

新艺向
艺术设计专业留学指南系列

艺向国际◎编著

作充 | ART PLUG

艺术设计专业 出国留学宝典

全球知名艺术设计院校巡礼 | 海外艺术设计专业和学位简介
艺术留学申请步骤详解 | 作品集制作全攻略

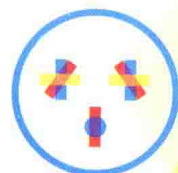
PORTFOLIO
STUDYING ABROAD
A GUIDE FOR
ART DESIGN STUDENTS

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

新艺向
艺术设计专业留学指南系列

作充 | ART PLUG

艺向国际◎编著

艺术设计专业 出国留学宝典

PORTFOLIO

STUDYING ABROAD
A GUIDE FOR
ART DESIGN STUDENTS

化学工业出版社

·北京·

参与本书编写的人有：

李若岩	李 化	马迁利	董治年	董志学	邹凌虹	梁 婷	白 静	李菊侪	吴 丹
王春蓬	董 政	傅德龙	赵 娜	薛永基	何秋爽	顾 雪	林青悦	王婉莹	杨见青
王 越	吕晓帅	张顺科	赵堇涵	潘 腾	郭耀锴	宋育蔓	张钰晗	贾 昊	施南博
曹旭宸	陈妍冰	杨 迪	徐 晗	李天翔	郑 威	吴冰凡	李艺桥	毛继龙	刘宇鹏
吴 瑞	徐凯鹏	提彦彦							

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计专业出国留学宝典 / 艺向国际编著. —北京:
化学工业出版社, 2016. 3

(新艺向·艺术设计专业留学指南系列)

ISBN 978-7-122-26194-6

I. ①艺… II. ①艺… III. ①艺术—设计—自学参考资料
IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 020174 号

责任编辑：孙梅戈

装帧设计：八度出版服务机构

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 13 1/4 字数 250 千字 2016 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：69.00 元

版权所有 违者必究

前言

艺术设计留学潮

——写给准备艺术设计出国留学学生和家长们的一封信

各位家长、同学：

你们好！

选择留学，不仅意味着大量的资金支出，更让中国家长付出了极高的感情成本。学生在出国前往往需要刻苦努力地弥补自身的不足，提高英语实际运用的能力，训练自我的创新思维以及学术探究的能力，锻炼基本生存的技能，确立相对明确的人生目标等。对于一个做好准备的学生而言，留学的过程是以独立生存和独立解决问题、开阔视野、学习各种发展技巧、实践理想的丰富而精彩的过程。而对于一个失败的留学生而言，浪费金钱已经是最小的损失了，不可挽回的是一个人最宝贵的青春年华和对整个人生发展打下坚实基础的珍贵时机，并且将继续在未来十余年的时间里对一个家庭造成极大的影响。

近年来，大量的艺术设计专业高考考生、对艺术设计专业心有向往的高中生，以及在国内就读艺术设计类院校的大学生出国接受外国的艺术设计教育，已经成为了越来越多的中国家庭为自己孩子选择的未来求学之路。作为过来人，这条路的艰辛是不言而喻的。当然，其中的满足和快乐也只有亲历者才能真正体

会。无论是高中申请本科，还是本科申请研究生，中国的父母和孩子们都希望能够进入“名校”留学，但是对于什么是真正的名校，如何选择名校，如何进入名校，进入名校的目的是什么，以及如何成功走出名校，都基本处于完全不了解或者模糊了解、甚至是想象的状态。通常，在留学前，应当把专业院校的特点、优势学科、特色课程、需要学生具备的能力等一一做足功课，而当今很多中国的父母依然依靠从社会上流传的故事或者勉强拼凑的线索为自己的孩子编织着留学的计划。

国外的艺术设计高等教育以培养创造型人才和研究型人才为主要目的，其展示教育成果的主要形式之一，就是学生的就业质量，以及由就业所继续引发的家庭价值和社会价值的体现。

当有一天，学生进入到国外的艺术设计类大学学习时，就会发现，小组讨论、学生之间配合完成作业是最主要的受教育方式之一。国外艺术类大学所执行的是一个将过程性评价和主观性评价融入学生总体评判的体系，尤其重视创意构思的过程，重视学生在得出结论前的调查研究。通常情况下，国外的艺术设计类大学认为，设计作品是前期缜密的调研工作的推导结果，是运用严谨且正确的设计方法得出的，所以国外的院校更加看重学生在设计创作过程

前言

C

T

I

O

N

中展现的闪光点。而设计过程中的讨论是一个预备成为设计师的学生必须具备的能力，交流和沟通也是设计这项活动的重要组成部分。老师们非常重视学生的发言，因为如果一个学生要在设计讨论中充分有效的发言并因此得到优异的成绩，背后一定完成了巨大的阅读量、调查研究和思路整理工作。而如果学生希望提高小组作业质量，必须学会成为一个优秀的小组领导者或者追随者。因为如果一个学生只会自己学习而不与团队沟通并富有创造力地完成作业，不仅个人成绩不好，还会直接影响其他成员的成绩。我的一个正在国外留学的学生最近告诉我，一个学生想要达到及格的成绩，必须要在课下花费2倍左右的时间完成复习和预习。而如果希望成绩优异，3倍以上的时间是必需的。

未来能够引领世界的人才，在他的学习时代，是在自己兴趣的基础上，用自己的努力和创新，用对生活的热爱、对社会和家庭的责任来支撑起自己的一片天空。所以，对于有意向在未来出国留学的学生来说，也对于那些希望孩子能够在中国未来的发展中有更大空间的家长来说，让孩子出国留学是值得为之奋斗的目标。

Artplug 艺向国际

《艺术设计专业出国留学宝典》编委会

2016.2

CONTENTS

前言

艺术设计留学潮——写给准备艺术设计出国留学学生和家长们的一封信

第一章 | 探访梦开始的地方 / 001

第一节 为什么要去国外艺术设计留学学习 / 002

第二节 国内外艺术设计教学的区别 / 006

第三节 国外艺术设计专业划分 / 015

第四节 艺术设计学校类型和学位 / 021

第五节 国外艺术院校专业概述与留学选择 / 025

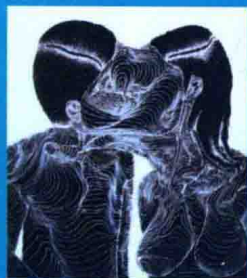

第二章 | 全球知名艺术设计院校巡礼 / 027

第一节 探访院校 / 028

第二节 探访名校艺术类专业 / 090

目录

第三章 | 艺术留学申请步骤与攻略 / 117

第一节 如何选择艺术院校 / 118

第二节 艺术留学申请步骤 / 121

第三节 作品集制作攻略 / 123

第四节 如何选择一個值得信赖的作品集培训机构 / 125

第四章 | 作品集 (portfolio) 的制作 / 129

第一节 什么是作品集 / 130

第二节 设计思维的转换 / 135

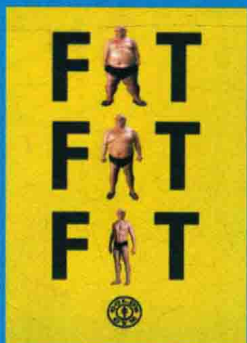
第三节 设计表达的转换 / 150

第四节 作品的信息化设计 / 161

第五节 作品集最终形成 / 178

附录 1 答疑解惑：艺术设计留学 100 问 / 185

附录 2 优秀作品集展示 / 203

第一章
CHAPTER 1

探访梦开始的地方

第一节

为什么要去国外艺术设计留学学习

当前,我国艺术类高等教育盲目扩招导致生源质量逐年下降,招生录取的比例居高不下,国内的艺术设计教育资源的容纳度趋于饱和。另一方面,社会对于艺术设计类人才需求的增长与当前经济的发展是同步的,而目前高等教育培养的艺术设计类专业毕业生已远远超过了现实需要,学生掌握的技能也仅仅可以应付劳动密集型、低附加值的工作种类。艺术设计专业毕业生的就业率低是教育界人所共知的事实,除了一些知名的艺术院校外,一般学校的艺术专业毕业生实际就业率远远低于一些基础学科的就业水平。现在,大学生找工作难,艺术生找工作更是难上加难。实际上,我国高端艺术设计人才的需求依然存在着巨大的缺口,优秀的艺术设计人才极为短缺。相比国内的艺术生,拥有丰富专业知识和良好外语能力的“海归”艺术人才将更有竞争优势。

信息时代的发展应树立“大设计”的教学理念,应当充分认识到,艺术设计教育已不再是单纯的美术教育,而是面向全体学生的全面综合文化教育,同时又是培养创造力、培养具有多元开放的文化胸襟的教育。当前的艺术高考加试素描、色彩等传统科

图 1-1 创意图形

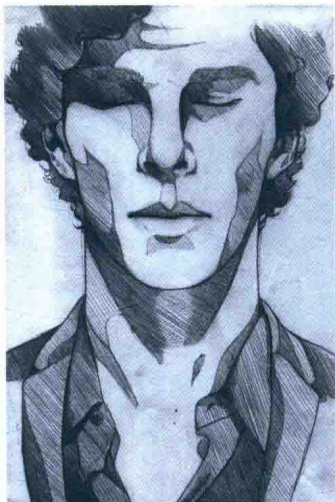

图 1-2 创意素描

目,长期以应试为目的的模式化技法训练磨灭了学生的创造力,使学生的视野无法得到与时俱进的拓展,程式化的技术导致艺术设计创造性思维迟钝,对学生今后进入高校学习乃至在未来的事业发展中都会造成负面影响。

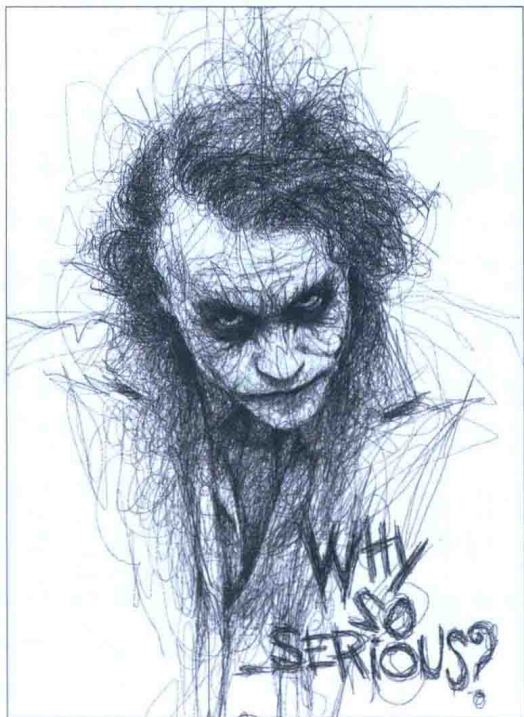
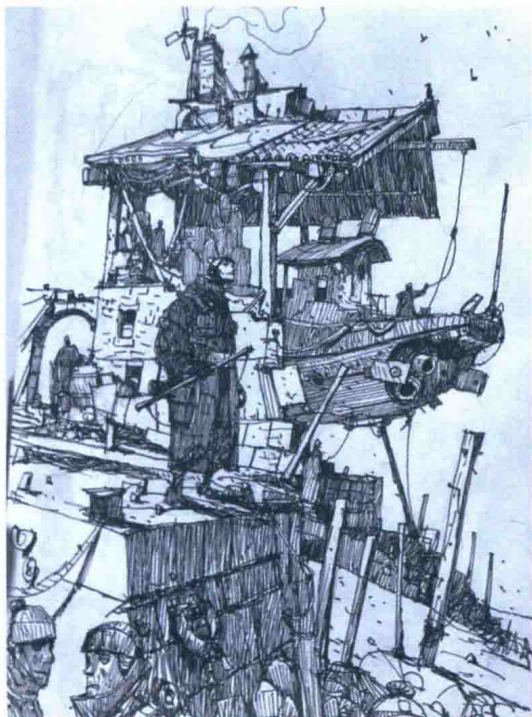

图 1-3 创意素描

与国内不够成熟的艺术设计类高考和高等教育相比，国外学习艺术设计的门槛并不是很高。申请法国某些著名的艺术院校本科甚至不需要学生具有相关的专业背景，只需要具备基本的艺术表现能力和相应语言成绩。意大利针对中国学生有“马可波罗计划”，学生只需要具备一定的专业功底，能够通过提交的作品展现学生有条件有能力就读相关的专业，就能够参加该计划，申请进入意大利顶尖的艺术名校就读。英美艺术设计类院校的本科录取要求学生提交平时创作的作品，这些作品与我们在国内高考美术见到的素描色彩不同，要体现学生天马行空的想象力和具有前瞻性的创造力。在留学费用方面，一些欧洲的小语种国家都比较平价，德国很多公立大学实行免学费政策。

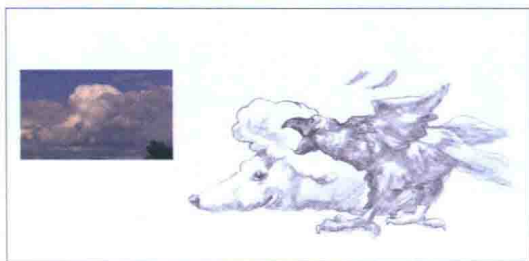

图 1-4 创意训练方法

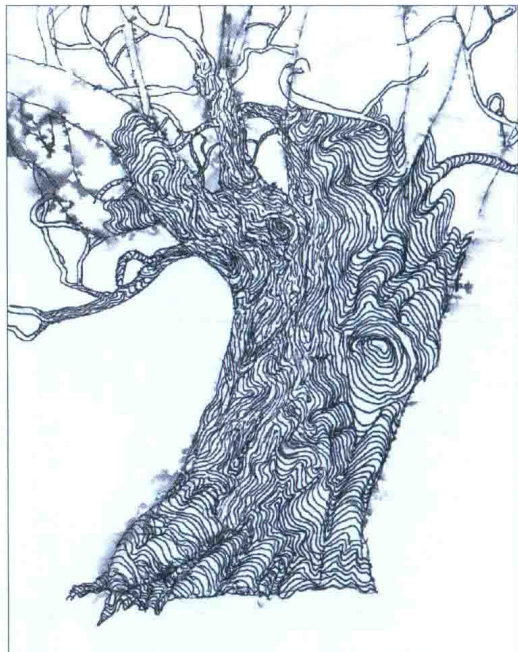
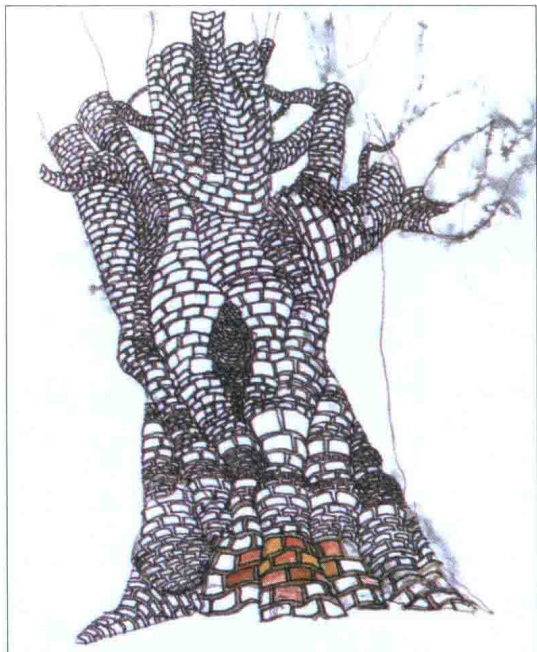

图 1-4

据留学权威咨询机构统计,2014年咨询艺术类留学的人数较往年呈现出明显的增长态势。从我国出国留学人员总数来看,2014年的中国留学市场依然带有强烈的“平民化”和“大众化”特点。2015年我国出国留学人员总数估计已突破45万,仍是全球第一大留学生输出国。美国、英国、加拿大、澳大利亚仍是大多数中国留学生的首选。2014年北京艺术类留学人数较同期比大约增长了3%,2015年则迅速增长了约5%,并且未来这一数字还有继续增长的可能,估计2016年可以增长到8%。随着中国经济的发展,对优秀设计人才的需求增加,使得国内外艺术设计类人才需求缺口变大,艺术生留学也逐渐成为当前留学市场的新热点。

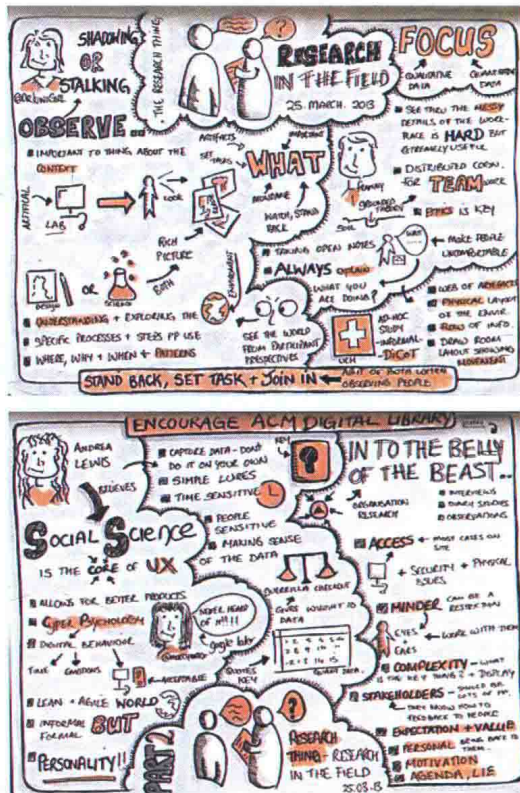

图 1-5 设计调研

目前，艺术生出国主要分为高中生和大学生两类人群。而大学生又是这两类学生中的主流。专家解释说：“这主要是因为国外的艺术类院校非常注重实际能力的培养，而国内的艺术类院校毕业后就业情况严峻。因此，很多艺术类学生在大学毕业后选择到国外继续深造。”

由于受到金融危机的影响，国外一些院校纷纷降低了入学的门槛，那么艺术类院校是否也在为了吸引更多的生源而降低门槛呢？专家介绍：“从某种意义上来看，艺术生留学门槛不但没降，反而抬高了。由于一些知名的海外艺术类院校近年来加大了宣传力度，却没有增加多少招生名额，这就变相导致竞争变得激烈。”然而，对于成绩一般的艺术生来说，虽然进名校希望渺茫，但是普通艺术类院校的选择却很多。以英国为例，在英国许多课程可以通过远程教育和短期课程这两种方式来学习，既能保证学习质量又节省了时间。另外，专业设置也非常灵活，以设计为主的专业就有很多，比如珠宝设计、时装设计、室内设计、产品设计、平面设计和纺织品设计等。相比较国内的艺术设计高等教育逐年扩招造成的教学质量下降，教学水平常年无法得到有效提高的现状，国外艺术设计类院校的教学质量不受金融危机的影响，始终能够成为全球艺术设计教育质量的标杆。

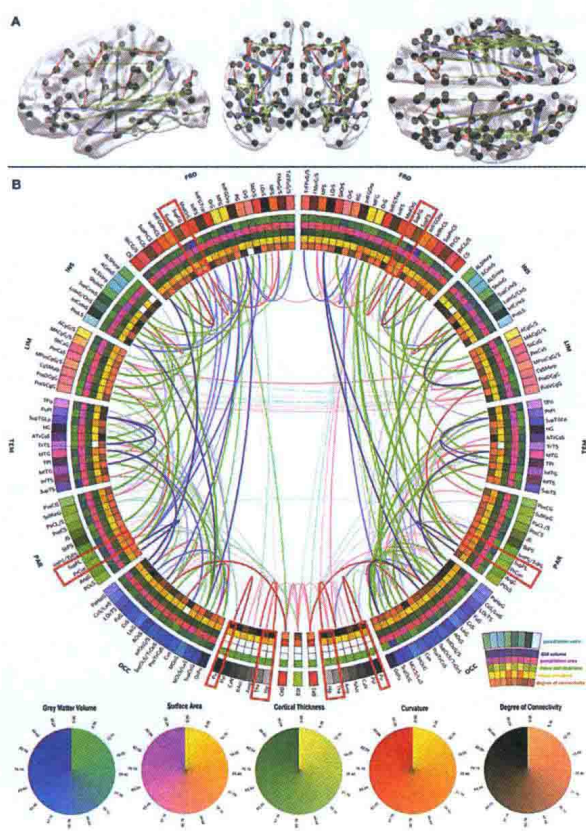

图 1-6 信息可视化

图 1-7 思维导图

在国内，艺术生往往在文化课方面不占优势，这主要是由于术业有专攻造成的，学生将更多的精力用在钻研专业上，文化课成绩自然就会受到一些影响。因此，在申请留学时似乎也缺了一点“底气”。其实对于艺术生来说，申请留学最重要是专业成绩，其次是语言成绩，最后才是GPA平时成绩，有的国家甚至对文化课没有要求。因此，只要你专业过硬，申请个好学校是不成问题的。需要提示同学们的是，为了保证在海外的学习效果，需要具备一定的语言水平。然而，对于艺术生来说，往往专业成绩较强，但语言能力偏弱。如果想申请到比较好的院校则首先必须克服语言的短缺。其次，要尽可能早地出国，因为不管是从语言接受能力还是创造力的培养来说，年龄都是越小越好。

第二节

国内外艺术设计教学的区别

我国的艺术设计教育和发达国家相比还具有较大差距，更需要引进先进的理念和管理体制。根据一些国外美术院校的教学及研究特点，即自有的特色保持着西方人文主义传统，在现代主义对传统文化的反思里去实验和拓展新的学术内容。外国艺术院校之所以有活力是其特别尊重学术自由和鼓励个人创造，并有发展完善的制度和学术自由保障。

图 1-8 包豪斯档案馆

以美国教育为例分析国内外艺术设计教育的区别。美国的艺术教育发展曾一直沿用欧洲的体制模式。二战后，由于美国不是主战场，在经济上又获得了巨大的经济利益，故来自欧洲的大批艺术家流亡到了美国，对其艺术教育的发展起到了极大的推动作用。20世纪60年代，Viktor Lowenfeld（1957），Herbert Read（1958）等一批艺术教育专家认为，每个儿童都是天才的艺术家，而艺术教育应该以儿童为本。通过艺术教育，儿童的创造力、思维会得到充分的发展。他们会在以后遇到的各种可能的情况下应用到自己的艺术经验。这种重视儿童的艺术教育观点，使美国的中小学艺术教育得到了充分发展，使美国学生在大学前创造性思维就得到了很好的鼓励和引导。20世纪冷战期间，苏联成功发射了人类第一颗人造卫星。美国人很震惊，认为自己的创造能力落后了。教育界也开始进行反思，很多人由此认识到与其他学科比较，艺术教育能最早地开发人的创造能力。基于这种认识，美国的教育引起了教育界很大的关注、重视和发展。由于在艺术教育中体现了现代艺术的创造性、多元性和多变性，美国成为了当代世界艺术和艺术教育的中心。

美国大学设置有不同类型的艺术院校。艺术类的学校有美术专科学校，一

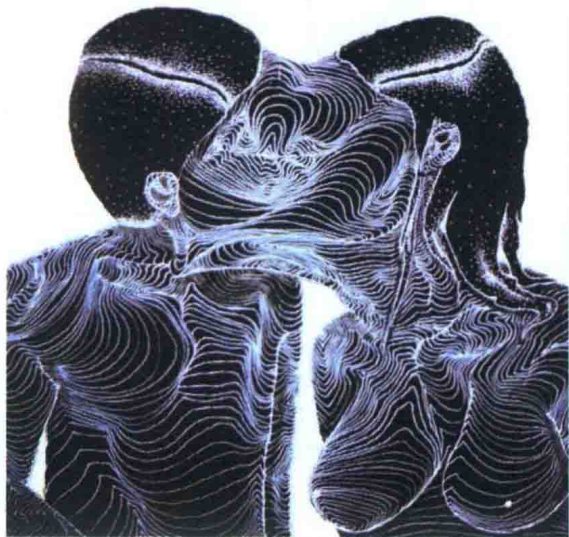

图 1-9 创造性思维训练

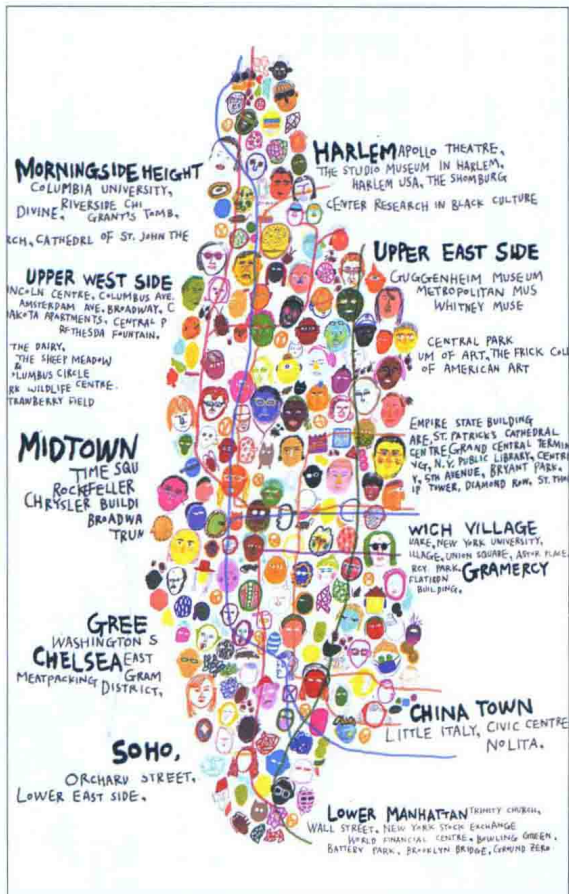

图 1-10 艺术教育中创意思维的体现

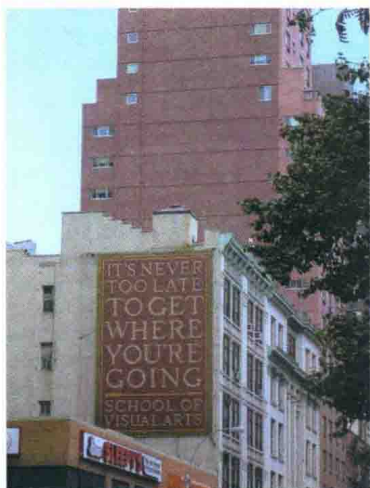

图 1-11 纽约视觉艺术学院建筑
外立面的海报

图 1-12 纽约视觉艺术学院设计作品

般综合性大学下设置有艺术学院或者艺术系。每个艺术学校或者院系都非常重视结合自己的特长，发展自身的特色教学和建设名师团队来吸引学生。例如纽约视觉艺术学院地处曼哈顿，学院充分利用了位处现代艺术中心这个优越的地理位置，广泛熏陶和教育学生。学生走出学校在纽约街头，每天都可以到气象万千的现代艺术画廊观看和体验来自世界各地的顶级艺术作品展，参与各种艺术研讨会等。学院本身也紧跟现代艺术大潮，如影像（Video）是现代艺术中心中一个非常重要的部分，虽然其校舍条件有限，但仍打造了现代艺术热门专业，如影像、数字媒体专业等。

美国的大部分艺术院校有非常先进的专业设备和高层次的师资，能够吸引来自世界各国热爱现代艺术及其表现手段的人才和学生。在课程设置方面往往具有系统性、科学性和合理性。课程的内容非常丰富广泛，注重不同专业学科的交融渗透，也重视开发艺

图 1-13 艺术表现手段的新媒介、新技术和新材料