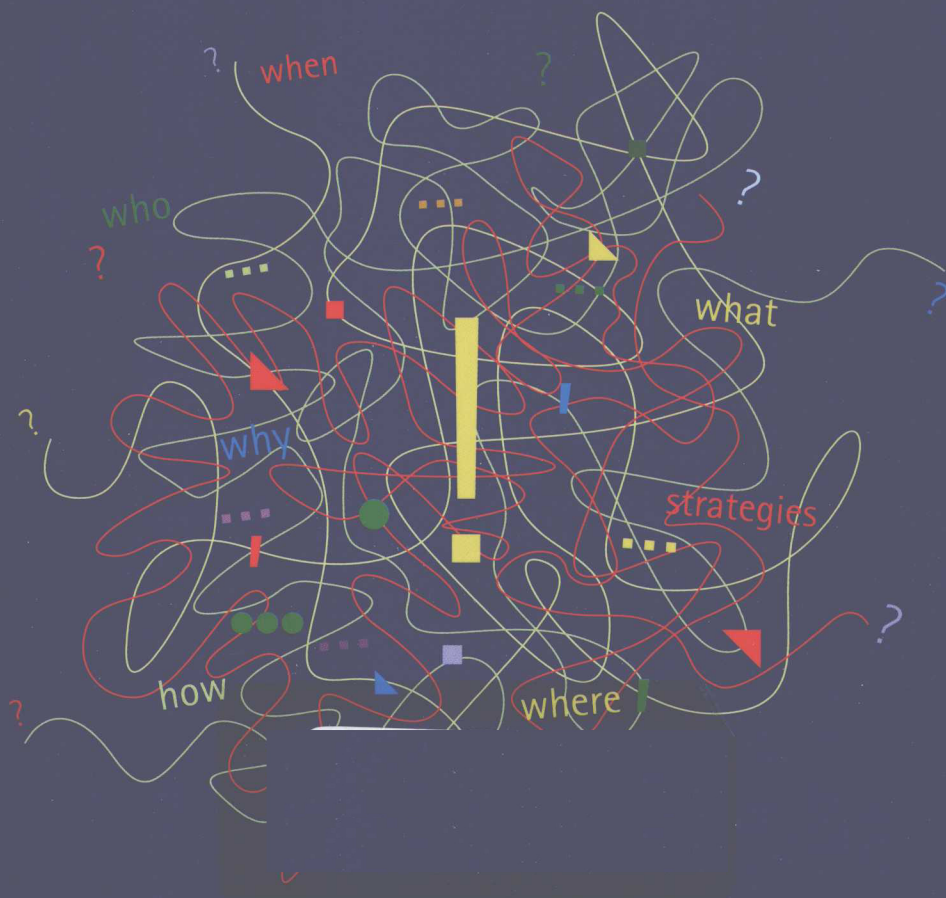

美国艺术设计的教与学

Methodology: Teaching of Visual Arts and Design in the U.S.A.

孙妍彦 编著

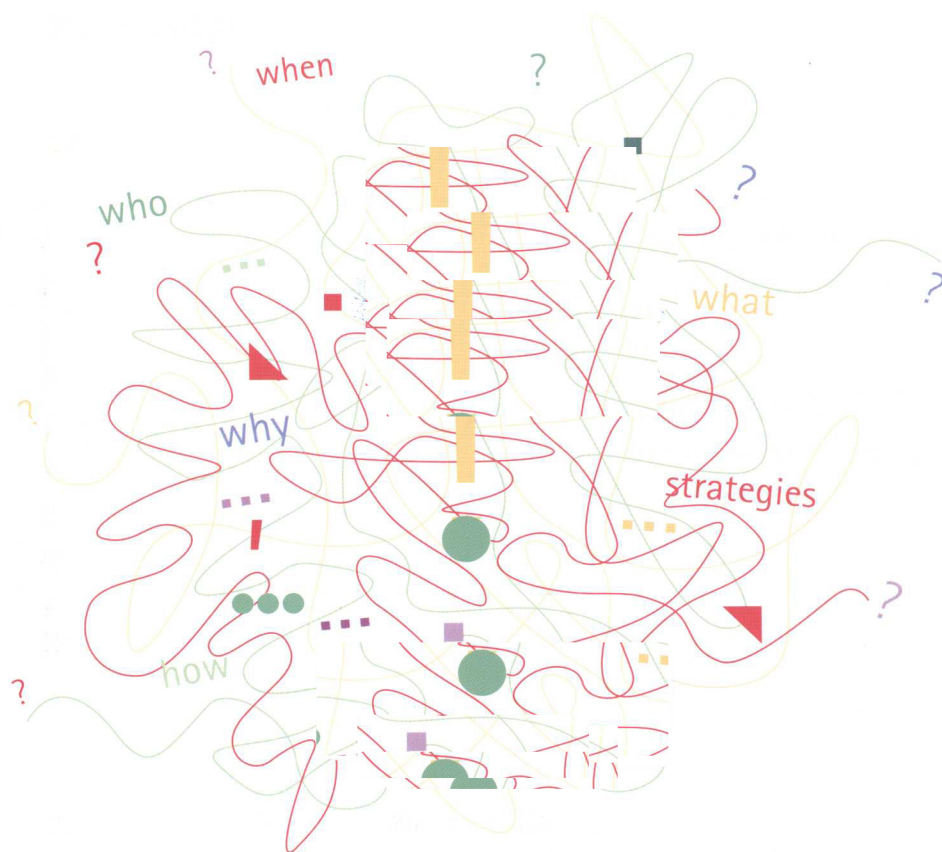
高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

Methodology: Teaching of Visual Arts and Design in the U.S.A.

Meiguo Yishu Sheji de Jiao yu Xue

美国艺术设计的教与学

孙妍彦 编著

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目 (CIP) 数据

美国艺术设计的教与学 / 孙妍彦编著. —北京: 高等教育出版社, 2010. 4

ISBN 978-7-04-029246-6

I. ①美… II. ①孙… III. ①艺术—设计—教学研究—高等学校—美国 IV. ①J06-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第034856号

策划编辑	蒋文博	责任编辑	蒋文博	封面设计	杨立新
版式设计	王莹	责任校对	金辉	责任印制	韩刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 中原出版传媒投资控股集团
北京汇林印务有限公司

开 本 850×1168 1/16
印 张 13.5
字 数 250 000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>
版 次 2010 年 4 月 第 1 版
印 次 2010 年 4 月 第 1 次印刷
定 价 46.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 29246-00

序言 FOREWORD

当代的设计教育一定要为学生提供尽可能多的机会去接触学院之外的世界，比如让学生与国外前沿院校进行沟通和交流，又比如让学生与业界前沿研究机构和企业进行沟通和交流。

多年来，作者一直关注和致力于促进艺术设计、设计教育和设计产业的相互配合和双赢模式的发展。2009年10月，清华美院邀请美国交互设计和位列交互设计教学领域前沿的卡耐基梅隆大学、香港理工大学一起联合主办的首届“交互艺术与设计国际会议”，旨在拓展交互设计的学术视野和提高创新水平，促进交互设计教育与文化创意产业的整合与发展，展现当代教育及文化创意产业的前沿成果和发展趋势，推动科技与人文的进一步交融。

尽管近几年来在设计教育的实践和创新中取得了一些成果，但面对未来的任务和目标，我们深感任重而道远。

一是在巩固已有成果和优势的基础上继续探索，实践并摸索出适合我国国情的设计教学理念，同时适应新方向，与时俱进。和十几年前相比，现在许多设计都是基于荧幕动态的，这就要求教师要加强动态图形和信息设计等的理解。这些重大转变都是设计教育者面临的新挑战，因为设计教育的内容不能只是对行业和产业最新技术作出简单的反应。我想到更远的是，不仅要开放地迎接来自产业和技术的新挑战，还要做到适应新情况并最终达到共赢。

二是尝试人才培养的多种模式。近年来在教学改革方面，清华美院做了很多尝试，如联合清华大学计算机学院和文学院做跨学科研究生培养。学生来自不同专业和学科，一起上大课，希望不同学科背景的学生，面对一个课题和任务时能通力合作，培养学生发现问题、研究问题和解决问题的能力。在培养方式上，大

量请国外业界、研究机构和知名院校教授来授课，采取以项目带动多学科的开放式教学模式。我们创新的教学模式和方法，采用的“基于问题的学习”(Problem-based-learning, 简称PBL)和“基于项目的学习”(Project-based-learning, 简称PjBL)的教学模式和方法，也在一定程度上借鉴了德国和美国艺术设计和设计教育的成功之处。本书向广大读者介绍了美国设计教育者采用的类似教学方法，比如华盛顿大学美术学院的罗马项目，就是把设计学各专业的学生（包括本科生和研究生）放在一起进行教学，效果不错。

三是一定要尽可能多地给学生提供各种信息和资源。比如跟国外前沿的院校和研究机构保持高度交流和互动，让学生在毕业前，就能够较好地了解国内外设计学科、行业和企业现状和未来发展趋势，早日明确自己的发展方向，毕业后找到一个能较好地展示自己才能的平台和机会。一定要给学生这种可能，学生也非常欢迎和支持学院改革的设想。卡耐基梅隆大学的教授在清华美院已经顺利地开展了两期工作营，并取得了很好的效果。

孙妍彦求学于中国和美国两所重要的美术学院，是一位年轻的设计师，并有志于从事设计教育这一伟大的职业。希望她未来在设计和设计教育这条有趣而又艰苦的路上走得更远，走得更好。

鲁晓波

2010年1月30日

前言 PREFACE

艺术设计学科和理工科都是基于研究的学科。理工科研究和发现事物的本质，而艺术设计学科研究和发现人类的精神需求。两者都无极限地、用创造性极高的思维和方法，在客观世界里探索与发现。围绕这个大基调，美国的艺术设计教学有着鲜明的特点和形式。

被这些特点和形式深深吸引，我开始关注和研究美国的艺术设计教学。通过观察、研究他人和自己的教学实践，我发现虽然从形式上各个老师（从专业基础课到毕业设计的导师）设计的教案和作业都不一样（或从专业知识角度或从个人风格角度），但抛开表面特点看指导思想、教学目的等时，发现它们反映出许多共性。

简单来说，这些共性是在教专业知识和技法的同时，更注重设计思维的培养——教学生如何用创造性极高的思维和方法，开展对客观世界的研究。展开来说，是让学生懂得，艺术设计以沟通和传达信息为目的；艺术设计学科和理工科一样是通过严谨的研究来发现问题、分析问题并解决问题的过程，而不是灵感迸发导致的结果；学会如何设计更重要的是先学会如何研究；通过设计，我们可以改进或改变现有的生活方式或品质，及人们对某一事物已有的认知（人们看待世界的方法）；设计不是设计者本人意志或审美喜好的体现，而是用准确的视觉语言，传达被设计物需要传达的信息等。课堂形式还有许多细节上的共性，如对学生个性、沟通表达和展示能力、辩论能力、职业素养、时间观念、项目管理能力、社会责任感和成熟度的要求和培养。

为了验证以上这些共性是否存在普遍性，我通过其他院校的朋友，关注和研究了他们的教学。结果证实，这些相似性普遍存在于美国的艺术设计教学之中。

它的整个教学体系呈现出稳定、成系统的特点，学生的专业知识随着年级的升高丰富和加深了，但学到的设计方法都是一致的。学生在专业技巧提升的过程中，一遍遍加深了对设计本质的理解和掌握，学会了如何思考，同时又不失个性。

回国后我在教学中试着延续我在美国教学时的形式和想法，学生对此反响很好。在纽约视觉艺术学院Steve Heller教授编写教案书的启发下，现在将我收集、整理、研究和分析过的美国艺术设计教学的资料及图片，以书的形式与大家分享。从基础课开始，一直到毕业设计和workshop，全面展示美国艺术设计教学的整体、细节及课程背后的教学目的。但本书必有不少疏漏之处，一些观点也可能不准确和不全面，欢迎读者指正。

孙妍彦

2009年11月30日

目 录

CONTENT

第一部分 本科一、二年级教与学 1

第一部分导言 2

I. 麻省大学艺术学院“视觉语言”课 4

一、课程简介及预期学习效果 4

二、课程要求 5

三、实际教学案例与分析 7

II. 德州大学艺术学院“2D艺术基础”课 17

一、课程简介及预期学习效果 17

二、课程要求 18

三、实际教学案例与分析 19

III. 德州大学艺术学院“3D艺术基础”课 37

一、课程简介及预期学习效果 37

二、课程要求 38

三、实际教学案例与分析 40

第二部分 本科三、四年级教与学 53

第二部分导言 54

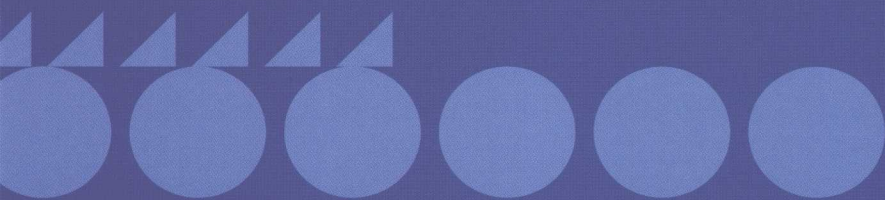
I. 柯里学院艺术与实用美术系“动态媒体原理”课 56

一、课程简介及预期学习效果 56

二、课程要求 57

三、实际教学案例与分析	58
II. 芝加哥艺术学院“表演、电影与Video的融合”课	76
一、课程简介及预期学习效果	76
二、课程要求	78
三、实际教学案例与分析	81
III. 麻省大学艺术学院设计分部“视觉模拟”课	88
一、课程简介及预期学习效果	88
二、课程要求	90
三、实际教学案例与分析	93
IV. 华盛顿大学美术学院“神奇的罗马” 实地考察设计课	103
一、课程简介及预期学习效果	103
二、课程要求	105
三、实际教学案例与分析	111
 第三部分 本科毕业设计教与学	125
 第三部分导言	126
I. 加州艺术学院平面设计系本科毕业设计	128
一、课程简介及预期指导效果	128
二、实际教学案例与分析	132
三、教学成果展示与分析	135
II. 罗德岛艺术设计学院平面设计系本科毕业设计	136
一、课程简介及预期指导效果	136
二、毕业设计完成要求	137
三、实际教学案例与分析	140
四、教学成果展示与分析	143

第四部分 本科Workshop教与学	151
I. 波士顿大学艺术学院与苏州大学艺术学院	152
一、Workshop的内容	152
二、实际教学案例与分析	153
三、教学成果展示与分析	154
II. 卡耐基梅隆大学艺术学院与清华大学美术学院	160
一、Workshop的内容	160
二、实际教学案例与分析	163
三、教学成果展示与分析	167
第五部分 教授访谈录	169
一、你成为艺术或艺术设计家的缘由	170
二、教育、社会和（或）文化背景在一名艺术设计家 成功道路上的作用	172
三、当今美国艺术设计及文化现状	174
四、学院教授们最关注的视觉文化现状与建议	175
五、对全球化问题的思考及对来自不同文化背景的 艺术设计者的建议	176
六、请谈谈你对未来的规划	178
附录一：授课教授简介	179
附录二：参考资料及书目	200
后记	203

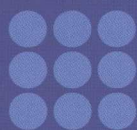

Part 1

第一部分

本科一、二年级教与学

Freshman and Sophomore Classes

第一部分 导言

美

国各高等视觉艺术院校的专业基础课，主要介绍二维的或三维的视觉艺术创作基本过程、概念、材料运用及专业术语等内容。主要教学形式包括课堂讲授、课程作业、讲座、各种形式的艺术批评、答辩及老师讲解。学生将学习到的基本要素有：构图、造型、色彩知识、规模、对比以及形式感、功能性、创造与再创造等。课程的基本形式是锻炼学生在设计时对多种媒体混合使用的能力，学生将使用多样化的设计材料和媒体去完成作业，如照片、拼贴材料、插图、绘画或使用电子图形等。课程的重点不仅让学生研究最基本且最有效的二维设计的形式与内容，认识视觉艺术设计的多种媒体，而且更为内在和重要的是帮助学生学习视觉艺术设计思维、观念和过程，掌握从事设计的有效方法。参课学生从专业方向看，不仅局限于视觉艺术专业的学生，有时还有来自音乐、计算机科学或社会、人文科学院系的个别学生。

从具体授课看，虽然多数本科生入学时不具备绘画基础或基础较差，但是美国各高等艺术设计院校的教学仍然做到了扬长避短：鼓励学生采用多种媒体的手段实现设计。学生设计能力的发展并未因绘画能力而受制约，反而鼓励他们试验各种新表现媒体和方法的勇气和能力。特别重要的是，这样的教学法较好地激发了学生的创造力，培养了学生的设计思维、观念及个性，使学生重视当代视觉艺术理论的学习，从而提升了他们的眼界，并更多地关注设计的“过程”而不仅是“结果”。

随着类似的授课法被不断地重复和加强，学生逐渐懂得了如何学好视觉艺术，而不只是学习具体方法。

第一部分将介绍几所艺术学院视觉艺术设计系基础课的课程大纲、目标、作业设计和具体授课情况，这些基础课程教学中呈现的相似特征反映的是整个美国视觉艺术设计教学体系的某些特征。能从最基础的课开始如此训练学生，也使得学生将来能更好地适应高年级的学习，更好地适应美国整个高等视觉艺术的培养体系，学生学习能力的递增很快。

并且，把基础课纳入一种稳定、脉络承启关系清晰的教学体系，有利于培养出具备一定设计水平和能力的学生，而且有利于培养他们的设计思维和观念。这种教学继承和发扬了批判性思考模式和精神，强调了寻找个性的重要以及如何寻找的方法。学生在日后的设计生涯中，随着设计技巧和经验值的增加，他们能够主动创造设计新风格，引领视觉艺术设计潮流，而不是追随潮流。

所有这些的意义，同时也是体现美国艺术教育自信的是：从基础课开始，整个培养体系既能为满足社会需求培养和输送设计工作者，还有能力培养更高层次的视觉艺术设计者和思想者，即那些能够在视觉艺术设计领域创造新风尚、引起头脑风暴和变革、通过思想和设计改变世界的人才。

本部分涉及学院的内容按照字母顺序排序。

I. 麻省大学艺术学院“视觉语言”课

VISUAL LANGUAGE, College of Visual and Performing Arts,
University of Massachusetts, Dartmouth

“视觉语言”课是美国麻省大学艺术学院艺术设计分部开设的，面向所有本科生的专业必修课。每学期一般开设三至四个班，每班学生二十名左右。每班各由一位老师负责授课。每周二和周四下午两点半至五点为授课时间。本部分涉及的教案、作业及图片由David Chapman教授和孙妍彦共同提供。

一、课程简介及预期学习效果

1. 课程内容

视觉语言是一门专业必修课，介绍二维设计的基本设计过程、概念、材料运用及设计用语。

通过完成作业、听讲座、参加作品讨论辩论会及老师讲解，学生将学习到的基本要素有：构图、造型、色彩知识、规模、对比以及形式感、功能性、创造与再创造等。目的是锻炼学生在设计中对多种媒体混合使用的能力，学生将使用一系列不同的设计材料去完成作业，如照片、拼贴材料、插图或绘画等。这门课的重点是让学生研究最基本且最有效的二维设计的形式与内容。

该课将布置一系列的设计任务和项目，由学生当作课程作业来完成。

讲座将会在某个设计项目（即作业）开始前举行，学生将学习到与接下来那个作业密切相关的非常重要的观念和/或该科目的历史背景介绍等。

老师将教学生如何使用某种工具和通过何种方法去完成作业。

“视觉语言”这门课程持续一学期，由多个作业单元组成。多数学生没有绘画基础，每个作业单元不仅要求学生掌握一定的设计基础知识和技法，更重要的是培养学生的设计意识和思维能力，因此，作业使用的材料及表现媒体可多样化。

作品讨论辩论会的形式可以是团体的，或由老师与某个学生单独进行，讨论作业的每个阶段进展或最终解决方案。

2. 预期学习效果

通过完成一系列的作业、参加讲座、作品讨论辩论会即critique及老师的讲解，学生将逐渐能够在作品讨论辩论会时，使用二维视觉设计中的常用语言和概念进行分析和讨论（这门课因此得名）。而完成这门课的整个过程中，学生也将对二维视觉设计的基本概念、创意过程、完成方式和阐述设计的用语领会得更加深刻。

3. 教学意义

活跃设计思维，在此基础上积极地去寻找除了绘画手法之外的设计方法。强调研究、思考、创意在设计中的重要性。

学习视觉艺术的学生，在提高实际设计水平的同时，更重视与人沟通、解决问题的能力提高。从一、二年级开始，美国艺术设计教学在作业完成过程中，积极、充分地给予学生提高沟通和辩论能力的机会，并以作品讨论辩论会即critique这种形式予以保障。

二、课程要求

1. 阅读物

书名*A Design Manual*，作者Shirl Brainard；

书名*Design Basics*，作者David Lauer和Stephen Pentak；

书名*Basic Visual Concepts and Principles*，作者Charles Wallschlaeger和Cynthia Busic-Snyder。

2. 课堂要求

每节课时间仅两小时，因此将执行严格的课堂时间计划。未经允许的迟到、早退将视为旷课。迟到五分钟以上视同旷课一节。任何无故旷课将导致学生的最终分数下降一个等级。

三次及以上无故旷课将导致本课不及格。

学生应当准备并带好完成某作业的相应工具和材料，并利用所有非授课时间完成作业。要求在课堂上完成的作业应在课上完成，若想将作业带到课外完成必须经过老师批准。

学生是否能顺利通过本课可参照以下几点进行评判：

对所布置作业的理解程度和最终完成效果；

在课程进度的每个阶段，是否都积极地取得了阶段性进展；

是否参与了所有的讲座和作品讲解；

是否积极参与了班级讨论和作品讨论辩论会；

完成作业时是否有创新精神；

课堂纪律如何；

最终展示作品的专业性。

不鼓励学生完全不遵照已经严格设计好的制作要求来完成作业。如果学生坚持这样做，就必须同样完成一个作品来证明不遵守规则的前提是已经能很好地使用该规则。

一个用来记录课堂内容和绘制草稿的本子是必须的，完成作业的相应材料也必须准备好。

学生需要思考的问题：

永远不要用固定模式思考问题；

去找、去想，而不是光看光听；

思考你是如何“思考”的；

对你做的每一件事负责。

3. Presentation 细则

务必出席每一节课以及讲座、作品讲解和作品讨论辩论会。

4. 学习目标

为了更好地和艺术设计及非艺术设计者就复杂的设计事宜进行沟通，学生必须有自己的观点，并努力提高表达能力。学生在课堂上和他人分享讨论自己的想法，对于学生形成自己的艺术

提醒学生要强调设计的过程，注重思考的方式、方法，而不仅仅看重最后完成的作业效果和专业性。

活跃设计思维，鼓励学生积极地寻找绘画之外的图形表达方法和视觉语言来进行设计。设计不只是创造美的图形，设计过程中需要强调学生自主研究和思考的重要性，为高年级课程的学习做准备。

观点、提高沟通表达能力有重要作用。分享已知的或有疑问的想法、观点,能够使人更加熟悉视觉艺术设计,并提高用图形表达观点的能力。因此,学生的课堂参与表现将成为老师评分的重要参考之一。不要畏惧和害羞,不同的艺术设计者在看待和讨论不同艺术设计领域的事物时,有不同的意见和看法是很正常的。参与课堂、分享观点是学习艺术设计很重要的一部分。

三、实际教学案例与分析

1. 作业一“文字拼贴画”(Letter Form Composition)

(1) 概念

“字”的使用是视觉设计不可缺少的一部分。“字”的作用远不止构成文字来表达某种意思,“字”还能够影响和改变人对事物的理解。在这个作业里,学生将被要求完全忘记平日里“字”的文学功能,而将“字”仅仅作为一种设计元素来使用。

打破视觉和思维定式是学习视觉艺术设计的必要热身训练。

(2) 具体完成步骤

第一步,学生将从阅读一些重要的日报开始(如《纽约时报》、《波士顿环球》、《今日美国》),仔细阅读里面的文章,选择出一篇留下深刻印象,并可以用视觉设计来表达的文章。选择时不要太拘束,找到一篇能触及自己心灵深处,甚至改变以往对某事物理解的文章(图1-1-1)。

将选好的文章从报纸上裁剪下来并保存好。将报纸剩余的部分继续进行裁剪,裁剪出文字拼贴时所需要的各种字体、大小、颜色不同的“字”来。

然后,拼贴出一个表达文章中“发生了什么”和对文章的理解的构图来。从图像上看,构图必须是抽象的,不可以由文字本身字面上的意思来阐述观点,就是说观众不能以常规阅读方式理解所要表达的观点,而应从图形的组织、构成关系上看出设计意图。字的大小、字体、形状、风格、颜色和色调等都被看做设计

设计前做好充分研究,即research,才可能正确理解被设计事物,才能用合适的视觉元素进行表达,设计结果因此才合情理。从本科一、二年级开始这种训练,使学生尽早熟悉设计的正确步骤和必要性。这样做不是解决学生画及画得好坏的问题,而是帮助学生认识到“我怎样看世界”和“我的设计”间的因果关系。