

浅析艺术设计教育的理念与实践创新

刘启文

(武汉理工大学 艺术与设计学院,湖北 武汉 430070)

摘要 艺术设计教育创新既是适应社会发展的需要,也是其自身发展的内在要求。培养适合社会发展需要的创新型艺术设计人才,有赖于艺术设计教育领域展开全方位的创新活动。艺术设计教育创新是一个系统工程,教育理念创新是关键,教师的“教”与学生的“学”是创新的主要内容,教学管理创新是重要保证。

关键词 艺术设计教育;理念;实践;创新

中图分类号:G40-014 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3456(2009)03-0093-05

Conceptual and Practical Innovation of Art Design Education

LIU Qi-wen

(School of Arts & Design, Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei, 430070)

Abstract Innovation of art and design education is not only the needs of meeting social development, but also the interior demand of its development. Cultivating the innovative art design talents which will fit the social development depends on the comprehensive innovative activity in the field of art and design education. Innovation of art and design education is a systematic program, and the innovation of educational concept is the key with the “teaching” of teachers and the “studying” of students as the main contents of innovation, at the same time, the innovation of teaching management is the important guarantee.

Key words education of art and design; conceptual; practical; innovation

我国高等艺术设计教育历经三十余年的发展,经过不断探索、研究与实践,初步形成了具有一定特色的艺术设计教育模式,为我国艺术设计教育的发展打下了基础。但是,随着我国社会经济的快速发展,人们日益增长的物质文化精神生活的不断丰富,社会对艺术设计人才提出了更高的要求,具有创新精神与创新能力的人才倍受社会的欢迎。创新型艺术设计人才有赖于具有创新特色的学校教育。为适应社会发展的需要,高校艺术设计教育必须展开全方位的创新活动并在创新中发展。

一、教育理念的创新

随着全球信息化时代的来临,设计在经济发展与社会进步中的重要地位已经确立。信息社会的全

面发展不断给艺术设计注入新的内容,科学技术的进步不断拓宽艺术设计表现领域并赋予新的表现形式。艺术设计必须兼顾从产品生产、销售、消费到社会服务的各个环节,乃至作为产品生产最终服务对象——人的需求变化、社会发展的变化及生态环境的变化等都应纳入设计师工作与思考的范畴^[1]。培养适应社会发展需要、具备综合的科学文化素养、高尚的审美意识、具有创造性思维方法和熟练掌握本专业技术能力的创新型人才,既是社会对艺术设计人才的诉求,更是当前艺术设计教育创新所面临的重要课题。艺术设计教育创新,关键在于教育理念的创新。理念影响和决定着人们的精神和行动,是一切事物变革创新的先决条件。

我国现代艺术设计教育诞生于 20 世纪 50 年

代,兴起于改革开放时期,从 20 世纪 50 年代初到 90 年代末,艺术设计教育经过了引进、消化与吸收国外先进的教育理念,在结合国情的基础上经历了从工艺美术教育到设计教育的观念转变与更新。然而,由于现代设计教育在我国的历史较短,教育模式依然以传统技法教育为主,对学生创新能力的培养与提高还没有得到应有的重视,致使培养的艺术设计人才不能适应社会发展的要求。随着我国社会经济文化的繁荣,设计不再只是单纯解决一般意义上的“设计”个体范畴的工作,而成为参与建设和构成公共社会生活的过程以及提高人类生活品质的重要因素^[2]。艺术设计教育在迎来发展的历史机遇的同时,也面临着挑战:艺术设计教育的发展与社会发展不相适应;教育理念与社会实际生活需要脱节;教育实践与科学技术和社会经济发展不相适应;教育成果与社会对创新型艺术设计人才的期望与要求还有较大的差距等。总体来说,还未形成适应社会发展需要的、以创新为中心的艺术设计教育模式,与国际水平相比还有较大的距离。

这就要求艺术设计教育理念与时俱进,不断创新。首先,理念创新应从认识艺术设计学科高度交叉与融合的特点开始,明确艺术设计既不属于传统的美术教育,也不属于传统技术技能教育,艺术设计是以科学之真和艺术之美达到人类对善的追求。其次,以市场为导向,正确处理设计教育中理论与实践二者的关系,从传统型艺术设计教育模式向“学思并进”^[3]的创新型教育模式转变,以创新设计能力的培养作为设计教育核心内容,注重开发学生的创新潜能,培养学生的创新人格。构建完善的教学体系,加强学生文化底蕴、综合素养方面的培养,对传统文化进行深入的挖掘和继承,在教学中正确处理传统文化与现代文化之间的关系,建构学生全面而合理的知识结构体系,调整与改革教育方式,将“教导”型教育方式转变为“引导”型教育方式。第三,树立以人为本理念。创新活动具有鲜明的个性化特点已成共识。因此,教育实践中既要以教师为本,保障教师的基本权利,调动教师的积极性,又要以学生为本,平等地、民主地对待每一个学生,从学生切身利益出发,尊重学生个性的差别。改变传统教育过分强调素质的标准化、强调“求同”性思维、“以教师为中心,以课堂为中心”等阻碍学生自我意识和个性发展的教育方式,因材施教,注重学生内在精神理念和创意能力的培养与提高,使学生由单纯专一型向丰富多

样型方向发展。

二、教学实践的创新

艺术设计教学创新实践中,教师既是学习者,也是教育者。作为学习者,教师必须根据党的教育方针,根据社会的发展不断进行学习,提高理论水平。作为教育者,教师在创新理念下运用自己渊博的知识、科学先进的教学方式、方法与新颖的教学手段以及良好的师德修养进行知识传播,提高教学质量和水平。因此,建设具有创新素质的教师队伍对艺术设计教学实践创新具有重要意义。在我国高等教育发展中,由于高校扩招,大量院校开设了艺术设计专业,在促进艺术设计学科专业建设与发展的同时,师资力量不足也凸现出来。在教师队伍建设中,为了弥补师资力量的不足,部分从事绘画专业的教师或者其它与设计相近学科专业的教师转移到艺术设计专业的教学岗位上,这部分教师短期内不能完全向设计思维教育方式上转变,还有部分教师是由近几年从艺术设计专业毕业的大学生或研究生担任。面对扩招带来的繁重的教学任务以及科研等带来的压力,部分教师难以有足够的精力对专业进行深入研究系统的研究与探索,因而在教学实践中暴露出对艺术设计学科的内涵和发展趋势缺乏深刻的认识与完整的把握,往往表现出片面性。同时,今天的教师,在他们接受教育和从事教育实践过程中,都或多或少地受到了传统艺术教育模式的影响,传统艺术教育对学生创新能力制约的弊端自觉或不自觉地在教育实践中表露出来。这些就造成我国艺术设计教育师资情况的复杂性,也直接影响了教学实践的创新。

为此,艺术设计教学实践创新,首先必须建立一支具有创新素质的教师队伍,教师应树立科学的教育思想,坚持先进的艺术设计教育理念,并将先进的教育理念贯穿于教学实践中,在教学实践中进一步提高师德修养,认真学习教育法规,明确教师的职责和职业道德,以德高望重的教师为榜样,向身边的先进典型学习,培养良好的职业道德意识,努力提高自身的师德水平^[4]。以良好的职业道德、高尚的情操和高度的责任感等履行教师职责。其次,教师应向信息的利用、引导和再创造方向上转变,克服传统艺术教育造成的弊端,自觉完善自己的知识结构,提高文化素质,增强文化底蕴。在努力学习掌握并运用现代科学技术的同时,注重从传统文化中吸收养料,丰富教学内容,适应高等艺术设计教育发展的需要,

将角色从被动的知识和经验的传授转到主动的知识引导和知识创新这一层面上来。第三,坚持教学实践创新。教师在教学实践中,应从激发学生的创新欲望、拓展学生的创新思维、培养学生的创新意识和提高学生的创新能力入手。

1. 坚持教学模式创新

目前,艺术设计教学中普遍采用的两种教学模式分别是教师教授为主,系统传授和学习书本知识的教学模式和提供结构化材料,引导学生进行探索学习的教学模式。前者通过教师课堂传授、讲解来体现;后者则通过学生做命题练习来完成,即在程式化的理论知识的指导下,利用教师所提供的素材信息来进行构思设计。作为基本教学思路,这两种模式对于艺术设计人才的培养以及专业基础知识的学习是不可或缺的,但对于培养具有创新意识和创新能力的优秀艺术设计人才而言,这种传统教学思路已日益显现出其在实践中的局限性^[5]。因此,必须转变教学观念,构建适应新形势的教学模式,采取课堂教学与实践教学相结合,将设计教学与市场艺术设计产品需求相结合,将专业理论与科学技术发展相结合,提高学生的感受力和创意表现能力。采取教研室和工作室相结合,实行以学生为中心,以教师为主体,充分调动学生的学习自主性。学生可以根据个人意愿选择工作室,各工作室也可选择适合本专业发展的学生,促进师生的互动交流和 Learning 实践,给学生提供掌握专业技能、培养创新思维的良好操作平台^[6]。

2. 坚持教学内容更新

教学内容创新是艺术设计教育创新的基础。艺术设计是多元化、交叉性学科。一个优秀的设计人才既要掌握本专业的相关知识,又要广泛涉猎相关或相邻学科的基本知识;既要树立社会、经济、市场意识,又要熟悉各种材料和工艺;既要培养人文精神和审美素质,又要掌握现代科技手段。教育创新必须打破学科框框,找准学科的定位点,养成学生理性思维与感性表达协调一致的人格品质,最大程度地激发每个人的创造潜能,活化其创造思维,并形成良好的创新意识和创新能力。通过增加训练创造性思维的课程,培养学生主动思考、大胆想象、勇于表现的品质。理论知识的教学应以设计计划、程序和方法等内容为主,引导学生如何学习、如何设计;实践教学更应与行业接轨,让学生走向社会,教学内容要紧跟时代,适应社会需求。对于设计的新观点、新技

术、新材料、新方法和新动态等,都应及时反映在教学内容上。从而使学生掌握充足的知识以提高其能力,培养良好的职业素质^[7]。

3. 坚持教学方法、手段与方式创新

人类进入数字化时代,虚拟现实、多媒体技术等为艺术设计教育的教学方式、方法与手段全面融入全新的数字技术奠定了基础,也为教学创新提供了技术支持。互联网带来互动式的教育形式,学生与老师所拥有的信息资源已经没有区别,这就要求教师在学科高度的交叉与融合面前,补充与更新自己的知识,掌握并运用先进的科学技术,改进教学方法,在给学生带来更多的信息的同时,拓展艺术设计创新思维空间。教学方式创新要尊重学科特点、艺术教育规律和学校教学管理的实际,采用启发式、协作参与式和开放式等教学方法,实现教学活动的创新。

三、受教育者的学习创新

艺术设计教育创新的目的之一是培养创新型艺术设计人才。学生的创新能力既是对教育实践创新的检验,也是学生学习能力的反映。学生只有在创新教育理念指导下的创新教育实践中积极开展创新性的学习,才能达到教育创新的目的,结出创新的硕果。但从目前受教育者——学生的角度来看,高校扩招所产生的结果是学生的整体素质有所下降。其原因一是学生在上大学之前所接受的专业训练仅仅是为应付考试而学习的程式套路,是被动接受的,学生进入大学后,在思维与观念上与目前高等艺术设计教育要求存在很大差距,在艺术观念上又缺乏必要的常识,往往造成学生无法正常深入到教学课题训练中,在进行创意思维模式训练时有的学生还存在理解认识方面的困难。其二是由于我国高等学校艺术专业招生中文化分数相对较低,部分学生为走捷径上大学报考艺术专业,造成艺术设计专业学生的文化知识相对薄弱,知识结构失衡,表现出整体文化素质不高。其三是当今艺术教育模式虽经过不断的探索和积极的改造,但依然有传统教育模式的影子,灌输式教育、纸上谈兵的课堂教学仍然存在,缺乏丰富的实践训练等,造成学生在创新思维、创新表达和创新能力上显得不足。其四,社会环境也对艺术设计专业学生产生了一定的负面影响。相当部分的学生名义上以参加社会实践为由,实则通过兼职打工解决自身经济困难,没有把主要精力和时间放

在知识的学习上,失去了大学期间系统学习专业知识的机会。其五,由于艺术类学生文化底蕴不足,加之学习过程中不利因素的干扰,学生自主性学习能力较弱。这些现象不利于学生创新能力的培养与提高。

为此,艺术设计专业学生在学习阶段应该树立高度的责任感,以构建人类新的生活方式、促进和谐社会建设为己任。

首先,加强文化知识的学习,创新学习方法,变被动学习为主动学习,在学习中思考,在思考中学习。进一步加强传统艺术文化的学习,提高自己的文化底蕴。第二,构建合理的知识结构。创新设计需要更宽泛的科学技术知识支撑,学生在加强专业知识学习的同时,应注重对自然科学、人文社会科学知识尤其是与本专业相近专业知识的学习,为创新设计作好知识储备。第三,积极参加教师的科研项目与课题研究,以训练自己的创新意识与思维,提高创新能力。第四,积极参加社会实践活动,理论联系实际,将学校课堂知识自觉在实践中应用,以检验自己的学习成果,同时开阔艺术设计视野。第五,现代设计依靠的是集体的智慧,讲究协作精神,创新人才的特征之一就是具有团结协作的精神。因此,学生在学习过程中要有意识地培养团队精神和协作精神。第六,在创新教学模式下加强自主性学习能力的锻炼与培养,采取积极主动的学习态度,注意收集、阅读大量的资料,掌握最新的信息,并始终保持对新鲜事物的求知欲,在学习过程中形成自我决策和独立分析的能力。注重对设计创新的认知方法、内在原理、思想的应用,从整体和系统的角度去体验设计和进行创造,在设计过程中完善自我设计、超越自我设计。

四、管理者的教学管理创新

目前,艺术设计教育还处于一个教育模式和教育结构探索与调整的时期。艺术设计不同于其它学科,艺术设计是思想和灵感的体现,它们都需要艺术个体在自由的环境中才能发挥出来,教育中的师生都是充满个性与创造性的个体,尤其是在当前,我国艺术设计教育处在一个科学技术飞速发展、社会需求不断更新的时代,现代艺术教学管理应该给教师和学生一个自由发挥的空间,这样才能体现艺术教育的人文主义特点。因此,教学管理应在尊重学科特点的前提下进行创新。

1. 坚持制度创新

制度创新是教学管理创新的前提。首先根据学科特点制定各项教学管理规章制度,理顺学校、学院、系以及教研室在教学管理中的地位、关系、任务与责任,并高质量地落实在具体的管理实践过程中。其次,积极推进学分制改革。实行学分制改革,对艺术专业学生来讲,有着更为积极的意义。艺术设计专业属应用型学科,实践性是其特点之一,实行学分制有利于学生参加教学计划之外的各种设计竞赛,参予教师的科研设计项目以及进行创作活动,给学生提供更多锻炼创新能力的机会。实行学分制,必须对学生的专业学分做出质与量的规定,同时应建立相应的教学管理网络系统,如现代化教学信息服务体系和先进的选课系统以及课程调度系统。在此基础上进而实施弹性学制,学生在学期间,学习时间可以灵活掌握,可以提前毕业,也可以延迟毕业;在学习过程中,根据需要,可以采取工学结合。弹性学制的实施,更符合艺术设计学科对实践性的要求,有利于艺术设计专业学生创新设计能力的培养。第三,建立并实行学校、学院、系和教研室多级管理体制,建立起高效的教学管理运行机制,充分的发挥学院、系以及教研室管理的积极性,提高教学管理的效能。

2. 建立科学的质量监控体系

科学的质量监控体系及其有效运作是教学管理创新的重要基础。教学质量直接关系到人才培养质量,而人才质量是艺术设计教育发展的生命线。质量监控体系既是教学管理创新的依据,也是创新的保证。首先,应建立起多层次的质量监控体系,在学校现有的教学质量监控组织或机构外,尤其要注重用人单位和社会大众对毕业生工作情况的信息反馈,并将其作为教学管理创新的重要依据之一。同时建立多视角的校内教学质量监控体系,规范评教活动,将评价结果作为教师教学实践创新的重要依据。其次,建立起规范有效的教学质量监控运行机制。教师通过质量监控反馈的信息,能及时了解自己的教学情况与存在的问题,便于教师充实、调整教学内容,改进教学方法,提高教学质量。

3. 建设具有创新素质的管理队伍

高素质的管理队伍是教学管理创新的重要保证。教学管理的对象主要是教师和学生。作为管理者,首先必须坚持以人为本的管理理念,在服务教师与学生的管理实践中,处理好“管”与“理”的关系,重

点放在“理”上^[8],理顺各种关系,建立与教师和学生良好的合作关系,使管理的主体与客体之间达到和谐的统一。其次,艺术设计教学管理者也应加强教育理论知识和专业知识的学习,遵循艺术设计教育的规律,善于发现问题、分析问题,并能提出解决问题的方案或措施,努力提高自己的管理水平。其三,教学管理者要掌握现代化的管理手段。信息科学和网络技术的发展及其在现代教学管理中的运用,既降低了管理成本,又可明显提高工作效率与质量。第四,教学管理者应积极开展研究工作,支持艺术设计教育创新的发展。

五、结语

艺术设计教育创新是社会发展对其提出的希望,也是艺术设计教育发展的内在要求。艺术设计教育创新是一个系统工程,只有坚持适应社会发展需要的艺术设计教育理念创新,并在创新理念下开展教育实践创新,在创新教育实践中,教师的“教”与学生的“学”在创新的教学管理保证下,二者相互配

合,积极协调,产生共鸣,才能取得教育创新的效果,实现艺术设计教育创新的目的。

参 考 文 献

- [1] 陈涛. 包豪斯的设计教育思想及其现实意义[J]. 艺术教育, 2007(09):122.
- [2] 过伟敏. 走向系统设计——艺术设计教育中的跨学科合作[J]. 装饰, 2005(07):5-6.
- [3] 郭线庐. 现代设计教育理念及其思考[J]. 西北美术, 2006(3): 2-4.
- [4] 刘永红. 提高教师素质是推动素质教育的关键[J]. 华中农业大学学报:社会科学版, 2006(2):110-112.
- [5] 曹小劲. 建立创新艺术设计人才培养的教学模式[J]. 美术大观, 2006(02): 88-89.
- [6] 鲍时东. 谈市场需求下的艺术设计教学模式[J]. 电影评价, 2008(23):82-83.
- [7] 姚震宇. 艺术设计教育的创新思考[J]. 金陵科技学院学报, 2007(2):80-82.
- [8] 梁秀山. 论应用型人才培养的教学管理创新[J]. 当代教育论坛, 2008(8):23-26.

(责任编辑:陈万红)

(上接第24页)

工作的载体创新带来机遇,思想政治教育工作者必须时刻把握思想政治教育的发展动态,掌握高校思想政治教育工作的前瞻性和主动权,为大学生思想政治教育开创新局面。

参 考 文 献

- [1] 童晓渝. 第五媒体原理[M]. 北京:人民邮电出版社, 2006.
- [2] 李雅兴. 手机短信对我国高校思想政治教育的影响与对策分析[J]. 新视野, 2007(3):83-85.
- [3] 霍福广, 刘社欣. 信息德育论——大学生信息素养与思想政治教育信息化研究[M]. 北京:人民出版社, 2008.
- [4] 张耀灿. 现代思想政治教育学[M]. 北京:人民出版社, 2006.
- [5] 匡文波. 论手机媒体[J]. 国际新闻界, 2003(3):55-59.

- [6] 崔保国, 主编. 中国传媒产业发展报告 2007-2008[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2008.
- [7] 张恒龙. 手机短信在大学生德育中的运用[J]. 新媒体, 2006(2):56-58.
- [8] 任永辉. 手机短信与高校学生管理工作[J]. 新学术, 2007(6): 207-208.
- [9] 徐红波. 手机短信:大学生思想政治教育新平台[J]. 煤炭高等教育, 2005(5):41-43.
- [10] 于森. 积极应对手机媒体对高校思想政治工作的挑战[J]. 山东省青年管理干部学院学报, 2007(3):76-77.
- [11] 董婷婷. 手机短信:高校思想政治工作的新平台[J]. 今日南国, 2008(7):130-131.

(责任编辑:侯之学)