

综合性大学艺术设计教育的理念创新与实践

于国瑞

(宁波大学 艺术与传媒学院, 浙江 宁波 315211)

摘要:综合性大学艺术设计专业在通识教育改革中面临两大矛盾: 一是大类课程共通性与不同学科课程专业性之间的冲突; 二是通识课程与专业课程的学时比例的冲突。解决矛盾冲突的关键在于深刻理解通识教育理念的内涵, 通过理念创新和重新定位专业培养目标, 构建“专业教学、实验操作、课题设计”三位一体的专业教学模式, 重新设计专业课程。

关键词: 通识教育; 艺术设计教育; 课程设计; 教学模式

中图分类号: G642.0 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008 - 0627 (2008) 04 - 0106 - 04

一、综合性大学艺术设计专业教育的理念创新

通识教育与人文精神, 是当今世界各国有识之士关心的教育发展的热点问题。通识教育作为一种教育理念, 近年来已经被中国教育界所接受, 北京大学、复旦大学等高校率先开始了积极而有效的探索, 带动和影响了全国各类高等院校。南京艺术学院 2007 年开始了“完全学分制”的改革, 笔者所在学校作为综合性大学也从 2007 年起开始了通识教育的改革历程。这充分说明, 随着我国经济的快速发展和信息化社会的到来, 人们越来越深刻地认识到, 我国高等教育发展的滞后和与时代发展的不相适应, 只有改革才能快速提高和发展, 尤其对于综合性大学, 对通识教育的呼声更加迫切。综合性大学中的艺术设计专业由于技能性过高、师资和教学条件专业性过强, 在通识教育改革的进程中将面临着更多的问题和矛盾冲突, 成为通识教育改革的一块“短板”, 也是通识教育理论关注较少的领域。因此, 本研究是在综合性大学实施通识教育的前提下, 通过理念创新和教学实践, 寻求通识教育理念下专业教育的最佳方法, 探索综合性大学艺术设计专业实现专业人才培养目标的有效途径和专业教育发展之路。

(一) 冲突——是表面的现象, 还是问题的本质

划分学科大类, 按学科大类招生和开展基础教学, 并成立基础学院, 这是实施通识教育最重要的举措。学生入学之后, 要在基础学院按照学科大类的课程设置, 完成两个学期的基础课程。在这种情形下, 通识教育与传统教育的矛盾也就开始出现了, 较为普遍的矛盾主要有二: 一是大类课程共通性与不同学科课程专业性之间的冲突; 二是通识课程与专业课程学时比例的冲突。

以笔者所在学校为例, 在新的教学计划中, 艺术大类中既有艺术设计专业和工业造型专业, 也有音乐教育专业。设置适合这三个专业的共通性大类基础课程是非常困难的, 只好按艺术设计与工业造型设计、音乐教育分别设置了两套大类课程, 等于在一个大类中又切割出两个小类。这样, 学科大类课程专业性的矛盾冲突似乎得到了解决, 但接踵而至的, 就是新教学计划带来的通识课程与专业课程学时比例的变化。

综合性大学为了统一管理和资源共享, 在教学计划制定时往往要求各个专业的学时比例保持一致。但艺术设计专业有着技能要求较高、师资和教学的专业性较强的特殊性。一直以来, 理想的专

收稿日期: 2008-01-05

基金项目: 宁波大学教学研究项目 (JYXMxzh200701)

作者简介: 于国瑞 (1962-), 男, 吉林蛟河人, 宁波大学艺术与传媒学院副教授。

业教学模式是“术业有专攻”，要专而精。过去，专业课程的学习时间是一般是两年半，平台课程是一年半，课时比例为5:3；现在实施通识教育，专业课程的学习时间是一年半，大类和专业平台课程加上通识课程是两年半，课时比例为3:5。如果再去掉1学期的毕业设计，现在专业课程的实际学习时间就只有1年。这样的学时比例明显挤占了专业教育时间，专业教育的培养目标是否能够完成？从表面看，以上两大矛盾可以通过不断调整课程设置来解决，选择更具有共通性的基础课程和更精致更有效率的专业课程。但这种解决问题的思路，仍然是将通识教育与专业教育对立起来的，在对立中调和矛盾，寻找出路。其结果很可能是处在综合性大学中的艺术专业教育在整体教学改革中无奈的妥协，而这显然不是教改的目的。站在通识教育的立场上思考，我们发现，所谓的两大矛盾是客观存在的，但冲突只是问题的表面现象，并不是问题的本质。问题的本质是传统的专业教育理念与全新的通识教育模式中专业教育理念的冲突，这是更深层次的冲突。解决的关键在于我们如何正确认识和深刻理解通识教育理念的真正含义，并在教育理念的创新中去化解矛盾和解决冲突。

（二）抉择——是课程的调整，还是理念的创新

在目前的通识教育理论研究和实践中，通识教育与专业教育相结合的呼声很高，并被普遍理解为通识教育的基本模式，获得了许多人的共鸣。于是也就出现了部分院校采取的“通识教育=通识课程+专业课程”的简单做法，其实践的结果是：学生先学2年通识课程，再学2年专业课程。在前2年的通识课程中，学生不知道为什么学；在后2年的专业课程中，又迅速回归到传统的专业教学模式当中，只是比以前课时更加紧张，教学质量更加难以保障。这样的“结合”其实是对通识教育的一种片面理解和认识，通识教育变成了一种表面形式，成为专业教育的附庸。^[1]

真正意义的通识教育，应该是一种教育理念、一种教育境界。因为，通识教育中的“通”并不是“通才”的“通”，即什么都知道；而是“贯通”的“通”，即不同学科的知识能够相互融通，遇到问题时能够从比较开阔的、跨学科的视角进行思考，收集资料，交流合作，达到不同专业之间的沟通。学生应该是既在本专业做到专精深入，也要广博通达，具有能把不同学科原理和思考问题的方法综合汇流的“见识”。学校应该在努力贯彻这一教育理念的过程中，进行相应有效的制度构建，把通识课程作为一种载体和媒介，把通识教育与专业教育加以融合，实现在课程设计上的统一和渗透，才是实施通识教育的最佳途径。^[2]

对于专业教育，有一个观念更新的问题。传统的专业知识和技能主要是指停留在“物”的设计上的专业技能，是狭义的“小设计”观，已经不能适应日益发展的社会需求。与之相对应的试新的经济条件相适应的“大设计”观。“大设计”的观念认为，现代设计不是单纯以产品设计为目的，设计强调人与物，人与自然的关系，其本质逐渐体现在高科技的人文化和生态化方面，设计是对社会、文化、经济、环境各方面及相互关系的总体规划。因此，通识教育绝不是简单的课程调整，其关键在于专业教育理念的更新和升华。在教学中要努力引导和树立学生的“大设计”观念，模糊广告设计、服装设计、环艺设计等学科门类界线，强调设计作品或产品中的“人与物”的关系，以宽阔的视角审视设计对象，实现产品的物质功能、信息功能、社会功能。设计创新也不是局限于市场，而是更多地来源于社会，来源于新的产品设计的哲学思想，来源于对生态与环境的关注。这与传统的注重“物与物”的关系的，以经验、感性、静态和手工式劳动为基础的“小设计”观指导下的设计思想完全不同。在课程中倡导“大设计”观念，可以使学生借助于“大设计”思想和观念，在设计之外思考和解决设计问题，促使学生对其他学科、其他领域的知识萌生浓厚的兴趣，产生强烈的求知欲望。同时，通过其他学科知识的通识教育，也会使学生的设计视野得到最大量化的拓展和延伸。这是一种良性的循环，是通识教育的最佳境界，也是我们努力的方向。

二、综合性大学艺术设计专业教育的实践探索

（一）综合性大学艺术设计专业教育的人才培养方向定位

国外高等教育艺术设计人才的培养方向基本分为三种类型：（1）艺术（设计）型，主要方向是

培养设计师。如英国圣玛丁艺术学院、日本多摩艺术学院、悉尼艺术学院等开设的艺术设计专业。

(2) 工程(技术)型, 主要方向是培养技术或生产管理工程师。如曼彻斯特理工大学、苏格兰纺织学院、日本奈良女子大学等开设的服装或服装工程专业。(3) 消费(市场)型, 主要方向是培养商业或市场流通领域的专业人才。^[3]

在我国, 由于经济发展的起步晚于艺术教育的发展, 艺术设计人才的培养方向基本集中在第一种类型, 如中央美术学院、清华大学美术学院、南京艺术学院等艺术院校, 也包括为数众多的综合型大学中的艺术设计专业。第二种类型较少, 且大多是第一种和第二种类型兼而有之, 如北京服装学院、东华大学及许多职业技术学院。第三种类型的学校, 目前在我国几乎没有, 而这一类型专业人才又恰恰是企业最急需的。这一方面说明了我国艺术设计专业教育在人才培养方向布局的不合理, 存在着“一帮哄”现象; 另一方面也说明了我国艺术设计专业教育还滞后于我国经济快速发展的需要, 亟待改革和调整。在这种情形下, 综合性大学中的艺术设计专业教育就应该反思一下自己所确定的人才培养方向是不是存在问题。在国外, 第三种类型的专业大多设立在综合型大学的消费科学系、家政学系或服装系中, 主要是从消费者或人的角度出发, 探索消费者、商品、生产商、市场几者之间的关系, 内容涉及经济、技术、社会、人文等多方面, 而这些正是综合型大学所拥有的学科交叉、综合的教学资源和优势。因此, 综合性大学艺术设计专业教育的人才培养方向, 就应该扬长避短, 把人才培养方向定位在第三种类型, 培养商业或市场流通领域的专业人才。

目前, 我们正在构建新的专业发展和人才培养模式。新的专业发展模式核心理念是“定位+错位”, 即人才培养目标的定位和专业发展方向的错位。培养目标确定为“具有人文素养、创新精神、实践能力和社会适应能力的艺术设计人才”, 以适应地方经济建设和中小企业的需要。专业发展方向与艺术院校相错位, 发展面向消费市场的艺术设计专业教育。将培养目标定位于中小企业需要的人才, 符合我校地方性综合大学的办学宗旨, 而错位发展是要扬长避短, 形成自己特有的优势。

(二) “专业教学、实验操作、课题设计”三位一体的专业教学模式架构

在通识教育背景下, 美国对本科生培养提出了四项基本素质, 即: learn to do (学会做事), learn to be (学会做人), learn to how to learn (学会学习), learn to be with others (学会与人相处), 很值得我们借鉴。因为, 这也是我国企业所需要的专业人才必须具备的基本素质, 而这些素质的培养又不是课程的简单调整就能够解决的, 必须要营造一个较为宽松的适合于素质教育的和能够开展研究型学习的教学环境, 并构建一个比较开放的、灵活的和合规律的教学机制, 才能获得所预期的教学效果。为此, 我们根据我国综合型大学艺术设计专业教育的特点, 在“定位+错位”的专业发展模式核心理念指导下, 提出了“专业教学、实验操作、课题设计”三位一体的专业教学模式构架, 即依据艺术设计专业技能强的专业特点, 将专业教学引入实验室, 在实验设备良好的专业实验室里开展理论与实践相结合的专业教学活动, 并要求教师将专业教学内容进行梳理和归类, 分出若干个阶段, 根据每个阶段的教学目标设计相应的教学课题, 开展以课题为中心, 以学生为主体, 以提高学生综合能力为目标的研究型的专业教学。

我国高等教育的传统专业教学模式是: 专业教室太像教室, 实验室又太像实验室, 常常是为了便于管理把专业教学划分成理论与实践两部分, 类似于理工科的教学模式, 综合型大学中的艺术设计专业尤为如此。而艺术设计专业的专业特点却恰恰是理论与实践合二为一, 密不可分, 人为地把它分开的结果只能是理论与实践的分离和脱节。因此, 还原艺术设计的本色, 抛弃专业教室(部分史论课, 可以安排在公共多媒体教室), 在设备齐全的专业实验室里开展理论与实践相结合的专业教学活动, 是实施“三位一体”专业教学模式最重要的一个环节。这样可以改变目前的专业教室与实验室各自为政, 理论教学与实践教学分离的现状, 加强学生的动手能力和综合素质培养。

在专业教学中开展课题教学, 是实施“三位一体”专业教学模式的另一个重要环节, 可以从根本上改变以教师为主体的“一言堂”式的教学状况, 调动学生自主学习的热情, 发掘学生的创造潜

能，并真正成为教学的主体。教学内容从章节改变为课题，并非只是形式的变化，而是教学理念、教育目标、学习内容、艺术感知方式、思维方法等全面的颠覆与重构。

（三）在全新专业教学模式架构中的专业课程重新设计

基于“三位一体”专业教学模式中的课题设计，就是把教学内容转变为一系列连贯的综合研究课题，通过课题研究和完成的过程使学生在知识学习和掌握技能的同时，懂得思考和学会学习，培养综合能力。因此，教师要根据学习中学生必须掌握的知识与技能的重点，预设问题设计课题，以引发学生求知解惑的兴趣。教学更加注重学习的过程而不是结果。课题设计也不是静态的一次“成型”，而是动态的，需要不断探索不断实践和不断调整的工作，同时也是一项需要不断研究不断学习和不断提高的系统工程，它既需要教师对一门课程中的不同学习阶段的知识、技能、教学方法和教学效果进行把握，还需要教师团队对大学四年的主干课程进行总体规划设计，才能获得所预期的教学效果。

在整个专业教学运作中，教师和学生的角色也会发生转变，教师和学生更像是同一个企业里的“设计总监”和“设计师”，需要共同合作，完成每一项课题的研究。教师要根据学生的实际情况提出所要完成的课题，然后，要求学生自己思考、自主研究，独自寻找解决问题的方案。学生设想的方案形成后或是遇到解决不了的问题时，鼓励学生与同学或是与老师共同讨论，但要求学生要清楚地论述自己的想法、研究的过程、方案形成的依据或所遇到的困难。教师与学生共同探讨具体问题，不是简单地做出“好”和“差”的判断，而是要诱导学生从更加开阔的视角去思考问题，通过多个可能性方案的反复比对，获取多种有价值的方案。教师要根据学生的需求，适时介绍优秀的设计作品和设计经验，开阔学生视野，使学生的思路逐渐由模糊走向清晰，想法由浅显变得深入。

教学运作流程大体如下：

（1）研制教学计划。教师要根据新的专业人才培养目标要求制订新的教学计划和教学大纲，并把教学内容按照每门课程的教学目标要求，进行若干个研究型课题的设计。要努力将通识教育的理念贯穿于专业教育，不仅在专业课程中开展课题教学，还要在基础课程和专业基础课程中实施。

（2）课题设计。每个研究课题要具有一定的探究性，要理论与实践兼顾，基本知识技能与学生思维创意共存，便于教师讲解和学生参与研究。鼓励学生借助于电脑网络、数码相机、各种材料、各种形式完成课题作业，作业要包括文字论述和视觉形象（平面、立体）两部分内容。在以个体为单位完成作业的同时，提倡学生志愿分组组成团队，以团队合作的方式完成部分课题作业，培养学生团队合作精神。每门课程要有与社会实践相结合的一、两个课题，鼓励学生走出课堂，去收集设计素材、相关资料、制作材料、市场或企业信息。

（3）教学方式。教学要以引导、探究和开放的方式进行，通过教师讲解、作业指导、作品分析、学生讲评、集体讨论、团队合作等灵活的方式，以注重教学过程和教学实效为原则，提倡学生自主学习，发掘学生创造潜能，鼓励学生多做多讲多思考。帮助学生逐步形成观察思考，提出问题，寻找答案，自主判断的思维习惯和能力。

（4）作业评价。传统的教学评价体系已经不能适应新的教学要求，研究式学习的研究结果一定是个性化和多样化的，那么作业成绩的评价标准，也不应该是统一的，要倡导学生的开拓和创新，设计方案的原创性、实用性和完成度，是评价作业质量的基本指标。

参考文献

- [1] 陈向明. 从北大元培计划看通识教育与专业教育的关系[J]. 北京大学教育评论, 2006(7): 71~85.
- [2] 李曼丽. 再论面向21世纪高等本科教育观——通识教育与专业教育相结合[J]. 清华大学教育研究, 2000(1): 81~87.
- [3] 袁仄, 汤传毅. 中国服装教育的发轫、发展和思考[J]. 宁波大学学报: 教育科学版, 2001(4): 34~36.

（责任编辑 赵蔚）