

论艺术设计教育中基础与专业的融合

李利民

(温州大学美术与艺术设计学院, 浙江温州 325035)

摘要: 我国的艺术设计教育有许多问题值得探讨, 其中关于如何培养创造性思维人才的问题, 尤其应引起足够重视。在艺术设计教学中, 过于重视基础技能的训练, 忽视了艺术设计中最为重要的创造能力培养, 结果导致学生纵然有较强的美术基础, 仍难以在专业设计上有所突破与创新, 与国外设计教育的大趋势相左, 这是与艺术设计的本质相违背的。

关键词: 艺术设计; 创造性思维; 创新; 基础技能

中图分类号: G64 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-309X(2008)03-0083-05

我国艺术设计教育的历史相当短, 1998年教育部颁布的普通高校本科专业目录, 才将艺术设计专业作为一门艺术学科正式确定^[1]。

近年来, 艺术设计教育虽得以迅速发展, 但是与西方发达国家相比, 还有很大差距。要和国际接轨, 首先要从艺术设计教学着手, 艺术设计人才的培养要适应时代与社会的需求, 更新观念, 大胆改革, 逐渐完善现有的艺术设计教学体系。

如何看待艺术设计教学中的基础教学与创造性思维的关系, 已引起我国国内学术界及教育界的重视。艺术设计教学中的基础课应该怎么上? 怎么样才能培养学生的创造性思维? 美术基础与设计创意之间又是怎么样一种关系? 我们的艺术教育应从何入手来理顺这些关系? 对于这些问题, 似乎并未达成共识, 而这些问题对于我国艺术设计教学而言, 是至关重要的。本文将针对艺术设计的特征与艺术设计的教学进行分析探讨, 尤其对艺术设计教学不同于纯美术教学作了强调和论述。

一、创造性思维的培养是国外设计教育的特点

随着20世纪新技术革命的崛起, 艺术设计已成为世界各国发展经济、扩大出口、提高产品竞争力并占领市场的重要手段。由于艺术设计能产生巨大的经济效益, 与人们的生活息息相关, 所以它一直受到西方国家的高度重视。

在20世纪90年代, 美国根据克林顿总统的倡议, 在小石城召开全美艺术设计圆桌会议。会议讨论了艺术设计对提高美国产品在国际市场上竞争力的作用, 美国政府把艺术设计看作国家经济战略的重要组成部分。美国企业界提出, 设计就是经济效益。无独有偶, 日本企业界也认为, 设计的优劣决定企业的兴亡和国家的盛衰。德国依靠产品设计优势, 使自己的工业产品在世界市场上具有很强的竞争力^{[2][17]}。当今国际企业界流行的口号是: 设计, 在创造人类的明天。由此可

收稿日期: 2007-03-29

作者简介: 李利民(1963-), 男, 浙江温州人, 副教授, 研究方向: 平面设计

见,艺术设计对国家和社会的发展是何等重要。

(一) 包豪斯学校的特征

早在1919年,德国魏玛成立了国立包豪斯学校,这是艺术设计发展史上的重要里程碑。包豪斯学校认为,最重要的不是向学生传授自己的创作方法,而是要让学生探索个人的道路,不是把某种风格强加于人,而是发展学生的思维能力。与其它学校“趋同”的教学思想比较,包豪斯学校“求异”的特色表现得尤为明显。它对传统的艺术教育体制进行了彻底的变革,使艺术设计作为一门新的职业得到确立。同时,将“艺术与技术的统一”作为其设计教育的主导思想^{[2][34]}。

包豪斯学校确立了以“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”等“三大构成”为现代艺术设计教学的主要内容^[3]。训练学生按照众多事物共同的构成因素及构成法则来创造,而不是按照特定事物的外在形貌来摹写复制,这已成为当今世界上艺术设计院校造型教学的中心课题。例如对比、均衡、节奏、渐变、聚合、发散等等,艺术设计造型训练所要达到的主要目标是创造非自然、非写实也非表现的视觉形态,培养满足设计需要的能力。

包豪斯学校的开创性工作之一,就是进行了工业产品形象的纯化。它强调以立方体、矩形、圆形的几何造型为主,使产品形式单纯明快,轮廓简单并富有变化,注重其抽象性的形式法则与形式美。包豪斯学校独创的教学制度,对于培养艺术设计人才服务于工业社会是行之有效的,时至今日,包括美国在内的许多国家的设计院校,还参照包豪斯学校方式组织教学。

(二) 创造与开拓精神为艺术设计的灵魂

从艺术设计的本质上要求,每一次具体的设计过程都是一次创造的过程,艺术设计师应当在每一次设计过程中发挥、验证和锤炼自己的创造性思维。而越来越多的事实也证明,一个好的设计往往来自于好的创意,而好的创意则是设计师创造性思维的凝聚和闪光。

在西方艺术设计教学中,创造性思维是艺术设计的生命,创新与发明能力的培养重于一切。这一点从包豪斯学校开始就得到体现,至今仍视创造与开拓精神为艺术设计的灵魂。求新、求异、求个性是艺术设计之根本,服装设计、产品设计、广告设计、室内设计、视觉传达等等领域,追求的都是创意,是具有全新视觉冲击力的形式美感,国外的艺术设计教学主流,把超越现存规矩和开发想象作为主要目标,使艺术设计学科更具创造性思维和创意性特征。

(三) 强调综合能力的培养

西方各国在艺术设计教学形式与课程设置上差异很大,但其共同点是比较重视理工科课程和实践课程的学习,强调综合能力的培养。设计教学需要熟悉人机工程知识、材料知识和加工技术,同时,对机械工程和制造工艺有一个运用能力,还需要表达与构思能力。

二、 艺术与知识结构

艺术设计的本质是创造,创造始于设计师的创造性设计思维。因而设计师应对思维科学特别是对创造性思维,要有一定的领悟和掌握^[4]。

艺术设计的本质要求设计师具有高素质、高能力,包括艺术和美学的素质及各种知识修养能力的要求。当代艺术设计师的知识结构,不仅包括必要的专业知识修养,同时也包括哲学、社会学、伦理学、心理学、经济学、艺术学、美学、数学、物理学、生态学、语言学、信息科学与系统论等知识,而当代设计师不能忘记的是,切合时代脉搏的现代设计理念和良好的设计思维方式往往是更重要的。

进入信息时代,设计教学更呈现时代性和开放性的特征,设计教学的共同规律是要培养学生有较全面的知识结构与素质,不能重造型能力而轻综合能力。对一个设计师来讲,理解能力、应用能力、观察能力、思维能力、创造能力、想象能力等综合能力是至关重要的。

另外,艺术设计师的设计造型能力包含有多种成分,美术基础只不过是其整体知识结构中的组成部分,基础的美术技能与写实能力也仅仅是必需的前提之一。

三、我国艺术设计教学现状

(一) 艺术设计教学未能自成体系

我国艺术设计教学总体上还很年轻,根据我国教育部颁布的普通高校本科专业目录,艺术设计专业属于艺术学科。长期以来,我国的艺术设计教学仍沿袭美术教学,艺术院校里的艺术设计专业多为工艺美术专业更名,总体而言,艺术设计教学至今未能摆脱美术教学而自成体系。

艺术设计教学不同于美术教学,这一点在今天已有共识。虽然,教学主管部门和许多教师已意识到我们的艺术设计教学难以适应市场需要和时代步伐,但仅停留在对教学作一些浅层的课程结构调整,教学改革力度远远不够,未能从根本上解决体系问题,大部分艺术设计院校至今仍然套用美院式的教学方式与观念来培养我们的艺术设计师。

(二) 艺术设计教学研究领域狭窄

长期以来,我国艺术设计教学范畴主要集中在工艺美术领域,即使在今天,仍主要集中在服装、染织、装潢、室内、陶瓷、视觉传达等等内部结构比较简单的工艺品及轻纺制品。

(三) 艺术设计教学重教学轻科研

重教学轻科研是我们教学的通病,而在艺术设计教学中表现得尤为突出。应该提醒的是,艺术设计的主要对象并非工艺品,而是批量生产的工业产品,如果我们的艺术设计要与国际接轨,就必需结合工业生产与产业结构对课程进行调整,走产学研一体化的发展道路,结合科研、结合生产、提高理论水平和应用能力,以科研来促进教学。而增加实践类课程、增加综合能力的培养也是我们艺术设计教学改革的主要方向与目标之一。实践性课程的开设,对于培养学生的创造能力、应用能力、动手能力是十分必要的。

(四) 艺术设计教学中科学技术知识含量过少

在我国艺术类招生的艺术设计教学中,涉及科学技术知识学习内容过少。艺术设计教学缺乏理工类课程,而艺术设计是艺术、科学、工程的交融汇合,集成性和跨学科性是其本质特征。在艺术设计教学中,加强科学技术知识学习的含量是十分必要的。科学技术知识的缺乏,无疑将严重影响艺术设计人才队伍的综合素质,对结构复杂的工业产品设计极为不利。

四、艺术设计基础教学存在的问题

(一) 基础课与专业课割裂

基础训练应该为专业设计服务,这一点在教学思想上必需明确,并需要得到教师的贯彻。当前我国的基础课程仍然处于一种以不变应万变的状况,不管什么专业,基础课的设置是一样的,以素描、色彩的写实技能训练为主,仅注重审美形式教学。

同时,由于我们的基础课教师大多出身于美院的油画系、版画系、国画系,在教学思路仍是传统的,与艺术设计专业形成差距,使基础教学重写实摹写及技法训练,其结果,只能使基础教学与专业教学割裂。

（二）基础课训练重技能轻创意

在我国的基础课程教学中，不仅缺乏抽象的、发挥想象力的几何造型训练，而且缺乏非自然、非写实的视觉形态训练。在三大构成训练中，也存在程式化、刻板化问题。在基础学习阶段不注意锻炼学生的创造性思维能力^[5]。我们往往以绘画写实能力为标准评价一个艺术设计的学生。尤其是设于美术院校的艺术设计专业，更容易走向唯美主义。同时，在基础课教学中，重写生轻创意、重写实轻写意、重素描轻速写、重具象轻抽象、重共性轻个性、重技法轻构成，其结果是，扼杀了学生的创新与开拓精神。

在基础课教学中，还缺乏抽象几何形态练习，缺乏人物及场景器具的速写，缺乏以线为主的结构素描，缺乏雕塑与空间、线条与组织等等具有创意表现的课程。

（三）基础技能训练课时间过多

在我国高等艺术设计教学四年的本科学习中，美术基础课和专业基础课就占了两年，在占总课时一半的基础美术课训练过程中，学生几乎未能接触到专业的学习内容。当前通过艺术类招生的学生，大部分入校前已经拥有一定的美术基础，不需在大学阶段再花宝贵的时间进行重复学习。与国外艺术院校的学生相比，我国学生的美术基础与写实能力是远远超出的。我们培养的对象是艺术设计师而不是画家，过多地强调写实能力，是设计基础教学中的黑洞，不但浪费了大量时间，也容易使艺术设计学习陷入唯美主义及形式主义的误区^[6]。

（四）基础教学没有以创造性思维为主线

最近，来自国外的设计教学研究报告说：“设计的基础课程应摆脱以美术课题为重点、以工艺为指导的设计教学思想，以便更多地把注意力放在发现问题和解决问题的方法上。”^[7]

在我国艺术设计基础教学中，存在一种认识误区，即绘画好等于设计好，而绘画水平又集中体现在写实能力及技能水平上。这种认识是片面的，尽管对于某些与现实生活有形象联系的艺术设计门类来说（如广告招贴、展示设计），美术写实摹写能力训练非常重要，但总体而言，包括这些设计品种在内的艺术设计造型训练，是以非自然的构成表现为主要方式的。在我们与国外艺术设计专业的学生交流中发现，国外学生的美术基础普遍不如中国学生，但在设计作品联展的过程中，外国学生在形式上比较多样，思维上比较活跃，抽象表现比较丰富，有的作品富有新意，画面效果反差很大。相反，我国学生的作品风格比较单一，手法比较一致，画法也过于写实，总体上缺乏创意。

我们正处在一个崭新的时代，电脑及 CAD 等新一代设计工具和手法，已经为我们的艺术设计师所掌握并得以广泛运用，完全依赖于美术基础及绘画技法来表现设计构思或效果图的情况已大为减少。

五、结 语

（一）建立艺术设计教学体系乃当务之急

中国的艺术设计教学绝大部分来自纯美术教学，未能形成独立于纯美术之外的艺术设计教学体系。如果不从根本上解决这个问题，我们培养的只能是实用美术人才，而非艺术设计师。要建立一个符合时代要求并融入世界艺术设计格局的艺术设计教学新体系，乃当务之急。

（二）创造性思维的培养是艺术设计教学之根本

我们应加强培养学生的想象力和创造力，注重技术的自由发挥，提高和促进学生的表现能力。

创造性思维的培养根本在于我们的教学方式。无论是基础教学还是专业教学，都应以培养学生的创造性思维为教学活动的中心。

参考文献

- [1] 张道一. 工业设计全书[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 1994: 12.
- [2] 范景中. 图象与观念[M]. 广州: 岭南美术出版社, 1993.
- [3] 曹意强. 艺术与历史[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2001: 92.
- [4] 姜伯勤. 论艺术与生命的超越[M]. 北京: 中华书局, 2002: 35.
- [5] 蔡鸿生. 学境[M]. 香港: 博士苑出版社, 2001: 7-8.
- [6] 张利国. 现代设计美学[M]. 郑州: 河南美术出版社, 1999: 26-30.
- [7] 苗群. 装潢艺术设计[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 1997: 29.

On the Combination of Foundation and Professional Study in Art Design Education

LI Limin

(School of Arts and Designs, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

Abstract: There are many issues that are worth discussing in our Chinese art design education. Especially, cultivating creative talent requires our more attention and more recognition. Overvalue the training of the basic skill, ignore the cultivation of the creative thoughts that is of the most importance in the art design, which would make our Chinese art students lack of the ability of creation and innovation. It will be difficult for them to break through or have a new and fresh idea while they are designing, although they strongly master the ability of the art basic skill. Moreover, it is against the essence of the art design and might not follow up the art design trend of the world.

Key words: Art design; Creative thoughts; Innovation; Basic skill

(编辑: 李颖)