

Multidimensional Development and Construction of Art Design Discipline under Interdisciplinary Cultural Perspectives

Lijie Guo

Zaozhuang University, Zaozhuang, Shandong, 277160, China

Abstract

In the contemporary context of multicultural coexistence and mutual learning, the developmental boundaries of art design have been fundamentally redefined. The core characteristics of interdisciplinary cultural perspectives in art design encompass cross-cultural, interdisciplinary, cross-media, and cross-value dimensions, driving the discipline's transformation from traditional formal aesthetics and practical promotion to multidimensional approaches including cultural heritage preservation, technological innovation, social services, and ecological sustainability. This paper elucidates the essential connotations of interdisciplinary cultural contexts, analyzes the evolutionary trajectory, contemporary features, and practical challenges of art design, and explores diversified pathways for its future development. We propose a design thinking framework centered on "regional culture → artistic aesthetic culture → commercial tourism culture → multicultural visual culture," integrating relevant disciplinary perspectives to examine cultural symbolism in design language, disciplinary boundaries, theoretical possibilities for cultural confidence and value innovation, and multidimensional research on multicultural visual culture. The construction of art design curricula not only involves re-evaluating emerging cultural perspectives but also requires interdisciplinary multidimensional considerations based on disciplinary attributes, aiming to reveal innovative thinking models for sustainable development in art design curriculum development.

Keywords

interdisciplinary; cross-perspective; cultural context; art design; disciplinary construction

跨学科视域文化下艺术设计学科的多维度发展与建构

郭立杰

枣庄学院, 中国·山东 枣庄 277160

摘要

在多元文化共生互鉴的当代背景下, 艺术设计的发展边界被彻底重构。艺术设计学科的跨学科视域文化的核心特征, 涵盖跨文化、跨学科、跨媒介、跨价值等多重维度, 推动艺术设计从传统的形式审美、实用宣传, 向文化遗产、科技创新、社会服务、生态可持续的多维度视角转变。本文梳理跨学科视域文化语境的核心内涵, 剖析艺术设计的发展演进、时代特征与现实困境, 进而探索其未来发展的多元化路径。构建以“地域文化—艺术审美文化—商业旅游文化—多元视觉文化”为核心的设计思维模式研究, 结合艺术设计相关视域, 关注其设计语言的文化符号, 视域边界, 建设文化自信与价值创新的理论可能与多元视觉文化的多维度研究。通过对艺术设计课程的构建不仅是对新的视域文化的重新审视与关照, 更是基于学科属性相关联的跨学科多维度考量, 以期窥见关于艺术设计课程建设中可持续发展的创新思维模式构建。

关键词

跨学科; 跨视域; 文化语境; 艺术设计; 学科构建

1 引言

文化语境是艺术设计生存与发展的土壤, 决定了设计的审美取向、价值内核与展现形式。

中国艺术设计课程始于工艺美术设计及艺术装潢设计。

【课题项目】2023年枣庄学院校级教学研究与改革一般项目《跨专业学科视域文化语境中的“艺术设计”创新思维模式研究》研究成果。

【作者简介】郭立杰(1992-), 男, 中国山西陵川人, 硕士, 讲师, 从事中国美术史论及山水艺术创作研究。

主要表现在工艺纹样、家具样式等实用性功能, 随着时代的发展, 计算机设计软件的普及与商业化运营等思维路径, 艺术设计从实用性转向审美性及推广宣传作为主要的展现方式。就近五年而言, 随着 AI、即梦等 AIGC (人工智能创意生成) 人工智能的不断深化和普及, 艺术设计可以通过机器学习、深度学习等技术, 模拟人类艺术家的创作逻辑, 实现从概念设计到成品输出的全流程自动化。在这样的时代变革过程中, 艺术设计专业的可替代性也面临巨大的不可控因素。如何重新构建艺术设计专业的独特性及其多维度发展的多元化可能成为现实, 需要重构艺术设计专业课程的多维度认知与多元化视域空间的深度重构。

2 中国艺术设计课程建设发展趋势

现代艺术设计体系是基于20世纪初,包豪斯学院成立并提出“艺术与技术:新的统一”理念的背景下,该体系强调设计应服务于人、遵循自然法则,注重功能、简约和标准化的体系。特别是随着经济发展,艺术设计更多运用在商品宣传与传播,各大展会与展览宣传海报及商品包装等商业途径上。这种设计方式也受到更多人的关注与喜爱,特别是21世纪初,无论是在电视媒介,商场大厦,还是街边门市等众多场合,艺术设计的元素及其展现方式已经渗入到每个人的衣食住行方方面面。中国高等院校艺术设计学科建设,已在不断地自我发展、自我更新与自我创新的教学环境中,不断凸显地域文化属性、传统文化元素与品牌IP的设计特色,发挥地方性优势,构建具有地方文化地域属性的艺术设计学科。艺术设计学科建设整体层面而言,大致经过以下五个阶段的发展:

2.1 1949—1978年:工艺美术发展阶段

课程特点:以传统手工艺作为课程基础,强调工艺手工技术与实用相融合,课程涵盖图案设计、陶瓷、染织、装潢等,注重工艺技术与装饰手法的实用美术功能。

代表机构:1956年成立的中央工艺美术学院,成为工艺美术教育的核心机构,课程设置以培养服务于国家建设和文化传承的工艺美术人才为目标。

2.2 1979—1998年:艺术设计课程转型阶段

课程改革:在改革开放的大潮下,引入西方包豪斯设计教学理念,以“平面、立体、色彩”三大构成理论取代传统图案教学,课程开始注重设计思维、创新能力和现代设计方法的培养。

专业分化:随着经济不断发展,行业分工细化,艺术设计学科开设增设工业设计、环境艺术设计、服装设计专业、包装设计等专业课程涵盖产品设计、视觉传达、室内设计、环境设计等领域,设计教育从传统工艺美术向现代艺术设计转型。

2.3 1999—2011年:艺术设计学科体系形成阶段

课程规范化:1998年学科专业目录调整,将“工艺美术学”改为“艺术设计学”,课程涵盖艺术设计理论、设计史、设计方法、设计实践等领域,强调理论与实践结合。

跨学科融合:综合性大学和理工科院校开始开设设计类专业,课程引入工程、计算机、心理学等学科知识,推动艺术设计学科与科技、商业等领域的融合。

2.4 2012—2016年:设计学交叉学科探索阶段

课程创新:设计学成为艺术学门类的一级学科,课程注重跨学科融合,强调设计在技术、社会、文化等领域的应用。课程增加项目实践、实习等环节,培养学生解决实际问题的能力,设计教育更加注重与产业需求的对接^[1]。

2.5 2017—2024年:人工智能与设计学交叉学科独立发展阶段

课程前沿化:在人工智能、大数据等技术影响下,课程开始倾向于智能设计、生成式设计、虚拟现实设计等前沿内容,强调设计在智能化、数字化环境下的创新与应用。

学科独立:2022年《研究生教育学科专业目录》将设计学纳入交叉学科门类,课程进一步独立化,形成涵盖设计史论、设计实践、设计技术等多维度的课程体系,培养具有跨学科视野和创新能力的复合型人才。

中国艺术设计课程从传统工艺美术教育起步,逐步向现代艺术设计、交叉学科方向转型,课程内容不断丰富,注重理论与实践结合、跨学科融合,反映了社会经济发展、技术进步和文化更新对艺术设计教育的影响。

3 跨学科与文化语境对艺术设计课程创新的构建

在国内高等院校开设艺术设计专业的课程,大多以设计软件的技术操作作为课程开设主要方式。学生以PS、AI、CDR等平面设计软件作为课程重要的学习方式。而设计内容则以海报、产品、效果图等作为重要课程学习内容。课程更多围绕学生设计软件的操作熟练度作为重要参照点。随着人工智能的不断推广与应用,也伴随着与设计相关行业的没落和部分商业的饱和,如地产公司、展览展馆、商业策划设计等,艺术设计行业随着市场的变化而慢慢缩减。艺术设计若还是以软件设计的技术作为专业的重要支撑,则会在越来越复杂的社会变迁中变得无足轻重。所以,艺术设计需要重新审视其本身的价值与定位。

跨学科视域不是一种维度的思考,也不是简单的多学科构建,而是运用更为科学的多元化设计思路,运用不同学科专业的理解对文化、产品、展览、展示等重新认知与思考。是多维度、多层次的融合体系,为艺术设计发展划定了全新的时代框架;

艺术设计学科其本身具有丰富的内涵表达,不仅是视觉审美传达的宣发,更包含文化传承与发展的延续、文化创新与时代潮流的融合。艺术设计学科不仅要目光聚焦在视觉层面的理想,更应突破媒介、物质属性,加强工艺技艺的展现与审美质感的表达。对于美好事物的感知、对于人性善恶的思量、同理心等是世界人民的共识。如何表达,如何阐释更具多维度的文化因子,是艺术设计学科建设需要增加的教学环节^[2]。

4 跨学科视域文化下艺术设计学科的多维度发展

艺术设计学科的跨学科视域文化是基于设计专业过于依赖设计行业的内在局限性,艺术设计发展侧重于商业需求

的大环境中,将艺术设计置于一种技术性操作性的程序化模式。也使得艺术设计本质偏离了其所蕴含的文化属性与社会实用性特点,焦距于其本身的设计宣发及艺术技艺而变得无足轻重。艺术设计学科的跨视域文化是构建更为广泛的文化视野与学科科学的多维度设计可能。基于现有艺术设计学科的基本技能培养过程,需构建艺术设计学科的地域文化特色创新培育、艺术审美文化提升、商业文旅开发及多元化设计元素的表达体系。特别是地方院校的艺术专业需要关注区域社会文化建设与地方经济发展的趋势,使得艺术设计学科在具体的社会发展中展现其学科特色与文化属性。

4.1 设计的地域文化创新培育

艺术设计其本质具有发展和传承文化的特性,基于地方院校的艺术设计学科需关注地域文化的文化元素,以“历史文化”为脉络,以地方特色为元素,不断传承创新与发掘新的文化因子,新的文化符号表达。关注地区发展的品牌与文化IP建设。让设计从课堂延伸至社会现实的维度,不断加强文化的延续性与开放性设计,突出艺术设计服务于地方的文化属性与审美实用的功能性。

4.2 艺术审美文化的构建

艺术设计是一门综合性的应用学科,与其他学科比较而言,其艺术审美与文化创意表达是自身发展的特色。艺术设计的审美性要求设计者有对美的形式感知,是美的艺术转化与表达。其内容富含文化属性与视觉观感。艺术设计学科需要以艺术审美作为课程建设的核心之一,以地域民族的文化审美属性作为重要的课程输出方式。民族审美性需要不断加强艺术学科文化建设,不断加深对审美文化认知的深度与广度,充分体现艺术设计的学科特点与优势。

4.3 商业旅游文化的设计重构

艺术设计学科的重构需要符合社会发展的趋势,随着商业模式、产品模式的迭代变革,随着旅游文化的不断发展,艺术设计需要根据现代社会发展的实际需求出发,关注商业模式、消费模式的变化,关注产品迭代的价值与生活化场景的运用。艺术设计专业已经从最初的视觉审美的文化属性慢慢向文化体验的沉浸式转变。艺术设计不再是单一的知识文化输出,更是以类旅游文化般的体验性、参与性及可娱乐性的游戏化场景创新模式转变。随着中国式现代化社会国家蓝图规划,旅游文化行业将成为商业经济发展的重要组成部分,人民的衣食住行都将有巨大的改变与发展。艺术设计学科需要以此作为学科建设的契机,不断向人民大众的需求看齐。艺术设计作品如何更加具有便捷性、体验感、文化

内核及生态文化观念的审美元素,是艺术设计课程构建的重要参考对象。

4.4 多元视觉文化元素的多维度展现

艺术设计从早期的工艺美术到经济社会的招贴海报、效果图、模型建构等实物展示,其本身的审美体验在不断内化。创作过程也由手绘转向电脑技术开发及新技术新科技的运用。就此而言,科技的发展提升了艺术设计的技术水平与专业水准,却也在无形之中将艺术设计专业的发展局限于新技术与新科技的困境中。科技的不断发展也必然在某种程度上替代艺术设计的技术性与技术操作性的可能^[1]。

艺术设计学科需要重新审视专业发展的广度及专业发展的可持续性。从技术层面角度考量,其在今后依旧是新技术设计软件的更新迭代,甚至操作更加便捷。从实用功能体验层面而论,新材料的运用,展览展示方式的创新思考及立足于非遗文化媒材是重要的途径。其次,关注生态文明建设的环保材料、自然材料属性也是艺术设计学科发展过程中重要的篇章。不局限于已有材料的限制,拓展视觉空间、实物功能的体验感、自然生态理念的可持续,是艺术设计学科多元视觉文化展现的重要载体。

5 跨视域文化语境中艺术设计的发展路径与未来趋势

随着社会经济文化的不断发展与深化,现代商业模式与企业生产模式的转变,越来越多的产业面临的不再是如何包装宣传,这种情景也使得艺术设计专业学生在现实就业层面存在不稳定性。就现实层面考量,艺术设计专业及其课程本身的价值理念与学科属性的存在已经与社会发展产生了一定的偏差。如何让艺术设计课程更具有人文属性及发挥其专业的特性,是需要不断改革不断创新的。跨专业视域提供的是更多艺术设计的设计表达范式,而文化语境则更强调艺术设计需要回归艺术本身,用设计的思维意识让文化更具有审美期待与审美价值。在这样的语境中,艺术设计课程构建,不单单是设计软件的排布与色彩之间的联动,更倾向于展现文化的多元化呈现,受众对当下艺术审美的重新审视。

参考文献

- [1] 基于非遗文化的艺术设计双创教育模式探索[J]. 马欣. 新美域,2024(06)
- [2] 地域文化在环境艺术设计中的传承与创新[J]. 崔桐睿. 匠心,2024(12)
- [3] AI语态与重构的未来戏剧:人、技术与美学变革[J]. 陈捷;姜莉莉. 四川戏剧,2025(10)