

浅析当前艺术设计专业实验室建设与管理

张 蕾

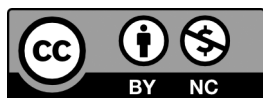
黑龙江大学，哈尔滨

摘 要 | 作为艺术设计专业人才培养重要基地的实验室，在新形势下，如何依据艺术规律办学，重新厘定艺术设计专业“实验”概念及内容，探究艺术设计专业实验室建设与管理问题，是当前艺术设计教育面临的一个重要课题。从当前艺术设计专业实验室建设和管理中存在的难点问题出发，通过分析，提出了相应的解决对策和方法。

关键词 | 艺术设计；实验室；建设；管理

Copyright © 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1 问题的提出

艺术设计专业实验室不同于工科类专业的实验室，其实验室的建设和管理主要围绕“实习、实训、实操、实验”这4个方面进行，“着重培养学生创新能力、认知能力、思维能力、设计能力、动手能力、应用能力及展示能力，从而引发他们自觉尝试并完成对课程方案的无形构建与有形塑造”。

随着社会对艺术设计人才需求的不断增加，艺术设计专业的招生规模也在

不断扩大。据2007年中央美术学院许平教授对全国艺术院校的科研调查统计,全国有艺术类专业的院校1227所。其中,本科571所,其他职业技术学院656所。面对艺术设计专业目前的“热环境”,我们应该理性地思考其在社会“热环境”下的“冷环境”。这个“冷环境”就是:由于扩招而带来的教学空间不够、实验设备不足、师资力量薄弱、师生比例太大等问题。而作为艺术设计专业人才培养重要基地的实验室,在新形势下,如何依据艺术规律办学,重新厘定艺术设计专业“实验”概念及内容,探究艺术设计专业实验室建设与管理难点问题,是当前艺术设计教育面临的一个重要课题,应当引起艺术类高校的高度重视。

2 艺术设计专业实验室建设和管理中的难点问题

2.1 对“实验”概念的理解模糊

从严格意义上说,“实验”的概念来自自然科学领域,高校的“实验”课程,是学生通过一定的仪器设备的操作,对已有的科学数据的验证或对新的现象进行观察、数据收集、定量定性分析,从而得出新的原理和方法的过程。然而,美术院校、师范院校、综合性大学及工科院校的艺术设计专业,由于历史的原因,在实验室设置之初,就沿用了自然科学领域中“实验”的概念,对艺术设计专业“实验”概念理解模糊。表现在“实验”概念及内容的界定不清晰,或把“实验”等同于理工科的“实验”,以理论教学为主,实验实践教学为辅,理论教学与实验教学在教学方法、时间、地点上分开,或将艺术设计专业的实验教学等同于纯艺术教学,只注重对学生的个性创造和艺术表现能力的培养,却忽视了在艺术设计专业实践教学中学生技术能力的培养。

事实上,艺术设计专业的“实验”有其特殊性,不可能完全等同于严格意义上“实验”的概念,它应该包括“实操”“实验”“实习”“实训”4个部分,是艺术设计理论课程的一个延续,是一个从抽象到具体的一个实践环节,因此,艺术设计专业实验室的建设与管理应围绕以上4个部分展开研究与实践。

2.2 实验室设备投入不足

艺术设计专业学生的“实验”课程除了理论的讲述外,更重要的是实践的

经历,在实验室里,学生通过“实操”,把自己的设计方案以可视、可触的立体造型的实体制作出来;通过“实验”,对新型材料性能进行试验;通过“实习”,使艺术素质不断提升,通过“实训”,提高设计造型能力。

但是,随着招生人数的增加,艺术设计专业实验室的设备却没能依据“实操”“实验”“实习”“实训”的课程内容要求来进行选购和配置,造成实验室设备投入不足。在有实验课时安排的情况下,实验室才对学生开放。这样,往往实验人数多,设备相对有限,高峰时设备不够用,而且安排的课时有限,实验教学效果差;在没有实验课安排的大量空余时间里,实验室仪器设备、人力资源大量闲置,得不到充分利用。

2.3 实验室空间不够

学生人数少,“实验”空间大,师生互动性强,以师傅带徒弟的形式进行教学是传统的艺术设计专业“实验”的重要特征。现代艺术设计的发源地,德国“包豪斯工业设计学校”的设计教学基本保持了这个模式,并且取得了举世瞩目的成绩。今天,传统的艺术设计专业“实验”教学模式受到了因扩招带来的挑战。

美术院校、师范院校作为培养艺术设计专业人才的主力军,经过多年的办学积累,已形成了自己的专业特色。在扩招的热潮中,虽然学校比较早地对传统的艺术设计专业“实验”课程教学进行了改革,但“实验”空间不够的问题仍然严重。

近年来,综合性大学及工科院校相继开设了艺术设计专业,招生人数迅速增加,甚至超过美术院校、师范院校的办学规模,成为我国培养艺术设计专业人才的重要基地。但是,由于办学时间短,教学经验不足,准备不充分,以及学校对艺术设计专业教学规律认识的差异性,在实验室的配置上不能满足艺术设计专业“实验”空间的要求。实验室空间不够,成为阻碍艺术设计专业人才培养的瓶颈。

2.4 实验室师资结构不合理

艺术设计专业实验室师资应包括实验教学教师与管理人员。一般来说,实验教师指从事理论教学和“实操”“实验”“实习”“实训”课程指导的教师,

实验管理人员负责实验室的日常管理、实验课前准备、仪器保养及维修等。现行的艺术设计专业“实验”教学，没能完全理顺实验教学教师与管理人员之间的关系，“实验教学教师既讲理论课，又上实验课，无专门实验教师。有许多学校的实验员处于被动状态，难以发挥主观能动性。单独的实验员，他们知识缺乏、不能操作新设备，很多涉及新知识、新技术的实验不能开设，实验教学质量得不到保障，难以适应社会发展和市场需求”。

2.5 实验室管理体制不健全

我国高校实验室很长一段时间沿用苏联 20 世纪 50 年代的管理模式，依附于课堂教学、归属（系）教研室管理。这种实验室管理体制是按课程设置、学科单一、资源难以共享，是一种封闭式的实验室管理体系，已不适应时代和社会需要，严重制约了实验室的发展，造成资源浪费。改革开放后有所改进，但情况未能根本好转。

针对以上情况，许多高校对实验室管理体制进行了改革，将原来分散在各（系）教研室的实验室集中起来，组建实验中心，满足了资源共享的要求，提高了设备的利用率。但艺术设计专业实验室是以“实操”“实验”“实习”“实训”课程类别设置的，有别于单纯的综合性大学及工科院校的实验室，因对艺术设计专业“实验”概念理解的差异性，导致了艺术设计专业各类型实验室管理体制的不健全。

3 艺术设计专业实验室建设和管理的对策

3.1 重新规划艺术设计专业实验室

艺术设计是科学与艺术的融合，“是一门多学科交叉的、实用性很强的综合性学科，是按照文化艺术与科学技术相结合的规律，创造人类生活的物质产品和精神产品的一门科学”，艺术设计专业学习具有学习资料的形象性、专业知识更新的快速性、知识的前沿性、强调专业活动的创造性、专业创作与社会经济联系的密切性等特点。艺术设计专业实验室建设要围绕专业特点

来进行,应有一个整体的规划。从现有的艺术专业人才培养方案看,艺术设计专业的课程结构主要包括有公共基础课、专业基础课及专业课3个板块。公共基础课中的实验课程可以利用学校的大平台实验室进行训练,资源共享,由学校统筹规划。专业基础课及专业课的实验课程,就需要有各自的专用实验室来进行训练。

以设计素描、设计色彩、构成基础等“实训”课程为主的专业基础课,实验室的建设投入不多,除画架、画板及教具外,主要是教学空间的建设。以专业见习、设计速写、写生实习等“实习”课程为主的专业基础课,实验室的建设是通过与社会或企业共同建立实习基地的形式进行教学,基本不需要投入。以模型制作、动画、摄影、产品制作、设计课程等“实操”课程为主的专业课,实验室的建设投入比较大,对设备的选择与采购,实验管理人员的素质及课程教师的学术水平的要求比较高。因此,艺术设计专业实验室的建设一定要在厘清“实验”概念的基础上,理顺“实操”“实验”“实习”“实训”4个部分的课程内容,依据课程内容,合理安排资金,分门别类,有的放矢地按照艺术设计专业的特点,重新规划艺术设计专业实验室,以突显艺术设计专业实验室的教学特色。

3.2 创新艺术设计专业实验室管理体制

艺术设计专业实验室,在其建立之初,就部分或完全接受了综合性大学及工科院校的实验室管理体系与模式,而没有从“实操”“实验”“实习”“实训”4个部分课程内容来探讨艺术设计专业实验室管理体系与模式,必须进行改革。

首先,艺术设计专业“实验”类的课程实验室,可以按照综合性大学及工科院校的实验室管理体系与模式执行。其次,“实训”类的课程实验室,专业设备不多,不需要课程教师专门指导对设备的使用,宜实行全天候开放式管理,可以把实验室划拨给专业(系)教研室,由课程使用班级负责设备的管理,课程结束后,清点设备,交付给后续班级,实验室中心全程监督。“实习”类的课程实验室,学校要随时对实习基地的环境及安全做好调研和考察,发现问题,及时解决。“实操”类的课程实验室,由于设备比较多,课程使用率高,平时需要专业人员维护,应由实验中心统一管理。

3.3 实现“实操—实验—实习—实训”4种实验教学形式相结合

实验课与理论课不管是从教学目的、内容、方法，还是具体教学活动的组织等方面，两者都截然不同。实验教学有其自身的特点和规律，我们应该根据不同专业的培养目标，把实验教学看成一个整体，从系统工程的角度来规划实验课的设置，打通原来附属于理论课时各实验课间的壁垒，根据实验教学的目的，科学地进行整体优化设计，统筹安排实验内容，精选实验项目，对实验教学实行科学的系统管理，真正形成一条实验教学的主线，从而实现从教学实验到实验教学的根本转变。

艺术设计专业的实验教学包括了实验、实操、实训和实习4个部分，实操以完成三维实体为主，实验以对材料的性能了解为主，实习以研究报告为主，实训以二维作品为主。一般来说，学生在实验室除了进行与综合性大学或工科院校的实验课程的教学外，最重要的是通过实操教学学生可以熟悉相应的工艺和材料，把自己的设计理念转化成实际模型，在有形的感受与无形的体会中拓宽设计思路。同时，通过实习教学，学生可以了解市场和消费，熟悉生产流程和环节。此外，通过实训教学，可以在一定程度上提高专业表现技能和创造能力。

我们必须对实验教学进行总体设计，把4年的实验教学作为一个整体来统一考虑，按照学科类别，独立设置各种实验课，把实验课当作一门独立课程来对待和安排，注意课程前后之间的联系，循序渐进，构成一个由浅入深、螺旋上升、具有内在联系的有机整体。可实行实验教学学分制，让学生自由地选择实验教学内容和实验时间，只要取得规定的实验教学学分，就可确认该学生已修满实验教学任务。

3.4 加快实验师资队伍的建设

教师和实验室是实验的载体，实验教学和管理离不开高素质的师资队伍。在整个实验教学中，学生是实际活动的主体。教师和实验室是水，学生是舟，水能载舟也能覆舟。高校要加快实验师资队伍的建设，要逐步淡化理论教师和实验教师的界限，提倡理论教师和实验教师人员之间的流动，业务上的交流和互补。要鼓励教学、科研人员的骨干积极参与实验室建设、承担实验教学任务，

努力构建一支由专任教师组成的结构合理、素质较高的实验工作队伍。同时,重视管理人员专业的提升,有计划地派出管理人员到兄弟院校学习、考察、调研,让他们熟悉设备的性能,提高实验室管理水平。

3.5 加强与社会设计实践单位合作办学

校内外企事业单位是我们输送艺术设计专业人才的终点站。学校培养的艺术设计专业人才要以社会的需求为导向,面向社会,依据艺术设计专业“实习、实训、实操、实验”4类课程体系,在实验室的建设和管理上,加强与社会设计专业单位合作办学,充分利用社会力量和设备相对比较齐全的优势,把一部分实践性强、设备要求高的“实验”课程教学,直接放入社会设计专业单位进行,使学生能更多、更快、更好、更早地与社会交流。建设艺术设计教学实习基地时,可以根据各设计院校的地区特色和专业特点选择不同的教学点,可选择具有一定规模、实力、有特色、专业对口的设计公司,并建立长期友好的合作关系,以补充学校校内实验教学的不足。

4 结束语

艺术设计专业实验室是学校进行艺术设计实践教学的重要基地,实验室的建设是学校发展的一项长期的任务。我们要根据教育部《普通高等学校实验室工作规程》,结合艺术设计专业的特点,不断完善艺术设计专业实验室的建设和管理,理顺艺术设计专业实验室与学校其他学院实验室之间的关系,实现资源共享、优势互补,确保艺术设计专业实验室建设和管理的科学、规范、高效地运行。

参考文献

- [1] 黄华明, 吴傲冰, 王萍. 重在创新: 构建艺术设计专业实验教学体系[J]. 实验室研究与探索, 2008, 27(5): 3-6, 16.
- [2] 吴傲冰, 王萍, 黄华明, 等. 高校艺术设计专业实验教学模式创新研究[J]. 文教资料, 2006(21): 84-85.

- [3] 田甜. 高校开放式实验教学的意义及管理[J]. 中国科技信息, 2007(23): 265-267.
- [4] 张丽娜. 高校实验室建设和管理问题探析[J]. 江西金融职工大学学报, 2009, 22(3): 144-146.
- [5] 潘志琪. 试论文化创意产业化背景下的艺术设计教育发展方向[J]. 浙江师范大学学报(社会科学版), 2006(6): 112-114.

Brief Analysis on the Construction and Management of Art Design Specialty Laboratory at Present

Zhang Qiang

Heilongjiang University, Harbin

Abstract: As an important base of artistic design professional talent training laboratory, under the new situation, how to run a school according to the law of art, redefine the concept and content of artistic design professional “experiment”, explore the construction and management of artistic design professional laboratory, is an important subject facing the current art design education. Based on the analysis of the difficulties existing in the construction and management of art design specialty laboratory, the corresponding countermeasures and methods are put forward.

Key words: Art design; Laboratory; Construction; Management