

展示设计“课程思政”示范课程建设与探索

张好

(遵义师范学院)

摘要:展示设计课程是美术学院视觉传达设计专业一个专业设计课程,旨在开发学生对展示设计的空间思维能力、空间创造能力、技术应用能力。这是一个考验综合设计能力的课程,不仅有知识的传授,还有专业素养和文化素养培养、正确的价值取向的引领导向等重要作用。文章围绕展示设计课程的专业知识分析思想政治融入该课程的重要性,充分明确思政示范课程目标,践行社会“四个自信”以及社会主义核心价值观、弘扬民族精神和时代精神、树立社会责任感,培养学生成为德才兼备的应用型、复合型人才。

关键词:课程思政,示范课程,展示空间设计,视觉传达设计

一、展示设计课程的内涵

展示设计课程是旨在对学生进行空间创造的综合设计能力的培养。其任务是为学生提供展示设计策略、设计技巧、展示内容信息组织等方面的指导。展示场所一个固定场所—美术馆、博物馆、画廊、展览馆等,是引导人们进行与展品相关的思考、艺术品(展览品)与观众建立合理关系、城市社会文明集中的场所,是一种视觉敏锐度、感觉敏锐度和警觉度高的空间。对学生产品设计、视觉传达识别系统、环境艺术设计、陈列设计、橱窗设计、广告设计、的综合能力有着高要求。美术学院的常规的教学安排是:以明确具体展示空间的类别为前提来设计程序。其中首先要做的是文案工作,实际上是展示的具体内容以及需要的专业技术支撑,包含视觉效果的设想、艺术元素的筹备、广告宣传内容的准备等;再来是艺术与技术相结合的设计工作,为了艺术设计效果的实现,这项工作具体包括绘制尺寸精确的平面图和立体图、照明与动力配置线路图、道具(展示台、展示架等)工艺设定图和一些特殊设计(音响、电子设备等),这意味着展示设计工作其实是严格意义上的团队合作工作。

二、展示设计开展课程思政示范课程建设的必要性

展示活动是面向大众、服务大众的宣传性的社会意识形态,是人与物、人与人得到交流的过程,不同类型、不同规模和时间范围的展览都是以社会、政治、文化、经济、科技等领域为依托,展示活动在社会中的开展必然要遵守我国的相关政策与制度。所以,展示设计“课程思政”的教学内容应该与结合社会,力求科学、精炼,并且在学生专业知识和能力提高的同时要深知人从事任何行业时的社会角色、价值观、动机、思想水平不仅会受社会环境影响而改变,也会影响社会的和谐、稳定、发展,让学生在掌握展示设计基础知识、理论知识的基础上引导学生贴近社会、关注现实生活,理解道德品质、文化素养、前瞻性眼光的重要性,科学认识个人与他人、个人与国家、国家与国家的关系。教师应该在广阔的知识结构中思考教学。

在经济上,各种商家通过展示活动来进行市场调研、促销以及竞销,也借展示活动获取市场情况、产品反馈等信息,结合地方政策促进商品市场的推广。同时实施传承、发扬当地的文化。物质文明和精神文明是共同发展与进步的,所以展示活动不仅仅为人与人之间、组织与组织之间、组织与公众之间提供符合道德标准的沟通

渠道,也有了共同处理问题与纠纷的空间。在文化上,不同的地方以自身独特的自然、人文内容为展示主题让人们能更多地认识到各个地方的精彩事物,从而弘扬中华民族传统文化,为社会主义精神文明建设添砖加瓦。在教育上,各类博物馆、展览馆、美术馆呼应了人们对文化的追求;在中国特色社会主义新时代背景下,展示活动所起着社会教育的作用,也应为党的十九大提出的“培养担当民族复兴大任的时代新人”^①目标出一份力量。

三、展示设计课程的课程思政元素

展示设计“课程思政”的建设应该结合于“课程思政”的内涵与要求,分析与展示设计课程相关的社会现象以及政治、经济、文化现状等,要以人们生活情景出发,从社会、文化、历史中启发学生专业上的创新和对思想政治的思考。在知识传授和应用能力培养的基础上实现价值引导、立德树人。课程团队成员经过反复研究讨论,将本课程的思政元素总结为以下四个方面:

1. “四个自信”^②与社会主义核心价值观^③

展示活动的社会角色意味着其应该扎根于中国文化内涵与文明历程之中,承载着中华民族伟大复兴的希望。社会主义核心价值观包含了国家、社会、个人不同层面的价值观念和意识形态,所倡导的价值内核积极引导着人们的思想行为、社会的精神风尚和价值发展方向,社会中的展示活动的开展在思想、信念、理想上唯有紧紧围绕着社会主义核心价值观内容才能从个人的思想政治水平和精神风貌的提高与坚持影响到社会乃至国家。在中国特色社会主义的伟大实践中,四个自信是中国特色社会主义的精神体现,是践行社会主义核心价值观的理想信念与责任意识,也是实现中华民族伟大复兴的战略构想。

2. 传统文化、民族精神、时代精神

展示这一活动的最初计划的准备是基于展示内容与艺术、美的关系。无论是商品还是艺术作品与受众之间都有一种文化关系,即如人们了解展示内容背后的历史的脉络或者是创作者的立意和名望以及知道创作者他本人所不断重复的时代特征和民族特性的过程;展示设计对创作者(艺术家)工作成果进行现场化的空间“塑形”,即眼见为实。这是一个文化场所,有助于增强受众的文化自信,并通过媒体传播中国传统文化、中华民族精神、时代精神。

3. 团队协作与社会责任感

展示设计工作涉及的诸多问题在不同阶段是相辅相成的。在遵

守社会中展示活动的相关法律法规的前提下,每一位学生不仅要在自己负责的部分尽最大可能发挥自己的设计特长,还要积极与合作伙伴相互配合、共同达成一项合理的、富有创新的一套展示设计方案。一套优秀的甚至是经典的展示设计方案必然是经得起在时间流逝中社会实践里的考验,社会对其的反馈和其对社会的影响会反映出它的价值和意义。

4.职业素养与人文素养

当学生们开始展示设计这门课程时,会调动以往作为受众时所有关于展示现场的记忆,从中思考提炼出已知的展示形式,教师引导每位学生分析自己欣赏过的展览所包含文化内容、主题精神以及设计思路等等,然后在开展展示设计系统训练之前积累更多的展示现场的鉴赏经历直至对于展示现场有了一定评论分析的职业素养,这意味着每位学生要具备一定的眼光。这样的眼光是具有一定的政治、历史、文学、科技、音乐的文化素养,以及一种敏锐的洞察力和善于发现国际上的展览展示形式的新动态,善于发现新的相关的科技手段;这样的眼光是以一种创造性的思维方式来构思具有时代性、前沿性的展示设计方案。

四、课程思政示范课程内容设计

根据展示设计课程的特点,是分成展示设计理论知识、展示设计文案工作和展示活动中的艺术与技术三个部分,在“课程思政”理念下,思想政治教育内容也贯穿其中。

(一)展示设计理论

- 1.中国展示设计的范畴
- 2.展示活动的类别
- 3.会展业的发展

在讲述以上内容时潜移默化地给学生传播四个自信和中国特色社会主义核心价值观,提高学生综合素质,强调理想信念和爱国情感。树立正确的人生观、价值观,做担当中华民族伟大复兴大任的时代新人。

(二)展示前期规划与准备工作(文案工作)

让学生在人文关怀与生活感悟中体会理想信念的特殊作用,让学生以一个远大理想信念的宏观框架下对整个展示活动的空间布局、艺术风格、整体形象及重点表达的方式进行设计。

1.撰写展览评论

撰写展览评论通常包括描述、分析、评价展览的成功之处、是否值得观赏等;这个过程的意义学习前人的经典、有效的方法使学生快速进入到展示设计者的角色中。

2.展品的资料收集

展品资料的选择,一套真实的、正在使用的展品的逐一登记、注册、编号、规格、特征、底册,这一套资料会对编写展示项目设

计书和具体的设计工作以及展览结束后的清理退还工作都有较大的帮助。

3.策划设计图

- (1)控制材料、灯光、色彩的组合运用及整体效果的搭配。
- (2)规划设计理念并准确完整地表达呈现设计思想。
- (3)掌握美术馆场地条件与美术馆保持良好沟通。
- (4)构思展位主题、展览形式,安排场地布局。

(5)对展位实际运作中出现的情况有一定的预判断能力,对各种突发情况能及时进行调整补救。

4.展览的广告及文字陈列

根据展示活动的目的需求、展示的具体内容以及技术上的需要,由美术学院的承担该课程教师和美术馆的工作人员合力指导学生总脚本和招贴海报、展板等设计。

通过对专业能力训练引导学生树立健康第一的理念,增强体质、健全人格、锤炼意识;坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养;在学生中弘扬劳动精神,教育引导崇尚劳动、尊重劳动。

(三)展示的艺术与技术设计

完成了文案工作之后,有了一套清晰的思路对预期的效果;但还要了解现今美术馆可以提供的技术数据等资料来制作尺寸精确的平面图和立体图,还需要展示现场进行实地勘察来核对设计图纸和各项技术数据。

1.艺术设计

展示效果平面图和立体图,包括平面布局图、展示空间设计图、色彩效果图、照明效果设计图、版面设计图、展示道具设计图等和总体方案的模型。

2.技术支撑

这个部分是对艺术设计的补充。设计方案确定之后,为了艺术设计的效果能够实现,技术设计的工作包括:照明与动力配置线路图、道具(展示台、展示架等)工艺设定图和一些特殊设计(音响、电子设备等);这些技术需要与美术馆的相关专业的设计师合作完成。

3.以展示设计方案的实践为检验一切设计质量的标准

最后,激发学生的责任感、使命感与荣誉感,引导学生不断提升专业素养,抓住国家快速发展的战略机遇期,积极寻找实现个人价值与才华抱负的成长舞台和发展机遇,提升学生树立远大理想信念的可行性,以实践为检验一切设计内容的唯一标准。让学生成为“理论知识高、动手能力强、综合素养好”的优秀人才。

五、课程思政示范课程教学方法

(一)切入思政元素的教学方案

教学周次	授课要点	思政元素切入方式	课程思政内容
1	展示设计范畴、类别及各特点	通过介绍展示设计的国内各种形式和规模来引导学生认识和中国特色社会主义共同理想的丰富内涵、中国传统文化的魅力。	传统文化、文化自信、爱国情感、使命担当
2	展示空间的组织与结构(展示前期规划)	在指导学生将自己的创造性思维由文字脚本变为形象意图的诉诸表达的同时还要从历史、文化、社会、生态等不同视角比较分析社会主义制度和核心价值观的优越性与先进性,让学生在人文关怀与生活感悟中体会理想信念的特殊作用,让学生以一个远大理想信念的宏观框架下对整个展示活动的空间布局、艺术风格、整体形象及重点表达的方式进行设计。	审美提高、与时俱进、理想信念、爱岗敬业、人文素养

3	展示策划设计图	在指导学生制作平面布局示意图、展示道具设计、室外环境设计以及总体设计方案的模型制作要求等内容时,从国内的展示空间的发展现状与前沿的典型案例分析中,激发学生的责任感、使命感与荣誉感,引导学生不断提升专业素养,抓住国家快速发展的战略机遇期,积极寻找实现个人价值与才华抱负的成长舞台和发展机遇,提升学生树立远大理想信念的可行性。	中国精神、团队协作、行业标准、职业素养
4-5	展示空间平面规划、展示陈列设计、展示版面设计	一名总设计师不仅具有专项设计的能力,还必须具备审美和人文素质。在教育教学内容设计上重在培养“体美劳”,通过对专业能力训练引导学生树立健康第一的理念,增强体质、健全人格、锤炼意识;坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养;通过社会实践等课程内容设计,在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动。	遵守社会公德、精益求精
6	材质美学、模型制作	展示设计教学内容要重在增长“智”,一方面是要抓好课堂知识传授,把基础知识与前沿知识结合起来,让学生学得一身知识、练就一身本领;另一方面是抓好知识的应用能力,把知识传授与解决问题、书本知识与实践问题结合起来,让学生成为“理论知识高、动手能力强、综合素养好”的优秀人才。	检验理论、学以致用

(二) 课堂维度

除了采用线上、线下结合的教学方式,为了培养学生的眼光,让学生对观众能够从展示现场感受到的情感、美和思想与展示设计者所希望达到的效果作对比,通过提出问题来不断找到学习的新目标和找寻解决问题的方法,也有必要将课堂移至美术馆、博物馆等展示场所,它开放地与当今社会对话,它是一个实验室、集合点、研究中心;特别是一个能够激活横向思维交流的空间,不仅为美术学院的学生提供了激发灵感的场所,也能让美术学院的展示设计课程与当地的社会文化创新结合。

六、课程思政示范课程考核方案

在教学中,为了加强形成性评估所占比重,对学生的过程进行科学的考察、督促和评价,从而改善学习效果,培养学生养成教育习惯与自主学习能力,特制定如下平时成绩标准:

(一) 考核构成:平时成绩的构成:平时成绩由三部分组成:考勤、课堂表现和作业。

(二) 平时成绩的依据:

1、课堂考勤(20%)

主要考查学生的出勤情况,由任课老师上课时随机进行。得分标准如下:

全勤得20分;迟到一次扣2分;早退一次扣2分;请假一次扣1分(住院、丧假除外);旷课一次扣3分(以上各项扣完20分为止)。其他情形由任课老师自行决定。

2、课堂表现(10%)

主要考查学生在课堂上参与课堂活动及遵守课堂纪律的情况。包括学生回答问题的主观性、陈述观点的能力、归纳能力、分析能力等;学生遵守纪律的情况包括学生的行为规范及学习态度。

学生作业(70%)

满分100分。

课程作业1次。即展示策划方案、完成质量情况自评定分数。在方案文字部分重点考查学生的团队协作能力、市场经典案例分析能力、逻辑思维能力、职业素养等,在展示设计效果图部分,重点考察学生的审美和人文素质、创造性思维、空间塑造能力、环保意识、工匠精神。

七、结语

“课程思政”内容的融入使得展示设计课程的教学质量得到了

更丰富的提升,体现了专业课程的思想教育意义,也为学生提供了新的学习思路。从理论和实践中分析“课程思政”建设的可行性和必要性,结合学科自身特点将思政元素融入教学过程,实现教学内容、教学方式、考核方式的全面优化,最终达到提高大学生的综合素质和社会责任感的目标。

参考文献:

- [1]张雯娟,实物教学在艺术史论课程中的重要性——以中国工艺美术史教学为例,2013,(7):186.
- [2]陈松川,大学专业课课程思政建设的特色、创新与成效探析[J],教育现代化,2019,6(82):319-320.
- [3]郑林凤,《现代展览展示设计》,北京:机械工业出版社,2016.
- [4]王焕良,马凤岗,《课程思政——设计与实践》,清华大学出版社.
- [5]余钰,工业设计师“课程思政”教学改革与教育研究[J],教育现代化,2020.6(47):012.
- [6]吕琳,“课程思政”融入专业课教学的探索[J],课程教育研究,2019(37):52.
- [7]徐雁,冯清,余虹,《思政实践实训指南(第2版)》,武汉大学出版社.
- [8]唐明燕,《思政课教学的中华优秀传统文化资源及应用》,复旦大学出版社.

注释:

①习近平总书记在党的十九大报告中提出“培养担当民族复兴大任的时代新人”。

②“四个自信”即中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,由习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上提出,是对党的十八大提出的中国特色社会主义“四个自信”的创造性拓展和完善。

③社会主义核心价值观出自《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》,其主要内容为富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善。

课题项目:2021年11月“遵义师范学院2021年度课程思政培育项目(示范课程类)”(项目编号:KCSZPY020)。

作者简介:张好,女,汉族,贵州省遵义市人,硕士,遵义师范学院美术学院设计教研室讲师,研究方向:视觉传达设计。