

沉浸式体验与实体化构建：3D 美学教育的双轨教学模式探究

温嘉玲 陈国涛 王昊（通讯作者）

南宁学院，广西南宁市，530000；

摘要：在数字化浪潮的全面冲击下，美学教育的范式正经历着一场从二维平面视觉鉴赏向基于技术拟像的三维（3D）沉浸式体验的深刻结构性转型。本研究报告基于“沉浸式体验”与“实体化构建”这一核心张力，对当前3D美学教育面临的理论困境与实践路径进行了穷尽式的探讨。以数字拟像（如《阿凡达：水之道》）为代表的沉浸式体验，虽然极大地拓展了感官的边界，却也引发了关于真实与虚拟、想象与实践的本体论危机。本研究深度挖掘并整合了蒋孔阳先生的“实践-创造”美学体系、康德的“共通感”理论以及刘旭光教授关于“形而上学的忧郁”的哲学论断，创造性地提出了一种适用于当代高校及专业艺术教育的“双轨”教学模式。

关键词：沉浸式体验；实体化构建；3D 美学教育；双轨模式

DOI：10.64216/3080-1486.26.02.065

1 绪论

随着数字技术、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）以及人工智能生成内容（AIGC）技术的指数级迭代，人类的审美活动场域正在发生前所未有的空间性重构。我们正处于一个由“景观社会”向“拟像社会”加速滑落的时代节点。在这一背景下，3D 美学教育不再仅仅是关于造型、色彩与构图的技能传授，而是演变为一种关于“存在体验”的哲学拷问。

根据李瑞的研究，3D 电影《阿凡达：水之道》的出现不仅仅是电影工业的一次技术革新，更是一个标志性的美学事件，它宣告了“形式主义美学转向”的发生（李瑞，2023）。这种转向的核心特征在于，审美对象不再仅仅是作为客体被静观的“景观”，而是异化为一个由超级能指（super-signifier）构成的“电影拟像”。在这个拟像世界中，观众——或者说美学教育的受教育者——被强迫进入一种“沉浸式体验”之中。这种体验不仅是视觉的包围，更是感知的重塑，是内在驱动力的外化。

然而，这种沉浸式体验并非没有代价。当技术能够近乎完美地模拟甚至超越感性经验时，美学教育面临着双重挑战：一方面是虚拟世界带来的感官极乐与“纯乐、绝美”的理念闪现；另一方面则是现实生活难以追赶想象力步伐所引发的“形而上学的忧郁”。刘旭光深刻地指出，当生活永远追不上理性与想象力之时，一种惆怅与忧郁就成了这些理念带给我们的主导情感（刘旭光，2012）。这种忧郁在3D 美学教育中表现得尤为剧烈：

学生在屏幕中构建的完美世界与他们在实体模型制作中遭遇的材料抵抗形成了巨大的心理落差。

2 文献综述：多维视角下的美学基石

2.1 康德美学：共通感作为审美判断的先验桥梁

在探讨3D 美学教育的公共性与交流性时，康德（Immanuel Kant）的理论提供了不可或缺的认识论框架。相关研究指出，康德在《判断力批判》中提出的“共通感”（Sensus Communis），并非一种经验性的感觉，而是基于人反思性评判能力而被预设出的“理念”（刘旭光，2012）。

学者们指出，康德在鉴赏判断的先验演绎中，为了确立鉴赏判断的普遍必然性，在人的心意状态中找到了“审美共通感”（刘旭光，2012）。共通感作为一种“内心状态的普遍能传达性”，是鉴赏判断的前提。在3D 美学教育中，这一点尤为关键。因为沉浸式体验（如 VR 体验）往往是个体化的、私密的，如何将这种私密的“自由感”转化为可传达的、具有普遍性的审美知识，需要借助共通感这一桥梁。它解决了“每个人的情感与每个他人的特殊情感相汇合的客观必然性”。

对于共通感在当代的复杂面向，研究梳理了多种阐释路径：

1. 政治哲学阐释：将共通感视为伦理-政治分析的工具，强调其在公共领域中通过判断来建立主体间性的能力。这启示我们，3D 美学教育的课堂应当是一个微型的公共政治空间，学生在其中通过审美判断学习如何与

他人共在。

2.社会学批判：视共通感为虚伪的资产阶级谎言，具有社会批判功能。这提醒教育者警惕技术精英主义对审美标准的垄断。

3.积极建构：将共通感视为文化政治领域的积极建构。这为双轨模式提供了动力，即通过教育去积极建构一种新的、包含虚拟与现实体验的共通感。

刘旭光强调，康德最终得出“美是道德的象征”这一结论。这意味着，美学教育不仅是感官的训练，更是通向道德与理性的阶梯。将审美从判断力的领地，转移到“判断力和纯粹理性、实践理性的交汇处”，是3D美学教育超越技术培训的关键。

2.2 “实践-创造”美学：确立人的本体地位

朱立元在研究中强调，蒋孔阳明确提出“人是美的各种因素的中心”的观点（朱立元 & 朱志荣, 2024）。蒋孔阳认为，“美的各种因素也必须围绕着一个中心转。这个中心是什么呢？这就是人。美离不开人，是人创造了美，是人的本质决定了美的本质”。这一观点体现了鲜明的“审美关系论美学”的“人学原则”和“主体性原则”。在AI生成技术日益普及的今天，重申“人是中心”具有极强的现实针对性——技术（3D建模、渲染）只是手段，人对现实的审美关系才是目的。

蒋孔阳的美学体系是以“美是多层次的突创”为根本特征的“实践-创造论美学”。这一概念对于3D实体化构建具有极强的指导意义。“多层次”意味着美不是一蹴而就的，而是历史的、文化的、物质的层层积累；“突创”则强调在实践过程中的质变与升华。这种创造伴随着人的“自由感”的实现。

朱立元认为，蒋孔阳的思想实际上是一种“实践存在论”，融合了马克思主义的实践论与海德格尔的存在论。蒋孔阳美学最终落脚于人的存在和人生发展上，凝结成一种独特的“人生论美学”。这意味着3D美学教育必须关怀学生的生存体验，在人生中找寻美的理想。

2.3 形而上学的忧郁与审美的辩护

刘旭光指出，“纯乐、绝美与真我”这三个理念，虽然不能在经验中例证，但会偶然在生活中“幽灵般闪现”。生活中的某个人或场景片段，偶然会让我们的想象力被激活，从而想到其中的某个理念。例如，荷马描绘的海伦、大唐的极乐之宴、道教的蓬莱仙境、佛教的

西方极乐世界等（刘旭光, 2012）。这些都是超越经验世界的存在。

然而，问题在于这些理念“不能在感性经验中得到确认”。刘旭光深刻地剖析道：“当生活永远追不上理性与想象力之时，一种惆怅与忧郁就成了这三个理念带给我们的主导情感”。在3D美学教育中，这种忧郁表现为学生在面对完美的数字模型与不完美的实体作品时的失落感。

面对这种忧郁，刘旭光主张“保卫美、保卫美学”。他认为应重新挖掘出审美的形而上学性，重建作为一种价值与理想的“美”，进而将二者置入实践理性的领地，发挥它们在审美与艺术创作中的指引性作用。

2.4 中国传统意象美学：本土化的理论资源

毛宣国指出，中国文化是“尚象重象”的文化。从远古神话到《易经》的卦象，再到汉字的象形构造，都体现了这一特点。先秦哲学家如老子将“道”、“气”、“象”联结，庄子提出“象罔”，《周易》提出“立象以尽意”、“观物取象”等命题（毛宣国, 2012）。

毛宣国进一步指出，中国美学史的研究尤其要重视几千年的艺术创造，如诗书画、建筑、雕塑、陶瓷等，它们共同特点是重视“审美意象的创造”。这与西方重模仿、重形式的美学不同。在3D美学教育中，利用“象外之象”的理论，可以指导学生超越单纯的技术建模（模拟物象），走向精神性的意象创造，实现“天人合一”的自然创造。

3 双轨模式的逻辑构建

3.1 双轨的定义与内涵

所谓“双轨”（Dual-Track），是指在3D美学教育中并行且互涉的两条路径。关于双轨制在教学中的应用，已有学者在不同学科进行了探索（陈阳 & 吴信生, 2022；覃伟荣 & 黄远林, 2018；王天奇 等, 2013），本研究将其引入美学教育领域：

第一轨：沉浸式体验（Immersive Experience）。此轨对应于刘旭光所论述的“想象力与理性合作”的领域，侧重于虚拟性、拟像性和“理念”的感性显现。其核心任务是激活学生的“自由感”，利用数字技术模拟“纯乐、绝美”的境界。

第二轨：实体化构建（Physical Construction）。此轨对应于蒋孔阳的“实践-创造”领域，侧重于物质性、

现实性和“关系”的生成。其核心任务是确立人的主体性，通过“多层累的突创”将美的理念落实于材料与空间之中。

3.2 双轨的连接机制：共通感的重构

双轨并非平行线，而是通过康德的“共通感”进行连接。在这一框架下，共通感不再仅仅是康德所说的“先验假设”，而被重新定义为一种“教学场域中的交际理性”。

从第一轨到第二轨的转化：通过共通感，学生将虚拟体验中获得的私密情感（Privatissimum）转化为可交流的公共话语，并在实体构建中寻求他人的共鸣。

政治与伦理的介入：将课堂视为公共空间，学生在双轨切换中进行的每一次审美判断（这模型美不美？这材料对不对？）都是一次政治实践，旨在建立一种基于共同感知的群体认同。

3.3 本土化的注入：意象作为调和剂

双轨模式不仅是西方的（康德、拟像），更是中国的（蒋孔阳、意象）。

以“象”立“意”：在虚拟建模中，不追求西方的写实主义（Mimesis），而追求中国传统的“写意”。

道器并重：实体构建不仅是制“器”，更是载“道”。通过毛宣国提到的“观物取象”，将传统艺术精神注入现代 3D 打印与制造中（毛宣国, 2012）。

4 双轨教学模式的实施路径

该模式旨在通过课程设置、教学方法和评价体系的全面革新，实现虚拟与现实的辩证统一。

4.1 第一轨：沉浸式体验——理念的感性显现与自由感的激活

第一轨的教学目标是充分利用数字技术的优势，回应刘旭光提出的“形而上学”需求，让学生在虚拟中体验“纯乐、绝美、真我”。

在课程模块上，虚拟景观与理念在场。设置“虚拟乌托邦构建”课程。鼓励学生利用 3D 技术去模拟那些在现实中无法存在的“蓬莱仙境”、“西方极乐世界”或“大唐极乐之宴”。在这一阶段，重点不在于技术的真实性，而在于康德所说的“表象力的自由感”。通过摆脱物理法则的束缚，让学生体验想象力与理性合作所产生的崇高感与优美感，激活对“绝对美”的直观体验。

在审美训练上，拟像分析与形式主义转向。引入《阿凡达：水之道》等文本，进行深度形式主义分析。引导学生分析数字景观如何通过空间立体化来重构感知，理解虚拟光影如何触发共通感。训练学生适应“拟像”的观看方式，理解超级能指如何运作。这不仅是技术学习，更是对现代视觉文化的批判性介入。

4.2 第二轨：实体化构建——实践理性的回归与意象生成

第二轨的教学目标是将漂浮的理念拉回地面，通过蒋孔阳的“实践-创造”论确立人的主体性，解决“形而上学的忧郁”。

在课程模块上，从拟像到实体的“突创”。设置“实体转化工坊”，要求学生将第一轨中设计的虚拟景观进行实体化（通过 3D 打印、CNC 雕刻、手工陶艺、木工等综合材料）。借鉴蒋孔阳的理论，引导学生理解美不是一次成型的，而是“多层次”的（朱立元 & 朱志荣, 2024）。从数字模型到切片数据，从粗糙毛坯到精细打磨，每一层都是对美的积累，最终在完成的一瞬间实现“突创”。明确告知学生，这个过程会伴随“忧郁”（因为实体永远不如虚拟完美）。但教学重点正是引导学生在与材料的对抗中，将这种忧郁转化为“实践理性”的力量，体验“人是美的中心”。

4.3 双轨的融合机制：共通感的政治性实践

双轨并行的关键在于“融合”，而融合的场域在于课堂这一公共空间。

4.3.1 课堂作为公共领域：阿伦特视角的引入

借鉴政治哲学对共通感的阐释，将课堂打造为一个微型的政治公共领域。引入交互式评判机制，建立“虚拟-实体”双向互评环节，学生不仅要展示 VR 作品，还要展示实体作品。组织关于“什么是美”的辩论。当虚拟的“绝美”与实体的“拙朴”发生冲突时，引导学生运用共通感去寻求“情感汇合的客观必然性”。这不仅是审美判断，更是对共同体价值观的确认。

4.3.2 伦理指引：美作为道德的象征

刘旭光提出将审美置入实践理性的领地，发挥指引作用。在双轨教学的终极环节，引导学生思考：我们在虚拟世界创造的美，如何能指引现实世界的构建？通过将“美是道德的象征”这一康德命题引入课堂，让学生明白，无论是沉浸还是构建，最终目的是为了人的自由

与全面发展，为了在人生中找寻美的理想。例如，虚拟设计能否解决现实的居住问题？实体构建能否抚慰现代人的精神焦虑？

5 结论

未来的3D美学教育将不再局限于屏幕之内或材料之间。随着混合现实（MR）技术的发展，沉浸与构建的界限将更加模糊。但理论的罗盘不会失效：康德的共通感、蒋孔阳的实践创造论、刘旭光的形而上学辩护以及中国传统的意象美学，将继续作为双轨模式的压舱石，确保技术时代的审美教育始终关怀人的心灵与存在，在“保卫美”的同时，也保卫了人本身。

参考文献

- [1]陈海静. (2002). 反思美学中的实体论思维. 学术研究, (11), 113-118.
- [2]陈阳,&吴信生. (2022). CBL-Seminar 双轨制模式在《兔生产学》课程教学中的应用. 家畜生态学报, 43(03), 91-93.
- [3]董立娟,&崔茵. (2015). 论3D电影沉浸性感觉美学的审美体验. 电影文学, (05), 57-59.
- [4]方智文, 谢四莲,&肖瑾. (2010). “三维为基, 双轨运行”特色周记实践教学模式的研究. 实验技术与管理, 27(11), 276-278.
- [5]蒋章程. (2012). 区域地理双轨式教学策略在初高中地理衔接中的运用. 中学地理教学参考, (11), 11-1

3.

- [6]李瑞. (2023). 《阿凡达：水之道》：3D电影的形式主义美学转向. 电影文学, (02), 101-104.
- [7]刘旭光. (2012). 保卫美, 保卫美学. 文艺争鸣, (11), 6-11.
- [8]马中文, 陈思聪,&林嘉恒. (2023). 基于宜兴紫砂壶的沉浸式数字文创互动系统设计. 包装工程, 44(14), 471-482.
- [9]毛宣国. (2012). 现象学美学的接受与中国新时期美学基本理论的建构. 学术月刊, 44(02), 95-105.
- [10]覃伟荣,&黄远林. (2018). AB双轨交互并行的项目教学模式探究——评《项目教学实战》. 中国教育学刊, (05), 146.
- [11]宛小平. (2015). 美学是社会科学——朱光潜对美学学科的定位. 清华大学学报(哲学社会科学版), 30(06), 28-39.
- [12]王天奇, 钱伟峰, 闫文朝, 丁轲,&韩利方. (2013). PBL结合LBL双轨教学法在兽医寄生虫学教学中的应用. 黑龙江畜牧兽医, (13), 147-149.
- [13]朱立元,&朱志荣. (2024). 建构一种通向未来的创新美学——论蒋孔阳美学思想的杰出贡献. 复旦学报(社会科学版), 66(01), 34-57.

项目支持：2023年广西壮族自治区大学生创新项目《蝶花美学—打造儿童3D美学新概念》，项目编号：S202311549069X。