

生活化美学在高职艺术设计教学中的应用研究

陈远鑫，陈柏宇

江西环境工程职业学院，江西 赣州 341000

DOI: 10.61369/RTED.2026060014

摘 要：在消费升级与审美泛化的时代语境下，传统艺术设计教育中“重技艺、轻生活”的倾向，已难以培养出具备敏锐感知力与人文关怀的设计人才。本文聚焦生活化美学理念，探讨其融入高职艺术设计教学的价值与路径。生活化美学并非简单的素材借用，而是一种将日常经验审美化、将设计实践人文化的教育哲学。本文通过理论层面辨析二者的内在关联与融合意义，进而从教学情境构建、项目内容设计、创作媒介拓展以及评价体系优化四个维度，系统阐述生活化美学的实践策略。

关 键 词：生活化美学；高职教育；艺术设计教学；审美体验；教学实践

Research on the Application of Daily Life Aesthetics in Higher Vocational Art Design Teaching

Chen Yuanxin, Chen Boyu

Jiangxi Environmental Engineering Vocational College, Ganzhou, Jiangxi 341000

Abstract：In the era of consumption upgrading and aesthetic popularization, the tendency of "valuing skills over life" in traditional art design education has been difficult to cultivate design talents with sharp perception and humanistic care. This paper focuses on the concept of daily life aesthetics and explores its value and paths of integration into higher vocational art design teaching. Daily life aesthetics is not a simple borrowing of materials, but an educational philosophy that aestheticizes daily experiences and humanizes design practice. By theoretically analyzing the inherent connection and integration significance between the two, this paper systematically elaborates the practical strategies of daily life aesthetics from four dimensions: the construction of teaching scenarios, the design of project content, the expansion of creative media, and the optimization of evaluation systems.

Keywords：daily life aesthetics; higher vocational education; art design teaching; aesthetic experience; teaching practice

引言

目前高职艺术设计教育存在着两种困境，一方面由于技术更新迅速，软件操作和形式技法占据了大部分学时，使得设计教学出现了工具理性膨胀现象；另一方面是生源审美水平参差不齐，有些学生把设计看成“炫技”或者“拼贴”，作品缺乏情感和内容。反观日常生活，人们的审美需求却在不断增长，从一杯手冲咖啡到一日的家居陈设，泛审美化时代已经来临。把生活化美学融入高职艺术设计教学当中，是重新建立设计同生活之间的血脉联系，需要引导学生怎样“发现”生活的美，并以此为起点完成设计。

一、生活化美学与艺术设计融合的意义

（一）弥合课堂与社会的裂痕，确立“为生活而设计”的价值导向

长久以来，高职艺术设计教学存在着一种“拟态环境”，即作业命题脱离真实情境，成为飘浮在生活之上的形式游戏。例如标志设计课只让学生虚拟设计一套视觉系统，包装设计作业也只是渲染效果图。虽然可以提高技巧，但是会割断设计同使用者、物品同场景、形式同功能之间的联系^[1]。将生活化美学引入教学，

最根本的意义就是重新建立这种联系。当学生为父母设计一套茶具、为社区早餐摊设计一套视觉形象的时候，设计就不再是孤立的客体，而是深深地嵌入人情、烟火和日用当中。只有这样，他们才明白设计的开始不是灵感一闪而过，而是对人的生活的一种关注。

（二）唤醒迟钝的感官体验，提升学生的审美知觉与人文关怀

当代青年学生大多是“数字原住民”，虚拟影像的泛滥造成他们习惯了被技术中介化的观看方式。从专业学习上讲，就是对

形式模仿很快，对生活本身却很“钝”。把生活化美学带入课堂，本质上就是进行一场感官教育，即教学生重新“看见”世界。具体而言，这种融合在三个维度上提升了学生素养。第一，审美知觉的敏锐化。学生开始有意识地从形态、肌理、气味、温度等多方面去感知日常事物，从而发现它们被忽略的美学价值。第二，设计语言的丰富性。来源于真实感受的细节，即竹编交错的光影、铁器锈蚀的斑驳等，比闭门造车的形式符号更有表现力和打动力^[2]。第三，更深层次的是人文关怀的生成。当学生懂得为一颗土豆的质朴形态而感动、为旧物上岁月留下的手泽而温暖的时候，他们就拥有了设身处地为“具体的人”着想的共情力。这正是设计师最核心的素养。

（三）重拾匠人精神的内核，赋予技术训练以人文温度与创造活力

高职院校一向注重“技术技能”，本身并没有问题。但是如果把技术窄化为操作软件的熟练度，学生就会变成工具的工具，作品徒有外形却没有灵魂。生活化美学的融入，给“重技”向“重道”的提升赋予了机会^[3]。生活化美学和手作、匠心有联系。真正的技艺，是在与材料日复一日的相处中生发出来的，是手与心、物与人相互成就的过程。把“匠心”融入教学，就是引导学生放慢节奏，感受生活的气息，以此让技术训练有了温度。学生学习软件或者工艺，并不是为了炫耀自己的技巧，而是为了更加准确地领悟自己心中对于生活的美。实践当中，创造活力也得到激发，因为灵感就存在于衣食住行的无数细节之中，取之不尽、用之不竭。

二、生活化美学在高职艺术设计教学中的应用实践

（一）教学情境重构：从封闭课堂走向开放现场，在体验中触发创作动机

传统封闭式的课堂四壁白墙是物理、心理双层的围栏。生活化美学教学首先要打破这道围墙，把学习的场所拓展到广阔的城市和乡村现场。

第一，感官田野调查。教师可以把课程的第一环节设计成“感官漫步”，带领学生到菜市场、老街区、手工作坊等有质感的生活场所去感受^[4]。任务不是简单的拍照记录，而是调动五感进行深描，比如描绘晨光穿过骑楼拱券投下的光影形状，收集有岁月痕迹的器物局部纹理等。沉浸式实践可以有效打破学生对于屏幕的依赖，激发学生身体感知，让创作冲动从真实体验中自然萌发。

第二，生活叙事空间的塑造。即使是在校园里，也可以通过改造工作室环境使其具有生活美学的气息。比如可以将学生们收集到的旧门锁、旧钥匙等组成记忆墙，也可以按照节气布置茶席角落，还可以为学生提供养苔藓、扎染的“生活实验台”等^[5]。

第三，情感记忆的唤醒。生活化美学最深的根基，建立在个体独特的生命经验之上。教师可以设计“家庭档案”类的启动课，让学生带出一件对自己有特殊意义的生活旧物并讲述它的故事。当其故事与物品被郑重其事地分享出来并加以审视的时候，

个人的记忆就变成了课堂上共有的美学文本，为其作品设计提供了一种饱含真情实感的“源文件”。

（二）项目内容设计：以日常之物与乡土之韵为题，驱动意义创生

当教学情境打开之后，项目内容本身也需要发生改变，应从商业案例的模拟转向对日常生活的挖掘。

第一，以“日常物的再发现”为题，展开设计思辨。例如可以设置“100元解决一个生活痛点”“为最普通的物品写一首视觉诗”等项目，要求学生以人们使用塑料袋时各种临时性、智慧性的“打结”方式为灵感，设计一套新的封口夹或者收纳系统。这类练习的核心不是居高临下的“拯救”生活，而是先谦卑地去理解生活，发现人们在日常生活中自发涌现出来的朴素智慧，再将其转化为设计语言^[6]。

第二，以“乡土文化”为脉，进行文创设计。教师应带领学生走出校园，到当地开展调查，调查内容可以是本地的蓝印花布、土窑陶器、手工杆秤等非物质文化遗产或者乡土风物。调研的重点是在与手艺人一起吃饭、做工的过程中，体会材料的特性以及制作过程的来龙去脉。在此基础上，要求学生完成一组文创设计，从其背后所蕴含的造物观念和形式法则出发，进行现代转化。

第三，以“时令节气”为轴，感受生活的节律。生活美学同二十四节气天然契合，教师可根据不同的节气来设置融入饮食、民艺的主题设计项目，例如春分时为“竖蛋”习俗设计一套儿童科普玩具，立夏时茶叶包装设计一组，霜降时用落叶做植物染色和面料创作^[7]。

（三）创作媒介拓展：从数字虚拟走向实体手作，在材质对话中深化理解

在数字工具唾手可得的时代，有必要让学生回归材料本身，用手去思考，以此走进生活美学。

第一，旧物新生，践行可持续美学。教师可开展“旧物改造”系列工坊，让学生从生活中收集废旧的物品，如旧衣服、包装箱、破碎器皿等，用解构、重组、嫁接等方式给它们赋予新的功能和审美价值。例如将旧牛仔裤改造成可以种植绿植的壁挂口袋，将碎瓷片镶嵌成桌面拼花，使学生直接面对材料的物理属性，重量、硬度、柔韧性、磨损痕迹，而不是在软件中点击一个半透明塑料材质球^[8]。

第二，在地材料实验，同土地形成深层次的联系。教师应鼓励学生去发现本地的“低技术”材料，即黏土、竹子、草木灰、天然染料等。以陶土为例，可以引导学生用不同的地区采集的泥土配制釉料，烧制出带有本地独特肌理的试片。

第三，数字与手作的交织对话。我们并不是要否定数字技术，而是提倡一种“混合实践”，即先手工制作模型，再用三维扫描进电脑做参数化调整和数控加工；也可以用传统的木作或者金工方式手工打磨组装数字生成的复杂结构^[9]。新旧工艺相融合，既能让学生会体会手工作品的温度、偶然性，又会开拓数字技术诗性表达的更多途径，从而给学生提供更加辩证的认识技术与人文的关系。

（四）评价体系优化：以过程体验与精神价值，超越单一视觉与功利标准

评价是指挥棒，只有用生活化的美学标准来调整评价方式，教学改革才能形成闭环。

第一，由结果评判转向过程对话。传统的“成果汇报—教师打分”方式不能包含生活化美学教学中丰富的体验。教师可以采用过程档案袋评价，要求学生把自己的调研手稿、材料实验样品、失败记录和反思笔记等全部收集起来。期末评鉴采用答辩加展览的形式，教师和学生围成一圈，像朋友讲故事一样，学生讲自己作品是如何从生活感触中产生、发展成一件实物的过程^[10]。教师评价重视观察的细微之处，思考的深刻程度以及自我突破的表现。

第二，把社会反馈纳入评价主体。生活化设计的最后检验场就是生活本身。创造条件，使学生的作品得到真实使用者的检验。比如社区小摊所使用的视觉形象是否被摊主所接受并使用呢？对于老人设计的辅助餐具，得到过哪些老人的“好用、舒心”口头评价呢？这些来自生活中的反馈所具有的教育意义也远远大于分数，能够让学生直接体会到设计的力量和责任。

第三，重新评价无形价值，看到过程之美。评分量表中要将生活化美学所看重的“难以量化”的维度纳入其中，即对材料有无同理心。能否从平常的事物中找到独特的美呢？是否体现出对使用者的悉心关注呢？是否包含了可持续发展的理念呢？尤其重要的是要珍惜那些有诚意的不完美，即手工痕迹所造成的独特肌理、因为惜物而保留下来的修补节点等等，这些比工业品的精致光滑更有生命力，理应得到审美上的肯定和鼓励。

三、结语

综上所述，生活化美学在高职艺术设计教学中的应用，是一场缓慢而坚定的文化重建。它不是一种可以立刻见效的教学公式，而是一个指向的指引，即设计教育应该从对“物”的炫技性塑造，转向对“人”和“生活”的深刻关怀。当课堂的边界消失在菜市场喧闹的声浪、手工作坊刨花木香的气味、旧物上岁月磨砺出的温润质感的时候，教育最本质的意义就显露出来——它关乎感知力的激发、审美意识的自觉、一颗为具体生命服务的热忱之心的培育。

参考文献

[1] 何蔚.C-STEAM+SPOC混合教学模式在高职艺术设计中合作课程中的教学实践[J].上海包装,2025,(12):244-246.
[2] 曾佳.数字化时代高职艺术设计教学改革策略[J].浙江工艺美术,2025,(24):190-192.
[3] 付丽芸.产教融合背景下高职数字媒体艺术设计专业项目化教学创新策略[J].吉林省教育学院学报,2025,41(12):140-144.
[4] 徐钰程.OBE理念下高职视觉艺术设计专业“赛教融合”教学模式的构建与实践[J].网印工业,2025,(12):109-111.
[5] 李雪丽.高职院校环境艺术设计专业“互联网+”教学创新探索[J].大观,2025,(12):146-148.
[6] 谭明铭,黄紫千.“专创融合”视域下高职艺术设计专业课程教学改革创新与实践[J].产业与科技论坛,2025,24(23):201-204.
[7] 张珊珊,郑而进.AIGC辅助高职视觉艺术设计课程教学改革研究[J].美术教育研究,2025,(22):167-169.
[8] 杨佳馨.生活美学视域下师范生美育素养提升策略研究[D].三峡大学,2025.
[9] 刘晚晴.生活美学视域下的教学审美性及其价值实现[J].教育研究与实验,2025,(01):92-102.
[10] 史司墨.非遗纪录片创作中的生活美学应用研究[D].河北大学,2024.