

论环境艺术设计教学中的美育和德育的有机结合

葛巧玲

广东省城市技师学院

摘要：传统环境艺术设计教学多侧重专业技能的传授，忽视了美育与德育的融合教育，使得学生缺乏必要的职业伦理和文化情怀。当前，行业对具有高尚品德和美学素养的复合型人才需求日益增长，推动了教育界对美育与德育整合创新的探索。基于此，本文旨在深入分析环境艺术设计教学中的融合现状与问题，为培养德艺双馨、具有民族担当感的高素质设计人才提供理论指导和实践经验，以适应新时代人才培养的迫切需求。

关键词：环境艺术设计；美育；德育

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.10.224

引言

当前，我国正处于从“设计制造”向“设计创造”的转型升级过程中，强调文化自信成为新时代高等教育的重要目标。与此同时，新一轮课程改革正不断推进，强调德育、美育、素育的协同发展，旨在塑造德艺双高、全面发展的新时代人才。面对全球气候变化、资源枯竭等挑战，环境设计专业必须在培养专业技能的基础上，更充分融入德育与美育元素，激发学生的文化认同感和责任担当，从而实现绿色可持续发展的目标。

一、环境艺术设计教学中美育与德育融合的育人价值

（一）人格塑造的双重基石

在环境艺术设计教学中，美育和德育的配合使用其实是在为学生的人格养成打地基。美育不只是教学生欣赏漂亮的事物，它其实是在培养一种成熟的心理状态，让学生能真正感知美好、理解美好，甚至自己动手创造美好。而德育，它负责的是价值观的引导，关注的是学生如何判断是非对错。这两者合在一起，效果就截然不同——美育让德育不再是干巴巴地说教，德育又为美育提供了方向上的把关。就如学者所说，审美在某种程度上是最早的“道德指南”，在人类还没有完整道德体系时，审美已经帮人们做选择。用高尔基的话来说：“美是未来的伦理学”，美的感受和道德的发展，这两条线始终交织在一起。当学生在设计作品时考虑如何让社区更和谐，这既是美的创造也是道德的实践，两者共同塑造着他们的人格底色。

（二）教育协同的增效机制

美育和德育结合，所产生的效果比单独进行要更佳。在环境艺术设计这个领域，美育能够激活学生的创造力，

让他们在构思作品时敢于突破常规；德育则像是一个无形的框架，确保这些创意不偏离社会的基本价值。比如学生设计一个公共广场，美育让他们大胆想象曲线造型和光影效果，德育则提醒他们考虑无障碍通道和便民设施。这种配合既避免了设计变成冷冰冰的说教，也防止了艺术创作变成纯粹的个人表达。它们之间互相补足——美育缺少了德育容易飘在空中，德育缺了美育又显得沉重。在环境艺术设计课堂上，当教师引导学生分析一个环保主题的景观设计时，学生既能学到色彩搭配和空间布局，也能理解生态保护的责任，两方面的教育效果在具体案例中自然融合。

（三）乡土文化的传承载体

在环境艺术设计教学中融入地方文化，这可能是最自然的美育德育融合方式。例如河南信阳师范学院就把茶文化、红色文化和传统建筑特色带进了课堂。当学生们研究信阳老民居那些“背山面水”的布局智慧，或者分析当地“歪门斜道”建筑特色背后的实用功能时，他们不仅在学专业知识，也在感受先人适应自然的智慧。这种学习过程让那些老房子、老街道成了看得见的“老师”，无声地传递着人与自然相处的伦理观念。美育在这里体现为对传统形式美的理解，比如屋檐的弧度、院落尺度；德育则体现在对文化尊重的培养上。学生通过测绘传统建筑，既提升了设计审美能力，也在无形中接过了文化传承的接力棒。

（四）职业伦理的自然孕育

环境艺术设计专业的学生未来大多会成为设计师，他们的作品直接影响着人们的生活环境。教学中融入美育德育的融合教育，其实是在帮助学生提前思考职业责任。比如当设计小区景观时，如果只考虑美观而忽略安

全性，或者只追求低成本而使用污染材料，这都反映出职业伦理的缺失。美育教会他们创造令人愉悦的空间，德育则提醒他们设计对社会的影响。现在很多学校开始强调“可持续设计”理念，当学生在设计作业中尝试用废弃材料制作景观小品时，他们既在解决形式美的问题，也在践行环保责任，这种综合训练为他们将来面对真实职场中的道德选择打下了基础。

二、环境艺术设计教学中美育和德育融合的阻碍

在当今艺术教育领域，特别是环境艺术设计专业中，推动美育和德育的融合已成为提升人才培养质量的重要方向。然而，实际操作中，受多方面因素制约，融合进程面临诸多瓶颈和障碍，严重影响了教育目标的实现。

（一）美育和德育教育资源配置失衡

环境艺术设计教学中要实现美育德育的有效融合，首先得克服资源不足的难题。很多学校在这个专业上的投入远远不够，设计教育在众多学科中常常被边缘化。据统计，超过60%的院校环境艺术设计专业实训经费低于年均10万元，这些资金连基本的材料更新都困难，更别说购置先进的虚拟实境设备辅助教学。资金短缺带来一连串问题：教室里的电脑运行设计软件卡顿；学生用的材料廉价；教师也很少有机会外出学习新知识。结果导致美育、德育变成课堂上的口号提醒，无法深入教学。比如教“可持续设计”理念时，当没有环保材料样品，教师只能靠图片展示，学生无法亲手触摸感受不同材质的差异，对“环保”的理解就停留在概念上。这种状况下，想要把美的体验和道德责任真正融入学生心里，难度很大。

（二）实践平台严重短缺

环境艺术设计是动手实践性很强的专业，但现在学生能真正动手的机会过少。一方面出于安全考虑，学校不太愿意组织学生去真实的工地或工厂；另一方面，和企业合作建立的实习基地往往流于形式。例如某高校在大三安排的企业实践中，实际是去装饰公司坐两周前台，连具体的设计工作都没参与过。当教学被局限在教室里，德育就成了纸上谈兵。学生了解“设计要服务社会”的道理，但没接触过真实客户，没经历过成本与创意的矛盾，这种认知过于表面。美育方面同样受影响，学生在校园里画了三年效果图，却很少有机会实地测量老建筑的比例美感，或者观察不同人群如何使用公共空间。缺乏真实场景的浸入，导致美育德育融合变成了教师单方面的

设想，学生作品常出现“形式炫目但缺乏人文关怀”或“理念空洞却强加道德标签”的尴尬。

（三）自然伦理融合薄弱

当下环境艺术设计教学有太过于关注技术表现，忽略了自然伦理。课堂上教师花大量时间教软件操作、材料属性和施工工艺，但很少引导学生思考“设计如何促进人与自然的和谐相处”。例如讲解景观设计时，重点可能放在如何做出炫酷的水景效果，而不是讨论水资源的循环利用；做室外家具设计时，更多考虑造型是否新颖，而非材料是否环保可降解。这种教学导向下，学生作业常出现“生态悖论”，也就是用不可回收材料制作呼吁环保的装置，或者设计过度亮化的景观而不顾光污染问题。因此，当自然仅仅被当作设计的“背景板”而非参与主体时，美育德育的融合就缺失了最关键的生态维度。

（四）教学协同机制缺失

目前阻碍美育德育融合的另一大问题是艺术类教师和德育教师各自为政，无法统一战线，融合教学。艺术教师可能觉得“德育不是我的专业领域”，德育教师又觉得“设计案例离我的课堂太远”。这种隔阂导致学生接受的是分裂的教导。专业课讲形式法则，思政课讲道德规范，两者很少在具体设计情境中交汇。更值得一提的是，教学评价标准也互相分离。设计方案打分看重视觉效果和技术图纸，德育分数则主要看课堂表现和思想汇报。曾有学生做出关注留守儿童的社区活动中心设计，专业教师嫌其造型朴素，德育教师却赞其有社会关怀，这种割裂的评价让学生无所适从。

三、环境艺术设计教学中美育和德育融合的多维路径

当今社会快速发展的背景下，环境艺术设计教学面临着新时代对人才综合素养的更高要求，尤其是在美育和德育的融合方面，急需探索多维度、系统化的路径。要实现这一目标，必须打破传统单一的教学模式，通过多方面创新实践，构建契合本土文化、生态伦理、产教融合和多元评价的全面途径。

（一）本土化情境实训基地建设

要解决环境艺术设计教学中美育和德育融合资源不足的问题，需要高校建立扎根本土文化的实训基地。这类基地不是简单的“模拟工作室”，而是融入地方特色的沉浸式学习环境。以河南信阳师范学院为例，其围绕

当地茶文化、红色遗址、传统民居三大特色，在校内搭建等比例的建筑模型工坊和生态景观实验区。学生在这里测绘信阳老房子的“五架梁”木构，亲手触摸那些榫卯结构的美感，同时理解传统建筑如何顺应自然气候。基地还会模拟真实项目流程，让教师扮演乡镇干部，学生分组竞标“乡村广场改造”，在方案中考虑民俗活动需求与古树保护。这种训练下，美不再是抽象概念，它体现在对老砖瓦的再利用设计中；道德责任也变得具体，比如为保留村民乘凉的大槐树调整布局。这种基地建设资金需求不大，但效果显著。

（二）打造校企协同的三师制课堂

打破学校与企业的“围墙”，让真实的企业项目走进课堂，这是促进美育德育深度融合的重要方式。因此，有必要打造校企协同的三师制课堂。具体而言，每门核心课配备学校专业教师+企业设计师+德育导师。比如“社区空间改造”这门课，专业教师讲设计方法，设计师带来真实案例与预算限制，德育导师则引导讨论“如何平衡商业利益与居民需求”。三方共同带学生完成一个真实项目。例如某校参与的旧街改造中，探讨老邮筒的去留。设计师从功能角度认为该拆除，居民却视其为情感寄托。学生通过这次实践去真正理解设计决策的伦理分量。另外，企业提供的不仅是真实场地，还有行业伦理准则。当学生设计的无障碍坡道坡度超标时，施工方会当场指出。这种来自业界的即时反馈，比教师说教更有力量。

（三）乡土元素与生态伦理融合教学

将乡土元素转化为教学资源，这是在环境艺术设计教学中让美育德育落地最自然的方式。教师可以带学生深入田野，在真实场景中发现伦理智慧。同样以信阳师院为例，教师带学生记录光山皮影戏时，学生不仅学习其视觉符号，更理解到老艺人坚守濒危艺术的执着返校后，学生的任务不是简单复制这些图案，而是用现代设计转化传统文化，如将皮影角色转化为儿童游乐场导视系统，既保留文化基因又满足新功能。同时，在生态伦理层面，教师通过设置“与自然对话”专题，分析信阳老宅的“水聚明堂”布局如何收集雨水，引导学生设计雨水花园；研究当地芦苇编织工艺，开发可降解的景观隔断。这类项目模糊了艺术与道德的界限：当学生用废弃茶渣制作建筑模型材料时，材料的独特肌理带来美感体验，而选择废弃物本身是对环保责任的践行。

（四）动态化评价体系重构

环境艺术设计教学中美育和德育的融合，必须利用最新的教学评价方式。具体而言，新的评价体系应该是动态的、贯穿设计全过程的记录。不再只考核最终效果图的美感，而要追踪学生在每个环节的思考与选择。具体操作上可以设立多重要素。例如，专业教师观察形式创新性，企业导师评估技术可行性，德育教师关注社会价值，社区代表反馈使用感受。

例如在某学生团队的环境艺术设计图纸表现平平，但在动态评价中得分很高。这得益于过程录像显示他们多次修改方案保留老人们的晒太阳角落；社区来信感谢他们为儿童增设涂鸦墙等。这些细节被导师写入评估，因此，评价重点从考核技能转向考核设计理念。同时，期末展览也不再是普通作业展，而要求每件作品附有具体的美育、德育理念。

结语

环境艺术设计教学中的美育与德育融合，是培养具有社会责任感和良好职业道德的创新型人才的必由之路。通过构建本土化情境实训基地、推行校企合作的“三师制”教学方式、融合乡土文化与生态伦理，并建立动态科学的评价体系，可以有效解决目前存在的问题。因此，高校应不断优化资源配置，强化实践平台，深化伦理融入，完善协同机制，推动美育与德育深度交融，使学生在艺术素养与道德修养两个层面同步提升。实现文化遗产与职业伦理的有机结合，为环境艺术设计行业培养具有政治责任感、文化自觉和美学素养的高素质专业人才，推动行业向更加绿色、可持续、具有文化底蕴的方向发展。

参考文献

- [1] 任含笑. 创新人才培养下的环境艺术设计专业教学研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2025, 5(09): 69-71.
- [2] 陈玮然. 中国茶文化融入环境艺术设计教学研究[J]. 大众文艺, 2025, (05): 93-95.
- [3] 陈亮奎. 课程思政背景下高职院校环境艺术设计专业课程教学改革探究[J]. 西部素质教育, 2024, 10(18): 28-32.
- [4] 张喆. 任务驱动下环境艺术设计专业课程思政教学设计与实施[J]. 广西教育, 2024, (06): 55-59.
- [5] 王怡欣, 晏梦莹, 董子怡. 环境艺术设计与思政教育融合路径探究[C]// 百色学院马克思主义学院. 2024年思想政治教育论坛郑州分论坛论文集. 武汉东湖学院; , 2024: 331-332.