

新文科背景下的公共艺术设计实践教学新模式探索

亢 康

美术与设计学院公共艺术系, 中国·江苏 扬州 225009

【摘要】新文科的提出为艺术类实践教学提供了新的理论引导和培养要求。实践教学是通过具体社会活动、技术操作、实习实验等方式进行的深化理论知识与实践操作的一种教学手段。公共空间是指区别于私人的私密空间的开放的公共区域, 包含广场公园、街道绿地等。公共艺术设计是通过艺术创作的介入, 融入不同的物理空间和人文空间, 激活空间生活, 传承历史文脉, 满足大众审美需求的艺术设计。公共艺术设计的教学实践就是区别于先学习课堂技艺, 再完成所学知识去指导实践的原有教学模式, 探索以现实环境为基础, 融合不同的社会学、艺术学、审美学的内容, 将教学实践搬入创作现场, 探索具有在地性、系统性、融入性特征的教学课程实践新模式。

【关键词】公共艺术设计; 实践教学; 新模式

2020年国家在《新文科建设宣言》中提出了新文科的建设任务: 就是构建世界水平、中国特色的文科人才培养体系, 推动文科教育的创新发展。强调要把握专业优化、课程提质、模式创新三大重要抓手。重新定义国家人才战略的发展模式和新文科融合发展的建设理念是高层设计的最新需求, 而如何推动新文科的创新发展, 如何构建新的适应国家人才需求的模式体系也是当下的当务之急。

新文科的创新发展是新时期提升国家文化软实力, 促进文化大繁荣, 增强国家综合国力的重要内容, “新文科意在通过突破传统学科的自我设限, 加强学科的融合与创新, 提升高等教育支撑国民经济与社会发展的能力。”突破传统的“自我设限”就是要主动构建, 强调的是新的发展背景下, 国家的教育不仅仅是校园内的书本知识的学习和积累, 而是应该将自己的学习和研究“洒在祖国的大地上”的突出实践, 所以这就要求我们从教育理念、人才培养目标和模式、专业和课程的建设及方法方面找寻到新的突破口, 作为教学体系中重要的教学实践环节, 如何培养时代人才与祖国所需相融合的“配合式”发展, 而不是校园所教与社会所需脱节, 如何避免这样的情况发生就是非常重要的研究内容了。在新文科学习的背景下, 高质量的实践教学更有利于培养高质量的人才队伍, 实现新的人才培养与社会所需之间的内涵解读和有效衔接。

实践是人们改造客观世界的一切物质性活动, 实践是我们认识世界的唯一途径。“社会生活的本质上是实践的。凡是把理论诱入神秘主义的神秘东西, 都能在人的实践中以及对这种实践的理解中得到合理的解决。”实践是人

们认识世界的唯一来源, 是人们改造世界的根本动力。实践教学是当下教育培养人才的一个重要内容和教学手段, 实践教学是指通过具体社会活动、技术操作、实习实验等的有效途径, 深化理论知识的学习, 培养和巩固学生所学的基础知识、理论学识, 将理论所学“学有所用, 学以致用”, 完成理论联系实践, 实践完善理论认知的一种直接有效的教学方法, 从而实现学生掌握更多具体科学方法和解决更多社会生产问题的能力。

艺术学科是系统性研究关于艺术整体的人文学科, 既有与一般学科共性的一面, 也有自己独特的地方。“艺术学科是应用性较强的学科, 艺术院校的课程以技能性、技艺性、表现性课程为主, 可以说, 实践性是体现艺术教育特点的重要因素。”艺术类的实践教学“是指师生共同参与的, 以一定的实践活动形式为载体, 以消化巩固系统的理论知识和专业技能为基础, 以培养学生的创新精神和实践能力为直接目标的教学活动。”艺术类的实践教学要具备艺术设计与创作的基础技能, 也需要掌握与设计创作相关的调研、生产和管理的其他实践技能。

公共空间指的是开放的公共场所, 包含城市广场、社区、公园、街道、绿地等, 可以自由出入, 没有限制的公共区域。实践教学深入公共空间的开展, 有利于学生从问题的出发点, 社会生活本身寻找艺术可以介入的公众生活, 发现问题, 解决问题, 从而加强学生以解决问题为导向的社会艺术实践的素养的培养。艺术学科教学重视社会实践的直接参与和对现实的关照与实践在很大程度上更能接近当下对于艺术人才创新发展的需求。“相对于以技

法训练为主要目标和较单纯地作为创作素材收集路径的旧形态，它在价值取向上更加注重艺术的价值表达功能，突出表现为对现实的观照。”通过艺术介入公共空间，创造满足人民生活所需的物理空间环境和人文精神环境的过程中，真正“实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益”。通过艺术的途径紧紧抓住大众对于美好生活的需求，解决好他们最关心的“共鸣”的生活理想。继续深化，实践与社会的需求相联系，体现艺术为社会服务的实践性，艺术不能高高在上，而是要深入普通民众的生活，成为大众生活不可或缺的一部分，是艺术课程实践的最终目的。

具体到艺术学科的实践教学可分为课堂教学的具体实践操作和以解决社会问题为基础的艺术实践活动，前者原有的实践模式多以配合教学内容展开不同案例的优劣分析，以教师教学，学生学习基本的艺术技能为主。后者多以自身参与社会实践为主，以自己发现的问题为创作导向，结合某一项目展开具体的、系统的艺术实践活动。新模式的构建是艺术实践活动由被动接受到主动实践的过程的转变。

公共艺术专业具有很强的实践性和综合性，公共艺术不仅仅是作品的创作，更是一系列创作活动的综合应用，它的表现形式和创作方式不拘一格，注重公众的参与和社会效果。通过让学生以公共艺术为媒介手段，创作一批符合特定空间环境的高质量艺术作品，加强作者与受众、作品与受众、甚至受众与受众之间的互动交流，并以此为契机，邀请空间所属附近的民众，共同参与探讨公共艺术设计的创作过程，商讨不同的设计可行性方案和实践目标，这样既让公众了解了公共艺术专业的创作思路，扩展了作品与空间环境和人文环境的融合性，也可以让他们结合自身的兴趣爱好提出自己的意见，为我们后续的创作把脉问诊，能够创作出符合民众审美需求，完成创作者和受众者共同创作的公共艺术作品打好沟通的基础。

公共艺术设计是以艺术的实践方式，融合了艺术、设计、审美、社会学和文化学的多种设计手段介入美化城市、提升空间环境的同时，提升公众参与度，反映社区文化价值，实现地域人文精神和大众审美需求的多学科交叉设计研究的领域。公共艺术设计在现代化城市进程中，通过视觉艺术作品和实践介入城市公共空间，融合于特定空

间的物理环境，推动社区居民的互动交流，是实现激活空间环境的文化属性。

新模式的构建主要体现在公共艺术设计实践的在地性、系统性、融合性方面。

首先，这里的在地性是指作品的创作是为了特定的场所空间和而设计创作完成的艺术作品，具有专属和唯一的融合性质。在地性是创作公共艺术设计的最基本的条件，公共艺术设计是以特定空间为实践基础，重点是完成符合特定空间的不同功能性艺术作品，起到装饰美化、主题宣传、文化娱乐的作用外，体现作品的唯一性和专属性，如果这一主题创作离开了固定的空间环境和所针对的特定人群外就会失去原有的功能含义，而与原有的空间属性显得不协调。当然，公共艺术设计作品的在地性还表现为时效性，就是随着时间的推移，原有创作的作品随着空间环境的改变、人文历史的时代变化呈现出新的特征和需求，原有的作品也会与现有环境产生不和谐的效果，需要重新调整和再创作。

从课程教学的过程可知，教学过程分为实践教学的前期调研，实践教学的创作修改，实践教学的成果反馈等。在前期调研阶段，首先会带着学生们走访不同的公共空间类型，了解不同的公共空间环境的物理属性和历史文脉、人文需求，带领学生完成特定空间的唯一属性，了解不同空间环境和人文历史所需要的创作类型和审美需求，这就是对在地性进行研究的过程。

其次，系统性是指将为特定空间创作的作品通过前期调研、集体创作、反馈修改等一系列组织元素和有序过程联系在一起联动的有机整体，是在一次的项目实践中融入多重艺术学、社会学，具有交互实践完成的综合特征，具备艺术工程、艺术化设施、艺术设计、制作及施工能力的系统性实践。成功的公共艺术设计作品要具有系统性的策划，只有具有清晰的设计策略，才能创作出与空间区域的互动，产生持续影响的深入对话的作品。因为在这一系列的创作过程中，民众都参与了作品的创作，这些作品的完成及后续展出也都包含着他们对于作品的思考和保持着参与的热度，具有共性的情感共鸣，作品也更具有视觉冲击力的持久性。

艺术家的创作只是公共艺术设计的其中一个环节，需要在前期调研、作品创作、意见反馈、作品修改等一系列操

作中最终实现整体的创作成果, 艺术家在其过程中承担了具有专业技艺和审美经验的其中一环。同时, 课堂教学实践在教学大纲中的改变, 以公共艺术学科特征为基础, 应加强实践教学突出位置, 系统完成作品的创作, 要结合当下的时代特征, 强调艺术不仅仅是进入公共空间, 更关键的是要有系统的创作流程, 包括前期对于空间环境、普通百姓的日常生活的调研, 如何将自身的创作与营造美好的物理和人文空间有机的联系起来, 不能简单将艺术家的个人艺术创作放置于公共空间展示个人的研究兴趣和新的艺术风格, 这是两个不同的层面。公共空间是开放的公共区域和场所, 首先完成前期社区的环境调查和居民问卷调查, 总结居民的审美需求和创作原则, 进行初稿的创作, 再进行作品反馈, 进一步修改自己的作品。

最后, 融合性是指将相互影响的不同的事物、观念、元素和特点按照一定规律和组织方式融合在一起, 形成更全面、更整体和完整的新事物。艺术院校的实践教学是对艺术本质和功能认知的重要平台, 如何呈现出新时期的新文科背景下的教育教学内容创新, 引入新体系和内容建构的实践教学模式, 探索多学科交叉的艺术实践教育体系, 培养新时期应用型和复合型人才具有重要的时代意义。公共艺术设计是通过综合运用功能、材料、形态、空间、结构、工艺、市场等诸要素对不同公共空间进行融合设计和创新设计, 熟悉项目运作流程, 撰写调研报告, 具备协调工作能力, 是在前期已修读了三大构成、媒材艺术设计、环境雕塑、景观小品规划、材料与工艺、平面设计、数码图像设计、以及中外美术史、设计史等的基础课程, 通过前期理论与技艺的结合教学, 艺术造型能力与视觉设计能力的训练, 初步了解了现代城市公共景观、公共场所等领域空间造型规律, 进入后期开始艺术介入社会生活的设计实践。

新的实践还需要融合新的数字技术和材料工艺, 互动媒体技术的应用会提供更加多元的艺术体验, 让观众可以通过智能设备与艺术作品进行互动, 提供更多艺术作品的新形势和展现的可能性。将课程教学应用到现场环境的分析中, 重点关注居民社区的精神需求, 调整艺术创作的流程

和方向, 拓展实践教学课程的新视角, 开展多样化实践。实践教学的根本目的在于培育新时代的艺术设计和创作人才, 在于能够将自己理论认知与实践创作结合起来, 将自己所学与大众所需融合起来, 将个人的创作理念与大众的审美需求融合起来。强化实践教学环节, 突破传统课堂实践和地域限制, 充分利用社会资源, 增加实践的团队协作, 全流程指导的融合。设计作品的融入性会使得作品不再是一件孤立的艺术品, 而是成为了生活的一部分, 激发了民众的参与热情, 也通过作品增加了大众对于这一地域的情感认同和交流互助。

目前, 新文科建设的提出是国家人才培养战略的新的方针和政策, 开展针对特定空间, 系统性策划, 融合各方面和各种学科知识的公共艺术设计实践教学新模式的探索是公共艺术设计教学的重中之重, 是在新文科背景下提高公共艺术教学水平的重要保障, 要想促进公共艺术教育的顺利实施, 在结合课堂技艺教学的基础上, 就必须积极展开主动式实践教学, 依据综合的学科平台, 融合不同的学科背景, 采用新内容的实践教学方法, 培养适合新时代的高素质、创新型公共艺术复合型人才。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部, 2020年11月3日,
- [2] 李凤亮, 新文科: 定义·定位·定向[J], 探索与争鸣, 2020(1)
- [3] 马克思恩格斯选集, 第1卷[M], 北京: 人民出版社, 2012
- [4] 陈勇军、刘涛, 论艺术院校实践教学的特殊性[J], 艺术百家, 2012年(7)
- [5] 翟志强, 新文科背景下的美术院校实践教学新形态[J], 美术, 2022年(10)
- [6] 潘镇、李金生、王丽萍, 新文科理念下文科实践教学的探索与创新[J], 中国大学教学, 2022年(6)

作者简介:

亢康, (1979.09-), 男, 汉, 山西, 硕士, 副教授, 研究方向: 公共艺术设计, 视觉传达。