

跨学科视角下的艺术设计课堂教学研究

赵君韬

河南经贸职业学院

摘要：在当今不断融合的知识时代，跨学科教育成为培养创新型人才的迫切需求。本研究聚焦于艺术设计课堂，旨在探讨如何在教学中引入跨学科视角，促进学科融合与创新能力的培养。通过对传统教学模式的挑战进行剖析，并提出学科交叉培训、教材更新与创新、学科评价体系完善等对策，本研究旨在为跨学科艺术设计教学提供理论支持，推动教育实践的更新与升级。

关键词：跨学科视角；艺术设计；课堂教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.02.098

引言

在当今复杂多变的社会中，艺术设计教育面临着跨学科需求的迫切挑战。为适应新时代，本研究旨在探索如何在艺术设计课堂中引入跨学科视角，促进学科整合，培养学生创新思维和团队协作能力。这一研究背景基于对传统教学模式的反思，力图为跨学科艺术设计教学提供理论指导与实践支持。

一、艺术设计课堂教学的现状分析

（一）传统艺术设计教学模式

1. 特点与局限性

传统艺术设计教学模式在长期实践中形成了一系列独特的特点。首先，注重基础技能的培养，通过系统的绘画、造型训练，学生能够掌握丰富的手工艺技能。其次，强调独立创作，倡导学生在创作中表达个性，追求独创性和独特性。此外，教学内容主要以艺术史、审美理论等为主，强调对传统艺术理论的传承。

然而，传统模式也存在明显的局限性。一方面，过度注重基础技能的训练容易使学生陷入机械式的重复练习中，削弱了他们的创造性思维和创意表达能力。另一方面，独立创作虽然重要，但在现实工作中，团队协作和跨学科能力同样不可或缺，而传统模式往往缺乏对这些方面的培养。此外，过于注重艺术理论传承会导致学生缺乏对当代社会、科技和文化变革的敏感性。

2. 需要改进的方面

面对传统模式的局限性，有必要进行改进以适应当代社会的需求。首先，教学内容的更新是关键。引入当代艺术理论、设计趋势和科技应用等内容，使学生能够更好地融入当代文化，增强他们对多元化文化的理解。其次，注重跨学科能力的培养。传统模式注重独立创作，而当今社会更加强调团队协作和多学科融合。教学应当引入跨学科元素，培养学生的团队协作、沟通和解决问题的能力，使其更好地适应未来职业的要求。最后，教学方法的创新也是必要的。传统的讲授和实践相

结合的教学方式可以引入更多的项目驱动、案例分析等教学手段，激发学生的学习兴趣，培养其主动学习的习惯。通过对传统艺术设计教学模式的特点与局限性、需要改进的方面进行分析，可以为跨学科视角下的艺术设计课堂教学提供有力的理论基础和实践指导。

（二）跨学科视角的引入

1. 概念解析

跨学科，作为一种教育理念，强调不同学科之间的相互融合与合作，旨在打破传统学科界限，促使学生在多学科交汇点上进行综合性思考与创新性实践。在艺术设计领域，跨学科不仅是学科间的整合，更是对学科本质的重新思考，通过融合科学、技术、人文、社会等多个领域的知识，为学生提供更广阔、更丰富的思维空间。

2. 跨学科对艺术设计教学的启示

引入跨学科视角对传统的艺术设计教学带来了深刻的启示。首先，跨学科教育可以拓展学科知识边界，使学生更全面地理解和运用不同领域的知识。例如，在设计中融入科学原理、社会文化背景，不仅使学生的设计更富有深度，也使其更好地回应当代社会的需求。其次，跨学科视角激发了学生的创造性思维。通过引入不同领域的元素，学生被鼓励去思考和解决真实世界的问题，从而激发出更具创新性的设计理念。跨学科教育让学生从一个更广泛的视角出发，不仅看到问题本身，还能理解问题背后的复杂关系。此外，跨学科教学提倡跨界合作，强调团队协作精神。在艺术设计领域，这意味着设计师需要与科学家、工程师、社会学家等专业人士合作，共同完成项目。这种协作不仅能够提高设计作品的综合性，还有助于培养学生的团队协作和沟通能力^[1]。

二、跨学科视角下艺术设计课堂教学设计

（一）课程目标设定

1. 提高学生创造性思维

在跨学科视角下，艺术设计课程的目标之一是提高学生的创造性思维。传统的艺术设计课程往往侧重于技术和手工工艺能的培养，而忽略了学生创意表达的能力。通过引入跨学科元素，旨在激发学生的创造性思维，使其在设计过程中能够更加敏锐地捕捉问题，提出独特而富有创意的解决方案。例如，在一个课程项目中，学生被要求设计一个城市公共空间，不仅需要考虑美学和功能性，还需要结合社会学、心理学等跨学科知识。学生可以运用社会学理论来了解城市居民的需求和行为，借助心理学知识更好地理解人们在公共空间中的情感体验。这样的设计任务不仅要求学生熟练运用设计技巧，更要求他们思考社会和心理层面的因素，从而促使学生在解决问题时展现创造性思维。

2. 拓展学科知识边界

跨学科视角下，艺术设计课程的另一个目标是拓展学生的学科知识边界。传统的课程往往将学科知识局限在艺术领域，而跨学科设计强调艺术与其他学科的有机融合。通过引入不同领域的知识，旨在使学生具备更全面、多元的学科素养，能够更好地理解并回应现代社会的复杂挑战。例如，一门课程的项目要求学生设计一种可穿戴科技，不仅需要具备时尚设计技能，还要结合物理学、工程学等相关知识。学生在这个项目中需要理解电子元件的原理、用户体验的设计原则，并将这些知识融入时尚设计中。通过这样的设计任务，学生不仅提升了艺术设计技能，还拓展了对物理学和工程学的理解，使其在未来的职业中更具竞争力。

（二）教学内容及安排

1. 跨学科知识的整合

在跨学科艺术设计课堂中，关键之一是将不同学科的知识有机整合，以创造更为综合和深度的学习体验。这不仅能够培养学生全面的学科素养，还有助于拓宽他们的思维边界，激发创新灵感。假设设计一个以自然为主题的装置项目。学生不仅需要了解自然科学中的生态系统、植物学和动物学知识，还需考虑社会学和哲学中对自然的不同理解。这样的项目可以鼓励学生通过艺术设计去表达他们对自然、环境和社会的独特视角，同时了解不同学科之间的交叉点。

2. 实践与理论相结合

跨学科艺术设计的教学内容应注重与实践与理论的有机结合，使学生能够将所学知识应用于实际创作中。理论知识为实践提供指导，而实践则反过来深化学生对理论的理解，形成良性循环。假设一个与虚拟现实（VR）技术相关的设计项目。学生首先学习关于虚拟现实的理论知识，包括技术原理、用户体验设计等。然后，他们

在实际中动手制作一个虚拟现实艺术作品，可能是一个虚拟展览、交互式体验等。通过这个过程，学生不仅提高了对虚拟现实技术的运用能力，同时也理解了虚拟现实对观众情感和感知的影响^[2]。

（三）教学方法选择

1. 项目驱动式教学

在跨学科艺术设计课堂中，采用项目驱动式教学方法有助于激发学生的学习兴趣和创造力。通过以项目为核心，学生将面临真实世界的问题，需要结合跨学科知识进行综合性解决，从而培养其解决问题的能力。设想一个项目，学生被要求设计一款智能家居产品，旨在提升居民生活质量。这个项目涉及艺术设计、工程学、人机交互等多个学科领域。学生需要合作开展市场调研、设计产品外观、了解传感器技术等，最终呈现出一份包含艺术设计概念和技术实施方案的完整项目。

2. 团队合作与交流

跨学科视角下，强调团队合作与交流，旨在培养学生的协作能力、沟通技巧和团队合作精神。艺术设计往往需要不同领域的专业知识，团队合作可以有效整合各个专业的优势，促进跨学科的融合。例如，一项关于城市公共空间设计的项目可以设定为团队任务。学生组成多学科团队，每个小组负责一个特定方面，比如美学设计、社会学调研、可持续性规划等。通过团队合作，学生不仅能够结合各自专业知识提出全面的设计方案，还需要在团队中与他人有效沟通，分享见解，并协调各方面的要求，培养了解决实际问题的能力。

（四）评价体系建立

1. 跨学科综合评价

跨学科艺术设计的评价体系需要综合考虑学生在不同学科领域的表现，以及其在跨学科合作和创新方面的能力。这种评价体系不仅侧重于艺术设计技能，更注重学生在实际项目中运用多学科知识解决问题的能力。设想一个项目，学生合作设计一个城市公共艺术装置，既需要考虑艺术设计的美感，也需要考虑社会学、环境科学等多学科的影响因素。跨学科综合评价可以包括学生在团队协作中的贡献、对不同学科知识的理解和运用、解决实际问题的创造性思维等方面。通过这样的综合评价，教师可以更全面地了解学生的综合素养，为其提供更有针对性的指导和反馈。

2. 学生作品评估标准

评估学生的作品需要从艺术设计的角度出发，同时也要考虑到跨学科的特点。除了审美和技术层面的评价，还应该关注作品中是否充分融入了跨学科的元素，是否能够有效传达其背后的综合思考和解决问题的能力。

力。例如，在一个关于可穿戴科技设计的项目中，学生设计了一款智能手环。评估标准不仅包括手环的外观设计、功能实现等传统评价元素，还应该考察学生是否在设计中融入了心理学知识，使手环更符合用户的心理需求；是否考虑了可持续性设计，减少对环境的影响等跨学科因素。通过这样的综合评估，教师可以更准确地了解学生的设计思路和能力。

三、跨学科视角下艺术设计课堂教学面临的挑战与问题

（一）学生接受度

跨学科艺术设计课堂面临学生接受度的挑战。学生可能对跨学科的教学模式感到陌生，难以适应新的学科整合方式。此外，一些学生更倾向于传统的单一学科教学，对于跨学科融合的理念产生抵触情绪。这种学生接受度的不确定性会影响他们在课堂中的投入和学习效果。

（二）教师培训与素养

跨学科教学对艺术设计教师提出了更高的要求，但目前存在教师培训与素养的问题。许多艺术设计教师在传统的专业领域取得了卓越成就，但他们缺乏跨学科知识和教学经验。因此，教师可能感到不适应新的教学范式，难以有效地整合不同学科的内容，制定综合性的教学计划^[3]。

（三）评价体系不完善

跨学科艺术设计课堂在评价体系上面临不完善的问题。传统的评价方法过于专注于艺术设计技能的考核，忽略了学生在其他学科领域的表现。现有的评价体系难以准确反映学生在团队协作、跨学科综合能力等方面的成就。此外，缺乏统一的、全面的评价标准也使得对学生表现的客观评价变得更为困难。

四、跨学科视角下艺术设计课堂教学的对策与建议

（一）学科交叉培训

面对学生接受度的挑战和教师培训的问题，一项重要的对策是进行学科交叉培训。这种培训可以使艺术设计教师更好地理解和融合其他学科的知识，提高他们的跨学科教学能力。培训内容可以包括其他学科领域的基础知识、教学方法和案例分析，以帮助教师更好地在课堂上整合跨学科元素。此外，学科交叉培训还可以促进教师之间的合作和经验分享，形成共同的教学理念和方法。通过培训，教师能够更自信、更熟练地应用跨学科视角进行教学，提升学生对新教学模式的接受度。

（二）教材更新与创新

教材更新与创新是应对传统教学模式的另一有效对策。为了引入更多跨学科元素，教师可以选择更新教材，确保其中包含了当代科技、社会变革、跨学科理论

等方面的最新知识。新颖的案例和实例能够引发学生的兴趣，同时反映出艺术设计在当今复杂社会中的重要性。创新教材还包括将新媒体和技术融入教学过程中，例如通过虚拟现实（VR）、在线合作平台等工具提供更具互动性和实践性的学习体验。这样的更新和创新可以激发学生学习的主动性，更好地适应跨学科视角下的教学模式^[4]。

（三）学科评价体系完善

科艺术设计课堂中，一方面，教育机构可以制定多维度的评价标准，包括艺术创作、学科知识运用、团队合作、解决问题能力等方面。这样的评价标准能够更准确地反映学生的综合素养，从而提高评价的公正性和有效性。另外一方面，鼓励教师和学生参与评价标准的制定过程，以确保评价体系更符合实际教学需求。建立明确的评价体系不仅有助于学生更好地理解学科目标，也为教师提供了指导学生的有效工具，使得评价更加贴近实际学习情境。

结语

综合研究结果，跨学科艺术设计课堂教学的成功实践需要学科交叉培训、教材更新与创新以及学科评价体系完善的综合努力。这三方面的对策与建议为教育者提供了有力指导，使其能更好地应对学生接受度、教师培训与素养、评价体系不完善等问题。通过落实这些对策，艺术设计教学将更具现代性，促进学生全面发展。此研究旨在为教育实践提供有益的理论支持，推动跨学科艺术设计教育的创新与发展。

参考文献

- [1] 林家立. 设计基础教育跨学科教学的困境、演进与启示[J]. 中国文艺家, 2022(09): 82-84.
- [2] 吴念姿. 艺术设计线上线下跨学科融合教学初探——以《构成基础与设计》课程为例[J]. 大众文艺, 2021(04): 213-214.
- [3] 王茜. 跨学科在艺术设计工作室化课程中的探索与实践[J]. 大观, 2020(05): 114-115.
- [4] 陈雪清. 艺术设计专业跨学科协同合作教学方式的探讨[J]. 成都师范学院学报, 2019, 35(03): 32-36.

作者简介：赵君韬（1983.10-），男，汉，籍贯：河南省焦作人，学历：硕士研究生，毕业于：河南大学，单位：河南经贸职业学院，现有职称：讲师，研究方向：设计艺术学。

基金项目：本文系河南省高等职业学校青年骨干教师培养项目《钧瓷高温釉变艺术在室内软装饰中的应用研究》（立项编号：2020GZGG031），河南省教育厅（结项编号：豫教[2023]78372）。