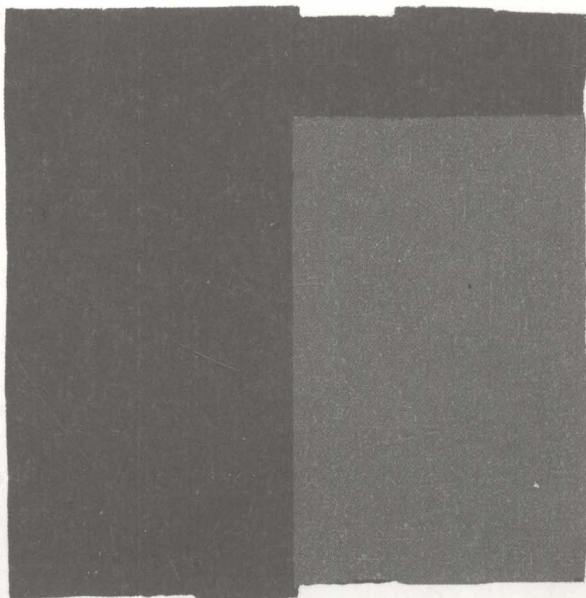

中央美术学院 规划教材

谭平 主编

Design Course · Studio 10
设计教学 · 第十工作室

四川出版集团
四川美术出版社

中央美术学院 规划教材

Design Course · Studio 10
设计教学 · 第十工作室

谭平 主编

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计教学 · 第十工作室 / 谭平编. — 成都: 四川美术出版社, 2007.10

ISBN 978-7-5410-3454-1

I. 设… II. 谭… III. 艺术—设计—高等学校—教材

IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 158591 号

设计教学 · 第十工作室

SHE JI JIAO XUE DI SHI GONG ZUO SHI

主 编: 谭 平

责任编辑: 李咏玫 张修竹 洪 艳

封面设计: 王子源

责任校对: 培 贵 倪 瑶

责任印制: 曾晓峰

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社

地 址: 成都市三洞桥路 12 号

邮 政 编 码: 610031

制 版: 环球分印 (北京) 技术有限公司

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

成品尺寸: 170mm×240mm

印 张: 18.25

版 次: 2007 年 12 月第 1 版

印 次: 2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5410-3454-1

定 价: 60.00 元

著作权所有 · 违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

电话: 010-65678282

中央美术学院规划教材
编审委员会

编审委员会

主 任 潘公凯

副主任 谭 平

编 委 (按姓氏笔画排序)

丁一林 尹吉男 王 敏 田黎明

吕品昌 吕品晶 吕胜中 许 平

苏新平 诸 迪 高天雄 曹 力

隋建国 谭 平 潘公凯 戴士和

工作小组

组 长 许 平

副组长 杨建华

组 员 梁丽莎 蒋桂婕 田婷婷

总 序

教材建设是高等艺术教育最重要的学术内容之一。

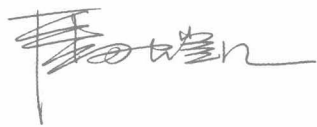
教材作为教学过程中传授课程内容、掌握知识要领的文本依据，具有延续经验传统和重构知识体系的双重使命。艺术教育的基本规律决定了它具有结构开放、风格差异、强调直观、类型多样等多种特性，是一种严肃而艰难的专业建设。尽管如此，规划和编撰一套高起点、高标准、高质量的专业教材，仍然是中央美术学院长期以来始终不渝的工作目标。

我国的美术教育正在经历一场深刻的变化。传统的现实主义造型艺术教育正在逐渐向覆盖美术、设计、建筑、新媒体等多学科的综合型“大美术”教育转换；原来学院相对封闭、单一的学术环境正在转变为开放、多元、国际化的学术平台；一段时间内以对西方文化引进、吸收和消化为主的文化建设也在转变为具有明显主体意识特征的积极的文化建设。在这样的转变中，中央美术学院原有的教学经验与传统经受了考验和变革，原有的学科体系有了更全面、更理性的发展，原有的教学用书已不能适应新的教学需要，及时地总结和编撰新的规划教材，已成为当务之急。

中央美术学院作为中国美术教育最高学府，建校以来始终坚持积极应对社会发展与文化建设需要，创建新中国最高成就的美术教育事业的办学方针，坚持高标准、高质量的人才培养目标。本次教材编写，在原有教学传统的基础上，吸收了最新的教学改革成果，力求反映新的时代条件下人才培养的目标与要求，反映“大美术”教育的学科系统性、发展性。根据美术院校教学用书类型多样、层次丰富和风格差异的特征，本套教材分为理论类、技术类与（工作室）教学法三个系列。理论类教材主要汇集美院各院系开设的概论、艺术史与专业史、创作理论与方法等基础理论课程的教学内容；技法类教材主要汇集各专业的基础技法与创作技能训练内容；（工作室）教学法则以各专业工作室为单元，总结不同专业、不同艺术风格的工作室教学体系与创作方法，集中体现美院工作室教学体系下的优良教学传统与改革探索。

这套规划教材计划近百种，将在今后五年内陆续完成。但是，在任何情况下，我们都不应忘记，教材的完成只是一种过程的记录，它只意味着一种改革与尝试的开始而不是终结。当代教育家怀特海（Alfred North Whitehead）曾说：“教育只有一种教材，那就是生活的一切方面。”（《现代西方资产阶级教育流派论著选》，北京，人民教育出版社1980年版，第116页）关联着社会发展和改革实践的艺术生活永远是最生动、有效的教材，追求这种实践的持续和完美，才是我们真正长久的教材建设目标。

中央美术学院院长、教授

目 录

1	序
3	设计学院工作室简介
5	第十工作室
7	工作室教学案例—课程分析
8	《艺众—设计：以访谈的名义》
64	《越位—设计：以承传的名义》
122	《角色—设计：以教育的名义》
186	《显影—设计：以戏剧的名义》
242	《同行—设计：以考察的名义》

设计教育是当前中国美术院校教学改革中最热门的话题之一。从中国设计教育的发展来说，真正现代意义上的中国设计教育起步比较晚。尽管20世纪以来，一批教育家、艺术家已经深刻地意识到设计教育的重要性并积极展开了教学实践，但是当代中国设计教育格局的真正形成，不过只有短短的二十几年左右的时间。但由于中国经济的迅速发展以及观念的更新变革，自从上世纪末以来，当代中国设计教育迅速形成了一种以依托于美术院校和综合大学美术院系的高等设计教育为主体的教育格局。目前中国的美术类各专业中，设计专业的招生人数也逐渐地超过了“纯美术”招生人数的总和。同时由于各校的历史传统、办学宗旨以及审美取向等等因素，使得各地设计教育特色各异，多元化发展的趋势明显。

中央美术学院为适应艺术与设计教育发展的需要，在很多方面做出了巨大的努力，目前已经逐渐地形成了造型艺术设计、艺术与美术史论三大学科体系，而其中设计教育又是规模最大、招生人数最多的一个学科群。在蓬勃发展的中国当代设计教育阵营中，中央美术学院设计教育改革与发展的步伐尤其引人瞩目。这不仅是因为这个专业依托于中国最负盛名的高等美术学院，进而也是因为在实践的检验中，中央美术学院的设计教育以其特色鲜明而明显地区别于其他院校，并且以其一套行之有效的教学体系得到了来自国内外教育界、社会以及学生等多方面的认可。中央美术学院的设计教育虽然起步晚，但是应该说具有较高的起点和特点。它立足于中央美术学院丰厚的艺术人文的传统，同时面向当代艺术、设计与文化，强调开放性、实验性、多元性的教学宗旨，建立了一套基于人文精神与创新精神的培养，同时适应未来社会需求的教学模式，并且这个模式将在实践中不断探索、发展、完善。

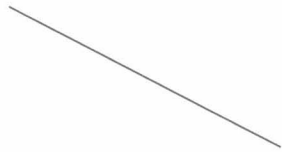
中央美术学院设计系是1995年在老院长靳尚谊先生的大力倡导下成立，距今已经有12年的历史。十余年间无论在办学地点、教学条件还是教学规模等方面都发生了非常大的变化，有了跨越式的发展。中央美院设计教育，目前有设计学院、建筑学院、城市设计学院三个部分。我院的设计教育正面临一个新的发展起点。

如何对现有三个部分学科结构进行梳理与整合，如何在新的国际化背景下发展设计学科，成为国际一流的设计教育，很多迫切需要解决的理论与实践的问题，需要我们不断努力去探索。

中央美术学院副院长、教授

谭平

STUDIO 10

设计学院工作室简介

中央美术学院是国内最早在设计学科成立导师工作室的设计学院，这一教学模式是依据今天设计多元化特征和教育的人性化理念进行的教学改革措施。在中央美术学院设计与建筑专业未分开之前设计系建立了十个导师工作室，主要涵盖建筑、环艺、平面设计、产品设计等专业。设计学院和建筑学院成立以后，设计学院导师工作室的名称和数量有了变化，增加了首饰、服装、数码等工作室，但第十工作室仍旧保留了它的名称。

工作室教学是设计学院教学的一个重要组成部分。本科的学生第一年的学习是在基础部，经过造型基础、形式基础、思维训练等课程的学习之后，第二年进入视觉传达、产品设计、数码媒体、摄影、服装、首饰专业进行一年的专业学习。视觉传达设计专业的学生在进入专业学习之后，主要在字体设计、视觉导视、广告媒体、信息设计等方面进行有计划的学习，掌握一定的专业知识，在三年级经过双向选择进入导师工作室。

导师工作室每年有6~10个本科三年级学生，加之本科四年级、三个年级的研究生、访问学者、进修生等合起来有30多人。年级层次很多，教学内容也相当复杂。如何指导和管理导师工作室的教学，如何形成导师工作室的教学特色成为几年来设计学院思考和致力于解决的问题。

导师工作室就像一个家庭，有很强的聚合力和归属感。在人与人交流日渐冷漠的今天，他的意义远远超出专业学习的需要，而体现教育人文关怀的核心。导师工作室不仅体现学生对教师教学理念的理解与认可，也是共同追寻与探索目标的选择。导师工作室是学生个性充分张扬的场所，也是学生互相学习、互相帮助的平台。很多课题是经过精心设计，由各个年级学生共同开展和进行的。导师近似一个“家长”，他是一个教学组织者和协调者。他不仅在专业领域给予指导，也间接与学生交流专业知识以外的人生经验。

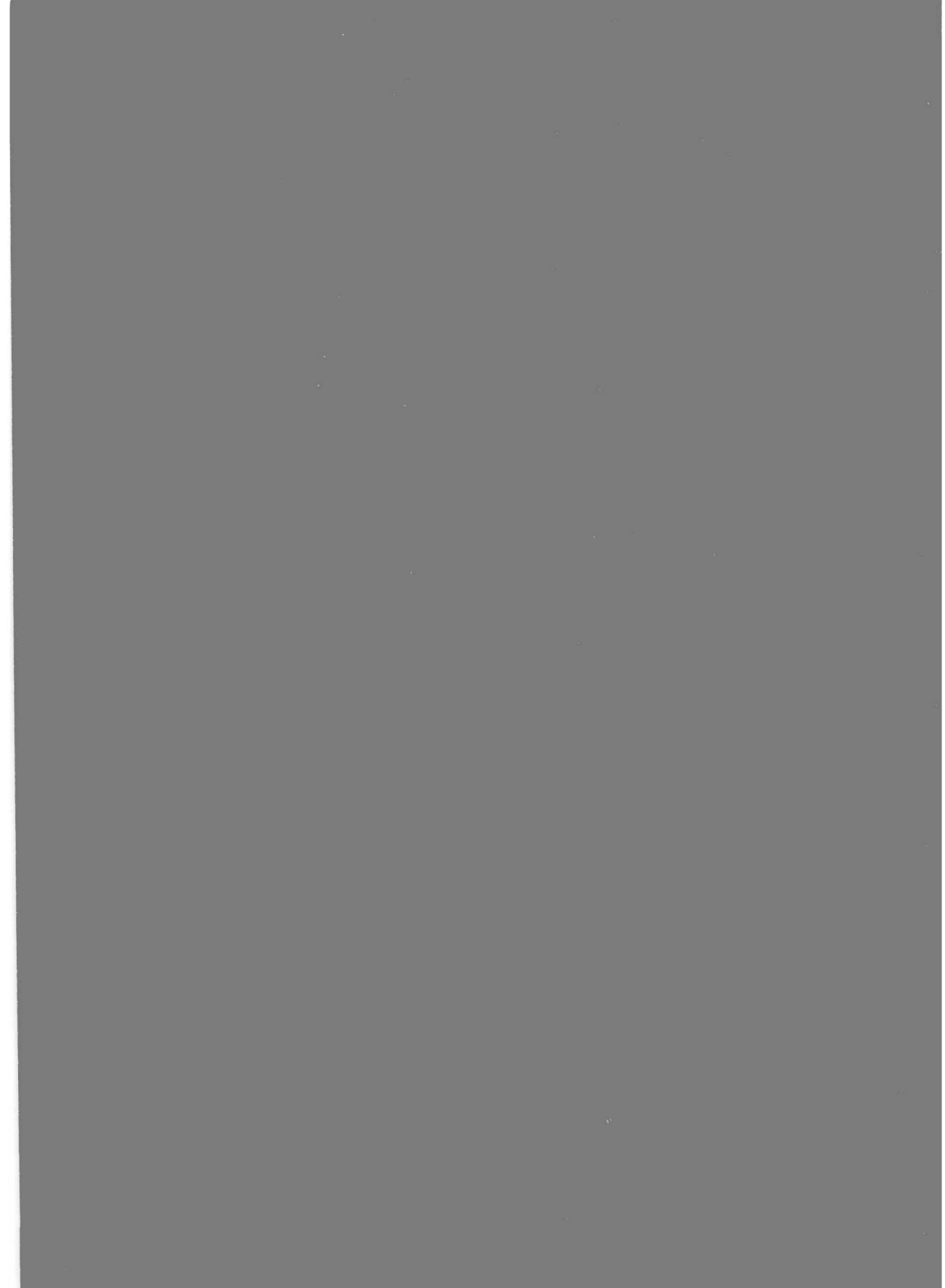
工作室学生的挑选是以学生的报名志愿为主，主要以学生以往的成绩和面试作为确认的条件。面试重点是从侧面了解学生除本专业以外在其他领域的研究成果与爱好，尤为重视对于当代文化与艺术的理解与关注。

第十工作室

第十工作室自成立以来有计划地围绕文化、艺术、社会、责任、环保等主题精心设计了一系列的教学课程，希望学生在学习专业的同时站在一个新的高度理解和认识我们今天设计，今天的艺术和时代。

此类教学课程每个学期开设一门，贯穿整个学期，课程结束以后组织工作室同学将课程编辑成书，也就形成了今天大家看到的这套教学丛书，这里既有版式设计、封面设计和书籍整体设计与专业密切相关的作业要求，还有梳理书籍的结构，设计文字体力和文图关系，了解印刷规范等书籍的编辑过程。更重要的部分是探讨书籍所要表达关于设计教育的核心思想，在这一艰苦与漫长的学习过程中，同学们相互了解，相互学习，密切合作，不仅提高了学生的专业水平，增强了学生的团队合作意识，也留下了很多难以忘怀的记忆……

谭 平

工作室教学案例——课程分析

《艺众——设计：以访谈的名义》

《越位——设计：以教育的名义》

《角色——设计：以承传的名义》

《显影——设计：以人民的名义》

《同行——设计：以考察的名义》

工作室教学案例——课程分析

《艺众——设计：以访谈的名义》

《艺众——设计：以访谈的名义》