

浅谈综合类艺术院校中的“环境育人”

——以艺术设计专业为例

魏浚丞

(韩国中源大学 韩国 清州 28024)

摘要：教育部于2021年初印发了《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案》（2021—2025年）^[1]文件，着重强调要深入贯彻党的教育总体方针，破除“五唯”顽瘴痼疾，引导高校遵循教育规律，增强教育治理水平和能力，提升教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。到2035年，要基本形成具有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系。高校，尤其是综合类院校，作为本科院校中的中流砥柱，担任着“立德树人”的根本任务，就必须将教育教学与综合素养紧密结合起来，通过变革力量取得真正实效。综合类艺术院校设置的专业院系包括相关的艺术专业：音乐、美术、戏剧、舞蹈、设计、戏曲等艺术学科，门类丰富，表现形式多样，各学科之间既有着统一的艺术规律，又有着大相径庭的表达方式。艺术设计学科作为一种独立的门类置身其中，在保持着自身的学科特点的同时，还能利用综合类艺术院校艺术门类丰富的这一大特点，借鉴和吸收其它艺术门类的素材和表现样式来丰富本学科的教学模式。本文从几个方面对艺术设计专业在综合类院校教育氛围影响下的相关优势进行简要阐述。

关键词：综合类艺术院校；环境育人；艺术设计专业

On "Environmental Education" in Comprehensive Art Colleges and Universities

——Take the art design major as an example

WEI JUNCHENG

(Chung Yuan University, South Korea, Cheongju, South Korea 28024)

Abstract: In early 2021, the Ministry of Education issued the Implementation Plan for the Audit and Evaluation of Undergraduate Education and Teaching in Ordinary Institutions of Higher Learning (2021-2025), emphasizing the need to thoroughly implement the Party's overall policy on education, eliminate the "five only" stubborn problems, guide colleges and universities to follow the law of education, enhance the level and ability of education governance, and improve the quality of education and teaching. Train qualified builders and reliable successors of socialism who develop morally, intellectually, physically, aesthetically and labor in an all-round way. By 2035, an educational evaluation system with the characteristics of The Times, with Chinese characteristics, and reflecting world standards should be basically in place. Colleges and universities, especially comprehensive colleges and universities, as the mainstay of undergraduate colleges and universities, assume the fundamental task of "building morality and cultivating people", so they must closely combine education and teaching with comprehensive quality, and achieve real results through the force of reform. The specialized departments set up by comprehensive art colleges include related art majors: music, fine arts, drama, dance, design, opera and other art disciplines, which have a variety of categories and forms of expression. There are not only unified artistic laws among the disciplines, but also different ways of expression. As an independent discipline, art and design can not only maintain its own characteristics, but also make use of the rich characteristics of art categories in comprehensive art schools to learn from and absorb materials and expression styles of other art categories to enrich the teaching mode of this discipline. This paper briefly expounds the advantages of art design major under the influence of the educational atmosphere of comprehensive colleges and universities from several aspects.

Key words: comprehensive art college; Environmental education; Art Design Major

由于笔者本科和硕士研究生阶段的学习均是在中国的综合类艺术院校内完成的，所学专业为艺术设计，长期的校园学习生活感受，加之其它不同艺术门类的熏陶，之后通过多次外出考查调研同专业的其他几类院校，进行比较分析，从中切实体会到综合类艺术院校氛围的不同，因此，笔者试图从“环境育人”的角度进行梳理和研究，从中得出一些个人的观点与看法。

根据中国高校艺术教育专业的设置，大致可分为专项类的艺术院校、综合类艺术院校以及综合类文理科院校开设的艺术专业。其中专项类高校可分为以音乐、美术、戏剧、戏曲、传媒等命名的

专业院校，专业的开设也是基本包括了与本艺术门类相关的专业；综合类艺术院校则是囊括了不同艺术门类的专业院校，艺术学科相比专项类更加丰富多样；而综合类普通高校艺术专业的设置多以美术、音乐及设计学科为主，整体数量相对较少。三种类型的院校虽然都是从事艺术教学，但培养学生专业方向的侧重点及特点各有不同，下面笔者就综合类艺术院校中开设艺术设计专业的优势谈几点看法。

一、综合类艺术院校的特点

艺术教育作为美育培养的核心内容之一，对人们的道德完善、

精神丰富和智力开发均有着重要的意义,它具有提升审美水平、促进内心情感浸润、形成和谐情操的育人功能,能够丰富人的想象力,发展人的感知力,增强人的创造力。

高等综合类艺术院校肩负着为国家培养和输送高素质、高水平艺术人才的任务,它的责任和义务对于提高社会美育教育和增强民族的艺术素质来说意义尤为深远,这项工程也可以说是国家各项建设规划中最重要的工作之一。提高艺术素养直接关系到民族和国家整体审美水平的高低,引导人们树立正确的文化观、历史观,增强文化自信心。这是艺术院校最根本的目的和职责所在,而培养什么样的艺术人才直接和大学教育理念、综合环境氛围以及相关教学管理工作有关。

当前国内各高等院校不管是专业类院校、综合类艺术院校还是文理类综合院校,都在不断地增设艺术设计类专业。专业建立后对于各类拥有设计专业的高等院校,目前面对的现实问题,即是艺术设计类教育和以往传统的普通文史理工等专业,在人才培养计划、教学理念以及实践方法等教育模式上存在很大的不同。特别是综合文理类院校,在教学管理方面又是或多或少的仿照综合类院校的管理模式进行教学要求及科研评比,这在一定程度上与艺术教育的规律相悖。所以在这种情景之下,艺术设计专业学生的创意思维方面或许会受到一定的束缚和桎梏,并相应地限制了学生自身的想象力和创造力。

综合类艺术院校本身的专业都是与艺术有关,艺术门类齐全,专业性较强,教学设施完备、师资力量雄厚,传统经验及创新理念并举,艺术氛围十分浓郁,为社会培养的艺术人才较多,各学科之间能够相互影响,互为弥补,取长补短。与单一类专业院校相比,它的艺术氛围和学习环境更优,能够提供优质、前沿的创作范本,体现教学的趣味与格调。与普通综合类高校相比,师资专业水平更高,艺术活动形式更为丰富,不同艺术门类的交流也更加直接。除了教师间学术讨论,学生之间的专业对话也相对密切,可以充分调动其学习主动性、积极性和趣味性。长期在这种环境下生活学习的学生,对于自身艺术造诣的吸收与融合,艺术风格进步与发展会相应的更加顺畅和迅速。

从自然成长规律方面来看,高校所提供的沉浸式学习空间和时间是最容易使人获得质变和突破的阶段。学生能够最大程度上促进意识理念的养成和塑造,从而收获具有显著个性的审美趣味。专业教师则可以在教学过程中实现对个人审美教育观念的贯彻,侧重于对学生理性思维的开发和巩固,结合独有授课风格、创作方式以及人格魅力,树立起教师教学形象,使学生对艺术产生一定程度的崇拜和信仰,也完成了对知识的延续和艺术风格的传承。所以新时代的设计师生们能够身处设施健全、氛围浓厚、切合实际的良好学习环境之中,会大大有助于对艺术素养的多方位、全面提升。

二、综合类艺术院校的优势

艺术的本质规律是相通的,不管是哪个门类的名家巨匠,普遍都具备较高的综合艺术修养。例如,美术大师不仅要拥有高超的绘画水平,对音乐、设计、戏曲等其他领域也具有一定的深刻见解,音乐大师、戏剧大师、舞蹈大师同样要兼备美术、戏曲、设计等多种艺术学科的知识积淀。因为只有掌握了全面的知识理论储备,才能博采众长,融会贯通,厚积薄发,从而能够自然而然地创作出既有文化内涵、又兼备时代特征、独特和新颖艺术形式的传世经典作品,其他学科亦是如此。

随着我国社会水平的高速发展和教育事业的深化改革,各行各业对人才的要求也在不断提高,在此背景下,各大高校为了提高自身的核心竞争力,先后增设了以艺术设计相关专业为代表的其他类专业,并不断进行扩招。但在该类型院校的开展此类专业,对自身来讲是一把双刃剑。以往高校的教学方式多以传统精英教育为主,大多数综合类艺术院校同样认为只有将发展重心放在最具有代表性、最具硬实力的工科类专业上,才能最大程度上提升自身的综合实力和社会影响力,所以也变相忽略和限制了其他专业的良性发展。但艺术设计是一门具有较强实践性的特殊类专业,学校需对其进行正确的认识,加强对该专业的重视程度和认知深度,并结合现有实际情况制定切实有效的手段方案来促进教学质量得到有效提升^[2]。在保证不断夯实艺术功底的基础上,充分发挥自身理工科基础优势。良好的艺术设计教育应该在时代创新的大背景之下进行有机结合,按部就班、推陈出新地构建艺术设计教育创新体系,让理性、感性双循环的思路渗入到设计思维中去,使大学生逐渐形成系统设计、科技设计、原创设计的设计意识。

伴随着近年来国家政策的号召以及招生及教育制度的改革,目前许多综合类艺术院校已逐渐转为以培养应用型人才为目标,优化课程体系结构,拓宽综合知识层面,增加实践技能教学占比。应用型艺术人才的培养同样需要具有很强的综合艺术知识,只有这样才能创作出有价值、有深度、有底蕴的优质作品,以适应当今社会高速发展的需要,提升创新创业素养、增强学生就业竞争力,为毕业后顺利走向工作岗位打下坚实的基础^[3]。

以艺术设计专业的教学内容和方法为例:例一、某一包装设计课中,教学内容是运用中国的京剧元素进行再设计。专业老师除了自身的讲述之外,加大了相关专业的辅助教学,为了让学生切实感受中国京剧的韵味,专门邀请戏曲学院的专业老师到课堂中进行表演讲解,每一个动作、每一句唱腔,让学生瞬间感受其中的韵味,并且让学生多次走进戏曲专业课堂,感受学生们的排练和演唱,通过多次的现场感受,让学生很快找准京剧的关键要素,最终通过老师的指导和自己的感受和创意,大部分同学的包装设计作品既体现出了传统的京剧韵味又表现出强烈的时代特点。

例二、某一首饰设计课中,专业老师在指导学生完成首饰工艺训练的基础上,设定了一定的专业拓展教学,与传媒学院的摄影专业和舞蹈学院的舞蹈专业师生进行教学合作,首饰设计专业老师和舞蹈专业老师商定好某一课题,由首饰专业的学生设计制作首饰,舞蹈专业的学生创作出与首饰相关的舞蹈,之后进行排练演出,演出中再由摄影专业的学生进行拍摄,首饰设计专业的学生不仅设计出了带有主题的首饰作品,通过和舞蹈、摄影学生作品的结合,无论从展示形式还是展示效果彼此相映生辉,更具特色。因此舞蹈和摄影专业学生同样也展示出了不一样的作品。

例三、某一空间设计课中,教学内容为设计一黑匣子剧场空间,专业教师为学生讲述了基本的专业要求,为了让学生加深对黑匣子剧场的了解,特别邀请了戏剧学院的表导演老师和舞美专业老师现场讲述了表演空间的要求与相关设置,舞美教师讲述了舞台灯光的具体布局。专业老师又带学生去戏剧学院黑匣子剧场实地观看了话剧排练和演出,让学生们感受和了解剧场空间,通过反复多次的实地体验,学生们对于黑匣子空间的功能要求更加清晰,区域划分更加明确,经过前期对戏剧专业和表演空间的了解,学生们对于黑匣子剧场空间的设计思路充分打开,最终都设计出了完整的作品。

艺术设计专业同时还与音乐、书法、美术等学院的专业进行合作与交流,建立了富有特色的混合课程模式。

三、艺术门类多样化环境下对艺术设计专业学生的培养

1、各艺术学科展演交流活动及学术讲座丰富

高校根据学科建设的需要,每年除了完成正常教学工作学时之外,在科研工作方面还会聘请艺术设计领域的权威专家学者来校举办学术交流讲座、对外前往优秀校企进行考察学习等活动,艺术实践方面同样也有相应的公开展览和演出。通过该形式,既可以调动起学生的主观能动性和积极参与的热情,又能够建立起校企合作关系,引流社会良好实践资源,通过建立校内实训基地、设计开展项目教学等多管齐下的方式,强化学生专业水准,提升理论与实践结合能力,形成“产-学-研”三位一体的发展模式,形成完善的创新链、人才链、产业链的三链融合体系,挖掘创新创业和团队协作能力。

据不完全统计,按每学科每年平均举办6次讲座的频率,所有学科每年累积至少要进行30场次的讲座。音乐会、话剧、京剧等演出,以及各种美术展览等每年也要有50余次。作为艺术设计专业学生,在完成自身基础课程学习的同时,能够有机会经常听听音乐会、看看话剧、欣赏京剧演出以及各类美术展览,亲身感受其他学科“开放式”表现形式的艺术魅力,体验具有丰富新鲜感的“交叉式”教学。自身的艺术鉴赏力将得到显著提升,趣味度也会大幅增加。同时还会受到其它艺术形式的启发,开拓崭新思路,激发自身潜能。另外,这些学术讲座同样为艺术设计专业的学生提供了从理论上深入了解姊妹艺术的渠道。

2、各艺术学科选修课开设多样

根据教学大纲要求,课程的设置分为主修课和选修课,选修课是建立在从全校的角度进行选修,而且所开设门类都是每位老师相对擅长的课程,课程内容涉及到所有艺术门类的方方面面的课程,这样就会有許多跨学科的艺术课程供艺术设计类学生进行充分备选。学生以此根据自己的实际需要或兴趣喜好选择课程,通过选修课的学习,艺术设计专业的学生同时学到了本专业以外的许多艺术知识,选修课不仅能够丰富学生的知识面,还能通过上课获得新的灵感,开启新的思路,将艺术设计知识和选修课的内容进行巧妙的融合,从而获得意想不到的意外效果。

3、图书馆各艺术门类书籍齐全

大学的图书馆是学生获取知识的又一重要场所,综合类艺术院校的图书馆专业类书籍藏书量巨大,涉及门类齐全,借阅途径及方式较为便捷。艺术设计专业的学生除了可以借阅本专业的文献资料外,还有条件大量借阅其他学科的相关书籍进行综合学习。而作为单项类艺术院校和综合类院校的图书馆,虽然整体藏书量同样很大,也有一定数量的综合艺术专业书籍,但相较于综合类艺术院校来讲,各艺术门类的专业图书藏量就会显得不够丰富和专业,所以会给了解和学习姊妹艺术的学生带来一定的困难,相比之下综合类艺术院校的艺术设计专业的学生通过方便快捷的阅读收获了更多其他艺术知识,提高了自身的综合素养,通过图书馆这一便利条件能为有才华的设计专业学生提供充分发展的广阔空间。

4、各学科间专业交流便捷

综合类艺术院校的各个艺术院系因为都地处同一校园之中,相互学习的空间距离较近,联系方便,沟通顺畅,居住和就餐的空间也都在同一区域环境下,这样就使得艺术设计专业的学生可以随时与其他艺术学科的学生自然的建立起联系。经过几年的交流与磨

合,艺术设计专业的学生和其他艺术专业的学生平时不仅仅进行了专业上的交流,而且从感情方面建立起了深厚的友谊,另外通过不同学科举办活动以此互助互学,比如,音乐专业的学生举办个人演唱会,可以委托设计专业的学生设计音乐会的招贴、请柬等宣传品;而设计专业的学生举办设计活动时,同样可以邀请音乐专业的学生演奏一部乐曲或演唱一首歌曲。在这种相互帮助的同时也伴随着专业的交流,共同完成着一项艺术交流活动,同样设计专业的学生还可以和戏剧、戏曲等专业学生完成诸如此类的活动,加强彼此专业间的了解和交流。

5、艺术社团组织种类多样

学校团委指导下的学生会下设成立了各种艺术社团,这不仅丰富了学生的业余生活,同时也让一些有着相同艺术爱好的同学集中起来,发挥其特长和优势,艺术设计专业的学生也同样分布在各个社团,每个社团的成员来自不同的专业院系,由于共同的爱好又走到了一起,所以通过这种方式又增加了一种彼此交流的渠道。对于一些社团来讲,如果是以设计类活动为主要内容形式的组织,艺术设计专业的学生就更能够发挥自身专业的特长带领其他专业的同学开展活动,并向其他专业的同学传授相关的设计知识,在帮助别人的同时也巩固了自己的专业知识,如果是参加与音乐有关的社团组织,同样可以让音乐专业的成员帮助自己和接受音乐方面的专业知识,通过这种组织的各类活动,艺术设计专业的学生无论从专业实践能力还是团合作能力都会得到应有的锻炼。增长了专业知识、丰富了艺术人生,拓宽了就业渠道。

四、结语

总之,综合类艺术院校的艺术设计专业的学生能够通过综合的艺术氛围丰富自己的艺术知识素养,与其他院校的同专业学生相比较,优势和差异在于获得综合艺术知识的机会和频率相对更多、更充分,学生自信心、综合表达沟通能力更强,言谈举止更具亲和力、这无疑使得艺术设计专业的学生综合艺术素养更宽泛,这也是和其他院校同专业学生的差异所在,在潜移默化中改善了知识的结构,这样的潜在优势最终会在将来的艺术人生中得以体现。

现如今,身处国家发展新时期、疫情影响大环境下的高等院校,更要明确传统教育模式中存在的固有问题和弊端现象,结合艺术设计专业教学模式的特点,以及当前社会各界对人才的要求,不断深化教学改革、修订教材内容、增强师资力量、加大教育投入,通过多样化手段提高艺术设计专业教育成果,有效提升大学生创新创业的自主意识,紧跟时代步伐,全面提升综合素养,使其能够更快、更好地适应社会,最终为社会培养出德才兼备的“高精尖”优质艺术专业人才^[4]。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》.2021-02-03教督〔2021〕1号.

[2] 王璐;夏光宇.艺术设计类专业在综合类院校的特色与优势发展研究[J].无线互联科技,2013.

[3] 杨萍.高校艺术设计专业创新创业教育研究[J].就业与保障,2022.

[4] 张智艳;邢江浩.设计的善意与新意:高校艺术设计专业学生伦理修养与创新能力综合培养研究[J].设计艺术研究,Vol.10 No.5 2020.

作者信息:魏浚丞(1993.10),男,汉族,山东省济南市人,在读博士,单位:韩国中原大学,研究方向:教育行政专业。