

环境艺术专业的建筑学课程教学实践*

赵秀敏

(杭州商学院 艺术设计学院, 浙江 杭州 310012)

[摘要] 本文通过回顾我国环境艺术专业的发展历程, 总结出目前该专业教学环节的弊端和问题, 并结合环境艺术专业建筑学课程教学的实践工作, 提出了适合该专业自身特点和具体国情的教学新思路。

[关键词] 环境艺术; 建筑学; 教学实践

[中图分类号] TU-4

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-2909(2003)04-0028-04

Teaching practice of architectural courses in the speciality of environmental art

ZHAO Xiu-min

(Department of Art Design, Hangzhou Institute of Commerce, Hangzhou 310012, China)

Abstract: Through reviewing the development of the speciality of environmental art in China, the defects in the teaching procedure are concluded. Combined with the teaching practice of architectural courses in the speciality of environmental art, some new ideas of teaching are promoted according to the characteristics of this speciality and Chinese current conditions.

Key words: environmental art; architecture; teaching practice

一、环境艺术专业设置建筑学课程的意义

现代人类对居住与工作的环境要求日趋复杂, 艺术与工业产业的结合早已跨越了日常生活工艺品而延展至视觉所达的众多领域, 催生了设计艺术学。人们对工业文明产生的环境危机的反思和对生态环境的整体思考, 又催生了环境学。设计艺术学和环境科学互为作用、互为构成要素, 融汇成现代环境艺术。因此, 环境艺术体现了艺术和科技的包容, 以建筑为主体, 向室内、室外两个界面拓展, 衍生室内设计、风景园林、城市与建筑、公共艺术等四个领域。环境艺术学科成为当今国际上前沿交叉的学科。

我国高等院校设置环境艺术设计专业已有 40 年的历史, 近年来无论是师资力量, 教学方法和学生素质, 都有了长足的进步。然而, 与西方发达国家比, 我国的环境艺术设计教育还显得薄弱, 主要表现为如下几方面:

一是该专业的较快发展时期仅限于改革开放后的 20 年, 与国外同行进行广泛的交流也只是近 10

余年的历史。因此, 师资力量尚显薄弱。

二是该专业的招生主要来源于艺术类考生, 尽管学生在美术功底和造型能力上有一定优势, 但对于环境艺术的理论学习以及相关专业知识面稍显欠缺。

环境艺术涉及城市的公共空间设计, 居住建筑室外环境设计, 建筑室内设计, 建筑外立面装修等方面, 不仅要满足使用者对于环境的功能要求和审美情趣, 同时也要认识到任何一个局部的环境都要从属于与之直接联系的周围环境, 这就要求设计者具备一定的城市设计与建筑设计的理论知识。因此, 从该专业的教学环节而言, 如何适当地引入建筑学课程, 在目前就显得尤为必要。

二、我国环境艺术专业发展历程与现状

新中国成立后, 我国环境艺术设计专业的设立, 始于 20 世纪 60 年代, 中央工艺美院首先开设了室

* [收稿日期] 2003-10-04

[作者简介] 赵秀敏(1974-), 女, 海城人, 杭州商学院助教, 博士研究生, 从事环境艺术专业建筑学课程教学研究。

内设计专业。70年代,中央工艺美院的室内设计专业率先改为环境艺术设计专业,开始注意大的环境概念,教学范围从室内走向了室外。全国的其他美术院校工艺系也开始设立环境艺术设计专业。这个时期主要目标是针对设计过程中的艺术要素,而对这个专业的工程及其他问题,还没有足够的重视,所以这时专业课程还显得单一,缺乏实用性。同时,国内的建筑学专业也开始考虑了室内设计的某些课程,而且林业院校园林系也开设环境设计的课程,边缘学科的交叉进行使环境艺术设计专业的发展具备了厚实的基础。

随着我国改革开放,国民经济迅猛发展,对于城市环境和建筑室内环境的设计迫切需要提高和深入发展。作为教学、科研的专门教育学科——环境艺术设计专业得到大力的投入。其发展来源大致有3个方面:

一是美术院校的工艺系分出一部分,成立了设计系,环境艺术设计专业成为设计系的重点专业。有些美院成立环境艺术设计系,例如1984年浙江美术学院工艺美术系设置环境与室内设计专业,并于1989年1月创办了中国第一个环境艺术系,正式设立了环境艺术设计专业。

二是建筑院校设立环境艺术设计专业,如天津大学建筑学院、原重庆建筑大学城规学院等。

三是林业院校设立环境艺术设计专业,其园林系以园林设计教学为主,在园林系设立环境艺术设计专业,如南京林业大学园林系。

各类环境艺术设计专业均有自身的特色和不足。例如,美术专业院校的环境艺术设计专业依靠美术院校的较强艺术专业设施,注重艺术设计素质的培养,以室内、外设计与园林雕塑设计为重点,基础课开设素描、色彩、国画线描,专业课开设雕塑、室内设计、园林及绿地设计,同时开设建筑制图、建筑材料等工程课程。但由于教师缺乏对理工科知识的学习与实践,教学活动中不能结合理工科特点进行授课,比如尺度感与功能性把握较差,工程的严谨度不够,因此达不到环境艺术设计课程艺术与科学相统一的教学内容要求。另外,美术院校的环境艺术设计专业学生来自艺术高考生源,一般来说进校时艺术水平尚可而理工科偏差,由于不能及时弥补理工科知识,所以只能侧重艺术畸形地发展起来,结果毕业后在工程图方面不严谨、实用性不强,满足不了社会的实际需要。美术院校的环境艺术设计专业,虽然也有建筑制图与建筑材料的教师毕业于建筑学

专业,但占的比例太小,一二门课无法弥补学生欠缺的理工科知识,也改变不了美术院校的环境艺术设计专业的上述现状。

建筑院校的环境艺术设计专业,有较强大的工程设计与制作基础,注重建筑工程内部的室内设计能力培养。按照建筑的规律,研究建筑的内部构造、功能与装饰。在课程开设上,室内设计专业在一、二年级与建筑学专业一样,学习建筑的基础课,也学习一些美术的基础课,三、四年级加入室内设计的课程。就建筑学专业而言,我国把该学科设立在工科院校,招收理工类学生,美术课程只有素描与水彩、水粉,大多数课程是进行理工科类的严格训练,学生良好的美术造型与审美能力还没有培养起来,就被理工科严密的思维方法所禁锢。学生毕业后工作时,往往因为缺少美术素质而使建筑设计美感受到不同程度影响。因此,这类院校的毕业生也与社会需要有一定的距离。

林业院校的环境艺术设计专业,一般在园林系设立。与建筑类的环境艺术设计专业不同,该专业招收艺术类学生。如南京林业大学园林系举办的环境艺术设计专业。由于园林系偏重于园林绿化与小型园林工程设计,所以任教的教师多数是林业院校的毕业生。因此在课程设置上对绿化与园林工程比较注重。虽然美术基础课与雕塑课由美术专业毕业的教师担任,但同样改变不了大的办学方向,因此在林业院校设立的环境艺术设计专业偏重园林工程及绿化人才的培养,也与环境艺术设计专业的培养方向存在着差别。另外该专业招收的艺术类学生其学习理工科知识的难度也与美术院校的环境艺术设计专业相同,不能较好地完成学习任务。

三、低年级建筑学课程配置思路

1. 加强建筑学入门技能训练及建筑初步理论课程的配置

传统的环境艺术设计基础教育主要侧重于绘画技能以及平面、立体、色彩三大构成的训练。由于这些课程的教学内容和方法与设计思想相脱节,致使学生在入学后相当长的一段时间内还不知道设计到底是怎么一回事。因此我们在改革中进行了一系列的调整,主要包括一下几个方面:

在绘画技能的训练方面,一改沿袭已久的绘画专业的教学模式,对绘画技法、绘画内容以及教学重点都进行了适当的调整。例如通过室内静物写生,训练学生对物体结构的把握能力以及对体量关系的

处理能力;在室外写生教学中则改变以往单纯风景写生的教学方式,更加注重对环境整体关系的把握,培养学生对建筑、环境、人物关系的敏锐观察力;增加速写内容,加强学生的动手能力。

在构成训练方面,将三大构成合而为一,改变了以往三大构成间相互割裂的状态。由于三大构成在同一教学单元内完成,加深了学生对于二维的平面与三维的空间体量之间以及色彩、质感等表现手法与表现对象间的关系,为建立整体的设计概念奠定了基础。同时也使教学的重点从抽象的点、线、面构成向与设计相关联的空间点、线、面、体转变,如柱、墙、网架等。

建筑初步理论课程是环境艺术设计专业课程设置中不可缺少的环节,是从基础训练向专业设计过渡的纽带,是专业设计的入门课程。该课程教学将理论知识与实例分析相结合,使学生对于形式要素、形式的构成与转变、形式、空间与秩序的关系、空间的限定与组织方式、比例与尺度以及空间与环境等有了更加直观和感性的理解,对环境艺术设计的内容和方法也有了初步的认识。

此外,环境艺术专业的基础课程还包括水墨渲染、彩色渲染、建筑模型制作、测绘制图、计算机辅助设计等技能训练以及中外建筑史、设计史,建筑构造等理论教学。

2. 加强小型建筑设计课程的配置

有研究表明,环境艺术专业的学生在总体关系上考虑较少,对周围环境态度冷漠;在空间秩序组织上缺乏明确的空间意识,偏重于二维平面图形的构图组合,缺乏合理的空间围合;空间尺度概念较弱,过于强调平面的形而忽视了三维的空间,空间的主次关系不明确;对功能问题的考虑不足,表现出较强的随意性和情绪化特征;工程概念方面也欠缺,图纸中尺寸、比例、指北针、地面标高等往往缺乏准确的交待;平面图和透视图也常有较多不一致处;构件的造型常违背力学原理。因此在低年级的教学中除了相应的技能训练和建筑初步理论教学外,还应设置适当的小型建筑设计课题,通过实践,对设计进行综合的认识和把握。

环境艺术设计专业低年级建筑课程设置以小品建筑设计和住宅建筑设计两个课题为宜。

其中小品建筑设计课题选择的范围较广,包括小型游船码头、小茶室、书报亭、小卖部等。其特点是规模较小、功能简单,平面和空间造型有较大的发挥空间。同时这些建筑均具有一定的服务性质,具

有相应的外部活动场地。通过这样一个课题的设计训练,学生能够较好地掌握设计的步骤和方法,处理好内外的空间和功能及结构间的关系,强化平面和空间造型的能力,建立整体设计的理念。

而住宅建筑设计课题的选择则以独立式别墅设计为主。一方面住宅建筑的功能关系相对小品建筑要复杂,空间的使用性质多样化,建筑规模加大,难度增加,但同时住宅建筑又是和学生的生活关系最为密切的一种建筑类型,学生对这一类型的建筑有较多的感性认识,对其功能关系和要求比较容易理解。另一方面,独立式住宅建筑具有独立的环境,可以训练学生对建筑及其环境进行一体化设计,改变以往先建筑后环境的设计方式。此外独立式住宅在空间和造型处理方面又具有相当大的灵活性,是一个较好的训练课题。

通过以上两个小型建筑课程的设置,使学生对环境设计的方法与步骤、建筑与环境的关系以及以往欠缺的结构性知识都有了初步的认识。总而言之,环境艺术设计专业的建筑学教学内容以建筑设计为主,向外延伸至小区规划和公共环境设计,向内延伸至室内及产品设计。教学特色相对于建筑学专业来说,压缩了建筑学科中的工程、力学、物理方面的课时,加强了对环境与建筑相互关系把握能力的训练,提高整体综合设计的能力。

四、高年级建筑学课程配置思路

1. 加强城市生态环境理论课程与公共空间设计课程的配置

城市环境一直是我国环境保护工作的重点。我国城市发展很快,但在发展过程中,城市环境基础设施建设的相对滞后与缺少环境生态保护意识的规划设计使城市环境污染呈加重趋势。另外还存在城市布局不合理的一系列问题。我国在 21 世纪要将城市发展为山水城市,即在城市中要求有不受污染的水、自然形态的山和保护绿化带。这些为城市规划提出了人应该尊重自然和人与自然和谐发展及人类合理利用自然的生态文化价值观。要使环境艺术设计专业的发展方向与时代相结合,必须以环境和生态保护为基础,从生态文化的角度首先解决观念问题。认识环境污染是一种落后的文化现象,环境艺术设计是一种人类文化,这种文化离不开人、自然环境、自然资源和人为环境的参与,环境艺术设计正是利用各种社会自然条件,通过创造性的思维设计与技术手段去营造一个适合人类生存的生态环

境。21世纪社会发展对生态与环境的要求就是环境艺术设计专业的主要教学内容。环境艺术设计专业的发展方向要适合人类社会发展的需要,要将环境艺术设计与环境和生态、环境艺术设计与科学技术、环境艺术设计与艺术审美等方面作为环境艺术设计专业的主要发展方向,并在此基础上进行课程建设。

环境艺术设计专业的综合性和应用性是由其专业特点决定的,其教学内容涵盖了与城市规划、建筑设计、园林设计、室内设计、雕塑设计等诸多学科。因此在环境艺术设计专业高年级的专业课建设中,要充分考虑各教学单元间的关联性和连续性。

环境艺术设计专业高年级的专业课训练主要涉及居住、商业、文化等公共空间的环境设计,而其中又包括各类空间的内外环境以及建筑的设计,如何合理设置课程顺序,做到对教学资源最合理有效的利用,是我们在教学改革中着重探讨的问题。

在建筑学课程设置方面与室内外环境设计课程设置相结合,不仅使学生能够更好的理解空间的结构概念,同时也为室内外空间环境的设计提供了依托和设计的初步构想。根据建筑规模、结构类型、空间性质以及室内外空间环境课程设置的需要,环境艺术专业高年级建筑学课程设置分为三个层次:其一为中小型会馆、美术馆、图书馆类建筑设计;其二为商业、办公综合楼设计;其三为住宅小区的规划设计。以此为基础,向内外分别发展出室内和室外环境的设计课题,这样学生就可以将自己的设计思想贯彻始终,充分利用自然资源,设计出符合环境生态发展的作品。

此外,在理论与实践相结合的教学思想指导下,还要设置环境行为心理学、人体工程学等理论教学和专业调研与实习等工程项目实践环节。

2. 毕业设计结合实际项目,提高学生综合把握设计过程的能力

毕业设计是对大学四年所学专业知识和技能总结,也是学生走向社会岗位的过渡环节,因此要求毕业设计课题的选择具有更强的实践性和应用性。在经过三年多的学习和一定的社会实践后,学生的专业兴趣和择业方向都已基本确定。因此,结合我校环境艺术设计专业师资配备的特点和学生的择业需求,在毕业设计课题选择方面采取学生和指导教师双向选择的方式进行分组,课题范围涵盖了环境艺术设计的主要内容,包括建筑设计、规划设计、室内设计和景观设计四个方面,既发挥了各指导教师

的专长,也使学生有了更多的选择余地,为学生就业奠定了基础。

课题的具体内容由各指导教师拟定,要求为实际的工程项目,设计任务和要求按项目要求进行,仅在实践中结合教学要求进行适当的调整。因此也就要求学生从课题分析、实地勘察、文献调研等环节着手,通过不断的提出问题、解决问题、完善设计方案的过程,锻炼学生解决实际项目中设计问题的综合能力,并按要求完成设计成果以及与设计相关的毕业论文。毕业答辩采取应用性的检验方法,即邀请校外专家参与,设计水平的高低以能否解决实际项目的问题为标准。

五、结论

通过对当前国内高校环境艺术专业的现状以及社会的实际需求分析,在今后的教学环节当中引入适量的建筑学课程是十分必要的。

一是低年级引入小型公共建筑、居住建筑等设计课程以及建筑制图、建筑史、规划史、建筑构造、设计规范等理论课程,加强学生对建筑室内外的整体把握。

二是高年级引入城市设计、居住区规划等设计课程以及城市和住区生态环境理论课程,加强学生对城市环境的整体认知。

目前,由于各高校师资、设备、教学等条件不同,已经形成了较为复杂的环境艺术设计专业办学现状,各高校应尽快完善自身条件,在艺术氛围里渗入生态环境保护理论,并用科学的研究方法进行全方位的学习,以产、学、研的实践道路培养21世纪艺术设计专业的合格实用人才。

〔参考文献〕

- [1] 马晓星. 对我院环境艺术设计专业教学改革思考[J]. 苏州丝绸工学院学报, 1998, (12): 70-73.
- [2] 易西多. 环境艺术的多学科交叉性[J]. 武汉理工大学学报, 2002, (4): 208-210.
- [3] 黄雅峰, 梁立民. 环境艺术设计专业的教学研究[J]. 天中学刊, 2000, (6): 106-108.
- [4] 陈小佳. 环境艺术专业建筑类课程的直观教学方法探索[J]. 交通高教研究, 1999, (增刊): 81-82.
- [5] 李保峰, 张卫宁. 拓宽专业口径 共享教育资源[J]. 华中建筑, 1998, (3): 138-141.

(责任编辑:周虹冰)