

高职院校环境艺术设计专业课程设置现状及应对策略研究

范莹

(深圳信息职业技术学院, 广东 深圳 518172)

摘要: 课程设置是教育活动的重要载体,也是衡量高校教学水准的重要依据。学校要及时对其进行完善与改革,跟上时代发展潮流和人才需求变化。本文针对我国高职院校环境艺术设计类专业课程体系存在的问题进行总结,对高效能课程体系各个要素进行了系统性分析。从确定艺术人才培养目标、优化课程内容和体系等角度入手,致力于打造新的艺术类专业课程体系,以期为同类专业课程设置提供参考,为构建符合我国文化创意产业发展趋势的艺术设计专业课程体系提供思路。

关键词: 高等职业教育;环境艺术设计专业;课程体系;人才培养

课程是教育教学活动的载体与核心,也是人才培养方案的切入点。人才培养方案关系到培养什么样的人才、如何开展人才培养活动以及今后能否满足人才市场需求,并由此衍生出在专业里如何开展教学活动的问题。完善的课程设置是解决这些问题的保证,也是课堂教学的框架。课程设置解决了如何开展教育教学活动的问题,课程设置的整体结构、课程设计和课程内容等都会影响到最终的教学效果。学校根据特定专业的性质制定教学和考核标准,凸显不同专业方向上课程教学和人才培养的要求,提升本专业学生创新创业的能力,满足国家培养“双创”型人才的需求,为国家提供高素质及富有“工匠精神”的复合创新型人才。为满足这些要求,高等职业院校环境艺术设计专业需要转变现有的教育教学和人才培养理念,把理论教学和实践辅导进行有机融合,并配合“双创”训练体系开展教学活动。这样的课程设置模式有利于发现环境艺术设计专业教学的普遍规律,并优化艺术设计中的实践教学模式。近些年,国家和各省颁布了职业教育改革的一系列政策方案,例如职教20条,推广学徒制,1+X证书制度等。这对我们的环境艺术设计专业的课程体系建设是一个考验。如何衔接和响应政府政策号召并加快专业课程体系改革,提升人才培养手段,是每一个教学人员应该思考的问题。本文以中、美两国大学环境艺术设计专业课程体系为例,对两国在专业课程设置的原则、优缺点等方面进行分析和研讨,以期可以找到推动和促进我国高职艺术设计类专业课程设置问题的一些策略。

一、中国环境艺术设计专业课程设置

中国在环境艺术设计专业的课程体系中,环境艺术设计专业的课程设置是以专业课基础知识为主导,以构建完善和系统的艺术设计理念,哲学和艺术审美等理论知识体系为核心,艺术实践能力则作为课程的知识标准。课程设置在向国际化、社会化和市场化的方向靠拢,这与环境艺术设计专业的时代价值相符合。在教学上强调和重视提升学生的专业技能和动手实践能力,推动学

生参加社会化实践,注重激发创新思维能力,引入商业化产品设计和积累创业经验等等。这些作为人才培养的重要手段,为学生踏入社会打下基础。

客观地说,我们仍然需要正视在教育体系下,在环境艺术设计专业课程体系上暴露出的一些不理想之处。高职院校对该专业课程设置则是以知识教学为主,这与我们的教育特色和人才需求有关系。但是过于重视基础理论知识课程设置,缺乏实践设计类课程,使得整个课程体系非常不完善。这导致我们的人才培养无法与市场需求接轨。

二、我国高职院校环境艺术设计专业课程体系存在的问题

我国高职院校环境艺术设计专业的课程体系和课程设置尚不完善,无法满足教学需求和人才培养的目的。特别是与美国同类专业相比,课程的内容覆盖面窄,在专业和实验课程上比较薄弱,尤其是衔接的不够紧密。由于我们的课程体系没有全面跟进文化和社会发展,缺乏文化内涵。

(一) 课程设置体系不完善

随着“职教20条”的逐步推广实施,高等职业院校环境艺术设计专业的课程体系在课程的结构、层次和内容上都在逐步完善,但是在具体操作过程中还是产生了一些问题。存在例如课程结构搭配不合理、内容单一化、艺术实践课程较少等问题。部分高职院校的专业课程强硬地参照本校师资力量来设计和编排课程,忽略了各门课程之间的关联性。课程内容和人才培养目标也发生了脱轨问题,整体存在着片面化和孤立化的漏洞。还有一些院校盲目模仿或照搬其他院校的专业课程设置,完全没有考虑到地区和城市间的差异,脱离了本校办学特色和本土化需求,这将会影响整个专业的教学成效和人才培养目标。

(二) 课程内容覆盖不够全面

很多高职院校在规划环境艺术设计专业课程体系时,局限在特定的学科范围内和专业范畴内,课程设置具有一定的局限性。众所周知,设计学科的专业性很强,依赖专业技能和创新思维。但是如果脱离了与相关设计目标实体的联系,那么再优秀的设计也失去了灵魂,无法让人产生共鸣。因此,我们的教学模式中若只强调为学生讲授专业课程表上的内容,忽略了根据课程内容和教学知识点穿插讲解相关人文历史、文化景观、传统文化和中外文化交流等内容,会影响了学生艺术审美视野的发展,不利于该专业的长远发展。

(三) 专业和实践课程教学薄弱

我们的环境艺术设计专业更注重基础课程和专业课程的衔接,并以此来选择专业课程内容。但是专业课程设置尚不完善,部分专业选修课程和环境艺术设计的关联性不大,可能难以引导学生。

专业课程之间的衔接并不是很紧凑,课程之间很难达到“互通有无”的效果,专业课程知识比较零碎,学生需要进行自主整合,这种课程设置方式不利于全面型环境艺术设计人才培养。这从侧面说明我们的课程大都是针对审美教育、基础表现、艺术设计理念来进行教学,忽视了设置宏观性艺术设计课程,导致课程设置还不够系统化和整体化,创新性思维训练不足,很多学生独立设计能力还比较弱。很多高职院校把理论知识作为课程设置的核心,忽视了环境艺术设计专业师资力量培养和实践课程设置。这就间接导致高职环境艺术设计专业实践课程流于形式,甚至是束之高阁,师生参与实际环境艺术设计的机会比较少,实践课程没有发挥出应有的价值。

(四) 教学内容中缺乏文化特色

我们在接受国外高校先进艺术设计和教学理念时,要坚持中华民族传统审美和文化价值观,把现代环境艺术设计和中国传统文化相结合,打造具有中国特色的艺术设计人才培养和课程体系。构建中国特色设计艺术体系是大势所趋,高职院校要坚持因地制宜理念,尊重传统文化,主动挖掘地域文化,从家乡文化、少数民族文化和传统文化中汲取艺术设计养分,实现艺术产品设计和传统文化的融合,探索新的环境设计文化观。高职院校要精准把握文化核心,渗透文化内涵,坚持由表及里的课程设置理念,打造具有中华民族文化特色、历史底蕴的环境艺术专业课程体系。

三、完善高职院校艺术设计类专业课程设置体系的对策

(一) 调整目前的专业课程设置

调整环境艺术设计专业课程,可以加快优秀设计人才培养。在调整过程中,必要时可以减少一些理论性课程,增加实践类设计课程,保证设计类核心课程的课时。环境艺术专业课程可以进行模块化教学,选拔优秀教师担任各个模块培训教师,为学生系统性讲解环境设计、设计效果图制作和室内设计理念等,让学生感受巧妙的环境、空间和艺术设计,提升该专业教学价值。应建立以某主题或某项目为基准的设计专题实践课程,根据当前艺术设计专业已有的课程安排,增设以培育学生专业能力、提升学生就业潜力的活动型课程。还应拓展建立以德育、文化传承、思政教育等为主题的课程专题,比如“公益劳动”“中国传统文化教育”等,由此不仅可以拓展学生对艺术设计的视野认知,还能促进学生的身心健康,展现出良好的品德与个性养成作用。

(二) 明确人才培养方案

环境艺术设计专业要立足自身特点,开发相对独立的核心课程,例如把软装设计、室内装饰设计和景观设计等课程进行整合,并搭配相关的设计案例进行解释说明。学校要安排学生在校期间进行设计实践,例如让学生自主完成建筑模型设计与制作,室内装饰设计图等,让学生提前熟悉环境艺术设计技能,为后续学生顶岗实习奠定坚实基础,帮助学生体验学生与设计师的角色转换。

(三) 进一步完善和更新课程内容

针对环境艺术设计专业,课程内容的选择必须具备一个渐变和转化的过程,从以知识为主体逐步发展为以学生个体发展为核心的教学体系,以此明确课程知识的客观价值、确定性质以及中立属性,同时也要展现出艺术设计所承载的文化价值、不确定性

以及境域特征。由此才能保证该课程内容体系既具备了专业的属性,又赋予了艺术和设计的内涵。

1. 从多个维度扩展课程内容的新视野

在课程特征的构建与塑造过程中,要以知识体系的综合性为基础,以课程内容的前沿性为论调,以学科界限之间的模糊性为途径,以此作为打破传统专业课程形式的关键举措,从而构建具备跨学科、多维度、宽领域特征的专业知识课程系统。第一,要以专业知识为基础结构,从文、史、哲等发展至美学、心理学以及社会学,将该类人文属性学科集中一体,以此来强化学生对社会伦理与环境伦理的深度理解。第二,要以现代科学知识为辅助结构,既要包括市场学、材料学、环境学,也要包含物理学、管理学等,由此进一步构建科学完整的艺术设计专业课程架构。第三,深度挖掘和展现民族历史文化与传统审美观念,将人文精神与艺术设计统筹合一。在现代艺术设计教学中,需要借助民俗文化、传统艺术的形式与精神等催化学生的艺术修养与设计眼光,用独特且敏锐的视角探索中国传统的魅力。从自身的民族血液以及乡土气息中汲取营养,建立并具备民族传统设计的思维理念,将人文修养与历史命脉扎根课程之中。由此才能在艺术设计的实践过程中,创造出既符合新时代与新环境,又延续传统与文明根基的切实之体。既要发扬中国传统文化与思维中的人文关怀与艺术修养,又要以现代科学理论指导课程结构的设计与整合方式,进而保障课程知识具有较大的跨度与领域覆盖,能够为学生的成长发展奠定持续化的理论基础。

2. 在课程内容中注重培养学生的创新能力

首先,补充与完善实践课程内容。建立以项目化为单元的课程实践活动,引导学生在亲身实践的过程中,不断通过动手操作而深化知识理论,并将理论反馈于实践设计之中,展现出学生的个性思维与创造性眼光,在实践中不断发现问题,进而在分析与解决的环节中得到成长。同时,补充以专业学术为核心的活动课程。艺术设计专业需要全面关注学生的设计思维,因此应当开展以艺术家访问、艺术设计工作室参观、博物馆展览以及艺术展会参观等为基本形式的学术探讨与参观活动,借助大量的艺术设计作品而拓展学生的设计思维,激发学生的创造潜力,构建新的想法、思路以及创作途径;同时也要借助艺术家或设计师的指导与教学,引导师生与其沟通交流中收获经验,针对性地解答创作中遇到的问题。

其次,保证课程内容的可持续性。第一,要构建可持续设计课程模块。该课程模块以学生的基础情况与区域文化为基础,坚持可持续设计理论的指导,并结合当前环境艺术设计专业的已有课程。第二,要构建可持续设计课程的线上课程。一方面要突出慕课和微课等课程形式的示范性与引导性,通过不同形式的可持续设计案例的制作与呈现,让学生在教案分享、课件学习、独立练习、自我反思与评估等环节中完成自主学习。另一方面则要突出在线课程的系列化与专题化特征,通过完整的课程结构体系,将具有聚合性与开放性的课程内容整合为一个系统化的堆叠体系,进而在学生的半开放与动态化学习中逐步深化理解,并通过线上交流与探讨,实现更有价值的线上课程设计,满足学生对课程形态变化的需求。

(四) 巩固专业课程教学基础与衔接

1. 突出专业课程教学的实用性

根据环境艺术设计专业的基本特征, 专业课程应以实用性与实践性为主基调, 进而形成培养技术应用型人才的教育环境。为保证课程的实用性, 首先需要从历史经验出发, 根据教师总结的教育经验、学生提出的学习反馈以及社会对艺术设计人才的需求标准, 进而建立完善与优化专业课程的基本规范与要求, 每门课程都应开发真实的项目案例作为教学研究中心, 引导学生从实际项目中展开研究、探索和设计的课题, 在专业课程学习中进入更为标准化的实践状态之中。

从学生角度分析, 高职院校学生以高中应届生和职高生等人群为主, 相对而言实践经验较为缺乏, 阅历知识相对不足, 内生动力极度缺失, 这就造成学生没有明确的发展目标, 因此需要在课程设计中展现实用特征, 针对无美术基础、综合认知水平低、动手能力严重不足的学生, 同样可以展现出良好的指导效能, 所以在课程设置上, 就要保持针对性强、内容精炼、重点突出的基本特征。首先, 学生需要掌握空间素描、色彩设计以及设计美学三门基础课程, 而课程的设计中要以拓展学生的视野与设计理想为目标, 引导学生建立更高的理想与艺术眼光, 从综合认知、审美意识以及造型理解方面得到有效成长。其次, 则要以室内设计、建筑装饰、景观设计等课程为重心, 该类课程要选择三步教学法, 以专业调研、作品观摩等方法为基本路径, 引导学生建立更理性的艺术思维与品鉴能力, 同时通过讲座交流、作品鉴赏等方式, 提升学生的思维水平与理论认知, 最后通过实践项目展开操作练习, 借助此三个阶段与步骤展现学生从市场与社会中形成的经验认知转化为创意水平与设计思维的过程。

2. 增强专业和实践教学的连续性和渐进性

在构建“初步实践—理实并行—系统实践”课程体系的进程中, 还应保持教学发展的连续性与渐进性。学生在该学习进程中, 需要通过基础理论课、专业基础课以及实训实践课三个阶段的成长, 而教师则要以课程任务书、课程进度指导以及现场教学示范等环节, 引导学生从理论理解迁移到设计实践之中, 达成基本功训练与教育的目标。

第一, 设计基础课程要进行更新与优化, 以强化学生对建筑形态的认知和表现为核心目的, 避免以绘图训练的形式展开。尤其在造型基础课程之中, 要以启发学生对“形”的认知为基本目标, 但是传统的平面与立体基本形以课程中缺乏具体设计项目的衔接, 导致学生对实际的构成原理、造型方向、建筑空间等方向的设计能力不足, 因此还需要融入构成训练课程, 引导学生从分解要素的角度观摩造型。

第二, 要强化学生的空间与形体认知能力。教师可以引导学生开展空间体验, 并在熟悉的环境下完成测绘练习, 比如学生相对更熟悉的教学楼, 就可以开展从“观摩认知”到“测绘平面图”的系列化练习过程。首先由教师引导学生观摩教学楼, 并在观摩过程中讲解其中的设计要素与造型特征, 而后由学生团队展开测绘活动, 并完成相应的图纸绘制; 最后由学生结合测绘数据建立仿真空间模型。在这样的学习过程中, 学生从观摩认知到测绘理解再到模型制

作, 经历了由平面到立体、从空间到实体的学习过程, 不仅在设计认知上得到了拓展, 而且还能展现学生的操作水平与动手能力, 让学生感受到建筑设计中空间感与形式感之间的联系性, 对于学生的设计兴趣有着重要的培育作用。与此同时, 在这样的系列化实训课程中, 学生还可以借助图纸理解空间表现的基本方式, 并掌握实际建筑的形体结构与状态, 看到建筑空间尺度与人的活动之间形成的隐性关系, 真正生成建筑设计的创造思维与认知概念。

第三, 实训教学在环境艺术设计专业中极其重要, 因此学校还需进一步重视实践课程的开展方式与设计思路。课程内容主要包括公共室内设计、居住空间设计等, 为保证实训的效果, 需要根据课程特征分配学时学分, 例如在公共室内设计中, 可以设置若干个学时, 通过大三期间的阶段性实训完成学习目标, 考察合格即可获取特定的学分。此外, 在实训教学中还应全面推动学生的综合能力发展。比如信息素养, 应通过学生熟练使用计算机进行绘图、设计以及其他操作等方式强化; 又比如学生的交际能力, 可以在课堂讨论、集体讲评、专题发言等环节中实现训练。

四、结论

在社会快速发展的进程中, 高职院校艺术设计类专业课程需要不断改革与优化, 在设计理念上要关注学生的综合素养与核心技能, 在设计结构上要突出课程的系统化与时代化, 在课程内容上则要以文化传承、社会需求、品德塑造、艺术修养为关键, 以此培育具备良好品格与能力、杰出思维与创新意识的高素质人才。

参考文献:

- [1] 汪永辉. 对当前高等院校艺术设计专业基础课程教学实践的探索与思考 [J]. 中国包装工业, 2015 (08): 157-158.
 - [2] 王大为. 高职院校校企合作创新创业教育模式研究——以数字媒体艺术设计专业为例 [J]. 科技创新导报, 2019, 16 (04): 218-219.
 - [3] 张晓安. 高职艺术设计专业美术绘画教学的创新探究 [J]. 艺术科技, 2019, 32 (04): 247.
 - [4] 倪漫. 高职院校艺术设计专业以就业为导向的教育教学模式探讨 [J]. 工业设计, 2019 (03): 44-45.
 - [5] 卢浩. 高职院校艺术设计类专业素描教学探讨 [J]. 才智, 2019 (04): 119.
 - [6] 李元媛. 环境艺术设计专业理论课程现状的思考与探索 [J]. 美术教育研究, 2020 (24): 164-165.
 - [7] 杨千卉. 高职院校环境艺术设计专业“课程思政”建设的教学探析——以《手绘表现技法》课程为例 [J]. 福建茶叶, 2020, 42 (01): 212.
 - [8] 牟泳宇, 任震宇, 蔡俐. 乡村振兴背景下高职院校环境艺术设计专业课程思政路径探析——以乡村景观规划设计课程模块为例 [J]. 智慧农业导刊, 2021, 1 (08): 64-67.
- 2018年广东省高等职业教育教学改革研究与实践项目“基于美国高校艺术设计专业课程构建的比较分析与借鉴”(GDJG2019385)
- 2021年深圳信息职业技术学院校级高水平精品在线开放课程《设计创意思维》