

公共装置艺术课程教学模式探索与实践

董子瑗

四川美术学院

DOI:10.12238/er.v8i3.5914

摘要：本文以公共装置艺术课程的教学模式为例，在提升绿色价值观的理念下，提出了“2+N组合、3方式+5单元、8步骤”的教学过程，课程通过不同专业领域导师团队所组成，以多样化的方式展开，同时联动社会现场的真实实践，让学生从知识层面转换到实践层面。并且课程在原先的课程结构上，植入绿色设计与可持续理念的单元，以绿色教育理念为培养模式，紧跟当下社会发展为主旋律，围绕传播绿色环保知识、培养生态文化、推行绿色设计、塑造生态文明等观念来进行教学模式改革研究，以满足新形势下美术高校在人才培养上提供所需人才。

关键词：新文科；公共装置艺术；绿色设计；可持续循环；实践教学

中图分类号：G64 **文献标识码：**A

Exploration and Practice of Teaching Mode of Public Installation Art Course

Ziyuan Dong

Sichuan Fine Arts Institute

Abstract: Taking the teaching mode of public installation art course as an example, under the concept of promoting green values, this paper puts forward the teaching process of '2 + N combination, 3 methods + 5 units, 8 steps'. The course is composed of tutor teams in different professional fields, and is carried out in a diversified way. At the same time, it links the real practice of social scene, so that students can transform from knowledge level to practice level. And the course is based on the original curriculum structure, implanting the unit of green design and sustainable concept, taking the green education concept as the training mode, keeping up with the current social development as the main theme, focusing on the dissemination of green environmental protection knowledge, cultivating ecological culture, promoting green design, shaping ecological civilization and other concepts to carry out the reform of teaching mode, so as to meet the needs of art colleges and universities in the new situation.

Keywords: New liberal arts; Public installation art; Green design; Sustainable cycle; Practical teaching

引言

在新文科发展的背景下，如何通过绿色设计与可持续理念的融入，探索和实践公共装置艺术课程的教学模式改革与创新，推动学科融合与跨界合作，以提升生态文明建设的人才培养质量，已成为亟待解决的问题。尽管绿色设计理念备受关注，但在我国教育界、教育研究界对生态文明的研究甚少，理解甚浅，所以行动甚缓，其原因是对生态文明的理解不深，特别是对生态文化与高等教育，生态文明与培养人的关系需要加强认识，加强研究^[1]。

中国科学院可持续发展战略研究组指出创新和绿色将是推动发展的两大核心，而绿色设计正是集创新和绿色两大核心的载体，因此在设计中贯彻绿色设计理念是时代的要求。然而，如何在教学模式中有效植入可持续设计理念，培养学生的绿色生态意识，仍是当前高质量教育建设中不可避免的重要议题。有的大学生认为生态文明主要是针对行业、企业和产业开发建设的，与自己关系不大，没有把个人成长、社

会发展和国家建设结合起来^[2]。

作为社会发展进程的关键体现，高等教育实施绿色教育顺应了党和国家“人与自然和谐共生”及“可持续发展”战略的要求，彰显了高等教育在促进生态文明建设与推动可持续发展中的重要作用。因此，教学模式需进行改革，在原有课程基础上引入绿色教育理念。在这过程中不仅是培养大学生认知，更强调自身与自然之间的关系。

本次改革将通过公共装置艺术课程，强调绿色设计与可持续性的必要性。我们将从绿色设计意识、思维、知识和技能等多个维度，培养学生的绿色知识观，使其扎根于生态理念并向上成长。以绿色设计与可持续生产理念为基础，结合当前社会发展的主旋律，围绕传播绿色环保知识、推行绿色生活、塑造生态文明等目标进行教学模式的改革研究，以满足新形势下美术高校对人才培养的需求。

1 教学概况与问题

“公共装置艺术”课程是“城市形象设计”专业的核心

课程。授课对象是本科三年级的专业主干课程共计 112 学时。在教学上以“联合授课+社会实践”的方法，培养学生从“发现问题、分析问题、解决问题”的能力。然而，目前公共艺术专业教学建设上不够完善，导致课程的知识量不够支撑现有课程学时，使得课程内容存在一些问题。因此，本教学改革通过课程植入绿色教学的理念，从绿色设计意识、绿色设计思维、绿色设计知识、绿色设计技能开展教学，并在课程中着重可持续循环理念。将绿色主题活动融入教学环节中，开展跨领域、跨学科之间合作交流，加强学科本身的专业优势，1+N 共学的方式形成学习团队的多元性、多形式、多渠道渗透生态文明教育。培养学生环境保护和资源再生等绿色意识，促进学生的可持续发展观念和思考的形成，进而培养学生绿色价值观，以此展现绿色设计教育的教学实践。

2 教学模式的改革

本课程在此前公共装置艺术课程的基础上，融入绿色设计与可持续循环的内容，并将课堂延伸至真实的公共场域，促使学生在实际环境中发现问题、提出解决方案，培养从被动学习到主动探索的能力。

2.1 优化：课程内容，教学导师的多元

教学导师组的方式将课程以联合授课的有机方式进行，围绕同主题而展开不同视角的探讨，依照不同专业背景与领域的导师，进行交叉学科的内容输出。在教学模式上遵照三个准则：连续性，课程纵向式地传授理论知识与课程要素；顺序性，要求课程针对有关内容加入深入广泛地知识展开；整合性，各种学习经验之间横向的关系，以便于学生获得统一的观点，从而生成方向、结构、目标、方式、资源之课程设计。

2.2 联合：教学资源，符合培养社会人才的趋势

依托校内外平台建设拓展教学空间、拓宽教学领域，连接教学实践与地方产业共创，与实际的社会需求产生衔接。培养和提高学生综合素质及适应社会的能力，并有针对性地锻炼学生发现问题、分析问题、解决问题的能力，进而与社会接轨。同时最大限度地鼓励学生，提高学生的自信心与自主学习的能力。

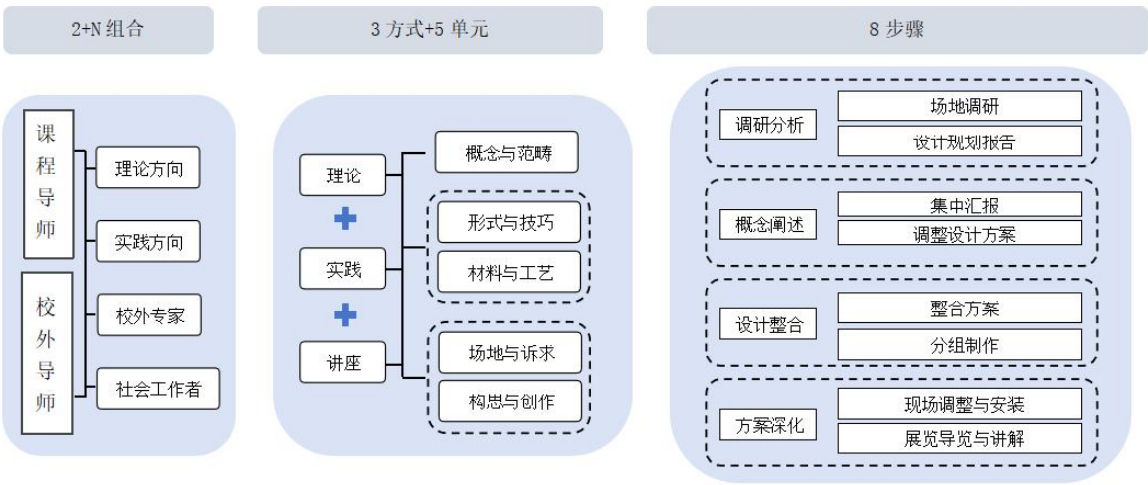
2.3 紧跟：新时代的步伐，厚植绿色环保

导师团队通过自身的研究方向进行多维度的授课，并课堂中引导学生对于新时代的新政策的解读，特别是绿色知识，教师在备课时，根据讲述的内容有意识地选取生活中的典型案例、素材，提高学生对绿色教育学习的热情，通过对教学内容的调整与优化，使知识目标人文素养相互融合。其一，牢牢抓住学生对教学内容的注意力；其二，生活时政的素材、教学案例贴近生活，容易引起学生的共鸣；其三，建立课内外的互补机制，促进学生全面的社会参与的能力。

2.4 强化：绿色价值观，满足可持续发展的要求

教学中绿色理论、材料、工艺的培养，探讨绿色设计中材料的可能性与拓展性，通过理论梳理与实践过程，培养学生从观察生活出发，运用设计思维发挥创造、美化、装饰等手段，设计具有绿色概念的作品，最终能设置在真实场域中。同时，扩展学生绿色设计构思与环保材料视野，掌握设计作品中的实施性、可持续性、美观性、环保性等价值，并在绿色型材料造型工艺和设计思维并重下，提升学生对艺术视觉形态的美学鉴赏和表达能力。在过程中强调绿色设计观与可持续理念的融合，并注重学生的创新思维与实用功能的设计本体语言，创造富有时尚性、现代感的绿色作品。

（图一）教学步骤与框架

（表一）教学单元与知识点

教学方式	教学单元	教学理论知识内容
理论	概念与范畴	公共装置艺术知识理论

实践 讲座	形式与技巧	理论方式：理解综合材料的物质存在属性
	材料与工艺	实践方式：材料再“认”“识”并重新构成
	场地与诉求	真实场域的探索，其中概念、空间、材料三者关系
	构思与创作	因地制宜从作品概念“回应”现场

3 教学实施方式

教学内容按照“2+N 组合、3 方式+5 单元、8 步骤”的课程设计进行教学如（图一）。

3.1 “2+N 组合”

采用“2+N”模式的教学方法，通过两位具有不同专业背景的教师共同授课。在课程前期，两位教师会讨论并确定课程的主题方向，然后邀请相关领域的校外专家与社会工作者参与教学。这些专家和社会工作者将根据自身的理论知识和项目经验，进行专题理论授课。

3.2 “3 方式+5 单元”

课程采用理论、实践、讲座相结合的教学方式，共分为五个单元，分别为 1+2+2 模式，各单元以承上启下的方式进行（表一）。

教学单元与知识点。首先，从“概念与范畴”入手，讲解公共装置艺术的理论基础；其次，通过“形式与技巧”及“材料与工艺”单元，深入了解材料的属性和物质特征；最后，在“场地与诉求”及“构思与制作”单元，探讨空间与场地的需求，并通过实际作品进行“回应”。

3.1.1 概念与范畴

课程开始导师将对公共装置艺术的理论进行梳理，划分出六大类，并通过小组及个人的形式展开研究。首先，小组成员共同探讨并梳理内容部分；其次，每位学生独立负责选定类别的主题研究；最后，将个人报告汇编成具有统一格式及风格的文章。与此同时，每个小组组长需要撰写文章引言与总结部分。

3.1.2 形式与技巧

课程探讨综合材料的物质特性，研究材料特性与观者之间的互动关系。通过综合材料的物质特征，探索材质语言中形式构成美学语言和材料的物性与造型构成方式。课程以理论讲述与感知体验为主，使学生了解多种材料的基本原则与感知体验。学生需收集五种材料，从体验、表达、分享、记录的过程中发现材料的物理属性、生理表征、材料情感、关联原则。

3.1.3 材料与工艺

本单元以实践为主。课程初期，导师指导学生设定主题，并从上一单元的五种材料中选取一种进行深入研究，探讨材料的可能性与局限性。

3.1.4 场地与诉求

本单元导师将带领学生到社会现场进行考察，根据不同

场地进行有机的调研，突破既有的创作思路与经验。因地制宜进行现场调研，从现场反馈中设计出适合该场地的装置作品。并在构思和实际制作过程中，深入探讨公共装置艺术的内核，审视公共性、艺术性及概念、材料、空间三者的关系，并考虑作品需解决的当前问题及后续需求。

3.1.5 构思与创作

经过多次场地考察后，学生依据场地进行图文分析，涵盖区位、现状及概念等方面。开始设计作品过程中，学生需进行两次方案汇报，并邀请场地方与导师团队审查学生方案，提出问题和建议。两次方案汇报后，学生开始制作装置作品，导师团队根据不同方案提供一对一指导。作品制作完成后，将在场地设置并进行发表展览。

3.3 “8 步骤”

课程设计采用 1+2+2 模式。在第三单元“场地与诉求”及“构思与制作”中，通过以下八个步骤进行不同阶段的评估：场地调研、设计报告、集中汇报与讲评、修改与调整报告、方案汇报与可操作性评估、整合方案、分组制作、展览。通过这些步骤，有效掌握学生在每个阶段的进度，了解学生的疑惑并进行指导。最终作品成绩由现场观众、场地方和导师团队的评分平均值构成。

4 课程作业案例分析

2023 年 3 月我院于重庆市商业中心以联动的方式展开本次教学，本次教学为公共艺术专业联合企业展开的为期 8 周的公共装置艺术课程，授课对象是 2020 级城市形象设计班级共 27 位学生。本次设置装置以“城市美学和绿色设计”主题，策划打造的一项集学术性和实践性为一体的艺术活动。展览共计展出 11 件大型装置与 9 件小型作品，每件作品均呈现了作者在不同环境、不同经历下的独立思考，他们通过整合空间、材料、情感的关系来剖析议题，展现自己对于绿色设计理念、工艺实践及城市美学概念的全新理解，探索绿色环保在城市发展进程中的价值和意义。

在此次展览中，学生将创作的作品与实际空间环境结合，提出了多个绿色设计理念和城市美学的实例，分为四类：

4.1 食品来源的可持续

作品《食纪》呈现一个色彩斑斓的魔法花园，倡导健康饮食和可持续发展，作品强调食物来源与质量，激发观众对生活方式的思考与责任感，从视觉刺激传递引发味蕾的感受；作品《变幻·重生》将生活中被浪费的食物及周边材料加工成粉末，制成砖块墙面装置，以提升公众对生态保护和可持

续发展的意识，通过视觉和嗅觉的体验，唤起对资源利用的重视，鼓励最大化资源效益并将可持续理念融入日常生活。

4.2 人与自然的共生关系

作品《柔软世界》采用可持续纤维材料，构建梦幻海底世界，通过自然元素的触摸提供疗愈体验，促使观众放慢节奏，关注内心情感。同时，呼吁重视海洋生态保护，倡导对自然环境的珍视与关爱；作品《温润的特别》结合几何花朵与纸盒材料，创造全新审美语言，这些纸盒花朵在城市中注入生机，象征对自然之美的渴望，并强调环境保护与生态建设的重要性；作品《绿草丛》将气球与草丛结合，创造新颖视觉体验，气球象征梦想与自由，草丛代表生命与自然；作品《地衣之象》是一件富有叙事性和象征意义的纤维艺术作品，作品通过艺术形式呼吁珍视生命与自然资源，强调环境保护与可持续发展，促使观众反思生态破坏与自然掠夺，探讨人类与自然的关系。

4.3 科技艺术的环保意识

作品《自缚音》通过万物的“呼吸”表达大自然的生生不息与生命间的联系，各物品在同频共振中相互依存，展示生命的共鸣；作品《嘘歙》通过敲打竹筒发出不同频率的声音，使城市居民重新感受大自然的声音。这两件作品是通过声音装置开展自然与人类的相互影响，呼吁协调共生的理念。

4.4 未来科技的材料与思维

作品《运输空气》利用纸箱与水管的结合，探讨消费过程中资源浪费的问题。水管象征空间的转移，但因无法完全连接而反映纸箱垃圾对生活空间的占据与阻断，该作品呼吁关注纸箱的循环利用，强调环境保护与资源节约的重要性，促进可持续发展的未来；作品《自然“新衣”》关注快时尚对环境的影响，提出从自然中寻求可降解环保面料的新视角，旨在改变传统消费观念并减少服装行业的污染。通过展示植

物与纤维的有序排列，并记录自然腐败过程，作品促使公众反思环保意识，并倡导更多创新的环保选择；作品《日时录》是鼓励参与者绘制理想中的绿色世界，促使公众思考和珍视环境，探索可持续发展，通过三幅图像展示生活中绿色的演变。

此次作品展现了每位同学对绿色设计与可持续循环的理解，运用装置艺术手法创作出具有环保主题与艺术性的作品，突显其社会意义。这些作品旨在提升公众对环境保护的关注，呼吁大众践行环保责任，鼓励每个人成为绿色发展的践行者与推动者。

[参考文献]

[1]周远清.生态文明：高等教育思想体系重要内容[N].中国教育报，2013-10-28(005).

[2]段胜峰.略论新时代中国绿色设计育人体系架构[J].艺术教育，2018，(11):31-32.

[3]任江林.新时代高校开展大学生绿色教育的调查与策略[J].重庆三峡学院学报，2020，36(01):114-121.DOI: 10.13743/j.cnki.issn.1009-8135.2020.01.014.

作者简介：

董子瑗，女，1989.01，讲师，博士，四川美术学院公共艺术学院，雕塑与公共艺术

课题项目：

重庆市高等教育教学改革研究项目：基于绿色设计与可持续理念下城市艺术设计教学模式探索与实践.项目编号：233310

自力营造·永续循环——乡村(区)传统艺术传承与转化研究—四川美术学院博士科研启动项目申请书.项目编号：21BSQD013