

环境艺术设计教学中展示空间设计探究

陈科

江苏商贸职业学院, 江苏 南通 226000

摘要: 随着社会的发展, 人们审美意识不断增强, 环境艺术设计这门重要学科也得到了更多人的重视。而在这个领域里, 展示空间设计是环境的一个重要部分, 设计水平的高低影响到观展体验及对于展品的认知与接受。通过对展示空间设计原则与特征的引导与深度思考, 并结合实际案例加以分析与实践, 能够有效地促进学生设计水平与创造能力的提高。

关键词: 环境艺术设计; 空间设计

Exploration of Display Space Design in Environmental Art Design Teaching

Chen,Ke

Jiangsu Vocational College of Commerce and trade, Nantong, Jiangsu, 226000, China

Abstract: With the development of society, people's aesthetic awareness continues to strengthen, and environmental art design, as an important discipline, has gained more attention. In this field, display space design is a crucial component of the environment, and the level of design proficiency significantly influences the exhibition experience and the perception and acceptance of exhibits. By guiding and deeply reflecting on the principles and characteristics of display space design, along with practical case analysis and implementation, it is possible to effectively enhance students' design proficiency and creative abilities.

Keywords: Environmental art design; Space design

DOI: 10.62639/sspips10.20240102

前言

当今社会中, 环境艺术设计已经成为了人们所重视的范畴。展示空间设计作为环境艺术设计中的一个重要环节, 对展览, 博物馆和商业场所环境起着关键作用。随着社会进步与科技发展, 展示空间设计要求越来越高, 为此教育机构及相关产业界对培养具有展示空间设计能力专业人才要求越来越迫切。

一、环境艺术设计的空间含义

环境艺术设计中所涉及到的空间含义具有多重性, 不仅指物理空间而言, 同时也包含情感, 文化以及社会交往等层面的含义。就环境艺术设计而言, 人们认为空间是营造和传递审美, 情感以及文化内涵的媒介^[1]。首先, 物理上空间是环境艺术设计中一个以艺术品或者创意作品为展示平台的场所。该空间设计注重如何运用形式, 结构, 材料, 色彩来塑造独特的观感体验并引导人与环境之间的认知与交互。就展示空间设计而言, 物理空间布局与光, 声等要素的应用均会作用于人的视, 听与身体感知, 进而创造特定艺术氛围。其次是空间也承载了环境艺术设计的情感文化意义。通过空间设计, 能够传达出作者情感表达与文化价值观念, 让观赏者产生空间共鸣与情感联系。以博物馆展览为例, 空间设计能够通过布置展品和环境音乐来创造一种空间氛围, 以引起观

众对于历史, 艺术或者其他题材的感情共鸣。最后空间也体现着环境艺术设计中社会交往与交往的含义。设计师要思考空间在人的行为与交往中的作用, 营造一个能增进人与人之间沟通与交往的氛围。这类社会空间主要由公共空间, 社区空间及其他空间构成, 其目的在于塑造利于人与人之间沟通与协作的氛围。总之, 环境艺术设计的空间含义涵盖了物理形态, 情感共鸣以及社会互动几个层面, 并通过空间艺术性塑造以及情感导向设计来实现, 给人营造了一个有深层意义, 美学价值。

二、环境艺术设计教学中空间设计的重要性

(一) 彰显设计观念与风格

在空间设计教学过程中学生们会学习到怎样去认识与应用设计元素与原理, 其中包括形态, 比例, 颜色, 质感等等, 怎样去应用它们去营造出一种独特的空间体验。空间设计教学在传授技术知识之外, 还能引导学生扩展创造力与想象力, 激发新颖设计理念与创意^[2]。与此同时, 学生还将学习到通过设计传递情感, 观念与价值观的方法, 让设计不仅具有形式美, 更具有内容丰富与深刻的特点。

(二) 融合美学与功能性

空间设计的一个核心是兼顾美学与功能性。教学中学生要学会怎样把这两个要素融合到设计中来, 才能使设计同时满足审美和实际使用的要求^[3]。首先学生要学会怎样将美学元素应用到空

(稿件编号: IPS-24-2-1011)

作者简介: 陈科(1983-05), 性别: 男, 民族: 汉, 籍贯: 江苏省南通市, 学历: 硕士, 职称: 讲师, 研究方向: 艺术设计(环境艺术设计)。

间设计当中去, 这些美学元素包括形态, 比例, 色彩和质感等等, 从而营造一种赏心悦目的视觉效果。他们要理解不同设计风格后面所蕴含的美学理念及如何针对不同空间需求与风格要求应用这些美学元素赋予设计作品独特艺术魅力。与此同时, 也要让学生们学会怎样将功能性因素关注到设计当中, 以保证设计可以符合人们实际的使用要求。他们要懂得人体工程学, 空间布局规划, 材料选择, 并在实际设计时如何运用它们来提高整体设计品质与实用性。以室内设计为例, 从人的日常活动与生活习惯出发, 要求学生学会合理布置空间、挑选满足功能要求的家具与装修、解决在实际应用过程中可能会出现各种问题。

(三) 营造舒适愉悦的环境

空间设计的确能够通过多种设计元素的应用, 例如色彩, 材质, 光线等等, 从而创造一种不一样的环境氛围, 不仅能够满足人身心舒适和放松的需要。教学中学生能够学习到如何利用这些设计元素创造出满足场所需要的舒适空间。首先, 色彩对空间设计起关键作用。学生要知道不同颜色对心情、气氛等方面的作用, 要知道怎样针对不同的地方的要求来选择合适的颜色方案。例如温和的色调与自然的颜色能创造宁静轻松的气氛, 鲜艳生动的颜色能增添空间的生气与朝气。其次是材料选择对于空间舒适度亦有显著影响^[4]。学生要学习如何针对场所功能、风格特点等选用适合自己的材料, 比如公共场所选用易清洗、耐磨损的材料、居家空间选用温馨舒适的材料等, 这样才能提高空间使用舒适度。此外, 光也是创造舒适空间最重要的元素。学生要学会合理利用自然光与人工照明来烘托出温馨舒适的空间。合理的光线设置能够在增加空间功能性的前提下, 创造一种温和舒适的气氛。

三、环境艺术设计教学中展示空间设计的具体对策

(一) 理论与实践教学内容相结合

在环境艺术设计教学当中, 理论和实践的相结合是一项十分重要的原则。通过强调理论知识和实际案例相融合的教学方式能够使学生更深入地了解展示空间设计原理, 促进其实际操作能力的培养。在教学过程中可以通过介绍丰富的理论知识来帮助学生展示空间设计建立基本认识, 其中包括空间感知理论, 色彩搭配理论以及构图规律理论。同时通过案例分析使学生对各类实际设计案例进行研究, 从案例中认识不同设计方案的特征及实现方法, 并培养他们独立思考与分析设计问题的能力。讲授这些理论知识, 一定要和实际操作结合起来。通过实地考察和模拟实验等现场实践使学生亲自参与设计过程并把理论知识运用于实际设计之中, 增强其实际操作技能。这种实践性教学方式既能巩固所学理论知识, 又能培养学生设计实际问题中的解决能力与创造力, 让他们更有能力由理论向实践转变。综上所述, 结合理论知识及实际案例, 教师能够帮助学生对展

示空间设计理论基础进行深入了解, 在实践过程中增强其设计能力及创造力, 进而更好地推动学生综合素质整体提高。

(二) 培养学生的创新意识

在环境艺术设计教学过程中培养创新意识对展示空间设计至关重要。要想培养学生创新能力与审美观念, 就要求教师从多方面启发学生创新意识, 鼓励学生大胆尝试展示空间设计的不同视觉呈现与材料运用。首先, 教师可通过介绍最前沿的设计理念与实例来激发学生好奇心与求知欲。通过引导学生认识最新设计趋势, 创新设计理念以及实际应用案例来激发学生对创新设计的浓厚兴趣, 从而带动学生自身创新思维。其次是鼓励学生大胆尝试各种视觉呈现方式及材料运用进行设计^[5]。教师可为学生提供一个自由发挥与创造性发挥的环境, 促使学生在设计时大胆地尝试新材料, 新技术以及探索与尝试视觉效果。同时指导学生综合分析与评价, 督促其形成特有的设计思路与审美观念。另外, 还可根据不同阶段学生举办一些创新设计方面的竞赛, 展览或者是实际项目等活动, 给学生施展才华的空间, 激发学生不断提高自我设计水平以及培养创新精神与实际操作能力等。通过上述途径, 环境艺术设计教学能有效培养学生创新能力与审美观念, 让其在展示空间设计上不断寻求创新, 在实践过程中做到个性化和时尚化设计, 从而为他们今后设计职业的发展奠定了坚实基础。

(三) 多元化的教学手段

环境艺术设计专业教学中展示空间设计多元化的教学手段对调动学生的学习积极性, 丰富教学内容, 提升教学效果具有重要意义。通过专业人士解读, 介绍最前沿设计理念, 经典案例和相关学术研究成果等, 能帮助学生洞悉行业动向, 开阔眼界并启发设计灵感。通过对实际设计案例进行剖析, 使学生在实践中学习、感悟设计理念及实现途径, 并在具体实例中得到启迪和启示。组织学生实地参观, 进入真实设计场景中, 体验空间氛围, 材料质感等现实要素, 深化设计理念, 发展学生观察力与实际操作能力。采用虚拟仿真技术或者实际搭建模型的方法, 使学生在模拟实验的基础上进行设计探索与实践, 从而锻炼他们的设计操作技能并提高实际运用能力。组织同学参加小组讨论, 一起讨论设计问题, 交流思想, 合作开展项目, 发展其团队协作与交流能力。根据学生个体差异进行个性化咨询与引导, 进行设计小组咨询, 个别指导或者实践性指导以适应学生设计需求与能力提高。将上述多元化教学手段综合运用, 既能调动学生学习积极性, 又能让教学内容更生动、更有趣、更接近于实际运用, 增强学生对展示空间设计的认识与把握。

(四) 结合实际项目具体教学

对于环境艺术设计教学而言, 以实际工程为例进行空间设计展示是一种十分重要的教学手段。通过对真实展示空间设计项目的介绍, 使学生能够在引导下实际操作与设计, 使理论知识运

用于实践, 促使其设计能力与问题解决能力不断提高。该方法既能让学生接触并应对实际项目所面临的真正设计挑战, 又能培养他们团队合作、交流及协调能力和项目管理及执行意识。在实际的工程中, 要求学生以理论知识为基础并结合实际情况来进行设计工作。他们可能会需要现场勘测, 分析展示需求, 和客户交流, 预算编制等等^[6]。全过程将挑战学生创造力, 逻辑思维, 问题解决能力以及时间管理能力, 使其在实践中更能理解和运用所学内容。与此同时, 该项目的实际操作还有助于学生树立自信心、加强对专业知识的自信与了解。通过直面实际设计项目并在导师引导与督导下, 会使学生逐渐发展成为具有实际设计与项目管理能力的环境艺术设计专业人才。总之, 以实际工程为背景的展示空间设计有利于学生把理论知识运用于实践, 全面提高学生的实际设计能力与问题解决能力。该教学方法十分有效和必要, 能为学生职业发展打下坚实基础。

(五) 提供导师指导

对于环境艺术设计教学而言, 对展示空间设计所需导师的指导非常关键。为保证学生设计作品能够获得专业指导与评估, 学校应组建专业导师团队。这支队伍应包括有丰富经验, 专业知识与实践经验的导师, 能在理论与实践上给予学生设计作品各方面的辅导, 及时而有效地给予学生专业的辅导与反馈。展示空间设计课程导师团队作用至关重要。他们要能引导学生把课堂上学到的理论知识运用于实际设计之中, 引导学生从项目需求分析, 概念构想, 设计方案制定直至实施落地。同时导师团队应能透过批判性思维与专业眼光来评估学生之工作, 并提出有价值之意见与回馈。导师的引导既能帮助学生解决设计作品中存在的问题, 又能促进其设计水平与创造能力的持续提升。所以组建一支专业导师团队对展示空间设计课程很有帮助。通过导师的辅导与评估, 使学生能够深入了解专业知识、提升自身设计能力、并在后学习期间得到专业建议、有助于更好面对今后的工作与挑战。

(六) 强化团队协作

对于环境艺术设计教学而言, 展示空间设计既要具备个人创意与技巧, 又要具备团队协作能力。首先, 培养学生团队意识是至关重要。课程设置上, 可采用理论教学与案例分析相结合的方式, 引导学生理解团队合作的意义, 激发其合作兴趣与积极性。其次是组织学生参加团队项目设计不失为一种良好途径。通过把学生划分到小组中, 使其共同合作完成实际设计项目, 从而锻炼其团队协作。在这一过程中学生要学会有效地沟通, 协调分工和一起解决问题等团队合作的关键能力。此外, 课程设置还可加入部分团队合作实践性环节如模拟团队项目竞赛或参加真实社区设计活动等, 使学生能够从真实设计项目感受到团队合作意义, 从中

获得成长与灵感。最后对学生团队协作能力进行及时反馈与引导也很关键。教师或导师应在团队合作项目开展过程中对学生进行的及时引导与反馈, 以帮助学生了解团队协作中的优点与不足, 使其团队协作能力得以持续提升。综上所述, 培养团队意识、组织团队项目设计、及时反馈引导等措施能较好的加强团队协作能力。从而帮助其在今后的设计工作中能较好的适应团队合作环境并表现出较强综合设计能力。

(七) 关注实践效果

通过对学生所设计的作品实际效果的重视, 通过对实际结果的评估, 对教学内容与方法进行不断地调整与完善, 最终保证教学目标得以实现。首先, 构建完整的评价体系由于全面、客观的评价体系有助于教师更深入地理解学生所设计的作品质量与创造力、实际效果与可操作性。从评价体系上看, 定量指标与定性指标相结合是十分科学的方法, 有助于对学生设计作品做出综合客观的评价。其次是及时搜集反馈由于及时搜集各方面反馈信息有助于评价实际效果、发现问题及潜在改进点等。包括广大师生, 专业人士以及相关利益相关者等各方面反馈很有价值, 能够给广大教师更多地借鉴与改进方向。再者是评价结果分析, 这是因为教师只有深入的分析评价结果才能确定学生设计作品中存在的优点与不足, 发现教学内容与方法上的问题并改进。最后是不断完善教学内容与方法。通过依据评价结果与分析, 适时调整与完善教学内容与方法, 达到保证教学目标实现的目的。与此同时, 同其他教师或者教育专家交流探讨、交流经验、获得更多改进意见等实践活动。

四、结语

由此可见, 环境艺术设计教学需要深入地了解展示空间设计对环境艺术设计教学的意义与必要性。同时在教学创新中, 通过对教学方式的不断优化, 以此来展现空间对学习者的学习体验与艺术创作的影响方式, 给学生营造有效性学习环境。

参考文献:

- [1] 王沙莉. 聚焦乡村非物态文化资源的高职环境艺术设计项目教学实践——以“展示空间设计——客家人口姓氏文化馆”课程为例 [J]. 美术教育研究, 2022, (06): 170-171.
- [2] 王婉婷, 梁雪. 空间思维模式在环境艺术设计专业课程教学中的应用 [J]. 工业设计, 2021, (03): 42-43.
- [3] 万戛吉. 新媒体数字影像技术在环境艺术设计教学中的应用——以空间构成与设计为例 [J]. 艺术与设计 (理论), 2020, 2(01): 150-152.
- [4] 余毅, 卢睿泓. 微课在环境艺术设计教学中的应用探索——以餐饮空间设计教学为例 [J]. 美术教育研究, 2018, (16): 126+128.
- [5] 胡靓. 多维虚拟与实体空间构建在环境艺术设计教学中的应用研究 [J]. 美术教育研究, 2016, (10): 115.
- [6] 杨婉女, 邱裕. 艺术设计教学中空间理念的培育——评郑曙暘的《环境艺术设计》[J]. 新闻与写作, 2016, (04): 113.