

高校设计艺术实验室“艺术-科技-社会”三元协同育人模式

马 俐

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403

【摘要】：高校设计艺术实验室是设计艺术专业人才培养的核心阵地，承担着衔接理论教学与实践应用、培育学生创新能力与综合素养的重要职责。当前，数字技术的快速发展与社会需求的多元化升级，对设计艺术人才的培养提出了更高要求，传统单一化、封闭化的实验室育人模式，已难以适应新时代设计艺术专业的发展需求和社会对复合型设计人才的迫切需求。“艺术-科技-社会”三元协同育人模式，以艺术为核心、科技为支撑、社会为导向，打破了设计艺术教育中三者相互割裂的壁垒，实现了艺术素养、科技能力与社会责任感的有机统一。本文旨在探索“艺术-科技-社会”三元协同育人模式的核心内涵、构建原则与实施路径，为高校设计艺术实验室育人质量提升、复合型设计艺术人才培养提供理论参考和实践指导，助力设计艺术教育高质量发展。

【关键词】：高校设计艺术实验室；艺术-科技-社会；三元协同；育人模式；人才培养

DOI:10.12417/3041-0630.26.04.017

1 引言

设计艺术是一门融合审美表达、技术应用与社会服务的综合性学科，其人才培养的核心目标是培育兼具艺术素养、科技能力和社会责任感的复合型设计人才^[1]。高校设计艺术实验室作为实践教学的核心载体，是连接课堂理论与行业实践的重要桥梁，其育人模式的科学性与合理性，直接决定了设计艺术专业人才培养的质量和水平^[2]。随着人工智能、大数据、数字媒体等新技术的快速普及，设计艺术行业正经历深刻变革，传统的手绘设计、静态表达已逐渐向数字化、智能化、多元化方向转型，市场对设计艺术人才的需求也从单一的“会设计”向“懂艺术、通科技、能服务”的复合型方向转变^[3]。与此同时，社会发展对设计艺术的需求日益广泛，从城市更新、乡村振兴到文化遗产、公益服务，都需要设计艺术人才深度参与，这就要求高校设计艺术教育必须突破传统育人局限，将艺术创作、科技应用与社会需求紧密结合。

2 高校设计艺术实验室“艺术-科技-社会”三元协同育人模式的核心内涵与内在关联

2.1 三重维度有机融合的核心内涵

高校设计艺术实验室“艺术-科技-社会”三元协同育人模式，是指以高校设计艺术实验室为核心平台，以复合型设计艺术人才培养为目标，将艺术素养培育、科技能力训练、社会需求对接三者有机融合，构建“艺术引领、科技支撑、社会赋能”的协同育人体系，实现三者相互促进、协同发力^[4]。

其中，艺术是育人的核心灵魂，贯穿于育人全过程，其核心目标是培育学生的审美素养、创意表达能力和艺术思维，引

导学生坚守艺术初心，传承中华优秀传统文化，形成独特的艺术创作风格；科技是育人的重要支撑，主要包括数字技术、智能技术、材料技术等，其核心作用是为艺术创作提供技术手段，拓宽艺术表达的边界，提升学生的科技应用能力和创新实践能力；社会是育人的导向指引，以社会需求为出发点和落脚点，引导学生关注社会现实、回应社会需求，培育学生的社会责任感和服务意识，让设计艺术作品真正服务于社会发展、满足人民群众的精神文化需求。这种三元协同育人模式并非艺术、科技、社会三者的简单叠加，而是理念、内容、资源、路径的全方位协同，强调打破校内与校外、理论与实践、艺术与科技的壁垒，构建“课堂教学-实验室实践-社会服务”三位一体的育人闭环，让学生在艺术创作中融入科技元素、对接社会需求，在实践中提升综合素养，成长为适应新时代要求的复合型设计艺术人才。

2.2 三重维度动态平衡与协同驱动的内在关联

(1) 艺术为三元协同育人提供核心导向：艺术是设计艺术的本质属性，也是三元协同育人的核心引领。脱离艺术的科技应用，会沦为单纯的技术堆砌，失去设计的审美价值和人文内涵；脱离艺术的社会服务，会缺乏情感表达和创意支撑，难以满足社会对设计艺术的精神需求。艺术素养的培育，能够引导学生树立正确的设计理念，把握设计的审美规律，让科技应用和社会服务始终围绕艺术创作的核心目标展开，确保育人工作的方向性和专业性。

(2) 科技为三元协同育人提供技术支撑：在新时代背景下，科技的发展为设计艺术提供了全新的创作手段和表达形式，打破了传统设计艺术的局限。数字绘画、3D建模、虚拟

现实(VR)、增强现实(AR)等技术的应用,让艺术创作更加高效、多元、精准,能够实现传统手绘难以完成的设计效果;新材料、新技术的研发,也为设计艺术的落地实施提供了可能。科技能力的训练,能够提升学生的创作效率和创新能力,让设计艺术作品更具时代感和实用性,为对接社会需求、实现社会服务提供技术保障。

(3) 社会为三元协同育人提供实践载体:社会需求是设计艺术人才培养的根本导向,也是三元协同育人的重要落脚点。设计艺术的最终目的是服务社会、满足人民群众的需求,脱离社会需求的设计艺术教育,会陷入“闭门造车”的困境,培养出的学生难以适应行业发展和社会需求。社会需求的对接,能够为实验室育人提供真实的实践场景和课题,让学生在解决实际问题的过程中,锤炼艺术技能、提升科技应用能力,同时培育社会责任感,实现“学以致用”,让育人工作更具针对性和实效性。

(4) 三者相互促进、协同共生:艺术、科技、社会三者并非相互独立,而是形成了相互促进、协同共生的有机整体。艺术引领科技应用的方向,让科技更好地服务于艺术创作;科技赋能艺术创作的形式,让艺术更好地对接社会需求;社会需求推动艺术与科技的深度融合,为育人工作提供实践动力和方向指引。三者的协同发力,能够实现“1+1+1>3”的育人效果,推动设计艺术人才培养质量的全面提升。

3 高校设计艺术实验室“艺术—科技—社会”三元协同育人模式的实施路径

3.1 更新育人理念,强化协同意识

(1) 树立三元协同育人理念:高校设计艺术实验室要打破传统育人理念的局限,树立“艺术—科技—社会”三元协同育人理念,明确三者协同育人的重要意义,将艺术素养、科技能力、社会责任感的培育纳入人才培养目标,实现“懂艺术、通科技、能服务”的复合型设计艺术人才培养定位,推动育人工作从“技能训练”向“综合素养培育”转型。

(2) 强化协同育人意识:高校加强对设计专业的实验室管理者、专任教师和学生的宣传引导,通过专题培训、会议学习、案例研讨等方式,让师生充分认识到艺术、科技、社会三者的内在关联和协同育人的重要性,引导教师树立跨学科教学理念,主动将科技应用和社会需求融入教学实践;引导学生树立综合发展理念,主动提升自身的科技应用能力和社会服务意识,积极参与三元协同育人实践。

3.2 优化教学内容,推动三者深度融合

(1) 构建跨学科课程体系:高校需结合设计艺术学科的发展特点和社会需求,重构实验室实践课程体系,实现艺术、

科技、社会三者的深度融合。在设计课程中融入科技元素,开设数字绘画、3D树脂建模、VR/AR设计、AI智能产品设计等课程,提升学生的科技应用能力;在科技课程中融入设计理念,注重科技手段的审美表达和创意应用,避免技术堆砌;在实践课程中融入社会需求,设置城市更新设计、乡村振兴设计、公益设计等课题,引导学生对接社会实际,提升社会服务能力。

(2) 更新教学内容,对接行业前沿:密切关注设计艺术行业的发展动态和科技进步,及时更新教学内容,将行业前沿AI技术、设计理念和社会需求融入课程教学中。邀请行业专家、企业设计师参与课程命题、设计和教学,引入真实的社会设计项目,让学生在解决实际问题的过程中,实现设计创作、科技应用与社会服务的有机结合,提升学习的实用性和针对性。

(3) 推行项目式教学模式:改变传统的“理论讲解+技能训练”的教学模式,推行项目式教学模式,以真实的社会设计项目、行业项目为载体,引导学生组建跨学科团队,围绕项目开展艺术创作、科技应用和社会服务实践。在项目实施过程中,教师引导学生运用艺术理念进行创意设计,运用科技手段实现设计落地,结合社会需求优化设计方案,培养学生的综合能力和团队协作能力。

3.3 创新实践路径,加强社会协同联动

(1) 打造开放型实验室平台:打破实验室的封闭化局限,打造开放型、多元化的实践平台,实现校内校外资源的共享。在校内,整合设计艺术实验室、科技实验室、人文实验室等资源,开展跨学科实践教学;在校外,加强与企业、行业协会、社会组织合作,建立校外实践基地,邀请企业设计师、行业专家进入实验室开展教学、指导实践,让学生接触行业前沿动态和社会实际需求。

(2) 深化校企校地协同育人:高校应与设计艺术相关企业、地方政府、社会组织建立深度合作关系,签订协同育人协议,明确双方的职责分工,实现资源共享、优势互补。企业为实验室提供技术支持、实践课题和就业岗位,参与课程设计和教学评价;高校为企业人才提供人才支撑和技术研发服务,引导学生参与企业项目设计和社会服务项目,实现“教学—实践—就业”的无缝衔接。

(3) 开展社会服务实践活动:高校需要引导学生积极参与社会服务实践,将设计艺术与社会需求紧密结合,开展公益设计、乡村振兴设计、城市更新设计等活动。组织学生深入社区、乡村、企业,了解社会需求,运用艺术理念和科技手段,解决实际问题,如为乡村设计特色文化标识、为社区设计公共空间、为公益组织设计宣传作品等,在实践中培育学生的社会责任感和服务意识,提升综合实践能力。

3.4 加强师资队伍建设, 提升综合素养

加大对跨学科师资的引进力度, 招聘具备艺术、科技、社会跨学科背景的优秀人才, 充实实验室师资队伍; 同时, 鼓励实验室教师跨学科进修、培训, 提升自身的科技知识和社会服务能力, 打造一支“艺术功底扎实、科技能力突出、社会经验丰富”的复合型实验师资队伍。高校还应建立健全师资培训机制, 定期组织实验室教师参加跨学科培训、行业研讨会、社会服务实践等活动, 学习行业前沿技术和设计理念, 提升教师的跨学科教学能力和社会服务能力; 鼓励教师参与社会设计项目、企业合作项目, 积累实践经验, 将实际案例融入教学实践, 提升教学的针对性和实效性。此外, 邀请行业专家、企业设计师、社会组织负责人担任实验室兼职教师, 参与课程教学、实践指导和项目评审, 为学生提供行业前沿的实践指导和经验分享, 弥补校内师资在科技应用和社会实践方面的不足, 提升协同育人的质量。

3.5 完善保障体系, 健全协同机制

加大对设计艺术实验室的经费投入, 将经费重点用于跨学科课程建设、科技设备购置、师资培训、社会项目对接等方面, 为三元协同育人模式的实施提供坚实的经费支撑; 同时, 积极争取企业、社会捐赠, 多渠道筹集育人经费, 拓宽经费来源。高校应建立健全“艺术—科技—社会”三元协同育人管理制度, 明确实验室、教师、学生、企业、社会等相关主体的职责分工,

规范协同育人的工作流程, 实现协同育人的规范化、制度化; 建立跨学科教学团队管理制度、校企合作管理制度、社会服务实践管理制度等, 确保协同育人工作有序推进。此外, 高校应改革传统的考核评价体系, 建立多元化的协同育人考核评价机制, 将学生的艺术素养、科技应用能力、社会服务成效、团队协作能力等纳入考核指标; 对教师的考核, 不仅关注教学成果和科研水平, 还关注其跨学科教学能力、社会服务贡献和协同育人成效; 对企业和社会合作单位, 建立评价反馈机制, 及时总结协同育人经验, 优化协同育人模式。

4 结语

综上所述, 在新时代发展浪潮中, 设计艺术行业正经历着深刻变革, 社会对设计艺术人才的需求也呈现出多元化、高层次的新特征。这一时代背景对高校设计艺术人才培养提出了更为严苛且全面的要求, 构建“艺术—科技—社会”三元协同育人模式, 已然成为高校设计艺术实验室育人改革的必由之路, 更是提升设计艺术人才培养质量、驱动设计艺术学科高质量发展的关键举措。随着设计艺术行业的不断发展和科技的持续进步, 高校设计艺术实验室“艺术—科技—社会”三元协同育人模式也需要不断完善和优化。我们要密切关注行业需求和社会需求, 持续探索协同育人的创新路径, 加强跨学科融合, 深化校企校地合作, 不断提升协同育人的针对性和实效性, 推动高校设计艺术教育高质量发展, 为设计艺术行业的发展和社会进步提供有力的人才支撑。

参考文献:

- [1] 贾洁,张建设.“工作室”教学模式下高校艺术设计实践与实验教学研究[J].东北农业大学学报(社会科学版),2020,18(02):76-80.
- [2] 郭继朋.共享开放机制下高校艺术设计类实验室建设探究[J].艺术与设计(理论),2021,2(10):147-149.
- [3] 苗凌童.VR 技术在设计艺术教学中的应用研究[J].教育信息化论坛,2021,(04):54-55.
- [4] 黄晓瑜.设计艺术虚拟仿真实验实训教学模式的改革与实践[J].艺术大观,2021,(05):99-100.