

高校艺术类公选课中的建筑艺术教育研究

郭超惠¹⁻²

1. 河套学院, 中国·内蒙古 巴彦淖尔 015000
2. 菲律宾克里斯汀大学国际学院, 菲律宾·马尼拉 1004

【摘要】随着国家对素质教育的高度重视, 作为素质教育有机组成部分的艺术教育迎来了春天, 作为艺术教育分支的建筑艺术教育也进入了人们的视野并日益显示出它的强大功能和效应。建筑艺术是一种最古老的艺术形式, 是最早进入艺术行列的一个门类。而建筑艺术教育却是一个全新的课题, 它的着眼点在教育, 在审美素质教育。

本文将立足于当代大学生艺术教育的实际, 就高校艺术类公选课中的建筑艺术教育入手, 从审美素质教育的角度把握建筑艺术对象。通过总结中外建筑的艺术特点和艺术教育的经验, 探讨建筑艺术教育的规律, 提出建筑艺术教育的教学方法。以期解决国内高校在培养人才方面长期存在的人才过分专业化、知识面窄、适应能力差等弊端。

【关键词】建筑艺术教育; 公选课; 审美素质教育; 教学研究

Research on Architectural Art Education in Public Elective Courses of Art in Colleges and Universities

Guo Chaohui¹⁻²

1. Hetao University, Bayannur 015000, Inner Mongolia, China
2. International College, Kristin University of the Philippines, Manila 1004, Philippines

[Abstract] As the country attaches great importance to quality education, as an organic part of quality education, art education ushered in the spring, as a branch of art education, architectural art education has also entered people's vision and increasingly shows its powerful function and effect. Architectural art is one of the oldest art forms, is the earliest into the ranks of art a category. But the architectural art education is a brand-new subject, its focus is in the education, in the aesthetic quality education.

Based on the reality of contemporary college students' art education, this paper will start with the architectural art education in the public elective courses of art in colleges and universities, and grasp the object of architectural art from the perspective of aesthetic quality education. By summarizing the characteristics of Chinese and foreign architecture art and the experience of art education, this paper discusses the law of architectural art education and puts forward the teaching methods of architectural art education. In order to solve the domestic colleges and universities in the cultivation of talents in the long-term existence of excessive specialization, narrow scope of knowledge, poor adaptability and other shortcomings.

[Keywords] Architectural art education, public elective course, aesthetic quality education, teaching research

1 建筑艺术公选课的研究背景和面临的问题

1.1 研究背景

随着我国经济水平的提高和社会的不断发展, 建筑艺术逐渐成为国家文化形象的重要组成部分。为促进我国建筑水平的提高, 国家加大对建筑艺术人才的培养为社会发展储备人才, 体现在教育中, 就是对学生进行建筑艺术素养的培养以及促进学生建筑艺术欣赏能力的提高等方面。笔者仅就课堂教学层面, 以建筑艺术公选课为例, 重点探讨教学的方法与策略。

1.2 当前面临的困难

主要问题表现为: 教师和学生对建筑艺术的分析角度不同, 形成认知差异, 导致理解和沟通困难。

2 文化系统中建筑艺术的相关概念

2.1 建筑艺术教育

建筑艺术教育是艺术教育的一个门类、一个分支, 是一门应用性很强的教育学科。它涉及的学科广泛, 除了主要依靠建筑学、美学、艺术学、教育学作为支撑外, 还必学借助哲学、社会学、心理学、伦理学、数学以及材料学的帮助。

2.2 建筑艺术教育的性质与原则

建筑艺术教育属于教育学科但又不同于一般教育, 属于艺术教育但又不同于其他艺术教育。因而它的性质和原则也有其独特性。

2.2.1 建筑艺术教育的性质

它属于素质教育, 是艺术教育的一部分, 面向全体学生; 它以审美为核心的教育, 让全体学生得到建筑艺术美的陶冶, 提高审美素质。

2.2.2 建筑艺术教育的原则

(1) 情景创设性原则。创造适于教育功能发挥的环境、氛围, 使学生耳濡目染、潜移默化地得到情感陶冶和知识积累。类似于宗教氛围对信徒的感染, 如哥特式建筑内外形式结构、彩色玻璃、基督传说的油画、唱诗班的歌声……氛围感拉满, 让信徒们得到灵魂的寄托, 感觉与上帝同在。

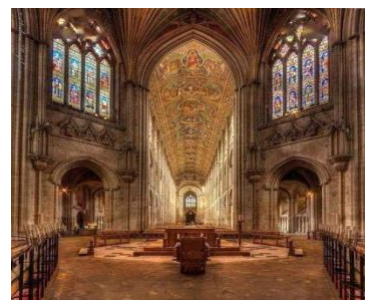

图1: 哥特式建筑内部(图片来源: 网络)

(2) 建筑艺术作品的感染性原则。建筑艺术教育不是说教, 而是依靠学习者的情感介入, 与作品共情。就像康德所

说：艺术不是靠理论说明，而是靠范本发挥作用。如贝聿铭的苏州博物馆，白墙青瓦、古朴雅致的水墨画的意境美，人们被这寓于其中浓厚的中国传统文化所打动^[1]。

图2： 贝聿铭设计的苏州博物馆(图片来源：网络)

(3) 教师与学生的平等性交流原则。在建筑艺术教育中，教师与学生平等对话、互相激发，在感受的碰撞中、在观点的冲突中、在信息的交流中，自然而然地引之以兴、导之以行。

2.3 建筑艺术的基本特征与基本语汇

2.3.1 建筑艺术的基本特征

(1) 地域性特征。可以从东西方根本性的差异看出，如西方以石为基本材料，风格坚实、封闭，东方是木构建筑体系，风格轻巧开敞。如北京合院住宅平和协调、尺度可亲，江浙一带则宅墙高筑、粉黛瓦墙、一派清秀。

图3、图4： 北京四合院和江浙建筑(图片来源：网络)

(2) 时代性特征。如：我们看到古埃及的金字塔建筑，就会联想到古埃及“法老”神权的统治时代。

(3) 象征性特征。通过隐喻的方式，如法国建筑师勒·柯布西耶设计的法国朗香教堂和丹麦建筑师伍重设计的悉尼歌剧院。

(4) 个性化特征。正如美国著名建筑师路易斯·康所说：“每个人的梦都是独特的。”比如扎哈的设计，就很有自己独特的特色。

2.3.2 建筑艺术的基本语汇

(1) 空间。建筑空间是建筑艺术的载体。

(2) 色彩。材料的自然本色和人工的复合色彩。

(3) 光影。常常通过采光窗口的处理得到。如1989年日本著名建筑师安藤忠雄设计的“光之教堂”。

图5： 1989年安藤忠雄设计的光之教堂(图片来源：网络)

2.4 建筑空间的形态与形式美的规律

2.4.1 建筑空间的形态

(1) “流动空间”。这里不仅指空气和阳光的沟通，还

包括视觉上的沟通。如1929年德国建筑大师密斯设计的巴塞罗那博览会德国馆的空间设计采用了虚实相间，先抑后扬，转折连贯，一气呵成等艺术手法，整个建筑空间充分流动。

(2) “共享空间”。一般出现在规模大的商场，人们常说的中庭就是共享空间。如赖特设计的纽约古根海姆博物馆，它的内部展厅是一个圆形的陀螺状的空间，上大下小，极富动态，一层层盘旋而上的展廊围绕着一个抛物面的“共享空间”。这种动线让人可以很舒服地走着，而不用急于从一个封闭的房间走向另一个房间。

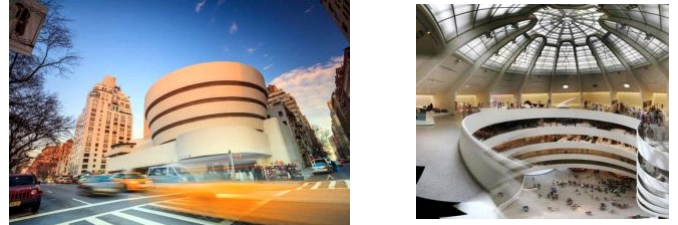

图6、图7： 赖特设计的纽约古根海姆博物馆建筑和室内

(图片来源：网络)

(3) “灰空间”。由日本建筑师黑川纪章提出，是指建筑与其外部环境之间的过渡空间，以达到室内外融和的目的，有模糊性和不确定性。他设计的福岡银行总部大楼，利用切削的手法，用日本传统门的意向，创造了一个介于室内与室外空间、公共与私有空间之间的过渡空间^[2]。

图8： 黑川纪章设计的日本福岡银行总部大楼(图片来源：网络)

2.4.2 建筑艺术形式美的规律

勒·柯布西耶说：“优美的形象，形体的变化，几何规律的一致，达到了能给人以协调的深刻感受，这就是建筑艺术。”

(1) 比例与尺度。空间的尺度与比例的关系，如一个房间的高度与宽度，比例良好，给人以舒适感，比例不好，则令人感到压抑。如北京国家大剧院巨大的外壳，由于屋面表层的精致，使人们理解它，接受它，加上入口处有接近人的尺度处理，使整个建筑产生了美好的比例和尺度。(2) 轴线与均衡。北京故宫可以说是世界上规模最大、轴线最多，气势最恢宏的建筑群，给人以对称下的均衡感。(3) 变化与韵律。美国建筑师盖里设计的迪斯尼音乐厅，有着花开般韵律的自由形态，给人以无限美好的浪漫风采，是当代各种曲线形建筑和变异软体建筑的源头。(4) 多样与统一。故宫的建筑群是一个完美的主从分明，而又协调统一的伟大艺术作品。中轴线上主体部分三大殿高昂突出，空间宽大，两侧东西路空间密集处于从属地位，而紫禁城四角角楼和各主要门楼既有守卫功能，又起到与主体呼应的艺术效果。

3 建筑艺术的教育理念和教育价值

3.1 我国传统建筑艺术教育理念概述

3.1.1 我国传统建筑艺术教育理念

以建筑艺术的审美特征教育为主，教师通过各种教学方法让学生体会到建筑艺术审美的诸多特征。在教师教学的过程中，首先注重对建筑艺术的实用性与审美的有机结合方式；其次重视

建筑空间与实体的对立统一的关系；第三，重视建筑主题表达的重大性和正面性的表现方式；第四，注重建筑文化内容的抽象性与象征性，建筑与环境的和谐统一进行知识性讲解^[3]。

3.1.2 我国传统建筑艺术教育的方法特征

传统建筑艺术在教学时的方法特征主要有三点：首先，重视教师的教学主导性，以教师为主导的单向教学为主要教学模式；其次，对教师经验过于依赖；第三，过分偏重建筑设计技能的训练。

3.2 我国现代建筑艺术教育理念概述

3.2.1 我国现代建筑艺术教育理念

现代建筑艺术教育理念起源于包豪斯建筑教育理念，以在教学理念上崇尚师生之间的自由平等关系为核心，给予学生最大的自由和平等，充分激发学生的学习动机，促进学生创新意识形成与发展。同时强调要将教学和生产实践充分结合，提倡学生在熟悉实践生产中不断地提高自己的知识和能力水平。

3.2.2 我国现代建筑艺术教育的方法特征

(1) 现代建筑艺术教育高度重视信息化技术的运用。采用计算机建模技术，从多个角度对建筑进行展示，增加学生的直观经验，从而促进学生想象力和创造力的提高。(2) 重视实际动手能力和理论教育相结合。通过授课、讨论、创作和评价等多种方式培养学生的建筑美感、建筑分析、建筑构思、建筑创作等方面的综合能力。再进行动手制作模型，将理论知识转化为实践经验，使知识加以应用^[4]。(3) 注重案例分析。通过教师引导学生讨论，帮助学生客观地分析案例中的建筑艺术，通过做出不同的结论和推测，启发学生的思路，提高学生的自主学习能力。

3.3 建筑艺术在高校公选课中的教育价值

对国内外经典建筑的赏析，能提高学生的审美水平，提升建筑艺术底蕴。大学生作为国家未来的建设者，对发展和繁荣中华文明担负着重要责任。建筑艺术公选课对他们了解中国传统文化，了解中国建筑艺术风格，树立民族自尊心和自信心具有重要的教育价值。

4 建筑艺术公选课的教学设计

4.1 教学内容

4.1.1 中国建筑艺术历史背景作为教学的内容

中国建筑艺术源远流长。中国建筑学泰斗梁思成先生说：“中华民族的文化是最古老、最长寿的。我们的建筑也同样是古老、最长寿的”。

4.1.2 中国建筑艺术特点作为教学内容

中国建筑以梁柱结合和木构框架为主结构体系，温和、实用、平易、轻捷。在建筑所采用的图纹方面，具有中国独特艺术色彩的龙、凤、貔貅等；在建筑颜色方面，金色、紫色、红色、黄色；在建筑布局方面，以几何对称和蓬勃大气为主要特征、以环境尤其是山水特征为设计基础。不同的图文、颜色、布局都被赋予了不同的文化寓意。

4.1.3 西方建筑艺术历史背景作为教学内容

西方建筑突出以石为主体的特征，采用冷而硬、厚而沉、庞而大的石块和石柱，追求一种高大、壮丽、神秘、威严和震慑效果。对西方建筑艺术进行分类，一般按照时间可以划分成古代建筑艺术和现代建筑艺术。其中，古代流派按地域进行划分可分为古希腊式、古罗马式、拜占庭式、罗曼式、哥特式、巴洛克式。现代建筑艺术的流派一般包括折衷主义、功能主义、现代主义^[5]。

4.1.4 西方建筑艺术特点作为教学内容

在西方世界里比较有活力的建筑艺术流派有：古希腊式、巴洛克式、现代主义。现代主义，即功能是建筑设计的主要考

虑因素，简约式设计是现代建筑的常见方式；古希腊式，具有浓厚的历史气息，台柱、大理石雕塑、墙面装饰都很有特点；巴洛克式，带有享乐、奢华、新奇的风格特征。

4.2 教学目标

4.2.1 了解建筑艺术的发展

公选课上建筑艺术的教学目标中，要求掌握建筑艺术的发展知识。具体要求如下：(1) 了解西方主要建筑艺术流派的产生、发展以及主要代表建筑物。这一目标包括：了解西方古代建筑艺术的主要流派，包括：古希腊式、古罗马式、拜占庭式、罗曼式、哥特式、巴洛克式的起源、特征、演化以及缺点；了解西方现代建筑艺术的主要主义，包括：折衷主义、功能主义、现代主义的理念、理念产生背景、争议以及发展趋向。(2) 了解中国建筑艺术的产生、发展及主要的代表建筑物。了解中国古建筑艺术的产生、艺术风格的变化以及消落的原因；了解中国现代建筑艺术的产生、发展及趋向。(3) 能够根据建筑艺术历史知识判断建筑物所属的时期。

4.2.2 掌握建筑艺术的特点

一是掌握西方建筑艺术流派的基本知识。指出西方建筑物的建筑艺术特征；能够根据西方建筑的艺术特征指出其所属的流派。二是掌握中国古代建筑艺术的基本知识。指出中国古代建筑的建筑艺术特征；能够指出中国现代建筑的建筑艺术特征。三是能够指出现代建筑的艺术特点。能够指出一个现代建筑所属的流派；能够分析出一个现代主义建筑的建筑装饰元素^[6]。

4.2.3 学会用多种角度评价建筑艺术

掌握评价建筑艺术的基本知识；学会从不同的角度对建筑艺术进行评价。从功能的角度对建筑艺术进行评价；从学派的角度对建筑艺术进行评价；从环境与建筑物和谐的角度对建筑艺术进行评价；从历史文化的角度对建筑艺术进行评价。

5 结语

高校公共选修课有其自身的特殊性，例如教师及学生均来自不同学科，学生多、课时少、没教材，课程均安排在晚上等等。同时，不同学生在不同方面对建筑艺术知识的需求差异也很大，教师也很难在有限的条件下全部满足学生的需求。这就需要建筑艺术公选课教师对建筑艺术知识进行系统的梳理，因材施教，为学生提供知识框架和学习方法，引导学生主动去学习建筑艺术知识。而且要以学生为主，师生互动，增进交流和学习，培养学生的建筑艺术学习兴趣，增加学生的建筑艺术知识，提高学生建筑艺术作品鉴赏力和审美水平。

本研究对建筑艺术的中西方相关理论、教学内容、教学目标、教学方法进行总结，不仅为高校建筑艺术教师提供了支持，而且也能为对建筑艺术感兴趣的大学生提供了系统学习建筑艺术知识的引导。

参考文献:

- [1] 殷莉晶, 汪振泽, 胡岩. 试论中国古代建筑艺术的特征[J]. 建筑与预算, 2014.
- [2] 刘烈辉. 包豪斯设计教育体系对我国艺术设计教育的启迪[J]. 吉林省教育学院学报(下旬), 2015.
- [3] 王受之. 世界现代建筑史[J]. 中国建筑工业出版社, 2012.
- [4] 王英文. 建筑美术教育教学方法探讨[J]. 高等建筑教育, 2005.
- [5] 王启瑞. 包豪斯基础教育解析[J]. 天津大学, 2007.
- [6] 张家悦. 基于大文化观下的建筑艺术教育研究[J]. 吉林建筑大学, 2016.