

建筑美术教育的改革策略研究

曹量

中央美术学院，北京，100102；

摘要：建筑学作为艺术与技术的交叉学科，其教育体系长期面临美术教学与设计课程割裂的困境。本文以历史演进为脉络，剖析学科分立的社会根源与教育机制缺陷，提出以跨学科整合为核心的教学改革路径。通过重构课程内容、创新教学方法、优化评价体系，探索美术教育从技法训练向思维赋能转型的可能性，并论证艺术与设计深度融合对培养复合型建筑人才的关键作用。

关键词：建筑教育；美术教学；课程改革；跨学科整合；思维赋能

DOI：10.69979/3029-2735.25.1.093

引言

维特鲁威在《建筑十书》中定义的建筑师形象——“既应擅长文笔，熟谙制图，精通几何，深研历史，勤听哲学，理解音乐，知晓医学，通晓法律，认知天文”——揭示了建筑学与生俱来的跨学科性。这种知识体系在文艺复兴时期达芬奇身上达到完美具象化：他同时绘制《维特鲁威人》的完美比例研究，设计米兰运河的水利工程，又在《安吉亚里之战》中探索透视法的空间革命。然而，随着启蒙运动催生的学科分化，建筑教育逐渐陷入“美院传统”与“工科体系”的二元对立的矛盾中，始终在美学表达与技术理性间寻求平衡。随着学科专业化程度加深，美术教学与设计课程逐渐分化为孤立模块——前者侧重绘画技法与形式美学，后者聚焦空间逻辑与功能分析。这种割裂导致学生设计思维片面化，难以应对复杂建成环境中的文化、生态与社会问题，现代建筑教育中美术教学与设计课程的分立问题日益凸显。尽管美术教学在历史上曾被视为建筑教育的核心，如巴黎美院的鲍扎体系或包豪斯的基础课程，但在当代建筑教育实践中大大弱化了美术教育对学生综合设计能力的培养作用，也导致学生难以将艺术思维转化为设计创新。本文尝试以跨学科的视角，探讨建筑美术教学与设计课程的有机融合路径，并希望从历史维度剖析学科分立的原因及其对当代建筑教育的影响。

1 历史根源与现实困境

建筑美术教学的发展史，也是建筑与艺术关系演变的缩影。从古典时期到现代主义，建筑教育始终在艺术熏陶与技术理性之间摇摆，而这一矛盾最终导致了设计

与美术分立上午现状。

18世纪末至19世纪，巴黎美术学院的鲍扎体系将建筑教育推向艺术化的巅峰。该体系以古典美学为核心，强调建筑作为“综合艺术”的地位，课程以绘画、渲染、装饰设计为主，学生需通过大量临摹古典建筑立面与雕塑细节，掌握比例、韵律与构图法则。学生会耗时数月完成一幅水彩渲染图，以展现对柱式、线脚与光影的极致控制。这种教育模式将建筑师塑造为“艺术家”，美术训练不仅是技能培养，更是美学修养与文化身份的象征。然而，鲍扎体系对形式美学的推崇，逐渐与社会发展脱节，无法满足工业化时代的实际需求。

20世纪初，包豪斯试图以“艺术与技术的新统一”重构建筑教育。其“基础课程”由伊顿及康定斯基等艺术家主导，强调材料实验、抽象构成与色彩理论。学生需通过撕纸、拼贴、木工、戏剧等练习，探索形式与功能的本质关联。包豪斯重视“工艺”的革新短暂弥合了艺术与技术的鸿沟，但随着现代主义建筑对功能主义的极端化，美术教学逐渐被弱化。密斯凡德罗后期将课程重心转向标准化设计与工业化生产，艺术课程被压缩为“辅助性”内容。

中国的现代建筑教育始于20世纪初对西方体系的移植。1927年成立的中央大学建筑系直接引入鲍扎体系，美术课程占课时总量的40%，学生需完成希腊柱头渲染、中国古建测绘等训练。20世纪50年代，苏联“社会主义现实主义”教育模式传入，列宾美院的契式素描体系成为主流，强调写实技法与工程制图的结合。这一阶段的美术教学虽保留艺术性，但已隐含“为设计服务”的工具化倾向。20世纪80年代后，西方现代主义教育理

念涌入，工科院校大幅削减美术课时，转而强化结构、构造等工程技术课程。至21世纪，中国建筑院校的美术教学呈现两极分化：少数美院体系院校极力保留延续艺术探索，而多数工科院校仅保留极少的艺术课时作为素描、水彩的训练，教学内容也多为技法传授。

导致如今这个局面的深层原因有以下几个方面，首先是认知的冲突，在西方文艺复兴的影响下，建筑被割裂为“艺术”与“技术”两个阵营，美术教学被视为感性主观的，而设计课程则标榜理性客观的，从根本上就是两股不同的势力；另外是建筑职业化教育的导向，迫使课程设置向实用技能倾斜，艺术素养沦为次要培养目标，针对美术教学课程的建设不够重视，课时量安排明显缩减；最后是美术教学师资的断层，建筑美术教师多来自纯艺术领域，在工科院校的评价体系下难以生存和提升，直接导致在很多高校中出现专业教师青黄不接被迫取消课程的情况。

2 跨学科视角下建筑美术教育改革的探索

跨学科整合并非简单的内容叠加，而是通过重构课程体系、创新教学方法，实现艺术与设计思维的深度交融。其核心在于建立双向互动机制，一方面将美术教学从技法训练提升至思维培养层面，强化形式语言、空间感知与批判性思维，另一方面在设计课程中嵌入艺术维度，引导学生从美学、文化、情感等视角拓展设计逻辑。

2.1 课程内容的重构：从技法训练到思维赋能

传统建筑美术教学长期陷入“重技法、轻原理”的困境，课程内容往往局限于素描、水彩等写实技法的重复训练，难以理解形式语言背后的生成逻辑。当代教学改革需以“思维赋能”为核心目标，推动教学内容的转向：其一，从材料技法向造型原理深化，通过解析事物内部结构、动态关系与色彩构成的底层规律，使学生超越表象模仿；其二，从单一技能向艺术思维的跃迁，打破传统架上绘画的媒介限制，融入装置、影像、数字生成等综合材料的实践，从而培养学生“手脑联动”的综合创作能力；其三，从技术复制向文化转译延伸，引导学生从地域文化、生态环境中提取视觉符号，并将其转化为具有当代性的设计语汇，更使其成为连接感性认知与理性分析的思维枢纽，让学生在形式实验中理解建筑作为“文化载体”的多重维度。

2.2 教学方法的创新：多维协同与知行转化

单向灌输的传统教学模式已难以适应跨学科整合需求，需构建“空间、媒介、社会”多维联动的教学方法体系。分散式课程安排打破集中授课的时空刚性，通过“观察、记录、实验、反馈”的阶段性任务安排，引导学生自主规划学习节奏，在渐进式探索中深化理论认知；项目制教学则以真实社会议题为切入点，以真实项目为课题，要求学生通过速写记录场地文脉、拼贴重构历史层积、装置艺术激活消极空间，最终形成兼具美学价值与社会意义的更新方案；跨专业协作进一步打破学科壁垒，邀请艺术家、社会学者、材料工程师组成导师团队，在工作坊中开展“艺术、技术、人文”的思维碰撞，培养学生在复杂语境下的系统思维与创新性。

2.3 教学体系的优化：生态重构与复合价值

传统以技法训练为导向的课程体系已明显僵化亟待转型，构建艺术与设计共生共荣的教育框架。基础层重在打破美术与设计课程的割裂状态，通过课程模块化重组实现知识贯通；拓展层则通过弹性选修机制释放个性潜能，提供更多的选修课程，从而使教学体系更为灵活和符合学生的兴趣，有助于满足学生个体化的需求；应用层推动美术教育向通识美育升维，使学生不仅仅关注技术和专业层面，还能够理解艺术对社会、文化和环境的深刻影响，直面艺术介入社会的真实挑战。这种生态化体系不仅需要课程结构的重构，更依赖跨学科师资队伍及多元评价标准的协同创新，最终使美术教育从“专业训练”升华为“价值塑造”，培养出兼具美学修养、技术素养与社会责任的建筑专业学生。

3 走向融合的建筑教育未来

建筑教育的根本使命在于培养能够平衡艺术创造力与技术理性的复合型人才。本文通过历史溯源与现实分析揭示了美术教学与设计课程长期分立的深层动因，并基于跨学科视角提出整合路径。课程内容的重构应突破技法训练的局限，转向形式逻辑与文化转译的思维赋能，这种调整不仅能够强化学生对空间美学的系统性理解，更能激发其从文化根脉中汲取创新灵感，教学方法的创新则需要多维协同，项目制教学通过真实社会议题的介入，促使学生在拼贴、装置等艺术媒介中重构空间叙事，跨专业工作坊与数字化工具的融合，则打破了传统学科壁垒，使艺术思维成为技术实现的催化剂。这种教学模式的转型不仅回应了全球化背景下建筑教育的

多元需求,也为学生提供了在复杂语境中实现知行转化的实践平台。

未来的建筑教育需直面技术革新与社会变革的双重挑战。人工智能生成艺术(AIGC)与虚拟现实(VR)技术的普及,正在重新定义设计工具与创作流程,AI辅助的草图生成系统可快速迭代设计方案,而VR沉浸式体验则能直观检验空间美学与功能适配的合理性。但技术的工具性价值不应掩盖建筑教育的人文内核,气候变化、城乡失衡等全球性议题要求建筑师超越形式与功能的二元对立,将社会责任及人文精神嵌入设计思维的核心。在此背景下,建筑教育需强化跨学科协作,引导学生通过社区营造、文化遗产活化等实践项目,探索艺术介入社会的可能性。同时在全球化浪潮中实现本土文化的创造性转化,成为建筑教育不可回避的命题,中国建筑师已展现出将传统美学与现代技术深度融合的潜力,这种文化自觉的实践路径应被系统化纳入教学框架,以培养具有文化认同与国际视野的新一代建筑师。

建筑教育的革新最终依赖于教育生态的系统性重构。师资结构的优化需突破“艺术与技术”的二元对立,通过跨学科思维,提升教师在数字艺术、生态设计等领域的综合素养。课程体系的生态化则要求建立“基础、拓展、应用”的递进式框架,在基础层强化空间感知与建构文化的通识教育,在拓展层引入数字制造、材料实验等前沿课题,在应用层通过校企合作推动理论向实践的转化。评价机制的改革同样关键,更加科学动态的评

估工具,能够全面记录学生从创意生成到技术落地的完整逻辑,而非仅以最终成果论优劣。唯有通过师资、课程与评价机制的协同创新,建筑教育才能真正实现艺术与技术的共生共荣。

建筑的本质是艺术与技术的共生体,而建筑教育的目标应是培养既能驾驭形式美学、又精通空间逻辑的复合型人才。跨学科整合并非否定传统教学的价值,而是通过重构课程内容、创新教学方法、优化评价体系,释放美术教育的潜在能量。未来的建筑教育需进一步打破学科藩篱,探索艺术与设计深度融合的教学体系,使学生在创作中实现感性与理性的平衡,以期能回应瞬息万变的时代需求。

参考文献

- [1] 韩盛华. 建筑美术课程体系理论教学研究与思考[D]. 山东师范大学, 2010.
- [2] 刘燕. 建筑学专业美术课程设置与教学实践研究[D]. 四川师范大学, 2007.
- [3] 夏缘缘. 视觉设计基础课程的发展、演进与重构[D]. 天津大学, 2014.
- [4] 叶洪图, 张滨. 建筑学专业美术基础教学当代性方法研究[J]. 美术大观, 2011, (06): 182.
- [5] 张贤波, 陶郅. 从绘画到建筑形式语言的生成[J]. 华中建筑, 2019, 37(12): 1-5. DOI: 10.13942/j.cnki.hzjz.2019.12.001.