

高校环境艺术设计专业教学模式的创新探索

刘 洋

(黑龙江工商学院, 黑龙江 哈尔滨 150500)

摘要: 20 世纪 80 年代末, 环境艺术设计专业在国内出现, 到了 20 世纪 90 年代, 民办院校进入了快速发展阶段, 也由于大众审美水平的提高, 环境艺术设计专业成了民办院校的热门专业, 发展至今。环境艺术设计是一门十分实用的学科, 与市场经济和社会生产有着紧密的关系。当前, 我国高校面临着怎样适应时代发展的需要、体现学校特色、科学建构教育体制、改革创新教育模式等问题。本文分析了高校环境艺术设计专业教学模式改革的重要性, 并提出了环境艺术设计专业改革的趋势, 最后提出了几条改革措施, 以期为推动高校环境艺术专业教学改革提供一些有效思路。

关键词: 高校; 环境艺术设计; 教学模式

环境艺术设计又简称为“环艺”, 是一门以环境艺术为主要媒介, 涉及公共设施、娱乐空间、商业空间、办公空间、人居环境等空间的环境设计。顾名思义, 高校美术专业中, 环境艺术设计不仅是一门课程, 还是一门艺术。环境艺术设计这门专业涵盖了多领域的内容, 包括装饰材料构造、设计学、艺术学、消防、环保、美学、人机工程学、建筑结构、建筑学等。新时期高校要不断地改进和更新教学内容, 合理安排教学体系, 合理选择教学内容, 精简知识结构, 强化学生的动手能力和创造性思维。

作为 20 世纪 80 年代刚刚进入中国的设计门类, 环境艺术设计促进了文化多元化的发展, 并且在人们的生活中产生了极大的影响。因此高校所开设的环境艺术设计专业课程也成为大量考生喜爱的专业, 并被各类高校重视, 高校不断地进行扩招, 此专业的毕业生也逐年增加。在互联网和多媒体的发展环境下, 环境艺术设计领域不断更新发展, 高校必须认清新形势下环境艺术设计专业的现状, 分析教学模式上存在的一些问题, 探讨出一条专业建设的特色发展之路。

一、高校环境艺术设计课程改革的发展趋势

(一) 把现代教育与传统教育相结合

新观念、数字信息技术的发展要求高校教师不断改革创新教学方法, 以培养学生的关键能力为基本原则, 将以教师为中心的教育方式逐渐转变为以学生为主的交互式教学方式, 关注学生的创造力和审美能力发展。在教学内容上, 除了传统艺术设计内容外, 还应增设多媒体艺术设计, 营造以学生为主体、教师为主导的学习环境, 让学生能够应用计算机进行艺术设计, 满足现代化艺术设计要求, 同时又能通过计算机设计手段将传统艺术设计发扬光大。

(二) 把多媒体美术设计与手工美术设计相结合

教师有必要将计算机色彩训练与传统的手绘绘画技巧相融合, 并利用计算机软件深化学生对色彩的理解和应用能力。教师应把培养创新、思考、综合分析、解决问题、自主学习的能力作为教学的基础。手绘艺术设计注重感性认识, 用颜料反映色彩与光的

关系, 设色细致工整, 颜料调配具有微妙的变化, 但要求设计者拥有较强艺术修养和功底, 同时完成一幅艺术设计作品所需的时间比较多。而多媒体艺术设计注重情感与抽象理性的应用, 表现出丰富的艺术效果, 高光泽度, 色域选择广泛, 可重复填色、选色, 便于修改, 速度快, 内容相对简单。

二、高校环境艺术设计教学的改革途径

新时代背景下, 高校环境艺术设计教学要突出计算机设计能力培养, 增加实训内容, 关注学生的个性能力发展, 转变课堂教学模式, 强化教学质量, 为优化环境艺术设计专业教学提供帮助。

(一) 运用课程联动提高知识连贯性

根据环境艺术设计的课程特性, 在教学过程中, 教师要充分发挥课程联动的作用, 建立起专业课程体系。环境艺术设计课程主要分为四类, 这四类课程之间可以联动: 绘图软件课程、艺术理论课程、设计基础课程、项目实践课程。当前, 除了项目实践课程, 其他三门课程都是独立开设的, 相互之间没有有效联动。这三大类课程的教学要以互动教学为基础, 以共同的教学目的或相关的教学结果为指导, 最终三类课程的整合, 形成整体的育人效果, 同时, 教师要在教学过程中协调、沟通, 确定课堂作业的内容和方向。

环境艺术设计是一门艺术与科学的交叉学科, 要成为一位好的设计师, 不仅要具备扎实的专业知识, 还要具备一定的艺术素养。因此, 环境艺术设计专业还应该开设一些相关的专业选修课程, 如开设环境心理学、建筑知识概论、建筑物理、建筑设备、建筑设计、园林设计等与该专业有关的建筑设计课程, 以增进各学科之间的联系, 拓展专业知识。除了必修和选修课程之外, 还可以通过专家讲学、讲座、素质拓展等方式来扩展课堂教学, 为培养复合型、实用型设计人才打下良好的基础。另外, 还需要对传统的课程进行优化和整合。例如, 一年级的平面构成、装饰图案、版式设计、色彩构成等四个专业, 在内容与形式上有很多相同之处, 可以将其整合为平面设计的基础课程; 同时, 透视与制图、民居测绘也可以纳入环境设计的初级课程体系中, 这样可以达到取长

补短、缩短课时的目的。

近年来,许多学者将研究领域从古典美术设计转向数码艺术设计。以往的艺术设计教育在编排上过于简单。在当今信息技术日益普及和发展的环境下,人们在教学设备的选择、教学方法的设计和教学目标的制定上,体现出关注单一性设计主体和封闭性设计过程的特征。其次,在课程内容方面,加强计算机艺术设计教学,运用电脑进行艺术创作与艺术设计,以计算机绘图的色彩模式及色彩系统为主要学习内容,增加数字化课程的比重,让学生强化无纸化设计能力。

(二) 互动教学增强学生的学习主动性

互动教学是增强课堂教学质量、提高课堂教学效果的一种行之有效的办法。互动教学要求师生双方都要积极参与,在制定教学方案时,要充分考虑课程内容的特征,突出教学重点和难点,并根据教学重难点设置相应的自学方向。同时,教师还可以利用自主学习内容,在课堂上引导学生交流,有效地激发起他们的学习热情和创造力。在教学中,教师要在设置问题的环节,为学生提供思路,并在课堂上和同学们一起讨论,在讨论的时候,通过引导的方式逐步地传授知识。

教师可以采取由浅到深的教学方法,对学生进行恰当地指导,并逐步强化学生的多维思考能力。教师要引导学生拓展设计思想,激发学生的思考能力,推动学生个性化发展。在作业设计方面,教师可以设计具有个性化特征的家庭作业,根据学生的生理、心理发展状况,培养学生的创造力、个性和审美意识。作业不能过分强调统一,避免学生模仿他人的设计,教师要鼓励学生突出个性化的设计元素,设计有趣的作品,提高环境艺术设计的教学质量。

(三) 实践教学提升学生的兴趣

实践是学生应用艺术设计理论的平台,而艺术设计专业实践教学由于规模大、造价高,器材、经费、场地等条件制约,在实际操作中有诸多不便。因此,环境艺术设计专业的实践活动往往被理论教学代替,学生没有充足的平台创造和实践,缺少对理论知识的理解和运动,影响学生的创造力发展。钱品辉在其《论设计师创新思维的理性结构》中指出:“创意的形成,不仅要看设计师自身的心态,还受设计师的观察、体验、交流、冒险、所处环境等外部因素影响。”从这一点可以看出,创造性思维的养成不能仅靠在教室里学习理论知识,还需要从课外多观察、多体验、多交流、多融合,从实践中得到情感启发。我国一些重点高校的实践教学比较多,一些私立高校也有一些小型的活动计划,在有关部门的帮助下,各大学共同组织实践活动,将资源整合起来,可以最大限度地发挥学校的优势。通过这种方式,既可以使学生从枯燥的课堂和虚拟的教学情境中解脱出来,又能使他们在实际和交流中强化理解。

学校可设立校外实习基地及产学研合作机构,高校可以通过以下三种措施强化实践教学:一是把枯燥的理论知识融入典型设计

案例中,由教师进行现场教学,使学生近距离地观察设计原则在实际工程中的应用方法和应用效果;二是力求将设计课题与实际项目相结合,做到“真题实做”,按照课程大纲的要求,主动与社会上的企业、机构组织接触,引进一些设计项目,或者通过设计征集、设计大赛等形式开展实践活动,基于设计内容开展市场调查,使学生能够独立地发现和解决设计过程中出现的问题,提高设计方案的可行性;三是在工程实践和毕业设计方面采取“顶岗实习”的形式,让学生以技术人员的身份进入到产学研合作单位进行设计、施工、管理,充分动手、实践,强化毕业设计的实践性,同时这种产学研合作还能给各公司带来更多的潜在客户和优秀的人才,可谓是一举两得。

(四) 突出个性化能力培养,提高艺术修养

使学生了解艺术设计规律、提高艺术修养是环境艺术设计专业人才培养的重要目标之一。将艺术设计复杂、多重的关系深入浅出、由繁入简地全面解读,恰当地应用在设计专业。因此,教师要给学生解读艺术领域的系统知识、介绍国内外专家学者先进的设计思想。不少学生并没有真正理解艺术设计,而只是简单应用颜色。学生平时多用艳丽、高纯度的颜色,对于灰色系、复色系的颜色应用比较少,难以调配出艺术设计。因此,环境艺术设计专业应该强化对学生的创新能力和实践能力的培养,引导学生扎实艺术修养,为他们将来参加工作打下坚实的基础。

环境艺术设计并不是单纯的美术概念,而是一种美学,一种创新,是一种跨学科领域的艺术形式,比如,民族文化、建筑工程、文学作品等都是环境艺术设计专业涉及的内容,如果环境艺术设计专业的课程体系缺少这些相关内容,学生就只能掌握美术学科基础知识,对于环境艺术设计应用的表达理念、设计内涵无法深刻理解和理解。

三、结语

高校环境艺术设计是一门理论和实践相结合的学科,它涵盖的知识范围很广,因此,在四年的教学中,专业课程的科学性与人性化特点都应该突显出来,特别要注重课程联动,关注学生的个性发展。教育要顺应时代的变迁,根据学生的心理特征和职业发展状况作出相应的调整,教师需要新的历史条件下,不断地探索和研究新的教学方式,以培养具有创新意识和实践性的高素质人才。

参考文献:

- [1] 陈阳. 高校环境艺术设计实践教学的探索——评《环境艺术设计教学与研究》[J]. 中国高校科技, 2021(08): 110.
- [2] 申晴. 网络教学模式在高校环境艺术设计教学中的应用[J]. 安徽建筑, 2021, 28(07): 118-119.