

高校数字媒体艺术教育中创意思维与技术实践的融合

曹馨予

西安明德理工学院艺术与 design 学院 陕西 西安 710124

【摘要】：在数字技术飞速发展的当下，高校数字媒体艺术教育承担着为社会输送复合型人才的重任。创意思维与技术实践的融合，已成为该领域教育改革与发展的关键方向。本文深入探讨了这种融合在高校数字媒体艺术教育中的重要意义，从提升学生竞争力、顺应行业发展趋势、推动教育创新以及促进文化传承与创新等方面进行剖析。同时，详细阐述了实现融合的策略，包括构建融合课程体系、运用多样化教学方法、加强师资队伍建设和搭建实践平台等。通过对这些内容的研究，旨在为高校数字媒体艺术教育提供具有实操性的建议，以培养出更多既具备创新思维又掌握精湛技术的高素质数字媒体艺术人才，助力我国数字媒体艺术产业蓬勃发展。

【关键词】：高校；数字媒体艺术教育；创意思维；技术实践；融合

DOI:10.12417/2705-1358.25.16.023

引言

数字媒体艺术作为一门新兴的交叉学科，融合了艺术、计算机科学、信息技术等多领域知识，正深刻地改变着人们的生活与审美方式。在高校教育体系中，数字媒体艺术教育发展迅猛，但也面临诸多挑战。一方面，创意作为数字媒体艺术的灵魂，学生创意思维的培养至关重要；另一方面，技术的快速迭代要求学生具备扎实的技术实践能力。然而，当前高校数字媒体艺术教育中，创意思维与技术实践常出现脱节现象，导致学生难以适应行业对复合型人才的需求。因此，深入探究两者融合的路径，对于提升高校数字媒体艺术教育质量、培养适应时代发展的优秀人才具有极为重要的现实意义。

1 创意思维与技术实践融合在高校数字媒体艺术教育中的重要性

（1）提升学生就业竞争力

在竞争激烈的就业市场中，数字媒体艺术行业对人才的要求日益严苛。企业不仅期望应聘者掌握先进的数字技术，如动画制作软件、虚拟现实开发工具等，更看重其创新思维与独特创意。具备创意思维与技术实践融合能力的学生，能够在项目中提出新颖的创意概念，并凭借扎实的技术将其转化为高质量的作品。例如，在影视特效制作领域，既能构思出震撼视觉效果的创意，又能熟练运用特效软件实现该创意的学生，更容易获得企业青睐。这种融合能力使学生在就业时脱颖而出，拥有更广阔的职业发展空间，无论是进入大型互联网企业从事数字内容创作，还是投身于新兴的文创创业团队，都能迅速适应岗位要求，展现自身价值。

（2）顺应数字媒体艺术行业发展趋势

随着科技的不断进步，数字媒体艺术行业呈现出蓬勃发展

的态势，新的技术和理念层出不穷。从早期的二维动画到如今的虚拟现实、增强现实以及人工智能辅助创作，行业的发展对创意与技术的融合提出了更高要求。以虚拟偶像产业为例，洛天依等虚拟艺人的成功，不仅依赖高精度建模与实时渲染技术，更离不开独特的人设创意与内容策划。据艾媒咨询数据，2023年中国虚拟人带动产业市场规模达1866.1亿元，同比增长32.4%，技术迭代与创意创新的融合成为行业增长核心动力。在沉浸式文旅项目中，需要将独特的文化创意通过先进的虚拟现实技术呈现给游客，创造出全新的体验。例如，敦煌研究院运用VR全景扫描技术结合数字修复创意，使千年壁画以动态形式重现；故宫博物院开发的“数字文物库”，通过3D建模与交互设计，让观众可在线拆解文物结构，这些案例都印证了技术与创意融合的重要性。高校数字媒体艺术教育若不注重创意思维与技术实践的融合，培养出的学生将难以跟上行业发展的步伐。只有紧密结合行业趋势，在教学中强化两者融合，才能为行业源源不断地输送适应时代需求的人才，推动数字媒体艺术行业持续创新发展。

（3）推动高校教育创新发展

创意思维与技术实践的融合为高校数字媒体艺术教育带来了全新的活力与机遇，成为推动教育创新的重要动力。在课程设置方面，促使高校打破传统学科界限，构建跨学科融合的课程体系，如将艺术设计课程与计算机编程课程有机结合，让学生在学习过程中实现知识的交叉融合。例如，江南大学开设的“数字艺术与人工智能”课程，将机器学习算法与艺术创作相结合，学生通过Python编程实现生成式艺术作品；中国传媒大学推出的“元宇宙场景设计”课程，整合3D建模、交互设计与区块链技术，培养学生构建虚拟空间的复合能力。在教学方法上，鼓励采用项目式教学、案例教学等多元化教学方式，通过实际项目锻炼学生的创意构思与技术应用能力。同时，这

种融合也推动了高校与企业的深度合作,企业的实际项目和前沿技术引入校园,丰富了教学资源,提升了教育的实用性和针对性。如阿里巴巴与高校共建“数字媒体实验室”,将电商平台的直播场景设计、虚拟主播开发等真实项目纳入课程,学生在解决实际商业问题的过程中,实现创意与技术的双向提升。通过这些创新举措,高校数字媒体艺术教育能够更好地适应时代发展需求,培养出具有创新精神和实践能力的高素质人才。

(4) 促进文化传承与创新

数字媒体艺术作为文化传播与创新的重要载体,在文化传承与发展中发挥着不可替代的作用。通过创意思维与技术实践的融合,学生能够运用现代数字技术对传统文化元素进行重新挖掘、整理与创新表达。例如,利用三维建模技术将古老的传统建筑进行数字化还原,并通过虚拟现实技术让人们身临其境感受其魅力;运用动画制作技术将民间传说、神话故事以生动有趣的形式展现出来,吸引更多年轻群体关注传统文化。故宫博物院推出的《千里江山图 3D 沉浸展》,通过数字水墨渲染技术与空间投影,让观众置身画中,日均观展人数突破2万人次;河南卫视“中国节日”系列节目,运用水下摄影、特效合成技术演绎传统神话,单集视频全网播放量超5亿次,实现了传统文化的破圈传播。这种融合不仅实现了传统文化的创新性传承,还为文化产业注入了新的活力,创造出具有中国特色的数字文化产品,在国际文化交流中提升我国文化的影响力。以敦煌研究院与腾讯合作的“数字供养人”项目为例,通过区块链技术与数字藏品创意,让全球用户以数字化方式参与文化保护,上线三个月吸引超200万用户参与,彰显了数字媒体在文化传播中的独特价值。

2 高校数字媒体艺术教育中创意思维与技术实践融合的策略

(1) 构建融合创意思维与技术实践的课程体系

高校应依据数字媒体艺术行业需求和发展趋势,对现有课程体系进行优化与完善,构建起融合创意思维与技术实践的课程体系。在基础课程阶段,开设艺术概论、设计基础等课程,培养学生的审美能力与创意思维基础;同时,设置计算机基础、编程语言等课程,让学生掌握基本的数字技术。在专业课程设置上,注重课程的交叉融合,例如开设数字媒体创意策划课程,让学生学习如何运用创意构思数字媒体项目,并结合技术知识制定可行的策划方案;设立虚拟现实艺术创作课程,要求学生在掌握虚拟现实技术的同时,融入独特的艺术创意,创作出具有沉浸感的虚拟现实作品。此外,还应增设前沿技术与创意研讨课程,定期邀请行业专家分享最新的技术发展动态与创意理念,拓宽学生视野,引导学生将前沿技术与创意相结合。例如,中央美术学院推出的“未来媒体实验室”课程,涵盖AI艺术

生成、脑机接口交互设计等前沿领域,邀请英伟达、字节跳动等企业专家参与授课;同济大学开设的“城市数字艺术”课程,将GIS地理信息系统与公共艺术设计结合,培养学生运用数字技术解决城市文化传播问题的能力。

(2) 采用多样化教学方法促进融合

在教学过程中,教师应摒弃传统单一的教学方法,采用多样化教学方法,促进创意思维与技术实践的融合。项目式教学是一种行之有效的方法,教师可以将实际数字媒体项目引入课堂,让学生分组完成。在项目实施过程中,学生需要从创意构思、技术选型到最终作品实现,全程参与,这不仅锻炼了学生的创意思维,还提升了其技术应用能力和团队协作能力。例如,在网页设计项目中,学生首先要根据项目需求进行创意设计,确定网页的整体风格与布局,然后运用HTML、CSS、JavaScript等技术将创意转化为可交互的网页。案例教学法也是常用的手段,教师通过分析大量优秀的数字媒体艺术案例,引导学生学习案例中的创意亮点与技术实现方法,并组织学生进行讨论与模仿创作。此外,还可以采用启发式教学,通过提出开放性问题,激发学生的创新思维,鼓励学生从不同角度思考问题,探索多种技术解决方案。如北京电影学院在动画课程中引入“逆向工程教学法”,学生通过拆解皮克斯动画的分镜脚本与渲染技术,反向推导创意与技术的融合逻辑;浙江传媒学院开展的“双师同堂”教学模式,邀请企业设计师与高校教师共同指导项目,实现行业经验与学术理论的实时碰撞。

(3) 加强师资队伍建设,提升教师融合教学能力

教师是实现创意思维与技术实践融合教学的关键。高校应加强数字媒体艺术专业师资队伍建设,提升教师的融合教学能力。一方面,引进具有丰富行业经验、既懂创意又精通技术的复合型人才充实教师队伍。这些教师能够将实际项目中的经验与案例带入课堂,使教学更贴近行业实际。另一方面,加强对现有教师的培训与提升,定期组织教师参加行业培训、学术研讨会等活动,让教师了解最新的数字媒体技术发展趋势与创意理念。同时,鼓励教师开展跨学科研究,促进艺术与技术知识的融合,提升自身教学水平。此外,还可以建立教师与企业的合作机制,让教师有机会参与企业实际项目,积累实践经验,将企业的最新技术与创意需求带回学校,应用于教学中。例如,中国美术学院实施“教师企业挂职计划”,要求教师每三年至少参与一个企业实际项目;广州美术学院与网易游戏共建“数字艺术人才培养基地”,企业资深设计师兼任客座教授,高校教师定期参与游戏开发项目,形成双向人才流动机制。部分高校还引入“混合式师资队伍”概念,邀请独立艺术家、技术工程师与高校教师组成跨领域教学小组,共同开发课程与指导学生。

(4) 搭建实践平台, 强化学生融合实践能力

实践是检验创意思维与技术实践融合效果的重要环节。高校应积极搭建实践平台, 为学生提供更多实践机会, 强化学生的融合实践能力。校内可建设数字媒体艺术实验室, 配备先进的设备与软件, 如虚拟现实设备、动作捕捉系统、专业图形工作站等, 为学生的创意实践提供硬件支持。同时, 鼓励学生成立数字媒体艺术社团或工作室, 自主开展创意项目实践。校外方面, 加强与企业的合作, 建立实习实训基地, 让学生有机会参与企业实际项目, 了解行业运作流程, 将所学知识应用于实际工作中。例如, 学生可以在企业实习期间, 参与影视制作公司的项目拍摄与后期制作, 或互联网公司的数字产品设计等工作, 在实践中不断提升自己的创意思维与技术实践融合能力。此外, 还可以组织学生参加各类数字媒体艺术竞赛, 通过竞赛激发学生的创新热情, 提高学生在创意构思、技术实现以及团队协作等方面的能力。如深圳大学与大疆创新共建的“无人机数字艺术实验室”, 学生利用无人机编队技术与光影特效, 完

成大型户外数字艺术展演; 四川美术学院举办的“数字艺术双年展”, 设置元宇宙空间设计、AI 艺术创作等竞赛单元, 吸引全国 200 余所高校参赛, 形成“以赛促学、以展促教”的实践生态。

3 总结

高校数字媒体艺术教育中创意思维与技术实践的融合, 是培养适应时代需求的高素质数字媒体艺术人才的必然要求。通过提升学生就业竞争力、顺应行业发展趋势、推动高校教育创新以及促进文化传承与创新等多方面的重要作用, 凸显了融合的紧迫性与重要性。在实施融合策略时, 从构建融合课程体系、采用多样化教学方法、加强师资队伍建设和搭建实践平台等方面入手, 能够切实有效地将创意思维与技术实践有机结合起来。未来, 高校数字媒体艺术教育应持续关注行业动态与技术发展, 不断优化融合路径, 为我国数字媒体艺术产业的繁荣发展培养出更多优秀的复合型人才, 推动数字媒体艺术领域迈向新的发展高度。

参考文献:

- [1] 冉然,倪泰乐,乔晓英.深度融合智慧创新——“互联网+教育”背景下数字媒体艺术人才培养的教学改革与实践研究[J].中国科技期刊数据库科研,2022(12):4.
- [2] 李鹏杰.高校数字媒体艺术专业现状分析及教学体系的研究[D].河北师范大学,2010.
- [3] 胡琳悦.数字媒体艺术设计中摄影技术与创意的融合发展[J].2024.
- [4] 童威,鲍颖.基于创意设计思维培养的 SPOC 教学模式研究--以法国巴黎第八大学数字媒体艺术专业翻转课堂为例[J].美术大观,2016(8):2.