

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2017.07.018

浅论艺术设计学科交互主体教学模式中的教师地位

刘雅静

(南京艺术学院 设计学院,江苏 南京 210013)

摘要:“教师主导—学生主体”是现代教育理论普遍认同的教学交互模式。艺术设计学科教学过程、方式和教育功能的特殊性,使艺术设计学科中教师的优势地位更加凸显;艺术设计教学注重实践的特点,赋予教师交互主体中的优势地位;艺术设计理论的学科交叉特点,赋予教师知识传播中的主动地位;艺术设计教育的社会功能,赋予教师引导正确价值观念的使命,对高校艺术设计教师团队建设和人才培养目标提出了更高的要求。

关键词: 艺术设计;教学;交互主体模式;教师

中图分类号: G451

文献标志码: A

文章编号: 1674-5884(2017)07-0079-03

谁是教育的主体?教学过程中应遵循一种怎样的师生交互模式?这些问题长期为教育理论和教育实践所关注,并引起了学界广泛争论。如关于教师主导—学生主体的“学生主体论”、教师主体—学生客体的“教师主体论”,以及学生教师都是主体的“双主体”等问题的讨论^[1]。但是,从总体而言,“教师主导—学生主体”教育交互模式是理论界比较普遍认同的基本观点。其中,近年来学者提出的教师与学生都是教育主体的“双主体”理论,是基于人们对教育哲学中教育“主体—客体”交互模式的质疑而产生的,因为在处理人与人的关系时不免会陷入一个“他人不是客体”的窘境。然而“在‘主体—主体’关系中,每一主体作为对方的对象性存在,又具有一定程度的客体性。无论是从认识论还是从实践论上讲,他人不完全是客体,但也不完全不是客体。”^[2]以上观点,对于我们分析教学过程中教师与学生的交互主体模式提供了重要的参考。

1 艺术设计学科教学过程,其实质就是一种交互主体模式的教学过程

从哲学上讲,主体是一个与客体相对应的关系概念。主客体关系中,主体、客体分别为关系中的两极并相互产生作用。“主体按照自己的目的、需要,选择实践、认识的手段去认识和改造客体,”^[3]但是,在教育范畴,教育的主体和客体都是具有自主意识的人,而人与人的交往中包含了物质交往和精神交往两种类型,很显然教育属于人和人的精神交往范畴。如果把马克思提出的“人不仅是意识的主体,更重要的是历史的实践的交往的主体”^[3]应用到教育中来看,其过程实质就是通过学生与教师之间的“交往实践”“交往形式”“精神交往”等来体现,其中精神交往就是按照“主体—中介—主体”的模式进行的。由于精神交往范围扩大会促进精神生产,精神交往层次越深就越会进一步刺激精神需求,从而形成精神需求拉动精神生产,精神生产充实精神交往的良性循环,这也是教学中需要形成的循环,其中“精神生产主要是脑力劳动,但也要运用某种工具,加工一定的对象,使其精神产品能以可感的形态呈现出来。”^[2]设计作品便是精神生产的可视化的结果,由此得出教育中的精神交往是按照“教师—中介—

学生”的模式进行的。因此,艺术设计教育普遍认同的“主导(教师)—主体(学生)”模式可衍化为“教师—教学—学生”的交互模式,它既不是学生认识和改造老师,也不是老师认识和改造学生,是通过教学这一中介进行交互的。由于艺术设计教育的目的不仅是培养专业的设计人才,其更广泛的意义在于提升公众的设计审美,最终提升整个国家和公民艺术素养。因此,艺术设计教育具有更广泛的交往实践、交往形式和精神交往。综上所述,艺术设计的教学过程实质就是一种交互主体模式的教学过程。

2 艺术设计教学注重实践的特点,赋予教师交互主体中的优势地位

艺术设计不同于美术教育,美术是建立在个性的基础上,而设计受到材料、工艺、实用性等客观条件的限制。艺术设计更多的是追求兼具实用与审美两大功能,而不是肆意天马行空的展示创意和个性,用通俗的话来总结就是“戴着镣铐舞蹈”。在艺术设计中从人脑构思到方案设计、从批量生产到投入市场,这个过程短则一个月长则一两年,其中包含的诸多环节都需要具备专业实践经验的群体作为保障。而在求学阶段,学生群体作为受教育者是不具备这些经验的。此时教师作为教育者,在教育活动中不仅需要承担起教授艺术设计学科里的基本设计技能使学生较好地处理艺术与技术的关系,如计算机软件技能、绘图技能、造型、色彩等,还需要扮演诸多限制角色以培养学生处理艺术设计与技术的关系。这一点类似于设计合约里的设计项目委托方,俗称甲方。首先甲方会将自己的设计要求阐述清楚告诉设计师,当设计师完成设计方案时,甲方会从经济角度对设计作品做一个预期成本估算,同时从市场营销的角度出发对设计作品进行综合评价。当成本、市场定位、大众审美、市场营销等诸多“镣铐”戴在设计师的身上时,学生可以从教师那里寻得帮助。因为教师群体具有丰富的产学研经验,通过教师群体和学校之间的资源共享,能很好的指导学生“舞出一支优美的舞蹈”。

把这种“残酷”的现实引入校园的教学中,可以让学生逐渐适应一个真实的设计环境,包括对行业规范、新材料新技术、大众消费文化的了解,因为设计师的立场不应该和艺术家相同,设计师的本质就是市场服务人员。艺术设计从不缺乏创意,在设计教育活动中,学生的创意不一定会输给教师,即所谓青出于蓝而胜于蓝,生未必不如师。但是教师经过长时间积累的实践经验和系统的专业知识是学生无法在短时间内超越的。所以,纵观教育里虽然存在着复杂的谁作为教育主体更好的争论,但由于设计学科在交互模式的教育活动中展示出对实践经验要求的特色,教师作为具有丰富实践经验的群体更具有优势地位。以此作为前提,方能更好的培养出适应社会的应用型设计人才。

3 艺术设计理论的学科交叉特点,赋予教师知识传播中的主动地位

从辩证统一的角度来看,艺术设计从来都不是单独存在的,设计学的知识涉及许多学科的内容,例如,工学、心理学、传播学、美学等。近现代设计教育理念是包含人文、科技等广泛知识领域的综合性素质教育。教师在指导学生的过程中,需要把其他领域的知识引导进来,甚至可以包括教师读过的其他相关领域的优质书籍推荐给学生用作课外读物。在教师为学生提供大量参考书的情况下,告诉学生如何在有限的学时内拓宽交叉性学科知识,并教会学生学习。知识渊博的教师对学生拓展知识所产生的影响,远远大于学生的一般自主学习。因为在大多数情况下,缺少老师的必要指导,学生关于艺术设计相关领域知识的获取总具有一定的盲目性,其花费的时间总比老师引导要消耗得多,所以在培养学生综合能力的同时离不开老师丰富的知识背景作为依托。以南京艺术学院设计学院的外国设计史课程教学为例,老师会在学期第一节课上对设计史的学习与研究作一个详细的介绍,其中包括对本课程的选用书目的结构作整体性分析,其次会罗列出几本相关的通史书,学术研究参考书,课程相关的国内外网站。这些相关书本资源是经过老师反复阅读层层筛选且最具代表性的书目,而且难易程度非常符合大学本科生的接受范围。书本不纳入期末考核要求,学生完全可以任凭兴趣和对老师的信任对知识进行有选择的吸收。

“爱读书、读好书、善读书”对于大学生思维和习惯的养成是至关重要的一环。其中的读好书就是

需要老师对知识的筛选与辨别有专业性的判断,这样学生能在最短的时间内获得优质的知识来源,从而培养出优质的读书品味,收到授人以渔的效果。所以,在“教师—教学—学生”交互主体模式的知识传播过程中,教师具有更加主动的地位。

4 艺术设计教育的社会功能,赋予教师引导正确价值观念的使命

设计要解决的问题是现实社会的真实需求,设计不仅包括创造“物”还包括创造一种新方式,如设计一种使用方式,设计一种生活方式等。设计院校培养出的学生理应为社会大众创造出更多充满感动的设计,减少生活中的恶俗,由此构筑出令人愉悦和向往的生活形态。但设计仅仅考虑人类本身是远远不够的,应全方位地考虑现实、考虑未来、考虑环境以及资源问题。譬如 20 世纪 60 年代末美国设计理论家飞利浦·约翰逊在《为真实世界的设计》中提出的“设计伦理”。大学教育正是要让这种类似观念内化成为设计师的自觉意识。“通过教育社会学观点来透视,教师已不仅是单纯的教育—课程—教学专业工作者,更是社会—政治—文化发展的推动者。”^[4]与其它学科相比,设计教育尤其需要注重对学生精神价值的建构。这主要体现在:

一方面教师自身的价值观和社会责任感通过课堂潜移默化地影响学生。学生通过设计作品把学院的理念辐射到大众生活中,实现高等教育推动社会和文化发展的职能(图 1)。

著名现代设计的摇篮—德国包豪斯设计学院,它的思想价值和美学趣味一直影响至今。从“艺术与技术的新统一、设计的目的是人而不是产品、设计必须遵循自然与客观法则来进行”这三条学院设计理念来看,就是通过著名设计理论家格罗皮乌斯和部分老师的教育传授给学生设计师,最终辐射到社会大众的生活中,并形成了大家钟爱的现代主义设计风格。

另一方面,设计学科里最常提及的环境伦理学、绿色设计等都是从有利于社会整体和环境可持续发展角度进行思考设计的,有效避免了设计的短期效益,从长远发展的视角对待整个社会的健康发展。

教师对学生的课堂教育是有限的,但对学生价值观和社会责任感的建立是伴随终身的。正所谓:“学校教育内容不仅具有一般的认识价值,而且具有形成人的价值。”^[1]正确的价值观念是一名合格大学毕业生所要具备的基本素质,教育学生如何从本专业出发为社会提供可持续发展方案,也是艺术设计教育应该达到的教育目标。最后,从数量上来看,高校教师人数远低于学生,专业素养上,教师也远高于学生群体,所以只有让教师通过影响学生的艺术价值观并辐射到社会大众中,才能最终达到提升国民艺术素养的目标。

总之,我们正处在一个瞬息万变的时代,高素质的专业教师队伍对于社会的敏锐反应总是会超前于一个学校的教育改革。本文通过对艺术设计学科特点的分析,探讨设计教育的交互主体问题,提出艺术设计教育中的教师优势地位,目的就是提升艺术院校培养设计人才的全面性和高效性,更好地发挥艺术设计教育服务社会的功能,为组建更高素质的教师队伍提供一定的参考。

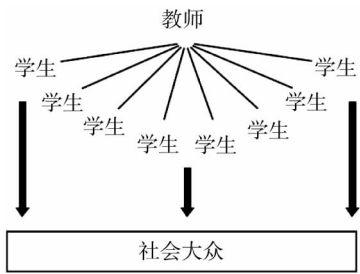

图 1 学院理念辐射图

参考文献:

[1] 叶澜. 教育概论[M]. 北京:人民教育出版社,1991.
[2] 郭湛. 论主体间性或交互主体性[J]. 中国人民大学学报,2001(3):32-38.
[3] 陈金美. 论主体性与客体性、主体间性的关系[J]. 求索,1997(5):85-88.
[4] 余宏亮. 教师作为知识分子的角色重构研究[D]. 重庆:西南大学,2014.

(责任校对 刘兰霞)