

Graduation Design Teaching in Fine Arts Education

—On the Ways and Methods of Integrating Aesthetic Education and Strengthening Aesthetic Education in Teaching

Zhengyu Zhang

Hubei Institute of Fine Arts, Wuhan Hubei
Email: zhy_7777777@163.com

Received: May 8th, 2020; accepted: May 21st, 2020; published: May 28th, 2020

Abstract

Today's art education major in art colleges is no longer an early teaching aimed at cultivating art teachers in primary and secondary schools. We should study the teaching of art education major in the new era, take the graduation design teaching of art education major as an opportunity, explore the ways and methods of integrating aesthetic education and strengthening aesthetic education, reform the teaching mode of art education mainly by technique learning, art education and aesthetic education disconnect, and construct the graduation design teaching of art education major in the new era with aesthetic education as the core.

Keywords

Art Education, Graduation Design, Aesthetic Education

美术教育专业的毕业设计教学

——谈教学中融入美育、加强美育的途径和方法

张征宇

湖北美术学院, 湖北 武汉
Email: zhy_7777777@163.com

收稿日期: 2020年5月8日; 录用日期: 2020年5月21日; 发布日期: 2020年5月28日

摘要

今天的美术院校美术教育专业已经不是早期的以培养中小学美术教师为唯一目标的教学。我们要研究新时代美术教育专业的教学, 以美术教育专业的毕业设计教学为契机, 探讨融入美育、加强美育的途径和

方法,改革以技法学习为主、美术教育与美育脱节的教学模式,构建彰显美术教育特色以美育为核心的新时代美术教育专业的毕业设计教学。

关键词

美术教育, 毕业设计, 美育

Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

教育部于 2005 年印发了《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)的通知》,规定了普通高等学校美术学(教师教育)本科专业“具备初步美术教育教学研究能力的合格基础教育美术教师和社会美术教育工作者”的培养目标,指出了高等学校美术学(教师教育)本科专业“基础教育美术教师和社会美术教育工作者”的培养方向。

2018 年 8 月,习近平总书记对中央美术学院 8 位老教授的回信明确指出:美术教育是美育的重要组成部分,对塑造美好心灵具有重要作用[1]。9 月,教育部召开了座谈会,提出了“全面贯彻落实习近平总书记重要回信精神,推动学校美育工作再上新台阶”[2]。如何按照总书记的要求,贯彻教育部推动学校美育工作再上新台阶的精神,在美术院校美术教育专业毕业设计教学中“融入美育、加强美育”,构建新时代彰显美术教育专业特色的以美育为核心的教学是我们当前面临的重要课题。

2. 毕业创作和毕业设计是美术院校美术教育专业的重要课程

毕业创作和毕业设计作为美术院校美术教育专业的重要课程,包括两个方面:毕业创作、毕业设计的课程教学和毕业创作、毕业设计的作业展览。其一毕业创作、毕业设计作业展览代表着美术院校美术教育专业的教学成果和教学水平,其二检验着美术教育专业毕业创作、毕业设计课程教学的教学质量。毕业创作与毕业设计课程构成了美术教育专业毕业课程教学的完整课程,缺一不可。

其中,毕业设计属于美术教育专业毕业课程中的一个重要部分,其方向是以艺术设计专业方向(包含环境艺术设计、视觉传达设计、公共艺术设计等)为主要内容和对象的综合性课程。它除了具有艺术设计的基本特征,还具有美术教育专业“跨界、多元、融合”的特点,不同于美术院校艺术设计各专业的毕业设计。

3. 美术院校美术教育专业的毕业设计教学

笔者参加了数届全国高校美术教育研讨会,考察了一些美术院校的毕业创作与毕业设计展览,与中央美术学院、中国美术学院、四川美术学院、广州美术学院、鲁迅美术学院的教师进行了交流学习,了解到目前国内美术院校美术教育专业的毕业课程教学主要包括两个方面:绘画方向的毕业创作和艺术设计方向的毕业设计。其中,无论毕业创作、还是毕业设计课程设置,都与学院的相关绘画、艺术设计专业一致,“面向社会美术教育工作者和基础教育美术教师”为培养目标,教学采取了教师指定课题和学生自定课题的模式进行毕业创作和毕业设计,均以单幅绘画作品或一套设计方案作为教学成果进行毕业作品展览。毕业设计和毕业创作为学生毕业必须完成的重要课程,是学院检验美术教育专业教学效果、教学质量的重要手段,国内美术院校都极为重视,大多数美术院校美术教育专业的毕业设计与毕业创作作为整体进行了课

程教学，并参加毕业展览，改变了以往美术教育专业只有毕业创作、没有毕业设计的局面。

近年来，为了适应社会发展的需求，部分美术院校美术教育专业开设的艺术设计专业方向的班级和学生多于绘画专业方向，毕业设计展览规模远超毕业创作，毕业设计的教学逐渐形成了美术教育专业毕业课程教学的主体。四川美术学院的美术教育专业每届五个班，四个班均为艺术设计专业方向，绘画专业方向只有一个班，毕业设计教学成为毕业课程教学的重要组成部分。

美术教育专业毕业设计教学的发展，反映了国内美术院校贯彻教育部《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)的通知》，寻求美术教育专业深入发展的改革创新。美术教育专业设置绘画与艺术设计专业方向的构成机制，暨绘画方向(国画、油画、版画、水彩)、艺术设计方向(公共艺术设计、环境艺术设计、视觉传达设计)专业班的课程设计和教学，特别是近年来逐渐形成主体的毕业设计教学，抓住了信息化网络化时代需要大批艺术设计专业人才的契机，突破了美术院校美术教育专业学生唯美术教师一个就业方向的瓶颈，适应了新时代美术教育形式变化、方法多样的要求，为美术教育专业的学生毕业就业创业提供了广泛的选择途径。

4. 美术教育专业毕业设计教学存在的问题

目前，国内美术院校美术教育专业毕业设计教学普遍存在着观念落后、与社会发展需求脱节，重专业技法轻美育、评价机制单一的弊端。

1、观念落后，与社会发展需求脱节

虽然国内美术院校美术教育专业基本上都开设了艺术设计专业方向课程和毕业设计教学，但是，无论艺术设计专业教师的人数、教学的课时和毕业设计的重视都远远不及绘画专业和毕业创作，在毕业创作和毕业设计教学中尤其明显，毕业展览中绘画创作作品占据主流，艺术设计作品较少。甚至还存在着美术教育专业有没有必要开设艺术设计专业方向和毕业设计教学的质疑。如湖北美术学院美术教育专业仅仅开设了艺术设计课程，没有毕业设计教学。这反映了一些美术院校美术教育专业的思想观念仍然停留在培养中小学美术教师为唯一目标的惯性思维和教学模式上，重毕业创作轻毕业设计，把美术教育专业的艺术设计课程和毕业设计教学完全等同于学院相关专业课程和毕业设计教学，脱离了社会发展的需求，没有认识到今天的美术教育早已不是以绘画为主体的单一美术教育时代，美术教育专业的艺术设计课程和毕业设计教学不是仅仅为了培养一个设计师，而是适应新时代美术教育形式多元化发展的需要，是学习掌握摄影、电脑、图形处理等综合性表现的艺术设计手段面向社会大众进行声、光、画面、文字结合的普及性美术教育的需要。

2、重专业技法轻美育、评价机制单一

艺术概论、美术史论，美术展览、专业讲座，艺术实践、作业展评是目前美术院校美术教育专业进行美育的主要课程和途径，而课时量最大的专业课程(绘画专业方向和艺术设计专业方向)和毕业创作毕业设计教学，均局限在以专业的技法学习为主，存在着教学与美育脱节的倾向。

目前，美术院校美术教育专业毕业设计教学的评价机制均采取与学院艺术设计专业相同的模式，通过毕业设计课程，以学生一套设计方案进行毕业设计展览的形式为评价标准，机制单一。客观上形成了美术教育专业的毕业设计教学与学院的艺术设计专业同台竞争的局面，忽视了美术教育专业开设的课程多、教学时间短的特点，造成了对美术教育专业毕业设计展览质量不高、效果不佳的质疑。

5. 研究新时代美术教育专业的毕业设计教学

1、国内美术院校美术教育专业的发展伴随着美育的历程。我们要按照总书记的要求，做好美育工作，贯彻教育部“全面贯彻落实习近平总书记重要回信精神，推动学校美育工作再上新台阶”的精神，研究新时代美术教育专业的毕业设计教学。

2、进行“美术教育”与“美育”概念的不断审视和研究。美术教育不等于美育，美术教育作为美育的重要组成部分，具有二个方面的含义：其一是专业技术的美术教育，通过技巧、方法的专业技术进行作品的创造、传达。美术教育作为一种专业的技术教育和学习时，不具备美育的本质意义，因为它的着眼点只在于审美能力与方法技巧的提高，均属于表现的美术教育范畴。其二作为美育手段的美术教育，当美术教育着重于美术教育的内容、方法形式和教育效果，通过美术创作、艺术设计、作品展示和讲座等教育活动，作用于人的心灵，陶冶性情，提高人文素质和审美修养，就纳入了美育的范畴。我们要正确理解美术教育的含义，探讨美术教育与美育的关系，把美育贯穿于毕业设计课程和教学过程中。

3、探讨在毕业设计教学中融入美育，加强美育的途径和方法。美国教育家罗恩菲尔德说“艺术教育中，艺术只是一种达到目标的方法，而不是一个目标。”[3]毕业设计教学不仅仅是简单的知识、技能传授，学习的目标也不仅仅是设计方法本身，教学的过程不再局限把传统意义上的知识技能结果告诉学生，满足于培养学生具备艺术设计的能力，而是要把握新时代美术教育的定位，加强学生人文素质和审美修养的培养，树立弘扬中华美育精神传承文化的理念，建立朝气蓬勃身心健康的生活态度，把技能方法的传授学习融入到独立思考、历练心智、热爱美术教育事业的美育中[4]。

上世纪九十年代，针对国内美术院校教学中普遍存在的唯方法技巧为重，就画论画忽视美育的现象，吴冠中老先生立场坚定旗帜鲜明地提出了“笔墨等于零”的观点，辩证地分析了美育与美术教育的关系，指出了在美术教育中融入美育、加强美育的重要性[5]。他强调思想感情表达、审美修养是反映作品整体形态及其内涵的核心，是否反映了新的时代风貌是衡量作品优劣的标准，笔墨形式只是表现手法的主体，是方法技巧，脱离了具体画面孤立的笔墨，其价值等于零。吴冠中老先生“笔墨等于零”的理念为我们研究毕业设计教学中融入美育、加强美育指明了方向。

1) 研究式的毕业设计教学。教育理论家苏霍姆林斯基告诉我们：“教师越是把注意局限在知识上，学生学习的愿望就越低落。”他比喻：如果把掌握知识的过程比喻为建筑一幢大楼，那么教师应当提供给学生的只是建筑材料，真正的建筑师是学生自己。“当学生能够运用概念、判断和推理的时候，才开始积极的思考……只有当知识对学生来说成为一种触动他的思想和情感，激发他去进行探索，使它们产生需要变成自己的东西时，才能说这是掌握知识。”[6]研究式的毕业设计教学把毕业设计过程转变为学生独立思考、发现问题、解决问题的研究过程，是探讨美术教育专业毕业设计教学中“融入美育，加强美育”的一种途径和方法。教师从不同的角度和解读方式，引领学生进行课题的研究，改变了教师教、学生学的被动教学模式，学生不仅学习了艺术设计的知识，激发了主动学习的热情，更培养了服务社会、探索创新的精神。

2) 研究式的毕业设计教学分为六个阶段：

第一阶段：确定课题研究内容。以教师指定毕业设计课题、研究内容和学生自主选择毕业设计课题、研究内容的形式确定毕业设计课题、研究内容，要求从实际生活中发现问题、寻找课题，鼓励跨专业的结合和与公司企业合作，让学生在实践的社会实践中运用所学知识认识社会、体现价值。

第二阶段：课堂教学、交流讨论和资料收集、实地考察。课堂教师授课，学习掌握毕业设计的要求、方法，赏析毕业设计范例，师生交流讨论。课下学生资料收集、现场实地考察，了解规范 and 市场需求，鼓励学生深入社会，掌握第一手资料，杜绝脱离实际。

第三阶段：确定毕业设计课题，制定课题的实施计划方案。以个人、小组多种组合方式，确定毕业设计课题的研究方法、时间安排，以真题真做和真假做相结合。

第四阶段：构思创意。制作图文文档和创意小稿，课堂 PPT 演示交流，修改、深入。要求富有创意，注重研究过程的阶段展示。

第五阶段：制作完成。制作图文创意文档和设计，完成毕业设计课题。主题明确，设计规范严谨，

课题结合实际, 杜绝唯设计表现的空论。

第六阶段: 装裱展示、评价和总结。毕业设计教学的完成包括: 图文创意文档和设计方案, 作品展览, 毕业论文及答辩。其中创意文档和设计方案为毕业展览的整体内容, 包括发现问题、提出设想、思考及解决问题的过程和自己的体会。采取图文结合的展板展示、专题讲座和声、光、动画的视频演示等多种形式的毕业设计展览, 改革只有一套设计方案的常规毕业设计及展览形式, 实施新时代美术教育新形式、新手段的探索和创新。

以新能源电机造型及包装设计的毕业设计教学为例, 在学习包装设计的理论和方法的基础上, 要求学生通过实际考察, 了解市场上常见的电机造型及包装设计, 并依据信息, 主动联系国内相关高校、电机公司, 在高校、电机公司联合设计制造新能源电机的基础上, 对电机造型、包装进行设计。在设计论证及毕业设计展览上, 通过与机电学院、电机企业的跨专业融合交流、设计论证、市场前景分析, 学生们知道了设计必须合理实用才有市场, 体会到了不同专业间合作沟通的重要性, 扩展了视野。通过实际项目的介入, 学生们增加了就业创业的能力, 看到了国内电机造型及包装设计与世界一流水平的差距, 坚定了服务社会、务实敬业、立志创新的信心和动力。这样的毕业设计, 无论设计成果最终能否被市场采用, 其意义不仅仅是进行了毕业设计教学, 完成了毕业设计展览的设计图式和创意文案, 更是学生们深入社会生活的体会感悟, 是毕业设计教学融入美育、加强美育的体现。

近年来, 国内美术院校美术教育专业进行了一系列的教学改革。南京师范大学美术教育专业在艺术设计教学中大胆创新, 与市场接轨, 以公共汽车的内外装饰设计为课题, 运用声、光、图像结合, 在车身车厢上绘制世界名画并配合世界名曲的背景音乐和灯光效果, 让乘客们在乘车的过程中得到了欣赏世界名曲、名画的艺术享受, 取得了很好的社会效果, 堪称“融入美育、加强美育”艺术设计教学的成功范例, 值得我们认真的学习和借鉴。

今天的美术院校美术教育专业已经不是早期的以培养中小学美术教师为唯一目标的教学, 单一的宣传画报、绘画式的美术教育形式已经难以满足网络化信息化时代社会的多元化需求。培养目标的不同, 美术教育的形式方法也发生了根本性的变化, 提出了新的要求。我们要研究新时代美术教育专业的教学, 以美术教育专业的毕业设计教学为契机, 探讨融入美育、加强美育的途径和方法, 改革以技法学习为主、美术教育与美育脱节的教学模式, 构建彰显美术教育特色以美育为核心的新时代美术教育专业的毕业设计教学, 为社会培养出具有高尚情操和创新能力、自主学习能力的综合能力型美术教育专业人才。

基金项目

该论文为湖北美术学院校级教学研究课题。

参考文献

- [1] 央广网. 习近平给中央美术学院老教授的回信[Z/OL]. http://china.cnr.cn/news/20180831/t20180831_524346616.shtml, 2018-08-31.
- [2] 光明网. 教育部: 推动学校美育工作再上新台阶[Z/OL]. http://edu.gmw.cn/2018-09/07/content_31029947.htm, 2018-09-07.
- [3] 罗恩菲尔德(美). 创造与心智的成长[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 1993.
- [4] 李梅. 美术教育专业课程课题化教学模式的研究性思考与实践[C]//融合、互动、创新——第四届世界华人美术教育大会论文集. 北京: 人民美术出版社, 2013.
- [5] 吴冠中. 笔墨等于零[M]. 南京: 江苏文艺出版社, 2010.
- [6] 苏霍姆林斯基. 给教师的建议[M]. 北京: 教育科学出版社, 1984.