

关于艺术设计专业理论与创作相结合 课程模式的思考

李慧敏, 郭婷婷

(西安建筑科技大学, 陕西 西安 710055)

摘要:旨在探讨艺术设计院校理论与创作实践相结合的课程模式,在原有课程设置和教学内容的基础上,提出多元教学方法和教学思路,探索新型教学模式,完善实践教学体系,使课堂理论学习与创作形成系统化、理论化以及可持续发展的重要教学手段。

关键词:艺术设计;理论与创作;知识结构;实践教学体系;课程模式

中图分类号: G 642.4

文献标志码: A

文章编号: 1008-7192(2012)05-0093-04

A Thinking of the Teaching Model to Combine Theory with Creative Practice in Art Design

LI Hui-min, GUO Ting-ting

(Xi'an Univ. of Arch. & Tech., Xi'an 710055, China)

Abstract: The paper explores the teaching model to combine theory with creative practice in universities of Art Design. According to the new model of teaching, it proposes the diversified teaching methods and ideas on the basis of existing curriculum and teaching content, with the view to improving the practical teaching system. The teaching model to combine theory with creative practice will be an important teaching approach systematically and theoretically.

Key words: art design; theory and creative practice; knowledge structure; a system of practical teaching; curriculum

随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的发布实施,国家将提高质量作为高等教育发展的核心任务,这就要求我们广大教师在教学改革的过程中着力优化教学内容和知识结

构,调动一切力量狠抓教学质量,提高教学效果。设计艺术学是理论与实践并重的一门学科,由于艺术设计专业课程内容和教学方式独特性,使得专业教学中的理论结合创作成为

收稿日期:2012-08-31

基金项目:西安建筑科技大学学科建设教改项目

作者简介:李慧敏(1982-),女,陕西西安人,西安建筑科技大学教师,博士研究生,研究方向为中国传统建筑理论、设计艺术学。

教学内容中十分重要的一环,《城市环境设计原理》是环境艺术设计学科本科生的专业设计课程。通过对设计原理的讲授和国内外经典实例的分析,使学生系统了解城市环境设计学科的理论框架和知识体系,掌握城市环境设计的基本理论和方法,为学生从事城市环境设计奠定理论基础。

艺术设计专业理论课程的内容通常是以专业教材为大纲的内容进行讲解,授课方式通常采取教师讲授,学生听讲为主的形式,由于工科院校长期以来形成的惯性教学模式,使得艺术设计专业的教学存在着一些问题,例如:理论讲授的针对性不足,知识系统老化,实际运用效果不理想,学生学习兴趣缺乏等。本文在总结以往教学经验的基础上,提出和探讨新型理论与创作相结合的课程模式,使得学生真正理解、掌握、运用所接收到的知识,培养学生将理论转化为实践操作的能力,从而提高他们的思维创造和专业设计素养,达到事半功倍的教学效果。

一、引入多元教学方法,丰富知识掌握途径

《城市环境设计原理》是一门理论与实践相结合的课程,因此沿用传统的授课方式和讲学方法会带来一定的问题,所以采用多元化的教学方法,引导并帮助学生进入自主学习状态,开发思维想象和创造能力。我们将教学内容分为理论讲授和调研解析两大部分,通过针对性较强的不同教学方式达到较好的课程教学效果。

1. 情境教学

保加利亚暗示学家 G·洛扎诺夫指出:“我们是被我们生活的环境教学和教育的,也是为了它才受教学和教育的。”因此,我们把所讲授的理论知识结合学生生活环境进行有效延展和扩充,能更好地激发知识联想和启迪智慧。

引入情境教学法,就是在教学中创设源于生活的教学情境,从学生的生活经验和已有的知识

背景出发,把生活经验引入教学中来,联系生活情境进行教学,以便学生将抽象的概念及其在现实世界中的应用有意识地联系起来,达到更佳的学习效果^[1]。例如,在讲授城市环境要素内容时,可以提问的形式引导学生联想生活的校园中有哪些事物可以作为环境要素来限定和构成城市环境。在教学中突出学生主动思考的主体地位,也使学生的个性得到了充分展示,完成了自我学习信心的构建。

2. 实践教学

课程的教学中,我们在帮助学生系统梳理知识结构的同时,以章节为单位针对性地为学生进行国内外优秀作品的集中讲解和剖析,列出本章学生需要在课下阅读的书目,拓展知识范围,并针对本章授课内容为学生布置抄绘作业,在课堂上进行分析和讲评,从而使理论知识落到了实际层面,减少和削弱了知识转化过程中的隔阂感,增强并优化实际教学效果。例如:在讲解城市环境设计的基本方法与程序中的第一小节设计过程当中,引用某已建成实例的设计过程,分步骤分析提供环境设计的周边环境要素以及设计师的思维构建过程,如何通过图纸将设计者的意图和实际操作层面更好地结合,为学生展示设计步骤中的问题,启发和引导学生共同思考解决的方法,对比实际设计的解决途径,选择合理优化的设计方案进行推进。

通过实践教学的方式,为学生提供参与其中的可能性,对于开发设计思维和运用理论知识提供了可行性平台,达到眼脑手的协同配合,更好的完成课堂教学内容和自我素养的提高。

二、系统重构教学内容,知识结构纵横交织

传统教学内容的主要功能是以知识传授为主,通过知识传授培养和开发学生的智力。体系结构的重心落在知识的组织和表述上,其知识的组织与表述基本上是按学科逻辑顺序编排和设

计的,虽然也兼顾到学生认知发展的特点和规律,但是对其认识程度和重视程度却远远不够^[2]。我们所熟悉的知识结构体系分为两个部分,一部分是知识系统结构,即纵向知识体系,它所阐述是学科自身知识内在的发展顺序和层次关系;另一部分是知识应用结构,即横向知识体系,它是以事物和人为纽带的知识的横向扩展,具有开放性和丰富性。因此如何利用这两个层面的优点,有机结合发挥长处,是探讨和研究课程教学和知识结构的关键所在。

《城市环境设计原理》是在艺术设计本科教育课程中的三年级专业基础课程,在这之前学生已学习了《设计基础》、《环境艺术设计与理论》等理论性较强的课程,因此对于基本环境设计原理和知识点的掌握已初步具备,并且在教材的学习过程中也掌握了比较扎实的纵向知识体系。在确定知识点掌握的基础上进行“横向联合”的扩展和发散,重组教学内容和知识点,形成纵横交织的网状知识结构体系,像立体“仓库”一样存储知识,一旦运用起来就会立刻锁定坐标点,也会牵连出一系列的知识点,纵和横的联系就是引导学生的思维在知识体系中漫游,就是建立主体结构。

所以在教学过程中,我们进行了大胆创新,在讲授系统知识的同时,适时穿插专题性质的讲解,建构单元知识体系,多角度进行专题总结,类型化的对影响城市环境设计的要素和方法进行总结,增加了例如城市色彩系统、城市夜景照明系统、城市传统文脉设计等综合性较强的教学内容,为实践操作和具体设计的实施奠定了基础,多角度、全方位、多层次的运用知识,创造和完善新的思维构架。同时也丰富了教学大纲,完善了教学框架,为培养学生的纵向思考能力和知识的灵活运用起到显著作用。

三、培养调研解析能力,完善实践教学体系建设

国家提出“人才培养模式改革”,实践教学

环节成为试点的重要环节,同时,它也是教学中的一个亟待加强的环节。设计艺术学是一个实践操作性很强的学科,因此从理论走向创作实践的关键环节是教会学生观察、动手的能力和途径,而调研解析能力就是其中重要的一环,它是培养学生的思维创造和理论知识掌握的前导。我们在课程的后半段除了要求完成小型设计的内容,还增加了实际调研和解析的课程作业,旨在加强学生实际动手能力和整体思维观念的培养,初步了解调研解析作为艺术设计专业的重要作用,掌握调研解析的方法和要点,为今后更复杂的课程学习及毕业设计打下坚实的基础。

由于是初次接触到调研解析的学习内容,学生容易在调研前期对“准备工作是什么?如何安排调研内容和时间?为什么要解析?如何解析?解析能得到什么结论?”等产生疑问,所以课程教学安排是着重培养学生的调研解析能力,以著名大师作品的鉴赏和分析为切入点,帮助和引导学生对调研和解析的选题、内容、方法和表达形式进行渐进性学习,了解具体城市环境设计的要点,以不同的实例分组合作进行,通过与教师的交流和各类资料的整理分析,掌握分析方法,得出合理结论,使学生在理论与实践的基础上尝试研究性质的学习。当了解了“为什么”之后,我们要引导学生上升到“怎么办(怎样才能更好)”的层次,往往在“还存在什么问题?”、“怎样才能更好?”的思考中,形成一些新的概念^[3]。

在调研中我们更加尊重学生的意愿,由教师提出选题的意向,更加宽泛的定义调研场所和范围,在实践程序上给予指导,建立互动信息通道,为创造性思维的培养提供了条件。在课程作业的进行过程中,我们要求学生进行合作学习,即在各自学习的基础上,在学习小组中的学生和教师分享知识、整合目标,所有人之间互相教学^[1]。在小组中进行分工和合作,把各自掌握的信息共享,达到相互促进、相互学习的目的,同时培养了

学生的团队合作精神。

四、理论与创作紧密结合,快速形成知识转化

环境艺术设计专业的综合性和应用性是由其专业特点决定的,其教学内容涵盖了城市规划、建筑设计、园林设计、室内设计、雕塑设计等诸多学科。因此在环境艺术设计专业的高年级专业课建设中,要充分考虑个教学单元间的关联性和连续性^[4]。另外公共艺术、景观艺术和大地艺术等对设计内容和方法的冲击,以及生态环境和能源危机,生物保护运动、绿色和平运动等事件都发展了环境艺术的设计内涵并扩展了新的设计方向^[5]。因此在设计的选题和实践过程中充分考虑从交叉学科以及前沿学科的涵盖面,结合实际确立反映当前教学水平以及能够锻炼学生创作思路的课题,便于学生迅速理解和把握,易于创新和总结。

另外,专业设计课程与设计实践在本质上属于不同的教学阶段,但在设计领域,他们之间可以互相融合、互相促进^[4]。在实践教学环节,我们设置的教学内容有:城市印象;设计一处令

人心怡的小环境;城市公共环境测绘;城市公共环境解析;校园信息交流站设计五个部分。分别针对不同章节的讲授分时段完成,其中城市印象、城市公共环境测绘和城市公共环境解析是理论转化为创作设计的基础环节,而设计一处令人心怡的小环境和校园信息交流站则是对学生掌握知识的考察和检验。我们在教学过程中设置的调研和设计内容,综合把握及运用已掌握的理论知识与调研解析的实践总结,在设计课程中的立意构思、修改完善和主题升华的不同阶段发挥应有的作用,真正做到知识的转化和吸收,做到现学现用、活学活用。

五、结 语

在现今以“坚持以人为本、全面实施素质教育”的战略主题的引导下,注重设计专业理论教学与实践创作体系的建设,对于发展和完善设计专业学科定位、专业设置、布局结构、培养模式以及教学内容等方面都具有十分重要的意义,是课堂理论学习与创作设计形成系统化、理论化以及可持续发展的重要教学手段。

参 考 文 献

- [1]李钰.美国学校情境教学的策略与实践[J].教学与管理,2003(5):77-79.
- [2]任丹凤.论教材的知识结构[J].课程·教材·教法,2003(2):5-8.
- [3]王泽山.为什么与怎么办:谈思考问题的一种方法[J].华北工学院学报:社科版,2001(4):1-2.
- [4]赵秀敏.环境艺术专业的建筑学课程教学实践[J].高等建筑教育,2003(4):28-31.
- [5]易西多.环境艺术的多学科交叉性[J].武汉理工大学学报:社会科学版,2002(4):208-210.