

“艺工融合”语境下的环境设计育人策略优化

宋磊

东北电力大学艺术学院, 吉林 吉林 132011

DOI: 10.61369/VDE.2025150045

摘 要 : 以当今时代下的“艺工融合”为语境基调, 思考其在环境设计教育中的重要性, 分析高校教育方面的不足与缺失, 并有针对性地提出对应的育人优化策略, 以期培养出符合当今市场需求的环境设计人才。

关 键 词 : 艺工融合; 环境设计; 育人优化

Optimization of Environmental Design Strategies for Talent Training under the Context of "Integration of Art and Technology"

Song Lei

School of Art of Northeast Electric Power University, Jilin, Jilin 132011

Abstract : With the context tone of "Art-Engineering Integration" in today's era, the importance of it in the education of environmental design is about, the insufficiency and lack of higher education are analyzed, and the corresponding optimization strategy of training people is put forward with the expectation to cultivate the environmental design talents that meet market demand of today.

Keywords : art-engineering integration; environmental design; training optimization

设计, 造物活动的计划技术和计划过程, 它不是简单的造物, 其中更承载与展示出人类社会文明的变迁与进步。环境设计作为其中之一, 是一种集艺术、技术与文化为一体的综合性专业。随着时代发展, 日新月异的科学技术、丰富多彩的审美需求, 再加上低碳环保、弘扬传统文化等各种概念的普及与宣传, 人们对环境设计的准则也不断发生改变。因此在环境设计专业的教育中, 如何注重艺术和技术的融合与平衡, 培养更适合未来社会发展的环境设计人才迫在眉睫。而“艺工融合”这一教学理念就是为了达到这一目的, 旨在培养出既拥有艺术审美能力、创意能力, 又掌握工程技术知识与技能的复合型人才。^[1]

一、“艺工融合”在环境设计教育中的理解与思考

(一) 当今时代背景下, “艺工融合”的内涵

“艺工融合”即艺术与技术的融合, 这不是一种全新的概念, 纵观国内外优秀的设计作品, 它们的成功从来不单独依托美观或观赏性, 而是通过艺术与技术双方面的相辅相成呈现在大家眼前。简单来说, “艺”指的是艺术家们的想象力和创造力, 是基于当下的社会发展和生活需求而提出的一种产品概念, 又或者是生活场景; 而“工”, 指技术实现方式, 即工艺, 应用现有的、较为成熟的技术以完成对提出的概念产品的实现。^[2]

艺术审美随时代变化而调整, 工艺技术因时代变迁而进步, 人类文明发展至今, 科学技术的进步为这个世界带来了更多的可能性与选择。因此, 区别于早期教育模式理念的定位, 现今的“艺工融合”被赋予了新的内涵——在注重符合时代审美与时代要求的同时, 强调艺术与新的工艺、新的技术的结合。

(二) “艺工融合”在环境设计教育中的重要性

从古至今, 国内外“艺术”的展现形式各种各样, 但无论选择哪一种形式作为载体, 艺术的呈现都离不开工艺与技术的支

持。而环境设计专业是人居环境设计的重要组成部分, 涵盖建筑工程技术与人文艺术科学、城市景观、家居家装等多领域, 主要是进行室内外人居环境设计研究与环境营造实践。^[3]同时, 环境设计作为涉及诸多领域的综合性学科, 其中囊括和需要的工艺技术支持占比明显高于其他设计类别。因此, 我们在环境设计的育人施教中, 就需要格外注重“艺术”与“技术”这两方面的同趋性, 即“艺工融合”。

“艺工融合”的根本就是要打破原有定义中, 感性的艺术学科与理性的工程学科之间的壁垒屏障, 全面贯彻落实“艺工融合”这一教育理念, 通过将艺术性与技术性相结合, 针对两者间存在的不同差异进行互补, 调动学生们的思维意识, 引导发散性思维, 从而达到培养出跨领域、跨学科、跨技术、跨思维的多元化综合性人才。^[4]

二、环境设计专业在育人方面的不足与缺失

(一) 课程体系的制定不够完善

艺术类学科与工程类学科在表象上, 看似是思维状态与情感

表达上感性和理性两种相互对立的存在。甚至在科系与育人中，也往往是两种不同的体系方案，这导致在环境设计课程体系的安排上出现各类问题。^[5]因为“艺术”与“技术”之间存在一定的隔阂，所以虽然课程的目标与定位强调“艺工融合”，但实际的课程内容与具体的教学方法和策略在安排上却体现的不够明显，让技能技术等成为“纸上谈兵”，或是两者间的粘合性不高，让融合成为一种空谈。又或者说是这两个学科之间的交叉与整合方式不够自然，产生出一种生搬硬套，思维僵持的“固化状拼盘式”育人课程体系，无法达到理想的教学效果。因此，在课程体系制定上就需要思考如何打破“艺”、“工”两个模块间隔阂，对标颗粒度，体现出两个模块之间的递进整合。

（二）教资结构的安排不够均衡

环境设计的教育教学方面，一个学校的师资力量往往可以从侧面在一定程度上展示出这个专业在整个教育总体排名中的地位，许多高校在师资结构方面存在一定的不足与缺点。^[6]

首先，艺术设计类教育学科很容易存在单一学科背景的教师，这类教师占比高就容易造成在环境设计人才培养的单循环。其次，单一学科教师占比高这一现象也表示环境设计专业缺少拥有跨学科教育能力的教师队伍，即便部分教师拥有跨学科的教育能力，但对各类学科的知识点掌握，虽然广度够，但却没有达到一定深度。最后，高校教师队伍本身缺少一个可进行跨学科、跨专业交流的协同机制也是教资结构不够完善的体现。

（三）教学方法的类别不够丰富

环境设计作为一门综合性学科，在专业课程的教学方法上面，需要多加注意。艺术、工程、生态、材料、建筑、人文社科等，涉及到极广的知识面。而跨学科教育也不是简单的将不同学科的知识点生搬硬套的拼凑在一起，然后填鸭式的教授讲解。目前高校在这一方面存在的主要问题是教学方法的类别不够丰富，多数还是以教师为主体，课上依托教材进行讲学，课下通过作业检查进度。这样的教学方法看似科学，但缺少了人文方面的培养，也在某种程度上局限了学生们独立思考与学习的能力。

（四）教学环境的建设不够充足

现今教育背景下环境设计这一方面，目前理念与实践两者没有达到很好的统一。实施教育的固有模式还是以理论为主，学生们缺乏接触与进行实践的机会。^[7]这里的实践强调的是指除专业相关知识中一切非理论之外的存在。教学环境的不足主要体现在以下几方面：

高校因为各类原因，无法为学生们提供足够的或者说良好的有效的关于实践方面的教学安排，导致学生们缺少可以锻炼自己的机会，无法在实践方面提升自己的能力与专业技能；教学环境的组成搭建不够完整充实，这致使在很多项目上，大部分学生们的参与度达不到预期要求，课业完成过于书面且缺少灵活性，可供学生参与模拟或实践的教学环境没有良好的统一，缺失或缺位真实项目。

三 “艺工融合”语境下环境设计教育优化的实施路径

（一）建设“艺工融合”系统化的课程体系

为了更好的培养出顺应当今时代的复合型人才，环境设计专业的课程设置上，就需要涵盖艺术、设计、人文、建筑、环境等多个学科，以确保学生们可以全方面的接受来自不同学科和领域中的知识与技能，提高综合能力。^[8]

因此，在课程体系的制定或优化上，需要以“艺工融合”为基本准则，建立多学科融合交叉模式的同时，注重理论与实践的契合，搭配新技术、新科技的数字化产品计算，形成具有工艺类特色的课程体系，从横向与纵向两方面加深提升学生的专业能力，满足成长需求。

（二）组建多元化的师资队伍

为了更好的培养出环境设计人才，高校还需要重视在师资队伍的培养与打造。通过对艺术工程这两类教师进行定位考核，以打造“艺工融合”特色的复合型教师团队为准则，组建师资队伍。如引用企业人才进行教学，通过他们丰富的实践经验来弥补高校教师在教授专业课程时，过于侧重理论知识的不足；或在某些课程中采取双师模式，通过共同授课双向配合，让学生可以更好的掌握与理解课程内的相关知识。

组建多元化的师资队伍不只是招揽优秀人才为讲师，还需要专业授课教师不断提升自身的专业能力与实践能力。为了保证这一需求得到有效实现，高校应积极吸取成功经验，完善师资培训体系，让专业授课教师得到更好的提升。同时在师资评价体系这一方面，也需要进行完善与准则补充，不同学科或不同情况下的准则有适度调整，听取学生建议制定反馈机制。让整个师资队伍无论是在学科专业教授和人才技能培养上都做到深度与广度的双向发展。

（三）构造多元化的教学方法

在教学方法上，高校应打破传统教育模式进行一定程度的改变。可以尝试将教师与学生位置互换，强调以学生为主，改变既往教育中教师占主导地位，学生被动接受的模式。^[9]让学生在知识的获取上“化被动为主动”，深化对相关理论知识的理解。或者可以让学生以组为单位进行“模拟真题”式的实景训练。老师制定出符合时代环境的“真题”作为招标进行测试，从设计需求到必要的资料等都采用真实数据。这样从调研到设计再到最后的完成，学生团队的每一步都会贴合当下的市场环境，熟练掌握理论知识的同时也提升了实践能力，并在一定程度上解决了环境设计教育前期因各种局限性无法进行实践教学的弊端。另一方面通过团队合作，可以加强学生如领导、沟通、资料整理分析与职业发展或人际交往需要的软技能实力。

坚持与注重数字化、信息化的教学，可以让环境设计得到更好的展现与落实。尝试一些新的绘图软件、使用 AI 技术进行辅助，让学生们可以对自己的设计进行及时有效的修改；VR 或 AR 的使用则打消了空间或距离上特有的局限性，让学生可以身临其境的观看经典案例并了解其中的细节，更好的调动了学生设计与学习的积极性。

（四）搭建多元化的实践平台

只有理论与实践相结合，才能让学生更好的掌握所学习到的知识点，因此环境设计在专业教育方面，需要搭建出一个多元化的实践平台。

一方面高校可以通过开展校企合作的方式，为学生们提供更丰富的、更有效的实践机会，让理念与实践得到进一步的提升。^[10]学生通过进入相关企业进行参观、实习等，强化实际操作提升技术水平，将所学知识做到活学活用。同时，通过在不同企业的学习，也可以了解同一行业下同一知识体系的不同应用，更早更快的明白与了解市场需求。并在实习过程中参与到团队合作中去，加强在沟通、交流、协调等软技能方面的提升，适应职场环境。校方则可以将自身教育资源与企业资源进行交流融合，做到优势互补，方便双方后续的发展与进步。另一方面，还需要不断完善

与充实教学环境，保证学生的参与度达到预期标准。工作室或实验室的建立，在保证基础教学设施完善且具有前沿性的同时，也要是使对应的其他教学环境达到相辅相成的标准。

四、结语

“艺工融合”，随时代发展而不断改变其标准和内涵定义，各大高校在环境设计教育方面以此为语境进行育人或教育改革，既是为了向行业输送培养出符合市场需求的复合型人才，同时也充实了整个环境设计行业的多样性并提高服务质量。一方面提升了行业竞争力，促进社会发展，另一方面也使教育体制被不断完善与充实，强化了设计的多向性教育，为环境设计带来更广阔的可能性。

参考文献

-
- [1] 张玉华. “艺工融合”教学模式下壮族传统纺织技艺的传承与创新研究 [J]. 广西民族师范学院学报, 2024, 41(06): 95-100.
- [2] 王宏飞, 艾苗, 姜康. 设计类课程“艺工融合”模式的探索与教学实施 [J]. 创意设计源, 2023(2): 53-58.
- [3] 吴良镛. 人居环境科学导论 [M]. 北京: 中国建筑工程出版社, 2001.
- [4] 王裔婷. “艺工融合”背景下的建筑设计基础课程教学研究 [J]. 美术教育研究, 2015(13): 125-127.
- [5] 闫奇峰, 张春庆, 赵显彬. “艺工融合”背景下环境设计专业教学改革研究 [J]. 工业设计, 2021(09): 49-50.
- [6] 石莉莉. 基于“艺工融合”特色的环境设计专业人才培养模式研究与实践——以青岛黄海学院为例 [J]. 现代职业教育, 2024(03): 85-88.
- [7] 夏艺. 环境设计专业课程体系现存的问题与不足 [J]. 明日风尚, 2018(11): 237.
- [8] 高云兵, 高山, 骆王琴. “艺工融合”教育模式的融合机制 [J]. 安徽广播电视大学学报, 2018(1): 59-62, 76.
- [9] 龚晓蝶. 产教结合模式下环境设计专业课程体系优化及教学方法创新 [J]. 上海服饰, 2014(12): 183-185.
- [10] 廉伟, 张春庆. 学科交叉艺工融合——新工科背景下环境设计专业教学改革探索 [J]. 中国报业, 2021(08): 90-91.