

服务文化传播与应用的“新文科”艺术设计 教学改革路径探析

迟慧

辽东学院艺术学院

摘要：随着“新文科”建设的提出和开展，为艺术设计类专业教学改革提供了新的探索空间，国际文化传播存在的挑战也为艺术设计相关专业教学提出了新的问题和要求。艺术设计类专业在服务文化传播与应用方面存在着较大不足，制约着艺术设计类专业的发展，针对以上问题，艺术设计类专业亟待进行相关教学改革。本文对此提出相关教学路径分析，对艺术设计类专业的教学改革和发展进行探索，尝试使艺术设计类专业教学更好的为文化传播、建设与发展服务。

关键词：新文科；艺术设计；教学改革；文化；传播与应用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.03.085

一、服务文化传播与应用的“新文科”艺术设计教学改革背景

随着“新文科”建设在我国教育界的提出和开展，为艺术设计各专业教育教学研究和实践探索的创新发展提供了极大空间。二十一世纪以来，我国综合国力日益提升，但在全球化语境下，文化传播依然以西方媒体、西方价值观为主导，我国的文化传播不能完全适应新形势的需要。在新文科背景下，艺术设计相关专业如视觉传达设计、环境设计和动画设计等专业，其设计创意、传播和应用是文化传播的一种有力工具和手段，艺术设计的应用产出还会带来的相应的文化附加值和产业繁荣。所以，艺术设计相关专业的教学改革应该为满足国家发展战略的需要出发，主动服务国家软实力提升和文化繁荣发展的新需求，在新时期传播和发展中国特色社会主义文化、中华优秀传统文化，树立中华文化自信，继承中华民族浩瀚隽永的博大文化精神，根治辽东地方文化土壤，传承和发扬乡土文化特色。

“新文科”具有跨学科融合、数字化技术应用、注重创新与应用和国际化视野等特征。如环境设计、视觉传达设计、动画等艺术设计类专业，其专业属性和特色离不开数字化技术应用、创新与应用的紧密结合。所以，“新文科”的提出为艺术设计类专业的教学提供改革的新视野和新思路，以此为背景，在艺术设计类专业可以将服务文化传播与应用作为主要目标，使艺术设计类专业人才培养更加适应当今国际化、高质量的发展趋势。

二、艺术设计类专业服务文化传播与应用方面存在的不足

目前国内除专门的艺术院校外，绝大多数艺术设计类专业开设在综合性院校中，且在文、理、工、医科等

为主的院校均具有布点。与艺术院校相比较，综合性院校中的艺术设计类专业其优势在于，综合性院校具有学科门类齐全、可与文、理、工、医等专业相互借鉴、融合等学科资源交叉互补等知识资源优势。但其不足之处也同样明显。

首先，综合性院校学生的入学文化课成绩整体偏低，文化素养、特别是人文素养较为薄弱，已经成为严重影响设计构思和创意水平、限制教学成果产出水平的不利因素。

其次，综合性院校强调学生的实践应用能力培养，忽视学生艺术设计理论基本素质的培养。目前综合性院校的艺术设计类专业，其教学目标设定、人才培养方案、课程设置都注意到要使学生成为适应行业、企业需要的应用型人才，这种“专业”和“应用”主要是从服务就业的角度来考虑的，将实践能力与理论素质完全割裂开来。甚至部分院校的专业人才培养方案和课程体系设置中，大幅度的删减艺术理论学分、模块和课程，使得学生缺乏必要的专业理论储备。

再次，对设计思维和文化创意等方面的能力培养重视程度不足，学生对文化理论的理解、应用和转化能力都存在相当的欠缺。如前文所述，学生人文素养较弱、缺乏专业理论储备，所以学生的设计说明、创意阐述等文字表达能力也相对较差。在实践训练，如大学生创新创业项目和各类专业竞赛中，综合性大学中的很多艺术设计类专业学生对社会问题和行业发展前沿的了解、对设计主题的理解和把握、对设计创意、设计过程的表述和传达等都存在较大不足。在很多项目和竞赛的申报材料中，都需要指导教师付出大量的心血来指导，甚至要亲力亲为的帮助学生分析项目或竞赛要求、进行设计创意构思、修改文字材料等。

最后,缺乏从国家发展战略和“为中国而设计”的中华优秀文化全球传播等宏观视角来进行人才培养能力的定位。在全球化背景下,艺术设计类专业增强我国的文化软实力,今天的本科教育更要以“立德树人”为核心,为国家培养有爱国情操和报国情怀的优秀艺术设计专业人才。艺术设计类专业学生可以将手中的画笔为媒介和工具,为国家的文化传播和文化发展战略服务。但以目前的设计类专业教学实践来看,虽然近年来在教学内涵和内容建设中强调“课程思政”的重要性,但缺乏对外传播的教学目标定位,缺乏对中华优秀传统文化进行国际传播的专业能力培养构想。

综合以上问题,普通高校中的艺术设计类专业,以增强学生人文素养、提高学生应用产出水平为目标,应以国家文化和经济发展战略为导向,使艺术设计专业教学服务于中华优秀传统文化、中国特色社会主义文化的国际传播和文化产出,进行艺术设计相关专业的教学改革实施路径方面的研究,为中华传统文化、中华现代文化的传播、弘扬、繁荣和发展贡献力量。

三、文化传播与应用的“新文科”艺术设计教学改革路径分析

(一) 构建适合我国传统文化国际传播语境的设计理论

通过对“新文科”艺术设计理论和国内相关研究成果进行收集整理,亟须加强构建服务于我国文化国际传播语境的现代设计理论。

现代设计诞生于欧洲,现代设计教育体系的主导话语体系也属于欧美学界。国内各高校的艺术设计专业长期学习西方,艺术设计各专业都大量从西方翻译、引进教材和其他专业理论著作。从20世纪80年代开始到今天,艺术设计学科的教材引进势头逐步递减,但各种专业理论著作和辅助教学资料的引进依然热度不减。可以看出对现代设计理论我国的研究存在一定的不足。

传播学的诞生地是美国。19世纪以来,欧美国家对传播学、特别是大众传播理论和实践研究产生了大批成果,并对欧美的思想文化向全世界的输出产生了巨大的推动作用,当然也包括教育、设计意识等方面的影响。

服务文化传播与应用背景下,进行“新文科”艺术设计类专业的教学改革,首要任务就是建立适合我国文化语境的现代设计理论体系,用中国思路来讲好中国气象的艺术设计传播故事。

中华优秀传统文化历史悠久、灿烂辉煌,历史上,我国文化曾对东亚、东南亚国家有直接的影响,对这些地区文化形成了较强的辐射。但是今天我国优秀传统文化受语言、地缘、政治等诸多因素的影响,加之与西方国家

存在的网络等传播壁垒,使得中国文化进入西方文化认知体系的难度较大。而艺术设计类专业使用的传播符号以图形图像为主,文字为辅,或平面、或立体的图形图像等恰好可以打破语言文字差异形成的认知障碍,艺术设计的可以作为传播中华优秀方法的有力工具和武器。构建符合我国文化传播语境的设计理论,有助于提升传播中国传统文化效率和效果。

(二) 设置适应“新文科”发展的艺术设计专业群的课程体系

新文科背景下“艺术设计专业群的课程体系设置,需要在艺术专业群专业核心课程实现艺术设计学、传播学、计算机技术等多学科交叉、专业课程实现艺术与数字交互的技术融合。”^[1]艺术设计类相关专业虽然在综合性院校多有布点,但与其他学科缺乏交流合作。如人文、旅游等专业与艺术设计相关专业存在较多可相互沟通借鉴、提供资源灵感、取长补短等可行性,但目前实际打破学科和专业壁垒和界限的专业群构建并不多见。即使在艺术设计相关专业如环境设计、视觉传达设计、动画设计等之间,虽然这些艺术设计类专业经常设置在同一学院或部门,但相互之间常处于“各自为政”的状态,缺乏资源层面的相互共享,也缺乏技能方面合作互助。

在“新文科”背景下,为使艺术设计各专业间产生“合力”,更好的服务于文化传播与应用,必须打破专业壁垒,寻找专业知识和资源共享的可行性,主动进行交流合作,使各专业的特长产生优势互补,使人才培养、教育教学产生更好的效果。

如具有文化产业、旅游产业具有优势的地域,可以使艺术设计类专业与人文、旅游、文化产业管理等相关专业相互合作。人文、旅游等专业为艺术设计类专业提供设计项目、主题和内容,艺术设计类专业发挥技术和专业优势,为地方文旅真实项目进行设计传播设计。一方面为地方文化发展和经济建设提供服务,另一方面又使师生直观接触实际项目案例,更好的产学研长,促进艺术设计类专业的文化传播与应用教学水平的提升。

(三) 增强艺术设计类专业学生文化传播与应用知识体系

在“新文科”的领域划分中,艺术设计属于“应用文科”,应用性是艺术设计专业的当行本色。但以往的艺术设计专业教学更注重专业实践、动手能力方面的训练,在文化观念的表达与传播等方面的知识体系建立有所不足;特别由于学生文化素养较低,对人文知识总体素养存在欠缺,对文化哲理的思辨、论证等方面的能力和水平更显不足。以上问题是艺术设计相关专业人才培

养存在的客观劣势，且艺术设计类专业还普遍存在着侧重动手实践、轻忽专业理论基础，导致的一系列学生知识和能力的不均衡现象。

在全球文化竞争日益加剧、文化传播与应用需求不断攀升的今天，艺术设计类专业的人才培养、教育教学要求也必须与时代接轨，改变固有的模式，适应今天社会发展的需要。“新文科”背景下的艺术设计类专业应用人才培养，其知识体系中的首要环节依然是艺术史论、美学和设计理论基础，而且仍需进一步增强学生的人文素养，以适应当今社会对文化传播与应用的人才要求。特别是要培养热爱中华优秀传统文化、有国际视野、并具有文化传播能力的“新文科”专业人才，必须需要对传统的艺术设计课程体系进行调整，适当增强理论课程或在专业课程中增加观念表达、文化传播应用单元或模块等，使传统的专业实践与文化传播进行有机整合。另外，为适应国际化、现代化文化传播与应用的要求，还需要了解、掌握和提升对国际传媒发展程度、传播策略和方法等方面的科学认识等，特别是对外语的掌握也在课程体系要求之内。

（四）强化中华文化价值体系的传播与应用的思维能力

在建立较为坚实的艺术设计类专业知识体系后，还需进一步强化中华文化价值体系的传播与应用思维能力，这种思维能力的提升是新文科建设的必然要求。新文科建设“强调突破传统文科的思维模式，以继承与创新，交叉融合、协同与共享为主要途径，促进多学科交叉与融合，推动传统文科的更新升级，从学科导向转向需求为导向，从适应服务转向支撑引领”。^[2]其中提到的“适应服务转向支撑引领”，反映在艺术设计类专业就是设计思维转向文化价值认识的支撑引领。

在艺术设计专业课程中亟须融入文化价值观和设计价值认识内容，特别是在专业课程内容中融入中国特色社会主义的设计价值观。设计价值观直接影响设计师及其设计作品，乃至影响整个社会生活。在艺术设计的课程思政中融入正当、正义、可持续的设计价值观，挖掘中华优秀传统文化、红色文化和辽东地方文化的具有传承意义和思想价值引领的内容，使文化传播和应用的教学主线和艺术设计人才培养紧密结合，为社会培养有正气、有信仰的设计人才。

在艺术设计的思维训练中，注重收集和整理中华优秀传统文化的观念、符号等可传播应用的素材，建立文化传播与应用的素材库。中华优秀传统文化是的中华民族宝贵的思想财富，也反映了中国五千年悠久文化的高

度思想成就，中国传统文化表现中的象征性特色特别突出，传统设计文化表达的思路、方式和形式等也是今天设计文化传播和应用可以学习借鉴的内容，中国传统文化的观念表达和传播手法能够指引今天设计应用的发展方向。

另外，还需要建立文化传播与应用的教材和资料库建设，如教学案例集或作品集等。将艺术设计专业课、劳育课和大学生创新创业实践等紧密结合，利用辽东学院作为综合院校的多学科教学资源，与人文、计算机、医学、农学、工学等学科进行跨专业合作，将艺术设计传统表现方式与信息科学、数媒技术等相融合，将中华优秀传统文化与乡村振兴、地方文旅产业和旅游景观设计等可以服务地方经济文化设计发展的研究方向紧密结合，向可持续设计、绿色设计、面向未来的设计扩展研究领域，使服务文化传播与应用的新文科教学改革紧跟时代、紧跟行业发展前沿，建立有设计示范意义和参考机制的教学案例集或作品集。

结语

虽然国内艺术设计类相关专业的教学目标普遍定位为：服务于“应用型”人才培养，但目前的“应用”还停留在简单的技术应用层面，即掌握专业技能，可以经过三到四年的学校培养，使学生达到行业企业的就业目标。着眼于教育投入短期回报的视角当然无可厚非，但已经不适应当下国内外文化产业快速升级、人工智能爆发式高速发展带来的新挑战。

当今的时代背景已经对艺术设计类专业的人才培养提出更高的目标。新文科建设强调的适应新时代要求、应用型复合型人才、多学科交叉融合等，促使艺术设计的应用与文化紧密结合。文化传播和应用必须贯穿艺术设计类专业从知识、技能到创新思维的全方位教学改革中去，艺术设计才能更好展示专业特色、发挥专业优势，为我国新时代文化经济的发展服务，为中华文化传承和创新服务。

参考文献

[1]何婷.新文科视阈下“科技融合、学科交叉、文化创意”的艺术设计专业群建设实践[J].学科建设, 2023(02): 204-206.

[2]王铭玉,张涛.高校“新文科”建设:概念与行动[N].中国社会科学报, 2019-03-21(04).

基金项目:本文系辽东学院2023年度新工科、新文科、新农科、新医科研究与实践建设项目《服务文化传播与应用的“新文科”艺术设计教学改革路径研究》的研究成果。