

城乡公共环境营造视域下的特色实践课程研究

——以《壁画设计》为例

刘建业

西南财经大学天府学院 四川 成都 621000

【摘要】：在美丽中国建设与城乡微更新战略引领下，壁画作为低成本高适配性的微景观形式，市场规模预计 2025 年突破 300 亿元，但其实践存在特色缺失、审美单一等问题，传统《壁画设计》课程理论化严重、实践脱节。本研究立足城乡公共环境营造需求，构建“环境适配-文化传承-能力提升-思政浸润”四维课程体系，融入 AI 绘图技术与校地合作项目，通过模块化教学与项目驱动路径，破解墙绘同质化与学生实践能力不足难题，实现环境美化、文化传承、人才培养与校地协同的多元价值。

【关键词】：城乡公共环境；壁画设计；特色实践课程；产教融合；在地化设计

DOI:10.12417/2982-3803.25.05.027

中共中央美丽中国建设纲要与住建部城市更新通知确立了微更新的主流地位，城乡公共景观设计聚焦微景观更新与乡村形象建设。壁画因造价低廉、表现力强广受青睐，市场需求持续攀升。高校艺术学院通过专业赛事推广壁画艺术，但传统《壁画设计》课程偏重理论与高价工艺，脱离市场需求与实践场景，导致学生能力难以适配城乡建设需要。在此背景下，重构贴合实际需求、融合产教协同与现代技术的《壁画设计》特色实践课程，成为服务城乡发展与培育应用型人才的关键。

1 城乡公共环境营造与特色实践课程的时代诉求和研究定位

1.1 城乡公共环境营造的战略意义与特色实践课程的育人价值

城乡公共环境作为城乡有机体的核心组成，其营造质量直接关联居民生活品质与区域发展活力。美丽中国建设背景下，城乡公共环境营造已形成生态宜居与文化彰显的双重导向，生态维度需通过微更新修复空间肌理、提升环境承载力，文化维度则要挖掘地域基因并转化为可视化符号，强化居民文化认同与地域辨识度。壁画凭借低干预、高适配的特性，成为兼具生态修复与文化表达的重要载体，能有效激活闲置空间，实现环境品质升级与文化赋能。面向城乡公共环境营造的《壁画设计》特色实践课程，构建“理论-实践-服务”三位一体育人模式，以真实项目驱动学生参与全流程实践，夯实专业技能、培育创新思维与协作能力，同时引导学生将专业所长转化为服务城乡建设的实际能力，在改善环境、传承文化中强化社会责任感，实现育人价值与社会服务统一。

1.2 传统实践课程与城乡墙绘实践的现实痛点

现阶段城乡墙绘创作普遍存在内容雷同与形式浮浅的突出问题，对其提升公共空间品质的作用形成阻碍，就内容创作而言，部分案例陷入标准化困局，在地方文化资源、特色产业及民俗传统方面的挖掘不充分，未能形成鲜明的区位特征；从艺术表现层面看，审美取向单一化，原创力薄弱，过分侧重面子工程效果，弱化艺术创作的独立性及其审美价值，造成艺术作品与周边环境存在割裂感，甚至割裂空间固有的文化传承；从功能匹配角度，创作实施未对接空间职能与群体诉求，与居民日常动线匹配度不足。

2 《壁画设计》特色实践课程的体系构建

2.1 课程目标定位：四维一体的核心导向

课程构建“环境适配-文化传承-能力发展-思政浸润”四维一体核心导向，形成系统化目标体系。环境适配维度聚焦场景耦合与功能协同，引导学生精准把握城乡空间环境特征与功能需求，实现城市场景中艺术表达与城市文化记忆、风貌的协调，乡村场景中作品与自然环境、民俗文化的融合，确保墙绘艺术价值与实用价值的统一。文化传承维度以地域基因挖掘与艺术转译为核心，推动学生深入调研实践地历史文化、特色产业与民俗风情，提炼核心符号并转化为视觉语言，结合新三农政策、美丽中国建设等时代主题，避免同质化设计，助力城乡优秀地域文化保护与传承。能力发展维度注重专业技能与职业素养协同，通过系统化训练使学生熟练掌握墙绘基础技法、AI 绘图工具与设计软件应用、施工流程规范等全流程技能，同时培育

作者简介：刘建业（1983年4月--），男，汉族，籍贯：山东青岛，副教授，研究生，研究方向：环境设计。

课题来源：西南财经大学天府学院 2024 年校级教育教学改革项目课题名称：城乡公共环境营造视域下的特色实践课程研究-一以《壁画设计》为例 课题编号：TFJG2024019

创新思维、项目管理、团队协作与沟通协调能力,通过真实项目与专业赛事提升竞争意识与抗压能力,增强就业创业竞争力。

2.2 课程内容设计:模块化整合与系统化构建

课程构建“调研-主题-技术-思政”四位一体的模块化内容体系,实现理论与实践、传统与现代的深度融合。城乡场景调研模块作为基础,聚焦调研方法、环境分析与需求挖掘三大核心,通过田野调查、居民访谈、文献梳理等教学内容,引导学生系统分析城乡地形地貌、建筑风格与文化氛围,精准把握居民审美与功能需求,结合易涂壁画工作室实践案例强化理论实践衔接。文化主题凝练模块以地域元素挖掘与政策导向融合为核心,引导学生梳理实践地特色产业、历史文化与民俗风情,提炼代表性视觉符号,结合美丽中国建设、乡村振兴等时代政策,实现地域文化与时代精神的深度融合。技术技能训练模块构建“传统技法+现代技术”双轨体系,既通过绘画技巧、色彩搭配等基础训练夯实专业功底,又引入 SketchUp、Photoshop 等设计软件及 Midjourney、PhotoshopAI 等 AI 绘图工具,同步涵盖施工规范、安全操作与后期维护内容,培养全流程技术应用能力^[1]。

2.3 课程实施路径:多元协同的实践体系

课程构建“项目驱动-多方协同-迭代优化”三位一体的多元协同实践体系,保障教学实效与持续升级。以校地合作项目为核心驱动,搭建“真实项目-教学实践-成果转化”闭环,学校与地方政府、社区、乡村建立长期合作,将城乡墙绘需求转化为教学项目,依托易涂壁画工作室的实践资源,由工作室教师带队指导,让学生全程参与项目洽谈、方案设计、施工管理等环节,在真实场景中实现理论与实践的深度融合。同时构建“学校-地方-行业-村民”多元协同育人共同体,学校主导课程设计与过程管理,地方提供实践场地、文化资源与需求信息,行业艺术家与导师注入专业建议及行业标准,村民参与需求调研、草图评议与后期维护,多方合力提升教学针对性与实效性。此外建立“实践-反馈-优化-再实践”迭代优化机制,通过过程性评价收集多维度反馈,项目完成后开展师生复盘形成反思报告,结合天府国际涂鸦街画大赛等赛事成果,将行业前沿理念与优秀案例反哺教学,定期修订课程大纲、内容与评价标准,确保课程紧跟行业趋势与城乡建设需求^[2]。

3 案例实证:罗江市郫家镇红星村《壁画设计》实践项目

3.1 项目背景与核心需求

本案例选取某高校艺术与传媒学院《壁画设计》特色课作为实践载体,32学时构成完整课程体系,采取跨学科选课形

式,涉及环境设计、视觉传达等相近领域学生,采用学科交叉方式提升创作的综合表现力,实践区域聚焦于罗江郫家镇红星村,其地理位置为镇东部的平坝区域,其特色农业经济以柑橘水稻为主体,但品牌认知度与营销投入尚显不足。实施区域为村口主干道沿线的一处废弃墙面,总面积60平左右,墙体纵向10米,横向最宽处达8米,长时间未维护造成表层剥蚀,破坏了村庄的环境协调性,公共空间本应具备的文化宣导功能也未落实,项目主要围绕环境提升、产业推介及文化延续三大核心板块展开。从环境整治角度,可采用墙体彩绘方式修补破损墙面,增强主干道沿线的景观吸引力,呈现浓郁的艺术格调;从产业价值输出看,需借助艺术可视化手段突出当地柑橘水稻产业的核心竞争力,重点呈现农技现代化实践与销售模式突破,提高产业曝光度与品牌认可度;就农耕文化维度而言,应全面把握当地农作文化要义,顺应新三农政策趋势,呈现新型农村与现代农业的发展图景,促进村民对本土文化的价值共识与自豪体验,关键性需求为教学实践形成了明确的目标路径,实现项目与教学目标的契合,也可助力区域进步^[3]。

3.2 课程实践实施流程

3.2.1 调研阶段:田野调查与需求解构

学生以分组形式开展为期2周的前期调研,构建“实地勘察-访谈调研-资料梳理”的调研体系。在实地勘察环节,对实践墙体进行精准测绘,记录墙体结构、材质状况、周边环境等基础信息,为后续设计与施工提供数据支撑;在访谈调研环节,累计访谈村民200人次,全面了解当地的民俗文化、生活需求、对墙绘作品的审美期待,以及柑橘、水稻产业的种植技术、产业规模、销售模式等核心信息;在资料梳理环节,系统学习新三农政策内涵,整理当地农业发展历史与文化资源,提炼出产业宣传与政策表达的核心要点,形成详实的调研报告,为方案设计奠定坚实基础^[4]。

3.2.2 设计阶段:主题凝练与技术融合

方案设计阶段以“产业赋能+政策表达+文化传承”为核心主题,构建写实风格的视觉表达体系。设计团队结合调研成果,确定以柑橘与水稻产业宣传为核心,通过传统农业与现代农业的对比,展现新农村建设的时代风貌。在元素选择上,融入柑橘、柑橘树、智能农机、无人机、现代仓储设施、快捷运输工具等核心视觉符号,既突出当地特色产业,又彰显现代农业的科技感;在技术应用上,运用 SketchUp 进行空间建模与布局规划,通过 Photoshop 进行效果渲染,借助 Midjourney 等 AI 绘图工具生成创意草图,提高设计效率与创意多样性;在方案优化上,充分吸纳行业导师与村民的意见建议,对构图、色彩、元素搭配进行调整完善,最终形成兼具艺术感染力与现实适配性的设计方案。

3.2.3 创作阶段：多方协同与实践落地

创作阶段采用“学生主导+多方支持”的协同创作模式，历时4周完成作品绘制。学生以小组为单位分工协作，明确绘图、上色、细节处理等不同职责，在实践中锤炼专业技能与团队协作能力；行业艺术家亲临现场指导，针对构图合理性、色彩协调性、光影处理等问题提供专业建议，提升作品艺术水准；行业导师全程跟踪，在材料选择、施工规范、安全操作等方面提供技术支持，确保施工过程安全有序；村民代表参与创作监督，及时反馈意见，确保作品符合当地审美需求。在创作过程中，学生遇到墙体材质适配、户外色彩耐久性等问题，通过团队研讨、导师指导、现场试验等方式逐一解决，有效提升了问题解决能力^[5]。

3.2.4 维护阶段：长效机制与持续优化

项目构建“村民参与+学生回访”的长效维护机制，确保壁画作品的长期保存与良好状态。设置壁画认养牌，明确由当地村民负责日常清洁工作，增强居民对公共艺术作品的爱护意识与归属感；建立损坏修复机制，组织学生定期回访，对壁画出现的破损、褪色等问题及时进行修复，保障作品的完整性与观赏性。同时，将该实践基地纳入学校长期合作名单，后续课程学生可对作品进行优化升级，或围绕村庄其他公共空间开展新的墙绘项目，实现实践基地的可持续利用。

3.3 项目实施成效评估

项目的实施有效改善了红星村的公共环境品质，原本破损

闲置的墙体被转化为具有审美价值与文化内涵的景观节点。写实风格的壁画与村庄自然环境、建筑风格协调统一，为主干道增添了浓厚的艺术氛围，提升了村庄整体风貌；壁画作品成为村民日常休闲、拍照打卡的新场所，激活了公共空间的社交功能，增强了社区凝聚力。当地村民反馈，壁画使村庄面貌焕然一新，生活环境更具幸福感与归属感。

壁画以直观生动的艺术形式，有效提升了红星村柑橘与水稻产业的品牌知名度。作品中展现的现代农业技术与创新销售模式，不仅向村民传递了先进的农业发展理念，也吸引了周边乡镇居民与游客前来参观打卡，为当地带来了一定的旅游流量；部分游客通过壁画了解到当地特色产业后，主动购买柑橘等农产品，或通过线上渠道联系采购，直接带动了农产品销售。据当地村委会统计，项目实施后，该村柑橘销售额较往年增长15%，彰显了艺术设计对地方经济的赋能作用。

4 结语

城乡公共环境营造是美丽中国建设的重要组成部分，而特色实践课程是高等艺术教育服务城乡建设的核心桥梁。《壁画设计》特色实践课程立足城乡微更新战略与壁画市场需求，通过构建“四维一体”课程目标、模块化教学内容与多元协同实施路径，有效破解了传统课程教学与城乡墙绘实践的双重困境，为美丽中国建设与乡村振兴战略的实施注入持久的文化动力。

参考文献：

- [1] 陶静.公共环境设计中陶瓷壁画的装饰性应用[J].陶瓷科学与艺术,2023,57(12):46-47.
- [2] 王旭峰.国际化与信息化推动高校乐舞壁画艺术教育创新发展——评《互联网环境下的艺术共享》[J].中国科技论文,2023,18(05):596.
- [3] 赵康.建筑空间环境中的壁画艺术应用分析[J].建筑科学,2023,39(03):194.
- [4] “一带一路”战略下大西安区域当代壁画与城乡生活空间研究[J].咸阳师范学院学报,2020,35(02):121.
- [5] 李犁,周连峰.浅析成都城乡聚落壁画的发展[J].大舞台,2010,(10):171-172.