

智能时代背景下高校雕塑教学的机遇与应对策略

刘锚锚

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403

【摘要】：人工智能、三维扫描、虚拟现实、3D打印等数字智能技术的全面普及，彻底打破了传统高校雕塑教学的固化模式。传统雕塑教学长期依赖手工实操、线下授课、固定素材的育人格局已经无法适配新时代艺术人才的培养需求。智能技术为高校雕塑教学的创新发展提供了全新工具、多元场景与广阔路径，也让高校雕塑教学面临教学范式滞后、师生技术素养不足、人文审美弱化、教学评价单一等现实困境。本文立足高校雕塑专业教学的实际现状，系统梳理智能技术赋能雕塑教学的核心机遇，客观剖析当前教学实践中存在的突出问题，进而结合艺术教育数字化转型的核心要求，提出针对性、可落地的教学优化策略，以期推动高校雕塑教学实现技术与人文的深度融合，培育兼具传统功底、数字能力与创新思维的复合型雕塑艺术人才。

【关键词】：智能时代；高校雕塑教学；教学改革；数字美育；人才培养

DOI:10.12417/2705-1358.26.15.035

1 引言

人工智能技术（AI）的快速发展对数字媒体艺术教育提出了新的挑战和机遇^[1]。雕塑专业作为高校美术类核心专业之一，兼具实践性、艺术性与创新性的核心特质，其教学模式、创作形式、育人理念始终与时代技术发展紧密绑定^[2]。智能技术的落地应用为雕塑艺术的创作与教学开辟了全新赛道，三维建模、虚拟仿真、智能渲染、快速成型等技术手段，彻底重构了雕塑艺术的创作逻辑与教学体系^[3]。国内众多高校美术专业已经逐步引入数字智能教学设备，纷纷开设数字雕塑相关课程，但多数高校的雕塑教学改革仍处于浅层应用阶段。部分高校的雕塑教学存在技术应用流于形式、传统技法与数字技术割裂、人文素养培养缺失、师资能力适配不足等问题^[4]。在此背景下，高校雕塑专业教师需要清晰认知智能时代带来的教学变革机遇，主动正视教学实践中的现存短板，通过系统性的教学改革优化，实现智能技术与传统雕塑教学的有机融合，助力高校雕塑美育工作高质量发展。

2 智能时代为高校雕塑教学带来的发展机遇

2.1 丰富教学手段，突破传统教学的时空与场景局限

传统高校雕塑教学的开展高度依赖实体实训场地、雕塑材料与线下师生面对面指导，教学活动的开展时间、空间与资源都存在较强约束^[5]。智能数字技术的普及彻底打破了这类固化限制，为高校雕塑教学构建出线上线下融合的多元化教学场景。虚拟现实、增强现实等虚拟仿真技术可以为学生搭建沉浸式雕塑创作空间，学生能够在虚拟场景中完成造型塑造、材质替换、光影调试、空间布局调整等全套创作操作，无需消耗大量实体泥塑、石材、金属等材料。

三维扫描与数字建模技术可以帮助教师重构课堂教学模式，教师能够通过三维扫描设备快速采集经典雕塑作品、民俗

雕刻纹样、自然造型素材的数字模型，搭建专属的教学资源库^[6]。教师可以依托数字资源库开展碎片化、精细化教学讲解，教师可以直观展示雕塑作品的结构比例、细节层次与空间关系，解决传统教学中实物观察角度有限、细节展示模糊的教学难题。

2.2 优化创作流程，提升教学实践的效率与精准度

传统雕塑创作的流程烦琐复杂，手工造型、反复修改、翻模成型、打磨修整等环节需要耗费学生大量时间与精力，学生往往需要投入数月时间才能完成一件完整作品，创作过程中的误差积累也容易导致作品效果不达预期^[7]。智能技术能够精准优化雕塑创作的全流程，大幅提升教学实践的整体效率与作品精度。三维建模软件可以帮助学生精准把控雕塑的比例结构、空间尺度与立体形态，学生可以随时对模型进行局部调整、整体缩放、细节修改，规避手工创作中不可逆的操作误差。

3D打印快速成型技术可以实现数字雕塑模型的实体落地，学生完成数字建模后能够快速输出实体作品，省去传统翻模、浇筑、修整等复杂工序，让学生可以将更多时间投入创意思维与审美打磨。智能渲染技术可以实时模拟不同材质、不同光影、不同场景下的作品呈现效果，让学生能够直观判断作品的视觉短板，及时优化创作方案。在实训教学中，学生可以通过智能设备对比自身作品与经典作品的结构差异，精准发现自身造型能力的不足，实现针对性提升，有效解决传统教学中教师主观评价单一、问题定位模糊的弊端。

2.3 拓宽创作边界，构建多元化艺术创作维度

传统雕塑艺术的创作形式、材料运用、表现维度存在明显局限，作品多以静态实体造型为主，创作思维容易被传统技法与材料属性束缚。智能时代的数字技术为雕塑艺术创作拓宽了全新边界，催生了数字雕塑、交互雕塑、动态装置雕塑等全新

艺术形态,让雕塑艺术从静态造型转向动态交互、从实体空间转向虚实融合。

跨媒介、数字化的创作模式让雕塑艺术能够与新媒体、交互设计、数字影像等领域深度融合,学生可以打造兼具艺术性与科技感的雕塑作品,丰富雕塑艺术的表达语言。高校雕塑教学可以依托智能技术开展跨学科教学实践,推动雕塑专业与数字媒体、工业设计、环境艺术等专业的跨界融合,培养学生的跨界创作思维。这种全新的创作模式能够充分释放学生的创新能力,帮助学生摆脱传统固化创作思维的限制,形成个性化的艺术创作风格,契合新时代艺术市场对复合型数字艺术人才的需求。

3 智能时代高校雕塑教学的优化应对策略

3.1 优化课程架构,推动数字技术与人文美育双向融合

智能时代,各大高校应结合雕塑专业人才的市场需求与育人定位,整体优化现有专业课程架构,合理调配传统技艺教学与数字智能教学的课时占比、教学权重,始终坚守雕塑艺术的人文内核与美育本质,让现代化数字技术成为艺术育人的辅助工具,实现技术赋能与审美培育的双向统一、协同发展。在基础教学板块,高校需要保留雕塑专业核心传统课程模块,其中包含泥塑基础造型、传统石材与金属雕刻技艺、雕塑材料工艺实操、中外雕塑艺术发展史、艺术美学基础等必修课程,通过系统化的传统教学,扎实筑牢学生的造型基本功,锤炼学生的立体空间塑造能力,积累深厚的艺术审美底蕴与人文艺术素养,守住雕塑专业的艺术根本。

在传承传统教学优势的基础上,高校需贴合数字艺术发展趋势,增补适配行业前沿的数字化特色课程,具体涵盖数字雕塑三维建模、3D打印雕塑实操应用、虚拟仿真雕塑创作、人工智能艺术创意设计、跨媒介雕塑综合设计等特色教学内容,搭建“传统技艺筑基+数字创新赋能”的双向并行课程体系,兼顾专业传承与创新发展。

一线授课教师需及时更新教学理念,在课堂实操教学中渗透人机协同的现代化创作思维,引导学生客观、理性看待人工智能创作工具的作用,让学生清晰认识到,智能设备与算法仅能完成辅助性创作工作,雕塑作品的核心创意、情感内核、艺术温度以及手工创作的独特质感,是人工智能无法复刻与替代的。为落实这一教学理念,教师可设计阶梯式专项实训教学模块,固定“手工先行、数字优化”的创作流程:要求学生先结合创作主题开展自主构思,通过手绘草图、手工泥塑初稿完成核心造型设计与情感表达,确定作品的整体风格、结构层次与细节韵味后,再借助三维建模、3D打印等数字技术修正作品结构误差、优化细节形态、完成成品落地制作,真正实现手工艺技术与数字技术的互补融合。

3.2 夯实师资力量,组建复合型数字化教学团队

在智能时代背景下,高校需搭建常态化、全方位的师资培育体系,精准补齐教师教学能力短板,全面提升在职教师的数字艺术实操能力与数字化课堂教学设计、教学改革创新能力。高校可建立固定的专项培训机制,定期组织雕塑专业教师参与数字雕塑实操技术、智能教学设备实操、数字化精品课程设计、AI艺术教学应用等专项培训课程。同时,常态化邀请数字艺术行业资深技术从业者、国内高校美育领域知名专家开展线下讲座、课堂实操指导、教学案例研讨等活动,帮助教师打破传统教学思维局限,更新现代化教学理念,熟练掌握各类数字创作、数字教学工具,适配智能时代雕塑教学的发展需求。

3.3 纠正认知偏差,聚焦学生核心创新能力培育

智能时代,高校雕塑专业应落地分层授课、一对一针对性指导的教学方案。授课前,教师可通过摸底实操、技能测评、创作面谈等方式,全面掌握每一位学生的传统手工塑形功底、数字雕塑软件操作能力以及独立创作思维特点,以此为依据划分不同学习层级,定制专属学习目标和阶段性实训任务。

对于手工造型薄弱、数字技术入门较晚的低年级学生,教学核心聚焦夯实基础能力。日常课堂中重点安排泥塑写生、形体解构、比例把控等传统基础训练,同时循序渐进开设 ZBrush、3D扫描建模、数字雕刻等软件实操课程,以单人静物雕塑、小型摆件复刻等基础实训任务,帮助学生补齐能力短板,筑牢雕塑创作的核心根基。而对于功底扎实、领悟力较强的高年级优秀学生,教学重心转向创新能力培育。教师不再局限于基础技能训练,而是引导学生突破传统雕塑创作边界,尝试雕塑与新媒体、装置艺术、数字光影等领域的跨界融合创作,通过主题思辨研讨、创作方案打磨等方式,锻炼学生的艺术判断与原创思维。

此外,教学过程中,教师还需引导学生立足本土传统雕塑文化,深挖石窟造像、民俗雕塑、传统陶艺的艺术精髓,同时结合当下大众的审美偏好与时代特色,将个人生活感悟、艺术理念融入创作之中,通过数字技术优化作品形态、丰富艺术表现形式,让作品既有传统文化底蕴,又兼具新时代艺术质感与个人创作特色。

3.4 完善评价体系,构建多元立体考核机制

高校需要打破传统单一的主观评价模式,构建过程性评价与结果性评价相结合、技术考核与人文考核相融合的多元立体教学评价体系。新的评价体系需要涵盖学生的基础技法掌握、数字技术应用、创意构思、人文表达、创作过程、团队协作等多个维度,全面衡量学生的综合专业素养。教师需要弱化对作品极致技术化、标准化的考核要求,重点关注学生作品的创新

性、思想性与艺术性，尊重学生的个性化创作风格。

此外，高校需要制定专属的数字雕塑作品评价标准，细化数字建模精度、智能工具合理运用、虚实融合效果、创意创新度等考核指标，让数字化教学考核更加规范客观。教师需要强化过程性考核，记录学生的课堂练习、方案修改、创意迭代、技术实操等全过程表现，避免学生依靠智能工具速成作品、敷衍学习。同时，高校可以引入学生互评、行业专家点评、线上作品反馈等多元评价主体，提升教学评价的全面性与客观性，充分发挥评价体系的引导、激励与育人作用。

3.5 整合教学资源，搭建数字化教学平台

高校需要加大雕塑专业数字化教学硬件与软件的投入，搭建标准化的数字雕塑实训工坊，配备三维扫描设备、3D打印设备、虚拟仿真教学系统、专业建模软件等全套智能教学设备，为数字化教学开展提供硬件支撑。高校通过整合校内外优质教学资源，搭建开放式的数字雕塑教学资源库，收录经典雕塑数字模型、前沿创作案例、技法教学视频、学术研究成果等资源，实现教学资源的动态更新与开放共享。

此外，高校可以依托大数据技术搭建线上教学平台，开展

线上预习、线上实操指导、作品线上点评、课后拓展学习等教学活动，实现线上线下教学的深度融合。同时，高校可以深化校企合作、校校合作，联合行业企业、兄弟高校共建教学资源、共研教学改革、共搭实践平台，破解教学资源孤岛问题。完善的数字化教学资源体系能够为分层教学、个性化培养、创新实践提供充足支撑，持续提升高校雕塑教学的数字化、专业化、现代化水平。

4 结语

综上所述，智能时代的到来为高校雕塑教学的创新发展带来了全新的发展机遇，智能技术有效拓宽了雕塑教学的边界、优化了教学创作流程、丰富了教学资源体系，为复合型雕塑艺术人才培养提供了全新路径。同时，技术赋能背景下的高校雕塑教学也面临教学体系失衡、师资能力不足、学生认知偏差、评价体系滞后等多重挑战。高校与专业教师需要坚守雕塑美育的人文核心，理性看待智能技术的工具价值，持续提升育人质量，培养出适应数字时代艺术发展需求、兼具传统功底、数字能力、人文素养与创新思维的高素质雕塑艺术人才，为新时代美育事业与文创产业发展注入源源不断的新生力量。

参考文献：

- [1] 潘欣,赵秀华.人工智能技术背景下的数字媒体艺术专业智慧型课程模式构建研究[J].电脑知识与技术,2025,21(10):107-109.
- [2] 刘金梅.AI时代高职数字雕塑教学模式探索[J].江苏陶瓷,2026,59(3):60-61.
- [3] 吕相勃.重构与转化——传统雕塑的教学实践探索[J].美术教育研究,2026,(11):135-137.
- [4] 刘国明.数字技术时代冰雪雕塑教学模式创新研究[J].教书育人(高教论坛),2026,(15):108-112.
- [5] 吴线.中国传统雕塑语言进入雕塑教学的新思考[J].美术教育研究,2026,(8):156-159.
- [6] 王寅.国内数字雕塑的发展趋势刍议[J].艺术市场,2026,(4):112-114.
- [7] 杨光炜.AIGC融合敦煌彩塑的数字化创作与手作疗愈教学改革实践[J].艺术设计学刊,2026,(10):165-167.