

# 基于生命美学的艺术设计学科专业基础课程教学改革研究

杜静芬

(郑州工程技术学院中原民族民间艺术研究所 郑州 450000)

**摘要:** 构建中国当代设计语言是文化复兴的当代、设计强国建设中的核心关键研究领域。传统文化、传统艺术与现代设计融合的教育和实践中暴露来了审美、价值的东西方文化差异。本文基于生命的视野,从生命美学的角度出发,深度研究了东方以气韵生动、天人合一为中心的生命角度出发的审美体系,研究了西方以形式与情感为核心的审美价值观念,通过审美分析实践项目,探索审美的路径、方法和语言表达,构建了以当代东方设计语言构建为目标的艺术设计学科展业基础的课程体系。

**关键词:** 生命美学、传统艺术、艺术设计、专业基础

## 1. 艺术设计专业基础的改革在时代需求中势在必行

1.1 文化复兴、设计强国建设对当代中国设计的人才的素质要求。

文化复兴、设计强国的建设要求大量的顺应国家新时代发展需求的、具备优秀的中国传统文化艺术素养、具备当代设计理念和技能、具备开拓精神和团队意识的当代东方设计人才。从而实现国家从“中国制造”到“中国创造”经济发展战略的转变。

### 1.2 传统艺术已是现代设计基础改革的根源和动力。

艺术设计专业创新人才培养中专业基础课程的改革是修正基于西方设计语汇与文化为背景的“西化设计”重要手段,是传承中国传统文化、创新当代中国设计应用、复兴华夏文明的重要基础。而在当代东方设计语言及审美的构建中,基于传统文化的生命美学将是艺术设计专业基础课程的重要环节。

### 1.3 生命美学作为现代艺术设计专业基础的基础举足轻重。

在文化复兴、大众创新的时代,艺术设计专业核心能力和素养应包含以下四个方面:审美能力、专业技术表现能力、创意能力和人文素养。审美能力除了包含现代设计的形式美学,更涵括中国传统艺术审美文化;专业造型能力、创意能力也顺应经济文化发展需求,超越包豪斯的时代理念,从传统文化艺术中寻找根源。跨越东西方美学的历史与发展,生命美学是不变的根源与发展的动力。

### 1.4 艺术设计专业基础的改革在时代需求中势在必行。

从设计理论到设计方法已经探索了许多优秀的方法经验。但在最基础的审美的标准培养中,依然存在西方设计审美标准独大的问题。本教学改革研究探讨的现代设计的审美根源,基于中国传统文化的生命美学,以生命为中心,架构设计基础的审美和造型体系,有机融合东西方的审美观念。

## 2. 研究目标、研究任务和研究实践

### 2.1 研究目标

本研究基于生命美学,以东方审美为底层构架,以设计创新能力为人才培养目标,以数字化的艺术设计表现工具为手段,引入项目实践,构建独具中国传统文化价值观的当代审美、表现、创意、人文四种专业基础能力的设计专业基础课程的课程目标、课程设计和课程实施。

### 2.2 研究任务

肩负国家文化复兴和服务地方社会经济使命,郑州工程技术学院文化遗产学院的艺术设计类专业同样面临现实而又具体的改革诉求,即发掘地域优势文化资源,满足国内文化创意产业对艺术设计人才的需求。唤醒承载三千年文明的文化遗产,实现

文化复兴中当代设计发展。

以艺术设计专业基础审美、表现、创意、人文素养课程改革为突破口,以教学效能高,兼具普适推广价值,符合现代东方审美需求、兼容西方现代设计理念,突出数字化职业工具,协同个人与团队创造行为为特色,探索出一条适合应用型本科艺术设计专业要求的艺术设计学科底层基础教育创新转型模式,从而建立促进中国当代设计语言体系。

数字协同中创新转型。本教学改革典型特征为现代与传统相对接,不仅架起西方现代设计理念与东方审美语境之间的桥梁,同时让当代数字信息技术、媒体技术完美参与这一进程,提升课程以及传统的现代性,结合学习兴趣点,实现艺术设计人才培养和专业基础课程的创新转型。

### 2.3 研究实践

#### 2.3.1 艺术设计专业基础教学改革现状评述

目前,国内艺术设计专业基础教育改革现状多元,缺乏本土意识。现有的艺术设计专业基础体系是建立在近代苏联的学科制与西方的“包豪斯”功能主义,以及西方文化基础上的专业基础体系。为适应社会发展给艺术设计带来的机遇和挑战、中国艺术设计类专业在经历了从无到有,门类从少到多之后,开始了探寻自身文化的设计语言,以适应中国社会文化、经济的发展需要。我国现行的高校设计学科基础教学体系主要有两种模式。

后现代主义本土创新模式。以中国传统文化与西方现代设计结合为创新特点,突出本土化原则。如四川美院手工艺学院立足西南传统工艺,助力传统工艺转型升级,突出艺术本土化与国际化的专业特色,形成当代手工设计的课程特点,突出传统工艺再创新,将学生培养成为具有创新能力的当代工匠。再如,郑州轻工业学院为了实现应用型人才培养目标则在“三大构成”基础上加强了“科学技术史”、“创造性思维”和“手工艺实践”等课程。

现代主义设计模式。主要以包豪斯功能主义为理论基础,设计基础课程以三大构成演化的课程和思维培养为核心,强调国际化的创新能力培养。如中央美术学院在造型基础与形式基础教学体系上增加了“设计启蒙”与“发明简史”课程,具有前瞻性,对探讨视觉设计的信息化以及跨学科转型具有重要的作用。江南大学侧重于国际化交流和实践,开设了“设计元素”、“设计表达”和“设计思维”等课程。大连工业大学则是以培养可塑性和智慧性人才为目标,在“形态”研究的基础上,针对不同阶段的基础教学要求,设置从“形态认知”到“形态表达”的课程,形成特色鲜明、科学系统的基础教学体系。

### 2.3.2 生命美学作为艺术设计基础教学改革探究的基础

产生于中国本土的“生命美学”完美诠释了中国传统艺术的核心观念。基于中国古典哲学和美学传统，上世纪 80 年代以来，潘知常、封孝伦、范藻、黎启全、杨蔼琪等专家学者陆续提出并建构起生命美学的理论体系。生命美学核心观点有：美学与生命内在统一；美学与生命互为创新。生命美学完美诠释了中国传统艺术核心观念——气蕴生动、虚实相生、意境营造等。毫无疑问，中国传统艺术根植于“天人合一的”的传统文化背景之中，如何在具体而微的历史阐释研究前提下，有机嫁接传统艺术于当代文化语境之中，在高等教育艺术设计专业基础课程教学体系中创造性的参与与实践运用探索，是本研究的重点。

### 2.3.3 生命美学在设计基础中的核心架构。

东方设计语言的两大构成来源，一是基于西方设计体系的形式动力与审美标准，二是基于传统文化艺术的东方造物理论与审美。在本课题中，生命作为设计基础的造型及审美根源，生命自然进化中节奏韵律美、生命的情感的表达、生命对世界存在形式的认知三个层次阐释东方设计的审美。并以此为基础，在全数字化的环境中，以应用为目标，引入项目，知识点翻转课堂等形式，建构、完善艺术设计基础课程。

## 3. 研究成果

### 3.1 构建了东方设计基础课程体系。

以数字媒体艺术、工艺美术专业为试点，以培养东方设计能力为目标，以应用为导向，改变本校以三大构成的设计基础，增添传统文化艺术，和西方体系一起建构当代东方设计语言两大支撑，构建专业基础课程体系。以审美、造型、表现为线索，创新创意、人文素养、工具协同为实现手段，构建专业基础课程以及课程的设计和和实施。

一年级上学期：课程集中在二维部分，开设审美分析、数字绘画造型、数字绘画表现展业基础课程。开设艺术素养课程中国工艺美术史。一年级下学期：课程集中在三维部分，开设三维数字造型、三维材质渲染、三维数字雕刻专业基础课程。开设艺术素养课程现代艺术批评。

### 3.2 用生命美融汇东西，探寻了课程构建理论根源。

传统艺术审美和现代设计审美，贯穿专业基础课程始终。以传统艺术为案例，解析融汇中西的审美根源；以传统艺术为案例，解析、融合传统与现代的造型理论。基于生命美学，探寻美的生命根源，汇融东方语境气韵生动、意境等审美观念和西方的形式动力和形式美学，根据东方设计的现实需求，提出生命根源审美观念，从生命自然进化的节奏和韵律，生命的情感的表达，生命对世界存在形式的认知三个层次阐释东方设计的审美。

基于生命美学，解析美的生命根源，融汇中西审美范畴，是现代东方设计的基础和人才培养的前提。与实践美学相对应，生命美学已经完美阐释中国古典哲学和美学的观念，对于西方审美语境，以苏珊朗格的“形式与情感为核心”，探寻了生命作为美的根源在西方美学史的西方审美发展中踪迹。

通过审美分析，构建东方当代设计中的审美标准。经济的全球化、高度的文化交流与融合，民族性艺术风格的探寻，东方审美语境被提高到一个重要位置。设计基础专业课程审美分析将根据时代需求塑造艺术设计学生的审美。中国传统审美必须是现代东方设计

审美的一个重要组成部分。审美分析将在原有艺术设计基础上融合中国传统艺术的东方审美语境，创新发展当代审美观念，并拟通过审美分析来培养学生的审美意识和独特的思考方式。

### 3.3 以兴趣、探索、持续关注为目标的教学设计。

以学生为中心。项目预期目标引领专业基础展望，传统艺术审美的绘画解析颠覆审美理论讲述，知识点的项目需求分解和翻转课堂应用激发学生对课程的探索和持续关注。课程模块化、全程数字化、信息化的组织结构给予了学生位于行业前沿的成就感。在课程的审美、造型、表现逻辑模块，和项目制设计具体内容，充分融合优秀的中国文化艺术。达到活化传承、创新应用的生命美学核心能力建构。

### 3.4 阶段性项目引入的实践。

阶段性项目设计思路：阶段性项目选取符合教学目标需要，适合学习过程的进阶。知识全面，技能难易程度循序渐进。阶段性项目的兴趣性、与当代市场的紧密性，保障学生学习的热忱，进而学习上瘾。阶段性项目均从优秀的传统艺术出发，到现代设计应用终止（难点）。阶段性项目在实施中实现抽象的过程到具体步骤的转化（难点）。步骤化将感性问题理性实现，这也是国内外艺术设计教育的重要不同。

### 3.4 《审美分析》的课程建设

通过研究，已经完成了《审美分析》省级精品资源在线课程建设。《审美分析》填补了当代大学生特别是艺术设计类专业学生审美训练与审美素养的课程空白，让他们能够对美的形式以及其背后的生理、心里与文化基础具有较深入把握，摆脱朴素的审美认知，拨开单纯感性审美的迷雾，抓住形式美最本质的结构关系。

课程基于分形理论，结合当代最前沿的形式分析理论、形式创作流程，逐步指向中国传统审美的文化内涵与深刻人文精神印记的形式美法则，共分四个模块，分别是：自然界的分形审美——良好图形——传统造型审美分析——中国传统图案中的构成审美。

## 4. 未来研究实践预期

该教学改革已经取得了学术论文、课程建设、毕业设计、作业获奖等多方面的成果。在未来的发展中，将继续完善大学慕课、学堂在线课程《审美分析》的完善、继续信息化、项目制等多种教学理念的与时俱进、建设好其它课程、有目的有步骤的推进课程向设计其它设计专业方向的应用拓展。

通过对该教学改革的持续建设，为社会培养更多的优秀的东方设计人才、促进文化复兴时代设计强国的建设。

### 参考文献：

- [1]《艺术设计创意思维》，崔勇，杜静芬主编，2017.01，清华大学出版社；
- [2]《中国传统艺术观念关键词》，郭必恒主编，2017.02，北京师范大学出版社；
- [3]《设计问题-创新模式与交互思维》，布鲁斯.布朗，2017.10，清华大学出版社；
- [4]《设计问题》第二辑，布鲁斯.布朗，2016.05，清华大学出版社；
- [5]《生命美学论稿》，潘知常，2002.10，郑州大学出版；
- [6]《中国古典哲学概念范畴要论》，张岱年，2017.05，中华书局。