数字中国 3.0 时代大学生艺术素养提升的实践路径研究

——环境设计专业毕业设计课程教学实例

汪行雨

湖北商贸学院艺术与传媒学院 湖北武汉 430079

摘　要：本文是对湖北商贸学院艺术与传媒学院环境设计专业 2019-2020 学年毕业设计的记录与思考，针对目前环境设计教学的一些缺陷，以数字中国 3.0 时代作为背景，提升大学生的艺术素养为目标，分析当前毕业设计存在的问题，教学改革的方向和具体做法，探讨实践路径中获取的成效和有效成果，同时探索了协同社会资源，创新环境设计专业人才培养机制的可能性。

关键词：数字中国 艺术素养 教学改革 毕业设计

一 背景思考

党的十九大报告中提出建设“数字中国”，这是习近平总书记在系统总结以往数字技术在中国的实践经验、科学认识和把握其发展规律基础上做出的最新论述。所谓“数字中国”，通俗地讲，就是数字技术在中国经济社会各领域广泛应用及其发挥的作用。中国经济发展已经进入转型期，在从“制造中国”到“创造中国”的过程中，设计创新的作用越来越突出，它正在以独特而坚定的方式改变着我们的生活。为了拓宽设计的应用面，提升环境设计专业学生综合的艺术素养，让中华优秀传统文化得到传承，多元表现能力建设的初衷是使多元表现能力成为环境艺术与设计专业毕业生就业的垫脚石，把适应时代需要的人才送入新时代。其中毕业设计是体现专业教学理念与成果的最终实践环节，对考查学生综合运用所学的知识分析和解决实际问题、培养学生的实践能力和创新能力具有至关重要的意义。

二 教学实践路径

工作室教学模式是湖北商贸学院艺术与传媒学院的特色教学模式，在毕业设计课程的教学过程中，对学生需要引导的更多的是设计思维层面的创新，将地域文化资源及文化底蕴重新审视，并通过人工智能技术的协助，了解受众的审美情趣，从而设计出满足文化创意的环境及产品。在动手实践方面，确定市场为指导方向，结合时代发展，使学生契合市场的需求。

（一）提升软硬件设备，使用智慧教室开启多维教学，双管齐下

数字技术的广泛运用对社会运行方式和人民生活方式带来的一系列变化，2019 年暑假，艺术与传媒学院教学楼进行了智能化教室的全面升级。新学期开始，以工作室导师制度替代传统教学。将思政育人、教学科研融为一体，打造全新的特色教学模式。在毕业设计的课堂教学中，本人引入最新科技手段，建设具有示范化效应的新型教学手段和教学方法为主体的课改体系研究。智能课堂、混合课堂、大型开放式课堂等多种教学手段的混合教学形式，改变了传统的课堂教学模式，提倡多思多做的教学手段，鼓励学生的自我反思和自我解决能力，使学生由被动学习转向主动思考，提高学生的自我意识和兴趣，提高教学效果。

（二）拜访抽象艺术大师，寻找设计灵感

为了能让学生亲身体会到中华优秀传统文化的魅力，并从中得到设计灵感，笔者特带领学生拜访抽象艺术大师汪京元，透过他的作品，使学生在意识层面得到真正的启发。汪京元 2000 年到湖北美术学院研习油画，此后的 20 年间，他一头扎进抽象绘画里。近年来，他在抽象油画的基础上，对水墨抽象进行了系列化的探索，在完善这一体系后，又将水墨抽象的艺术感悟运用到书法之中。于是他打破一切原有中锋用笔的书写惯例，采用扁锋、逆锋以及转锋等不择手段去表现，极大的丰富了书法语言的表现性。（如图 1 所示）

图 1 汪京元作品《梦》

汪京元历经 40 年的磨砺和感悟，对书法进行了认真而又大胆的创新，创建了自己独特的意象书法，成为我们这个时代名副其实的当代书画艺术先锋。

学生在拜访大师的过程中，通过参观大师的作品，聆听大师的指点，得到了诸多感悟和设计灵感。设计作品《月之森幼儿园》本着遵循“以幼儿群体为本”的设计理念，努力将传统与现代的艺术形式相结合，碰撞出创新思路的火

花。幼儿园的设计灵感来源于传统吉祥文字元素中甲骨文“月”的启发，“月”凝聚着中华民族深厚可贵的生命感情和审美感情，亦是人们对生活幸福的向往。而甲骨文作为承载古老文明智慧的符号，设计灵感便由此诞生。

方案的外建筑立面设计极具创新，根据其服务的对象和需求，渲染出了既充满现代感，又不失中国特色的形式美。其材料的选择上也是运用防腐木色栅格做出枝干的特点，充满生机。

（三）将中华优秀传统文化融入毕业设计选题当中

环境艺术最重要的词是“艺术”。艺术是物质与美的结合，是一种比较完美的协调补充。中国传统文化环境艺术的设计重点是充分考虑人与自然的和谐，并提高环境之间的高度匹配度。为了增加设计应有的内涵，拾起民族文化，提升大学生的核心艺术素养，本次毕业设计合理配置中华优秀传统文化的比例，整合教育资源提升传统文化的受众面，将中华优秀传统文化巧妙地融入毕业设计的教学过程当中，使其得到良好的传承作用。

设计作品“字愈”就巧妙地运用了中华传统元素书体中的篆书与城市广场的结合。随着城市化进程的加快和现代化建设的普及，城市空间普遍呈现出缺乏特色单调乏味的特点。在“字愈”的设计中，基于篆体的形态特征对“上善若水”四字进行转换和扭曲，使其与太极的形态完全融合，这样城市广场与篆体元素就进行了一个有机的结合。阴阳两边墙分别采用石材镂空和风动幕墙，边利用石材镂空打造出丰富的光影效果，右边墙利用风动幕墙来反射广场的生态环境，因风而动，飘逸多彩。这个设计的重点是以人为本，运用现代化的方式来继承和宣扬中国的传统文化，使得人们从环境中汲取传统文化和获取生机。道家文化和篆体文化二者相互影响，有利于两种优秀传统文化深入人心，起到继承和发扬传统文化的作用。

（四）结合专业竞赛开展毕业设计

对于设计实践中常见的常规设计课题，可以结合自己的思维提出独到的见解和观点，其创新之处在于解决问题的思路、角度和变化。选择这些课题需要广泛收集现有的研究成果和相关案例，提出有价值的见解，避免重复现有的研究成果。

设计作品《觅云巢》就是在传统建筑中寻求突破点，在此次设计中将传统建筑进行拆分与重组，寻找它们之间有机结合的可能性。区别于传统的闭合建筑，此作品大面积的使用玻璃幕墙的形式，使传统木质结构可以直观的显示出来。本案以“云、帆、檐”等元素进行发散思维的联想，形成斜置片状玻璃表皮顶，使整体形象突出，地域景观表达完善。区别于传统酒店民宿设计本案中设置了大量公共空间，不局限于居住功能，希望这个空间的休憩、娱乐功能被放大，让人们在室内可以倚靠窗边看云卷云舒，形成可持续循环的良性发展，对木质元素的创新传承运用是本方案的亮点，最终入选了第九届“为中国而设计”全国环境艺术设计大展。

（五）重视毕业作品展示

毕业设计作品展是艺术类学生离校前的重要交流活动，也是大学四年专业设计实践能力和知识积累的集中展示。在本案例中，毕业季正处于疫情控制期间，缺失了在线下集中进行展示的机会，学院对优秀作品进行了线上展示，部分作品展示在亚洲新生代作品上予以流动展示。能够让观者足不出户，在三维互动中了解、感受学生的作品。

作品在网络展示的过程中能够增强学生自身的成就感，并作为就业路上的有效例证，实现三位一体的教学目标。

三 效果与反思

本案例在毕业设计教学上改革的成果是十分显著的，此次教学方式深受学生喜爱，更重要的是学生深切体会到古代经典中的人生智慧，把传统思想变为优势思想教育资源。

本案例中的教学成果颇丰，学生黄沁、周婕的作品获得 AACA 中国区·第四届国际环保公益设计大赛银奖，学生王依蕾、石思唯、陈若兰的作品获海峡两岸国际艺术年度奖银奖，学生王欣梅、贺可、刘晓文、林文婷、张沐风、熊汐、陈成获第五届“包豪斯奖”国际设计大赛优秀奖。

这一段毕业创作旅程对学生们来说，体验极致，终生难忘；对老师们来说角色有些转移，除了学术把关、设计辅导，还需要整合调配资源、给学生做心理建设。在数字中国 3.0 时代浪潮的席卷下，毕业设计教学要有所创新，则需要在几个方面上有所精进：①从中华传统文化，结合工业化加工和机械化加工，迈向数字化应用；②创新人才培养机制，从一间教室就是一座学校，到一座学校就是一间“教室”，最后整个社会就是一间“教室”。最终探讨的是在技术全球化的趋势下，如何因地制宜留存文化基因得到可持续发展。

四 结语

数字 3.0 时代成为社会发展的内驱力，为环境艺术设计的多维表达建构提供了可能，教育理念、课堂环境、教学模式及学生艺术素养的提升都在这场变革中获得了发展。以毕业设计的教学实例作为出发点，通过对环境设计专业的现状分析和总结思考，笔者在授课方式方法、实践路径和创新人才培养机制等方面进行了积极探索，希望对相关环境设计专业的教学和改革提供参考。

参考文献

[1] 梁思成 . 中国建筑史 [M]. 北京：生活·读书·新知三联书店 ,2011.

[2] 傅祎，韩涛，韩文强 . 行动的物质呈现 :“木”营造毕业创作教学实录 [A]. 中国美术家协会 , 为中国而设计第九届全国环境艺术设计大展入选作品论文集 [C]. 北京 : 中国建筑工业出版社 ,2020: 5-9.

[3] 侯长志，王冬梅 . 环境设计竞赛导向下的毕业设计选题策略分析 [J]. 合肥师范学院学报 ,2019(4):90.

作者简介：汪行雨（1989—），女，汉、湖北咸宁，职称讲师，学历硕士，研究方向：乡村空间设计。