

“美育+思政+创新”融合视域下高校艺术设计类课程实践路径探究

何 明, 刘知明, 徐 艺

(上海理工大学 出版印刷与艺术设计学院, 上海 200093)

摘要: 国家近年来高度重视美育在人才培养中的重要作用, 特别是在高等教育中, 把美育与育人相融合, 有助于发挥高校在文化传承、创新方面的引领优势。通过诠释传统文化中“真、善、美”思想在新时代的理解和互构关系, 将其转化为“美育+思政+创新”三位一体融合的创新教学理念, 渗透到艺术设计类教学的实践课程当中, 并以环境设计专业为例, 分析在专业实践课程中, 针对三种不同传统文化传承开展的美育设计教学案例及其应用与反馈, 总结出三维度融合模式下艺术设计类教学美育工作的实施路径。该模式及路径有助于提升高校学生核心素质的养成以及人才培养机制的全面发展建设。

关键词: 美育; 思政; 创新实践路径

中图分类号: G 40-014

文献标志码: A

文章编号: 1009-895X(2023)S1-0039-06

DOI: [10.13256/j.cnki.jusst.sse.2023S1008](https://doi.org/10.13256/j.cnki.jusst.sse.2023S1008)

Practices of Art Design Courses in Universities from the Perspective of “Aesthetic Education + Moral Value Education + Innovation”

HE Ming, LIU Zhiming, XU Yi

(College of Communication and Art Design, University of Shanghai for Science and
Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: In recent years, great importance has been attached to aesthetic education in talent cultivation, especially in higher education. Integrating aesthetic education with talent cultivation can help universities play their leading role in cultural inheritance and innovation. The research interprets implication and mutual construction of the traditional “truth, goodness and beauty” in the new era, and then transforms them into the innovative teaching concept of “aesthetic education + moral value education + innovation”, which is integrated into the teaching practices of art design courses. Taking the major of environmental design as an example, we analyze the cases of teaching design for aesthetic education inherited three different traditional cultures and collect their application and feedbacks in the professional practices, summarize the integration path of art design teaching and aesthetic education into three-dimensional fusion mode. It enhances cultivation of students’ core qualities, their comprehensive development and construction of talent cultivation mechanisms.

基金项目: 2022 年度上海高校市重点课程; 上海市研究生教育改革项目 (2023-124); 2023 年国家级大学生创新创业项目 (202310252044)

作者简介: 何 明, 女, 副教授。研究方向: 环境设计。E-mail: kerer29@sina.com

Keywords: aesthetic education; moral value education; innovative practices

美育是一种独特的教育方式,在德智体美劳“五育”中,美育与其他“四育”紧密联系、互相促进。美育通过“美”的方式陶冶情操、启迪智慧、激发行为,全面提升学生的人文素养,是融审美教育、道德教育、创新教育等于一体,在潜移默化中沁润人的心灵、塑造人的品行的教育。习近平总书记曾指出:“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰”;“要全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养”^[1]。近年来,国家更是高度重视美育在文化传承、创新方面的引领优势及其对高校人才培养和人格培育的重要作用。2019年3月底,教育部发布了《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》,明确提出:学校美育是培根铸魂的工作^[2],新时代高校要推进美育教学的改革与创新,与各学科专业教学、社会实践和创新创业教育相结合,“以美育人、以美化人、以美培元”,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人^[2]。因此,高校的美育工作,特别是艺术教育类课程的教学,绝不仅仅局限于广义的美和艺术的教育本身,而要从发扬优秀传统文化美的基因、引领新时代多维度审美取向、创新艺术教育美育化人的路径等角度入手,促进人才培养的全方位机制。本文以对传统文化中“真、善、美”思想在新时代的诠释和理解为出发点,将其转化为“美育+思政+创新”三位一体融合的教学理念,渗透到艺术设计教学的实践课程当中,并通过在实际教学案例中的应用与反馈,探讨该融合模式下,艺术设计美育教学如何“以文化人”的新路径。

一、“真、善、美”三位一体维度艺术设计类美育教学的思考

人们普遍以为,艺术类教育就是美育,艺术设计类教学在创造美的形式表达,就是培养审美的教育。这是一种认知误区。虽然艺术设计类教育有狭义的“美感教育”“审美教育”“美学素养教育”等内容,但美育究其根本,最重要的是“美”如何起到“育”的作用?综观中外先哲思想,不乏对美育的阐释。柏拉图说:“最好的教育是使体魄和心灵尽可能地得到美的熏陶,尽可能臻于完善的教

育。”蔡元培提出:“美育之目的,在陶冶活泼敏锐之心灵,养成高尚纯洁之人格。”^[3]所以,艺术设计类教学之美育对象是人格,不是作品,不只是让人学一门艺术,更是要将美学原则渗透于专业教学后形成育人思想,是在通过具体艺术课程提升学生审美素养的同时,启迪学生的创新意识,引导学生的向善思维,并最终培育学生健全的美的人格。这正好与中国传统美育思想“真善美”三位一体的育人理念相契合。其中“真”是教人的动机,“善”是育人的品行,美是育后收获的评价和反馈。人只有返璞归真后,善待周围的一切,才能感受世间的美好,故三者缺一不可。所以在新时代,“真、善、美”理念亦可以应用在高校美育的培养体系当中,分别对应“五育”中的智育、德育和美育。

“美”与“善”的关系就是美育与德育的相辅相成。审美具有引导人们向善的德育功能,美育能帮助人们形成健康的思想观念、人文素养和理想,让人超越个人私利、私欲,培养高尚的人格,提升人生的境界。可见,美育对德育的发展促进作用得天独厚。而德育也可以为美育明确规范和内容,为美育确立正确的方向。

“美”与“真”的关系就是美育与智育的相得益彰。这主要表现在美育可以激发和培养人的创新思维。创新思维的核心是想象力,而美育是培养人们丰富想象力的有效途径。艺术创作、审美等活动,能极大地激发和调动人的想象力和创造力,培养创新思维 and 创新能力。也就是说,美育能够促进创新思维的培育,进而促进智育。而智育则能够提高人们认识和把握事物发展规律的能力,也能促进美育。

高校艺术设计类教学中的美育,更应该突出以“美”为载体,其根本是要以美引真、以美启智、以美向善、以美导行,在课程教学中将美育与智育(创新)、德育(思政)三位一体加以融合发展,共同助力导行(实践)的结果。

二、“美育+思政+创新”融合模式下艺术设计类美育教学实践

艺术设计类专业及其教学内容比较广泛,在此以环境设计专业的教学实践为例,进行三位一体美

育教学路径的探讨。环境设计专业的教学目标,起初是教会学生掌握艺术与技术相结合的应用能力,对某一环境空间进行美的设计再造。在新时代,这种美的设计宗旨不再仅仅是设计一个具有美感的空间容器的形,更重要的是空间被设计之后,能让其使用者——人,在空间中发生怎样的故事或享受到什么样的服务体验,也就是从传统的“容器”设计观转变为对“内容”的设计理念。这就需要在环境设计教学中,引导学生将审美所感知到的外形,赋予更深刻的思想和创新体验。从“真、善、美”育人角度来讲,就是要将“审美+思政+创新”相融合,构建教学设计。鼓励学生在创造美的同时,进行更有社会思辨意义和人居环境创新的设计探讨。“善”是思政的本源,是目标;“真”是创新的动力,是逻辑;“美”是表现的手法,是演绎“善”和“真”的空间语言,并最终升华为熏陶人格的大美。美育课程中的思政与创新融入,就是要挖掘创造审美的善意和社会的真实需求,并以美化人,所以审美的载体标准非常重要。习近平总书记指出:“以美育人,以文化人。”这启示我们,设计之美可以从优秀传统文化基因的传承入手。延续千百年的文化之美,更容易引起人们的共鸣,人们更易于接受其背后所蕴含的社会思考和创新价值。因此,在环境设计课程实践的设置中,我们以文化传承与创新为着手点,立足于为新时代带来环境现实意义,对社会充满善意和责任,自然地融入“美育+思政+创新”的教学理念,潜移默化地培养和提升学生的专业思维和人生价值观。

同时,为了避免“知易行难”,课程实践还联手各相关企业和组织部门,通过产教共创的实践项目和以赛促学、创新创业等形式,将课程设计转化为应用成果,进一步缩短课堂美育与践行美育的距离,使学生们的审美思想和创新成果得以提升和展示,增强他们的行动意识,从而促进“以美导行”的育人过程。具体而言,三位一体美育观课程实践,主要从以下几个方面展开。

(一) 传承传统艺术文化,塑造新生活方式之乐活

习近平总书记指出:“要把艺术创造力和中华文化价值融合起来,把中华美学精神和当代审美追求结合起来,激活中华文化之生命力。”^[4] 传统文化承载着源远流长的民族审美精神和艺术情操,是优秀传统文化的重要组成部分,是高校“美育+

思政”融合教学不可或缺的内容。探讨如何通过创新时代生活方式和创造生活乐趣,来继续弘扬传统艺术之美,培养学生广袤包容的审美视野、健康思辨的审美判断力和富有民族情怀的审美观念,是高校艺术教育的使命。因此,我们通过专业基础课程《家具设计》,将中国古典家具艺术的审美鉴赏、研究与设计实践紧密结合,引导学生把传统家具艺术的形态之美与现代新技术、新材料和新人居生活方式相融合,倡导乐活、乐趣的创意生活态度。同时,该课程与致力于中国原创设计的家具品牌“Moreless”(“多少”)共同协作,将研发产品进行成果转化。其中,学生设计创造的“山影”新中式系列家具(见图1),以著名传世名画《富春山居图》的山峦叠嶂为意境,提取明式圈椅的结构形态,运用古人“天圆地方”以求阴阳平衡的哲学思想,进行产品的外观设计,并大胆运用新科技材料水波纹不锈钢,来诠释波光粼粼的水面,与传统红木材质的山影形成质感碰撞。该作品将传统艺术之美与现代科技之美相融合,思变求新,赋予新中式家具更多元的材质和环境塑造力。产品最终由“多少”公司出品,应用于仲楷文化会所,获国家级外观设计专利。

图1 “山影”新中式家具设计

Fig. 1 “Mountain Shadow”: new Chinese style furniture

另一件作品“韵圆”茶艺鼓凳再造(见图2),着眼于微观的乐趣生活,以传统古典家具“鼓凳”为母本。鼓凳是中国古代为数不多的圆形家具,寓意和谐圆满之意,又是体量小巧精致的家具代表,很适合搬运拿取。学生从现代日常生活的细节出发,赋予改良后的鼓凳以巧妙新颖的隐秘功能,即能随时从一个小凳变为一个诗意的品茶小场景。该作品以“一桌一凳一茶一品”浓缩出圆满生活为主题,提出再忙碌也要择一隅小憩,品味生活艺术的理念,将家具情境化,希望都市中快节奏的人们能稍许停下脚步,体验慢生活的惬意和趣味。该作品获高校艺术

设计学年奖。

在这个专题设计创作中,学生们还有很多迸发的灵感火花。每一次智慧的创作、巧妙的心思、善意的期许,最终都化作了美的绽放,并落地生根。更重要的是,他们都对中华传统艺术之美有了更新的认知和诠释,发自内心的真诚的热爱和希望将艺术之美以各种美的方式不断传承。这正是美育之“真、善、美”的体现。

图2 茶艺鼓凳设计

Fig. 2 Drum stool for tea art show

(二) 根植地域风貌文化, 激活乡村文化生活之乐土

乡村振兴是这几年国家大力倡导的方针政策。美丽乡村建设是实施乡村振兴战略的重要组成部分和推手。在美丽乡村建设十大发展模式,“文化传承型模式”是以倡导在具有特殊人文景观,如古村落、古建筑、古民居等有明显传统文化特征的地区,挖掘乡村在地文化资源、优秀的民俗及非物质文化遗产的美,促进乡村文化风貌的展示和传承^[5],激活乡村生活的内生动力。为此,我校环境设计系专门设置了“传统建筑传承与创新”和“有机村落更新”两门课程,希望以环境设计学为路径,通过对乡村地域风貌和传统建筑之美的传承、改良及创新,延续其环境空间的艺术价值,并协同解决其与现代城乡人居环境的融合问题。基于此,课程关注价值引领和问题导向,希望学生从专业使命、责任和情怀出发,以思政视角聚焦城乡发展热点,寻找社会问题和设计需求^[6]。课程注重专业理论与环境考察实践相结合,引领学生带着思考和探索走入乡村,以真情实感和切身实践激发设计热情。在闽粤客家土楼考察的过程中,学生不但领略到福建土楼作为

世界级文化遗产的美,还被途中所遇到的留守儿童们触动了心灵。设计作品《“众阅”行走的港湾——留守儿童共享之家》,引八卦土楼为原型,以为留守儿童提供书籍,用阅读丰富文化生活为切入点,用拼合组装+移动运输的概念,设计了一套会行走的书屋(见图3)。该设计以大小不同吨量的海运集装箱为材料,打破传统矩形设计思维,将箱体巧妙切割成梯形,以便拼装组合成富有土楼风貌韵味环形建筑结构,又可以随时还原成矩形箱体,用集卡运输到每个需要它的偏远贫困地区,为那里的孩子带去阅读的快乐,成为填补他们孤独心灵的小港湾。这份充满温情的作品,是学生在真实的课程实践中,用设计师的情怀和担当创作而成。该作品获第十五届亚洲学年奖铜奖,以世界级竞赛的成果,肯定了“以美育人,以文化人”的价值。

图3 留守儿童之家

Fig. 3 Reading room for rural stay-at-home children

如果说留住乡村的根,守候乡土的人是美丽乡村建设的一个重要方面。那么“引进来”让更多人走进乡村,流连乡村,带来更多经济注入,就是美丽乡村建设助力乡村扶贫振兴的另一个重要方面。近年来,改造乡村民宿、激活乡村旅游成为热潮。这种单纯为了旅游经济而改建的貌似传统民居的民宿设计,虽然延续了一定的地域风貌特点,但却过于表象,少了些许灵魂和内容。因此,学生们依托课程美育的引导,从创新设计形式和多元化客群入手,在乌镇传统水乡民居中引入胶囊青旅的概念,并以错层结构和巧妙的双轨动线设计,解决了当地居民与房客两种群体生活在同一空间中,避免相互干扰的实际生活需求(见图4)。同时,针对青年背包客群的设定,是希望更多暂时没有经济基础的年轻人,也能有机会体验乡村的美好,并一起肩负

起振兴乡村建设未来的责任。这个作品同样获得了上海市教委汇创青春赛的二等奖, 并被评为上海市大学生创新创业优秀项目, 其概念最终落实到浙江桐庐, 引发了一定的社会关注。

图 4 传统水乡胶囊民宿

Fig. 4 Capsule inn at an ancient water town

(三) 弘扬伦理道德文化, 积极助力老龄社会之乐善

优秀传统文化基因, 不仅有有形的传统艺术文化之美, 也有无形的伦理道德文化之美。中国传统道德文化, 无论是孔子的“礼”与“仁”, 孟子的“五伦四德”, 还是董仲舒之后的“三纲五常”, 其本质都是伦理与道德的始终一体。即在具体的伦理情境中建构道德的合理和谐之美, 亦可称为美德。中华传统美育精神就是追求“尽善尽美”, 把审美经验与道德伦常融为一体的价值评判标准。高校美育工作最重要的是要教导学生“以美向善”, 以艺术为载体传播生活中的善意和伦理道德文化之美, 并且“以艺成德”, 让艺术教育促进品德教育, 培育青年学生健全的人格和心灵美。

中华传统美德文化之首是“仁爱孝悌”, 有爱人孝亲之心。尊老敬老是美德文化最重要的表现之一。根据中国第七次人口普查最新数据, 我国 60 岁以上老龄人口占比已经达到 18.7%, 正逐渐步入深度老龄化社会。老年群体的快速增长成为社会关注的重点。帮助和解决老年群体所面临的问题和需求, 助力他们积极乐观的晚年生活, 是每个青年人的社会责任和义务。我校环境设计系在 2015 年的教学改革中, 增设了一门“全龄化设计”专业课程。与以往通常用环境空间命名的课程不同, 这门课程设定的理念是服务特殊人群。“全龄”概念对应的

是在传统社区中, 重点植入老龄和幼龄人群, 提供更加包容和完善的人性化设计的理念, 是艺术设计美育思想以人为本、以善为先的根本体现。

课程设定环境着重关注城市中不同社区、社群的生活需求以及老龄化问题凸显后, 社区 15 分钟生活圈的未来发展变化。强调环境设计专业人才培养的不同之处, 在于与人建立同理心的能力。以老年人为主要设定人群, 能够深刻洞察和体会这一群体的生活场景, 发现他们的生活问题, 并用复合的造物手段将问题重构、整合^[6]。该课程实践带领学生走访社区, 深入老年群体, 并与社区服务部门紧密合作, 通过与实际项目对接, 深化艺术服务社区、服务全龄的理念。学生们先后参与完成了上海杨浦区睦邻家园环境设计、美丽街区微更新适老系列子设计、长白街道“老少之家——多功能活动室设计”等社区项目。其中以“老少代际同乐”为主题的老少之家设计, 聚焦现代社会的隔代抚育现象, 用环境设计语言营造了一个“老少共处”又各得其乐的融合空间, 兼具老人对幼童照护与自我休闲放松的双重功能, 使小家成为社区“携孙老人”们的聚集地, 获得了社区街道办颁发的“上理—长白”全面合作优秀项目奖。此外, 课程还组织学生参与了“家门口的微空间”“创意进社区”“社计赛”等公益赛事, 均取得了良好的成绩, 让课程成果在上海的大街小巷落地开花, 用艺术的善意汇聚成睦邻家园的和谐之美。

在获得了一定的社会影响之后, 我校环境设计系今年得到了专注于适老化空间改造的“上海梦想”公益基金会邀请及资助, 与长宁社区江苏路街道和沪上知名适老化设计公司“时生设计”合作, 共同打造了一个以普及老年认知症为目的, 兼具社区服务空间复合功能的融合型社区中心。这是一个与以往设计都不相同的设计领域, 需要学生们通过将老年病学知识和设计疗愈手法相结合, 把普及宣传的展示空间和社区服务性空间相结合, 大胆尝试跨界设计。为此, 学生们翻阅了大量资料, 了解学习很多关于老年认知症的知识, 对那些他们平日里看似古怪的老年行为, 有了更多的理解和包容。他们亲自与认知症老人互动交流, 从他们的生理特征和对环境的反应中寻求设计突破点, 并最终将认知症普及宣传、早筛干预, 网红打卡、老少互动和社区服务等功能巧妙地融为一体, 构建了一个面向全龄段人群链接的社区融合服务中心(见图 5), 以此来呼吁更多人了解并关注认知症群体。值得一提的是

其中的网红打卡概念,是根据认知症老人对环境空间形态和色彩的感知异于常人的特征,以艺术语言构建的在很多年轻人看来非常新奇的元素。通过吸引年轻人进入空间,了解这个空间对认知症老人的特殊作用,从而使更多年轻人在热衷于网红打卡的同时,也能对其空间的意义产生思考和共鸣。这是环境设计语言最好的价值和善意传递,是将智慧的“真”、人性的“善”和艺术的“美”加以融合的最好体现,也是高校美育思政潜移默化的育人成果。

图5 社区融合服务中心

Fig. 5 Community service center

该项目最终在上海虹桥国家会展中心的 DDS 创意展中做了公开汇报,获得了梦基金会颁发的“优秀公益实践团队”奖,并进行了隆重的颁奖仪式,还被网易家居等媒体相继报道,学生们深受鼓舞。

同时,该项目仍在与政府和居民的接洽中持续修改和完善,并有望于 2024 年最终落地。通过本次项目的研学与实践,学生们都表现出对老龄化社会发展持续关注的热情,并愿意继续为适老化设计的研究绘卷增色添彩。对老者的关爱之心,对社会的义务之责,就这样在他们心中悄悄埋下了种子。中华传统的美德文化也必将随着他们的艺术之美、心灵之美,在更广阔的领域里播种生根。

三、结语

在“美育+思政+创新”三位一体相融合,构建艺术设计类教学美育路径的探索和实践过程中,教学团队没有特意去建构教学模型和固定的教育模式,因为美的创意本身是无边界和规则可言的。具体实践路径包含三方面:通过找准“以美培元”的课程建设方向,启发学生在艺术设计与创作“真”的过程中“明其德”,深刻领悟美育思想的真谛;鼓励学生在艺术设计与人为“善”的目标和体验中“立其德”,把握以艺载道的方法路径;引导学生在艺术设计“美”的传达中“成其德”,最终完成美育教学对学生人格心灵美的培育。本研究倡导古为今用,把传统文化中“真、善、美”的育人思想转变为高校艺术教育“美育+思政+创新”相融合高效育人的实施路径,这是加强美育工作,进行人才培养的有效举措,能助力高校学生核心素质的养成以及人才培养机制的健全和发展。

参考文献:

- [1] 章凡. 新时代理工科大学生美育实施路径研究[D]. 杭州: 浙江理工大学, 2021.
- [2] 教育部. 教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见[N]. 中华人民共和国教育部公报, 2019-05-15.
- [3] 蒋长妮. 新时代高校思想政治教育与美育协同育人教育模式的探究[J]. 国际公关, 2019(5): 53-54.
- [4] 徐粤春. 文艺创作中的辩证思维[J]. 中国文艺评论, 2022(1): 40-42.
- [5] 吴丹丹, 吴杨, 马仁锋, 等. 浙江美丽乡村空间格局及可持续发展模式研究[J]. 世界地理研究, 2022, 31(2): 363-375.
- [6] 王小荣, 王艺函. 2022年“毕业设计·环境设计”主题研讨会综述[J]. 装饰, 2022(6): 12-15.

(编辑: 朱渭波)