

高等学校环境艺术设计专业实践教学改革思路

许英英

(南阳师范学院 河南 南阳 473061)

摘要: 本文立足于环境艺术设计教育现状,及所存在的问题,对比实践教学与理论教学。通过实践教学与理论教学融合的方式,改变现有的教学模式及教学方法,创造适合专业发展的教学条件,激发学生学习兴趣,提升学生动手能力,为社会创造出符合发展需求的新型人才。

关键词: 高等学校; 环境艺术设计专业; 实践教学

Thoughts on Practice Teaching Reform of Environmental Art Design Major in Colleges and Universities

Xu Yingying

(Nanyang Normal University, Nanyang, Henan 473061)

Abstract: Based on the current situation of environmental art design education and the existing problems, this paper compares practical teaching with theoretical teaching. Through the integration of practical teaching and theoretical teaching, change the existing teaching mode and teaching method to create teaching conditions suitable for professional development, stimulate students' interest in learning, improve students' practical ability, and create new talents meeting the development needs for the society.

Key words: colleges and universities; Major in environmental art design; Practical teaching

引言

我国在 20 世纪开始引进现代设计教育体系,其发展时间相对较短,使其中存在一些问题。环境艺术设计教育,不能够只传授学生理论知识,还需要关注学生的全面发展,关注市场需求,培养学生创新精神及动手实践能力。因此,为达到这个目的,高校教育工作者需要进行实践教学,而本文就如何开展、创新实践教学提供一些思路,希望能够为广大教育工作者带来一些教学灵感。

一、环境艺术设计专业实践教学的含义

当下,实践教学作为一个概念出现,其含义的界定不明确,但可以从全国艺术与类专业实践教学研讨会中,专家们的相关言论,进行梳理、总结,对实践教学的含义展开探讨,如下:

其一,环境艺术设计专业实践教学,是指艺术老师用最有效活动,促进学生艺术学习与相应能力。而这里的最有效活动,是指老师主动创造设计,能够帮助学生有效成长的优秀锻炼课题方案,与实践活动。环境艺术实践教学活动的重点是,让艺术教育者的艺术教育思想及理念,能够最优化地转换成,具体的教学内容及教学活动,帮助学生形成应有的艺术能力。

其二,实践教学是相对于理论教学来讲,以技能训练及操作能力训练为主的教学环节,其中包含实践、实习、实训、社会实践、课程设计、毕业论文等,当然也包括创业活动的引入,及社会调研、学科竞赛等。实践教学的过程中,可以把社会实践项目引入到教学环节之中,这些项目,可以是生产性,也可以是研究性,而不是说封闭在校园内利用设备动手做的,就是实践教学。

其三,艺术类院校的教学,可以从实践及实验两个层面开展。实践除了指动手的过程,还涉及与社会结合的问题;实验则是更注重实践教学实施的过程。实践教学的理想境界是将理论教学与实践教学融合,没有理论课程与实践课程的区分,在理论课程上增加一些实验的项目。这里实验项目强调信息交换的双向性,老师与学生之间的互动过程。而当下高校教学创作,更加注重设计作品表面的仪式感,对其本质研究不够深入,高校教育工作者可以适当在设计教育中增添一定创新性。

总结来说,环境艺术设计实践教学,是整合艺术设计教

育资源,统合校内、校外教学模式,实现理论与实践相互作用的过程。其活动内容是随着社会需求及时代发展,而不断变化的,实践教学的根本目的,是培养学生艺术设计实践能力、技术性操作能力、创造性思维能力。艺术设计实践教学,可以包含校内实践教学、校外实践基地及社会实践三个方面。实践教学是通过帮助实验教学开展的基础性设施建设,将老师制定的最优化教学活动及方案,从预想变成现实。在这个转变的过程中,老师可以合理设计理论与实践教学的关系,将其融合,使其能更好地为彼此服务。使学生可以将课堂学习的理论,经过各种实践形式进行反思,在实践中发现与理论学习的不同之处,对理论学习进行有益补充。使得其在返回课堂学习的时候能够更深入地思考,以提高学生发现问题、解决问题的能力,为培养既有专业素养,又有人文精神的综合型艺术设计人才奠定基础。

二、理论教学与实践教学的区别

理论教学是较为传统的教学模式,是建设教学体系的基础。这一教学模式以视觉、造型、艺术为基础,培养学生专业理论知识及表现技能。与此同时,依据课堂内容进行预设环境设计,以模型的形式完成相关的课程作业,是一种设计创意及艺术表现语言的训练。这种教学模式使理论基础设计表达方式,能够在设计过程中呈现出来,如色彩关系、平面布局、空间构成等。由此,理论教学的本质是一种预设环境设计,就预设环境设计本身来讲,设计方案源自对基础理论的掌握及对教学内容的理解。设计是一种视觉形象化地模拟设计,因而设计方案具有文化性、戏剧性的特征,这也是设计者理想化、个性化的设计表达。

相比这种预设环境设计的理论教学而言,实践教学是以设计市场为主题,将设计理论教学与实际工程设计结合起来的,一种实施性教学模式。实践教学的形式,是让学生进入到一个真实的设计项目之中,设计项目包含多学科领域的知识,以及设计过程中许多不可预见的技术问题,为学生创造出一个快速、高效的专业知识环境。由于实践教学覆盖工程项目设计的方案创意、施工制图、工程预算等多个阶段及程序,实践设计过程中,大量的设计信息容量、设计资料背景的处理,能够激发学生创造意识及挑战意识,培养学

生应变能力,树立团队合作精神,增强抗压意识。

实践教学是在多种主客观限定条件的制约下开展的,其设计方案的视觉形象,是以还原真实空间的可能性,因而其设计深度,能够开拓到寻求环境自然、人文、社会和谐关系的领域之中,设计的主题也不局限于审美层次,而是多角度的。因此,实践教学市场针对性强,目标明确,学生学习任务实现的时间相对较短,效果较好。除此之外,这种教学还能够为学生今后工作能力及专业素质提高奠定基础,具有社会实用价值,符合环境艺术设计专业培养目标。

三、环境艺术设计专业理论教学的局限性

(一)课程结构建设平衡度较低

环境艺术设计是较为新兴的学科,属于舶来品,起步较晚,学科体系尚不成熟。因此,其相比于其他学科,对于学科理论的探讨及研究,处于摸索阶段,没有形成完善的科学的教学及人才培养体系,使之其课程设置较为固化,理论课程占比较重。并且由于环境艺术设计学科覆盖面较广,学科定位及发展方向相对模糊,具有交叉性及边缘性,既与建筑、园林、景观、城市规划等学科交融,又与文化、美学、心理学等学科相关联,因此,在课程设置方面较为容易混杂。

(二)理论与实践教学衔接较弱

部分高校在课程内容上,理论课程与实践课程衔接较弱。使理论课程更加注重知识传授,而缺少设计实践与现代设计发展的联结,使学生较难将理论知识融合到实际设计之中,使学生缺乏一定的创造性,并且这种教学模式容易致使课堂互动较差。除此之外,部分高校在学时安排上,理论课程及实践课程衔接较为不合理,在课程安排上,没有发挥理论课程与实践课程二者融合的时效性,在课程排列顺序上较为随意,影响理论教学的实际效果。

四、高等学校环境艺术设计专业实践教学改革思路

(一)加强理论与实践教学融合度

第一,理论与实践融合。环境艺术设计教育的最终目的,是使学生能够真正取得解决实际问题的能力,而理论知识的学习是解决实际设计遇到问题的基础。但低年级学生由于其对于未来发展目标还尚不明确,对于较为繁琐的理论知识,会产生抗拒,从而失去学习的兴趣。所以高校环境艺术设计教育工作者,可以考虑将理论教学内容分解成若干单元,各单元解密与设计过程结合,把课堂教学与现场教学结合,将理论知识融去每个具有一定代表性的工程实例之中。可以通过参观或者运用多媒体等信息技术放映,进行现场授课,让学生零距离感受到每个设计原理,在实现工程中的应用效果,增强学习的直接性。例如:在讲解《装饰材料与构造》这一课程时,就可以带领学生到工程现场去直接感受,或者利用直播的方式连接工程现场,让学生学习到平日课堂教学中,一些无法讲述、无法感受的设计概念,如:空间感、装修材料的质感肌理及材料对比。

第二,让学生进行市场调研。任何创新意识的建立,都是在科学化思考之后出现的,所以市场调研,是培养学生独立工作能力的重要环节。这个过程,可以通过对设计项目的整体环境、背景、功能等资料收集,以及对所收集资料进行分析比较,使其结论建立在充分的调查研究基础之上。并且即使市场调查做得不够深入,资料分析也不可能不深入,设计项目的市场定位也不可能不准确,所以深入细致的市场调研,能够为方案设计提出较为合理的方向,使学生养成独立思考问题的习惯,提升学生的综合能力,如:观察力、胆量、独立意识、团队合作意识等。

第三,明确课题,开展设计。当前部分高校环境艺术设计专业,在课题建设的过程中,采用虚拟课题进行练习。而作为一名合格的设计师,对于项目设计的过程,必须要全面了解。例如:设计师要从项目的招标、投标、可行性研究、投资估算、初步设计、施工图设计到现场施工配合及监理等都要涵盖,甚至到一块玻璃的成本都应该有所了解。课堂上采用虚拟课题,没有实际设计项目真实,对于帮助解决真正技术问题较弱。因此,在明确设计课题时,可以将其与实际项目结合起来,实实在在地做,让学生走入社会,去联系及争取设计项目,还可以依据现阶段设计征稿及设计竞赛项目,进行实际设计。

在设计初始阶段,经过市场调研指引学生自主发现,其解决设计中所涉及的问题。如:材料、工艺、成本、效果等,以提升设计方案的可行性。在方案具体设计的过程中,培养学生多动手的习惯,让其多画草图,多做模型,锻炼学生的表达能力、应变能力以及快速反应能力。在这样模拟现实设计的过程中,能够促进学生设计过程中的主动性,激发学生进行实际交流,增强教学的互动性及应用性。

第四,强化学生修养。高校环境艺术设计教育工作者,可以强化跨学科、跨专业的课程建设,环境艺术设计本身就是一门边缘学科,涉及面广。因此,如果想要提升学生的艺术修养及设计水平,就必须涵盖多种学科。例如:现代科学、建筑、历史文学等,可以运用多种方法进行立体研究,可以借鉴美国的一些课程建设经验,使教学内容及课程体系建设,朝着更宽的方向发展。

(二)建设全方面教育实训基地

首先,建立全年级工作室,模拟真实设计事务所。高校环境艺术设计教育工作者,可以效仿法学院教学模拟法庭,推行模拟现实的设计工作,增加教学实践点。让各个年轻的学生在一起共同工作,促进学生之间的良性交流,有助于各门课程之间知识网络的形成。事实上,老师与学生之间存在着学术修养上的差别,但是学生与学生之间是水平相当的,使用他们相互熟悉的语言及方式展开,老师在其中加以适当引导,能够达到事半功倍的效果。

其次,加增系列讲座,间接获取实践经验。加增系列讲座,打开学生视野,对于一些专业性及技术性较强的课程,可以请社会上实际生产实践的,一线高级技师,入校进行授课。用全新的设计思维及社会鲜活的实例,为环境艺术设计教育工作注入全新的理念,帮助学生构建合理化的知识结构,缓解老师的教学压力。

再次,建设教、产、研一体化教育基地。环境艺术设计教育工作者,可以采用顶岗实习的方式,让学生以技术人员身份,到产教合作单位,参与实际工程设计、施工、管理。做到让学生实际动手完成装饰课题,使学生在工程中学习设计,在设计中完成环境艺术设计工程。以实际工程做最终成果,来完成毕业实践、毕业设计。与此同时,采取这样的方式也能为合作单位提供大量潜在人才,达成高校与合作单位的双赢。

五、结语

当前设计市场的存在,以及社会对于应用型设计人才的需求,决定环境艺术设计专业教学的重点,应该在于培养高素质设计能力的应用型人才上。而实践教学,是一种更加适合环境艺术设计课程的教学模式,实践教学能够让学生较快,实现由学生到职业设计师的角色转变,使学生从入学开始就能够有目的的,将所学专业理论知识与实际工程结合起来,提高及增强学生作为一名未来职业设计师,所应该具备的专业素养及自信心。与此同时,实践教学也能使老师持续完善自我专业素养,及时把握设计市场的脉搏与发展方向。使用这种开放式的教学模式,能够突破各学科之间的界限,开拓学生的知识结构,让学生及时了解最新的动态,打开自身视野,加强基础理论与设计实践的结合。

参考文献:

- [1] 吴胜泽. 环境艺术设计专业实践教学的改革路径选择[J]. 艺术教育, 2022(02):196-199.
- [2] 王楠楠. 高校艺术设计专业实践教学的项目式整合研究[J]. 工业设计, 2021(10):36-37.
- [3] 尹妮, 刘菁菁. 艺术设计实践教学模式改革与实践的探究——以环境设计专业为例[J]. 戏剧之家, 2021(26):177-178.
- [4] 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.
- [5] 于潇倩. 环境艺术设计专业课程体系模块化实践教学探析[J]. 长治学院学报, 2021, 38(01):123-127.

作者简介:许英英,女,汉族,1984-01,山西祁县,南阳师范学院,讲师,研究生学历,硕士学位,研究方向:环境景观设计,新农村建设。