

5

2007

设计教育研究

Research on Design Education

设计基础教学研究

The Research of Design Basic Education

- 1 李 木 回顾与思考——06' 清华美术学院基础课教学研究总结
Li Mu Review and Consideration—Summary of the research on the instruction of the fundamental courses of Art School of Qinghua University in the year 2006
- 2 周至禹 对设计基础教育的一点思考
Zhou Zhiyu A thought on the fundamental education of design
- 3 宋建明 再论“设计基础”认识与教学模块
Song Jianming Dissusion of understanding and teaching model of “Design foundation
- 4 赵 健 “604”现象——在基础中的实验
Zhao Jian “604” phenomenon —— experiment in fundamental instruction
- 5 王雪青 由“设计基础教学”所想到的“素描”教学
Wang Xueqing On “sketching” instruction from “instruction of fundamental design”
- 6 叶 苹 视觉元素的锤炼与拓展——《形式设计基础》教学探索
Ye Ping Cultivation and Development of visual elements——Teaching exploration of Fundamental Formal Design
- 7 邬烈炎 寻找学理：设计基础课程的重构
Wu Lieyan Searching for the Academic Theory: Reconstruction of the Fundamental Courses of Desig
- 8 夏燕靖 图案教学的历史寻绎
Xia Yanjing History review on pattern instruction
- 9 李立新 突异的过程：“三大构成”与中国设计基础教学——中国设计基础教学研究之三
Li Lixin Process of differentiation: “Three major components” and the instruction of fundamental design in China ——The third part of the research on the instruction of fundamental design in China
- 10 何晓佑 动起来——设计基础训练的一种方法
He Xiaoyou Get on the move —— A method of designing fundamental instruction
- 11 邢庆华 李 树 沈 斌 吴映月 金 晶 季 鹏 课题实验 一组设计基础教学案例
Xing Qinghua Li Shu Shen Bin Wu Yingyue Jin Jing Ji Peng Studying Experiment Series of cases of design foundation teaching
- 12 沈 斌 课题实验 一组设计基础教学案例 浓缩宇宙精神的空间
Shen Bin Studying Experiment Series of cases of design foundation teaching Condensing the room of the inspiert in universe
- 13 李 树 课题实验 一组设计基础教学案例 寻找与选择
Li Shu Studying Experiment Series of cases of design foundation teaching Searching and selecting
- 14 张 剑 “让凳子插上翅膀”——设计创意教学笔记
Zhang jian “Wing the stools” —— Note of design originality instruction
- 15 田 君 中国现代艺术设计教育的萌发（连载）——民国工艺美术教育研究
Tian jun The initial development of China's artistic design education: Study on Art and Craft Education over the Period of the Republic of China
- 16 崔 卫 中国近代工艺美术教育课程及其开设原因（连载）——从三江师范学堂图画手工课程到两江师范学堂图画手工科
Cui Wei The Curriculum of Arts and Crafts Education in Modern China
- 17 诺波特·M. 斯彻密兹 弗雷德里克·凯斯彻 庄 纾 庞 蕾 周丹丹 译
包豪斯基础课程的导师——伊顿、莫霍里-纳吉、阿尔伯斯
Nobert M. Schmitz Friederike Kitschen Zhuang Shu Pang Lei Zhou Dandan The masters of Basic Course in Bauhaus —— Itten、Moholy-Nagy、Albers

2007 ⑤ 设计教育研究

顾 问 冯健亲 奚传绩
编 委 会 何晓佑 邹烈炎 张承志
袁熙咏 夏燕靖 李立新
主 编 邹烈炎
副 主 编 袁熙咏
编 辑 邹烈炎 吴映月 金 晶
英文编辑 吴映月
封面设计 邹烈炎
版式设计 邹烈炎 吴映月 金 晶

主 办 南京艺术学院设计学院
南京艺术学院艺术教育研究所
地 址 江苏省南京市虎踞北路 15 号
电 话 025-83729166
传 真 025-83729166
邮 编 210013

E-mail: njartidc@sina.com

http: //www.njarti.edu.cn/dc/

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号
邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京爱德发展有限公司
版 次 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月
第 1 次印刷

图书在版编目 (CIP) 数据

设计教育研究. 5 / 南京艺术学院设计学院, 南京艺术学院艺术教育研究所编. —南京: 江苏美术出版社, 2007.10

ISBN 978-7-5344-2322-2

I. 设... II. ①南... ②南... III. 艺术—设计—教学研究—文集 IV. J06-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 161672 号

出 品 人 顾华明

责任编辑 周海歌 毛晓剑

校 对 刁海裕

审 读 钱兴奇

监 印 吴蓉蓉 朱晓燕

开 本 889mm × 1194mm 1/16
总 印 张 30
标准书号 ISBN 978-7-5344-2322-2
总 定 价 120.00 元
(全套共 3 册)

本社营销部电话: 025-83248515 83245159
营销部地址: 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

Abstract ④

Course Establishment

Li Mu Review and Consideration—Summary of the research on the instruction of the fundamental courses of Art School of Qinghua University in the year 2006 ⑤

Zhou Zhiyu A thought on the fundamental education of design ⑩

Song Jianming Dissusion of understanding and teaching model of "Design foundation" ⑱

Zhao Jian "604" phenomenon——experiment in fundamental instruction ②②

Wang Xueqing On "sketching" instruction from "instruction of fundamental design" ②⑦

Ye Ping Cultivation and Development of visual elements——Teaching exploration of Fundamental Formal Design ③④

Research on Course

Wu Lieyan Searching for the Academic Theory: Reconstruction of the Fundamental Courses of Desig ④④

Xia Yanjing History review on pattern instruction ⑥①

Li Lixin Process of differentiation: "Three major components" and the instruction of fundamental design in China ⑧④
——The third part of the research on the instruction of fundamental design in China**Project experiment**

He Xiaoyou Get on the move——A method of designing fundamental instruction ⑨①

Xing Qinghua Li Shu Shen Bin Wu Yingyue Jin Jing Ji Peng Studying Experiment Series of cases of design foundation teaching ⑨③

Xing Qinghua Studying Experiment Series of cases of design foundation teaching Classics and fracture ⑨③

Li Shu Studying Experiment Series of cases of design foundation teaching Searching and selecting ⑨④

Shen Bin Studying Experiment Series of cases of design foundation teaching Condensing the room of the inspirt in universe ⑨⑥

Wu Yingyue Studying Experiment Series of cases of design foundation teaching Analysis of seeing ⑨⑧

Jin Jing Studying Experiment Series of cases of design foundation teaching Nature · living ⑩①

Ji Peng Studying Experiment Series of cases of design foundation teaching Pattern——searching for the perdue letter ⑩③

Zhang jian "wing the stools" ——Note of design orginality instruction ⑩⑤

The history of design Edsign Education in China

Tian jun The initial development of China's artistic design education: Study on Art and Craft Education over the Period of the Republic of China ⑪①

Cui Wei The Curriculum of Arts and Crafts Education in Modern China ⑪③

Research on Bauhaus

Nobert M.Schmitz Friederike Kitschen Zhuang Shu Pang Lei Zhou Dandan The masters of Basic Course in Bauhaus——Itten, Moholy-Nagy, Albers ①④⑨

目 录

4 摘要

课程设计

- ⑤ 李 木 回顾与思考——06' 清华美术学院基础课教学研究总结
- ⑩ 周至禹 对设计基础教育的一点思考
- ⑬ 宋建明 再论“设计基础”认识与教学模块
- ⑫ 赵 健 “604”现象——在基础中的实验
- ⑳ 王雪青 由“设计基础教学”所想到的“素描”教学
- ㉓ 叶 苹 视觉元素的锤炼与拓展——《形式设计基础》教学探索

课题研究

- ④④ 邬烈炎 寻找学理：设计基础课程的重构
- ⑥① 夏燕靖 图案教学的历史寻绎
- ⑧④ 李立新 突异的过程：“三大构成”与中国设计基础教学——中国设计基础教学研究之三

课题实验

- ⑨⑨ 何晓佑 动起来——设计基础训练的一种方法
- ⑨③ 邢庆华 李 树 沈 斌 吴映月 金 晶 季 鹏 课题实验 一组设计基础教学案例
- ⑨③ 邢庆华 课题实验 一组设计基础教学案例 经典与破碎
- ⑨④ 李 树 课题实验 一组设计基础教学案例 寻找与选择
- ⑨⑥ 沈 斌 课题实验 一组设计基础教学案例 浓缩宇宙精神的空间
- ⑨⑧ 吴映月 课题实验 一组设计基础教学案例 “看”的解析
- ⑩① 金 晶 课题实验 一组设计基础教学案例 自然·生活
- ⑩③ 季 鹏 课题实验 一组设计基础教学案例 图式——寻找隐含的字母
- ⑩⑤ 张 剑 “让凳子插上翅膀”——设计创意教学笔记

中国设计教育史

- ⑪① 田 君 中国现代艺术设计教育的萌发（连载）——民国工艺美术教育研究
- ⑬⑤ 崔 卫 中国近代工艺美术教育课程及其开设原因（连载）——从三江师范学堂图画手工课程到两江师范学堂图画手工科

包豪斯研究

- ⑭⑨ 诺波特·M.斯彻密兹 弗雷德里克·凯斯彻 庄 纾 庞 蕾 周丹丹 译
包豪斯基础课程的导师——伊顿、莫霍里-纳吉、阿尔伯斯

摘要

abstract

设计基础课程是艺术设计学科课程结构中的重要部分,自伊顿在包豪斯首创以来,其内容不断演化,其课题被反复实验,并在中国设计教育的发展中被不断引进,引起设计教育界的广泛关注,展开不同课程思想、理论、方法的长期讨论与争议,进行不同层面与视域的多重实验。如果我们认为课程问题应该成为整个教育问题的核心部分,那么选择设计基础作为课程研究的对象,就有着更为普遍的价值。作为课程结构中的重要组成部分,设计基础教学对于创新意识具有开发性效应,对于专业素质的培养与专业潜能的训练具有独特的作用,并以在教学程序的先行性及对专业课程的影响力,获得了它在课程结构中的重要的功能位置。因此,选择设计基础教学作为设计教育研究的专辑内容,能够体现出某种普遍意义。

作为起点的包豪斯“基础课程”是人们绕不开的一个话题,但所发表的文字大都为低水准的克隆,所写的包豪斯三任基础课主持人伊顿、纳吉、阿尔伯斯的介绍文字,真实地揭示了他们对基础教学的具有创见性的思路,为进一步研究包豪斯基础课程提供了第一手资料。

国内不少设计院校在设计基础教学中进行了积极的探索,从课程结构与课程设置,课题设计与作业编排及教学方法等方面,展开了大量有效的实验性工作。清华大学美术学院李木教授从概念、教师的责任与义务,对学生基本能力的判断等方面进行了回顾与思考,提出了具有创见性的见解,并阐释了具有启示性的探索路径。中央美术学院设计学院周至禹教授曾较早地翻译介绍了伊顿的基础课程教材,并进行了大量的教学实验,他在论文中从设计基础的目的及与素质、生活、传统、创新的关系与过程、专业的关联等问题的讨论入手,进而描述了充满创新精神的课程的基本构架、主干课程及教学方式。中国美术学院宋建明教授在论文中以自己的深刻体验,揭示了对设计基础的深层认识,设计了中国美术学院全新的“基础设计”的教学模块。广州美术学院赵健教授的论文论述了广州美术学院的设计基础教学导向的转换及其对教学研究范畴的空间扩展,论述了以“形态”、“图像”、“观念”、“语汇”等方面构架全新教学内

容的理由。中国美术学院王雪青教授的论文根据自己在法国高等设计院校十余年的教学经历,尤其是素描课程的教学经验,介绍了法国艺术院校的“素描”教学,并且比较了中法两国艺术院校在素描教学中的区别,以及自己在中国美术学院的教学中的摸索、思考。江南大学叶莘教授在他的论文中,就如何培养学生的形式感受与表达能力,如何汲取不同源流的基础造型原理,如何有效衔接基础课程教学与专业课程教学,提出了整合性的实验方法。

邬烈炎的论文试图运用现代课程理论从学理层面对课程目标的确立,课程内容的选择,课题设计的方法,及在此基础上建构以系列课题为线索的课程内部结构等问题,并结合南京艺术学院设计学院设计基础课程的探索与实验,提出了建设性的可操作方案。

夏燕靖的论文以历史的眼光,寻绎中国图案教学的百年轨迹,试图为图案教学的发展提供经验与理论支持,并在新时期找到新的发展路线。

李立新的论文以第一手材料总结了“三大构成”教学对图案教学的冲击,批判了其催生的单一基础教学模式,对构成教学进行了深刻的反思。

何晓佑教授的课题设计,在作业中引进了关于“动”的概念训练,这一极具意义的创意使长期以来被忽视的方面得到发掘,作业效果具有启发性。邢庆华、李树、沈斌、吴映月、金晶、季鹏等六位教师的文章,描述了在设计基础教学中他们的具有原创性的课题设计,介绍了作业实施的理念、资源、方法、手段与媒介等。张健的文章同样是一篇课程实录,叙述了创意教学的课题设计问题。

本期连载田君的博士论文《中国现代艺术设计教育的萌芽》,论述了诸位教育家的思想及影响,存在的问题及成因等。

崔卫博士的论文《中国近代艺术设计教育的萌芽》阐述了从三江师范学堂图画手工课程到两江师范学堂图画手工科的变迁历程及相关问题。

德国学者斯彻米兹与凯斯契思撰文介绍了包豪斯基础课的三位主持者伊顿、莫霍里·纳吉、阿尔伯斯的教学理念与课程设计,以及他们的教学方法的基本特点。

回顾与思考

——06' 清华美术学院基础课教学研究总结

Review and Consideration—Summary of the research on the instruction of the fundamental courses of Art School of Qinghua University in the year 2006

李 木 Li Mu

【摘 要】本文作为一份教学研究总结,对设计基础教学的一系列根本性问题进行了全面的回顾与深入的反思。论文对“基础”的固有概念提出了质疑,对教师的责任与职业精神提出了要求,对学生基础能力培养的条件与方式进行了讨论。在此基础上,论文进一步从艺术教育科学的角度,对基础课程的学科性质、教学评价机制、课程管理方式、基础教学与专业教学的关系、及教学研究的创新等问题提出了具有创造性的见解,以一系列新的解决问题的思路、方法及新的基础课程建构的创见性方法,提供了具有启示性的探索可能与实验线索。

【关键词】设计 基础教学 思考 分析 创新

【Abstract】As an instruction research summary, this thesis conducts a complete review and thorough reflection over the series of radical problems existing in the fundamental instruction of design. The thesis raises doubts about the intrinsic concept of “undamental” and proposes requirements for the responsibilities and vocational spirit of teachers and has a discussion over the conditions and methods for cultivating students’ fundamental capabilities. On this basis, this thesis further presents its creative views about the disciplinary nature of the fundamental courses, the instruction appraisal mechanism, the course management methods, the relationship between fundamental instruction and professional instruction and the innovation of the teaching research, etc. in terms of artistic instruction science, and provides some revelatory exploring possibilities and experimental clues with a series of new problem-solving thoughts, methods and new original methods of constructing fundamental courses.

【Key words】design fundamental instruction consideration analysis innovation

一、关于基础课“概念”的认同

1. 基础不仅仅是造型

说基础不仅仅是造型,是因为长久以来我们对造型的理解过分的狭隘,好像除了色彩、素描以外就别无他求,正所谓造型即基础,基础即造型。或许我们还应加上少许图案和构成,但毕竟缺少新意、观点暧昧、乏善可陈,也让运行了很久的基础教学缺乏明确的理论支撑。因为我们不能用一种沿袭了数十年不变的、僵化的造型模式去应对教育和时代的发展。今天的造型观念已完全不同于五六十年代或者改革开放初期,学术界以及艺术教育界对于空间、形态、色彩的认识已大大不同于从前,对于造型本身的认知及造型在基础课和专业课中所起的作用也有了很大的改变。因此,现在的基础应该是一种经过拓展的、更大范围内的基础,现在的造型也应该是既包括传统规律同时又涵盖现代规律的更大范围的造型。所以当我们说基础不仅仅是指造型的时候,也同样可以说造型不仅仅是指基础。

2. 基础教学不能等同于职业训练

基础课教学向来有着它相对独特的体系和规律,尽管这个体系和规律还相当不完善,但如今它已经在朝着学科化、体系化的方向演变发展,并且也势必将学科化和体系化基础教学的特色和优势逐渐地体现出来。强硬地将基础课教学与专业课教学连接在一起,不仅会削弱基础教育的发展和力度,也同样会削弱专业教育未来的发展和后劲。我们认可基础课教学服务于专业教学的作用和意义,但是这种服务只是相互意义上的相对服务,而不是从属意义上的绝对服务。事实上基础与专业课程联系得越紧密,其后所形成的结果就越局限,反之则更拓展,所谓厚积薄发,宽口径、厚基础也就是这个道理。因为我们所从事的并不是职业或行业基础课教学,我们所从事和实施的是研究和创新型大学的基础艺术教育。

3. 育人是基础课教学的根本

我们国内艺术院校的教育理念与国际优秀院校相比还是较为滞后的。问题的根源在于,我们始终将艺术教育当做职业教育来对待。我们只是一味地重视艺术的实用功能和商业意义,忽视了艺术所应具有教化功能及人文价值。如今几乎所有的美术院校都在不遗余力地将

造就艺术大家、产生艺术名作作为自己的立业之本，殊不知艺术人才培养的核心问题首先是培养“人”，然后才是塑造“才”。这不仅是当今国际著名大学和艺术院校普遍认同的办学标准，同时也是过去和今后我们国家艺术教育、人文教育所要遵循的主张及发展方向，从若干年前蔡元培先生所倡导的“以美育代宗教说”，到今天国家构建和谐之邦的战略决策，无不体现了国家和社会对包括艺术教育在内的人文教育作用的期待。

我们清华美术学院有着多年的美育传统，这也是我们学院区别于国内其他院校，甚至国际其他院校的最大不同之处，这是我们学院的骄傲。在基础教研室从教的许多教师长年以来一直是本着“教书先教人”，“学画先学美”的指导方针进行研究、实践和探索的。我们排斥和放弃了多年来美术教育领域中那种“传技不传道”、“教书不育人”的固定教育模式。让学生们在轻松自如的状态中学习和体会艺术的乐趣、绘画的意义，以及做人的目的。他们已经在最大限度上使学生通过基础课教学知道自身的潜力和价值，洞察事物的真谛和本质，提高审美和创造能力。尽管我们的努力还不完善，研究也不充分，但毕竟我们做了可贵的研究和努力。

二、关于教师的责任和义务

1. 艺术创作不等于艺术教育

在中国，艺术创作往往也就等于艺术教育，艺术家也理所当然地可以作为艺术教育家或者说教师。他们肩负着创造艺术和教授艺术的双重使命，他们责任重大。然而很少有人意识到自己所同时承担着双重的义务和责任，很少有人愿意或者说能够分清和区别这两类性质完全不同的问题。大多数情况下，这两个问题常常是被当做同一个问题来对待的。时至今日，这也是我们的艺术教育与世界其他国家艺术教育之间最大的不同。因为艺术是一项通过利用视觉因素改变和确立人类审美和情感的事业，而不是一项有关技能、法则训练、传授方式的工作。在这个问题上我们基础教研室的同事们也曾非常地困惑，我们很难平衡这两项彼此密切相关却又截然不同的事业和工作，因为其中任何一项事业和工作的不成功都会导致唇亡齿寒甚至是两败俱伤的结果，就像人类在生命繁衍过程中所要遭遇的情形一样，我们当然需要母子平安，但如果需要我们在母子之间做出选择的话，我们就必须做出选择。而非常值得庆幸的是在如此困难的忠孝两全的抉择面前，我们的许多教师还是选择了教学。

2. 教师无权保持沉默

现在我们来说一门课程是否具有意义和价值，是需要参照现行的评价体系来判断和认定的，而我们现在的教学评价体系的理论基础就是提高教学质量，适应国家和社会的发展需要。但我们如今的艺术教育体制却没有为这个体制自身和国家社会的需要提供足够的回报，虽说在国家大力推行素质教育战略的背景下，各大美术学院纷纷敞开校门尽可能多地收取学生，各大综合性的院

校也纷纷开始设立艺术类学科，但我们在观念和认识上的落后，导致了我们为之所做的一切努力都打上了大大的折扣。首先，美术院校设置的目的是为了培养更多的职业美术工作者，而不是为了改善我们的人文环境，提高大多数学生的审美能力。其二，美术类专业的学生存在着学习目的不明确，只知学“术”，不会审“美”的严重庸俗职业化倾向。其三，美术学科正在逐渐地演变为只为少数人（专业人士）而存在的一项活动，它与国家和学校所倡导的人才培养战略之间越来越缺少关联。开设基础课教学课程的目的在于，最大限度利用现有的资源为国家和社会的需要尽力，让艺术教育担负起它本来应该承担的义务和责任。这也是我们所有从事基础教学的教师，所必须承担的义不容辞的历史使命和社会责任。学生尚未成才，教师仍需努力；艺术尚未成器，教师仍需努力；教育尚未成功，教师仍需努力。

3. 教学工作是事业不是职业

你首先是一个教师，然后是一个教授艺术或艺术设计的教师，最后才是一名艺术家或设计师，你永远都不应仅仅是一位个人技艺的传授者。一个人是应该有点精神的，一个教师似乎就更应该有些精神，今日教师之精神就是把教学工作作为事业、把事业作为信仰。我们难以想像，一个不以自己事业为信仰的教师会成为学科领袖和学术中坚，一个将自己的事业视为饭碗的人会培养出杰出的、出色的艺术人才。在这一点上，我们可以负责任地说：清华大学美术学院基础教学教研室的很多教师还是很敬业的，还是有信仰的。除了正常工作时间外，他们还花费了大量的个人时间从事教材的写作，研讨教学中存在的问题，解答学生提出的各式各样的疑虑，甚至常常为了学术上的问题而辩论不休。我们常说牺牲精神，什么是牺牲精神，什么是教师的牺牲精神，我们认为那些在不知不觉中，将自己的思想、知识、时间乃至健康都献给教育事业的人们所做的一切就是牺牲精神。

4. 不是所有的人都能从事基础教学

做一名从事基础教学的教师是不容易的，做一名好的基础课教师就更不容易。在我们清华大学美术学院，大部分基础课教师都是非常优秀的，他们无愧于自己的信念、无愧于自己的学校。他们为基础教育事业所付出的远远要比他们应该从中获得的多。在漫长单调的基础教学体验和实践过程里，他们几乎是处于被遗忘的状态之中，但他们仍然尽心尽力、默默耕耘。他们放弃了自己的专业，封闭了自己的性情，转而将精力全部投入到枯燥的基础教学的准备当中。没有人了解他们的工作，没有学生记得他们的姓名，他们永远感受不到收获的喜悦，他们也永久不可能获得世俗意义上的成功。但是他们是富有的，他们拥有这个世界上最珍贵的东西：那就是对一个多数人都都不愿意做的事情所保持的那份热情。同时他们也是成功的，他们获得了在执着于事业的过程中所建立起来的自信。如今在学院的各部门中很多教师都有从事基础教学工作的亲身经历，相信这些经历都会留在大家的记忆中。在此我们也希望更多出色的、优秀

的教师能跻身于我们的基础教育研究行列中来。

三、关于对学生基本能力的判断

1. 只有不合格的教育，没有不合格的学生

用某种既定的学术标准训练学生并使他们符合要求这并不困难，困难的是我们是否给予了学生用各自不同的方法去达到训练目的的自由。教育不应只是片面地要求结果并规定取得结果的方式，更应该全面地要求获得结果的最佳途径并提供相应的辅助和帮助。经由各种自选的方式最终到达彼岸的人才是真正的合格者，而只有当每一个受教育的人都成为合格者时，我们的教育本身才是合格的。为此我们在实施教学的过程中，一直都会充分考虑所有学生的具体情况，并且会对他们的想法、个性、特点、成绩做具体的分析和相应的安排。我们的理念是：不求最好，但求最全，一个不少。

2. 基础教育是判断不是判决

基础的教与学既是一个判断过程又是一个学会判断的过程，教师要在过程中判断每一个学生，学生要在这个过程中学会判断。教师不但要能够判断，还要能够教授判断。他们需要判断学生们的性格、特征及发展方向，同时还要教会他们判断和选择在自己性格、特征及发展方向中那些有价值 and 闪光的东西。所有这些作为都不是我们用简单的“是非”、“好坏”标准能够判决出来的。所以，在平日教学的过程中教师们实行的策略是：我们决不会冤枉一个“坏学生”，也决不会放走一个“好学生”。

3. 宽容是培养学生能力的惟一方法

极端也许是艺术创作或艺术设计所必须的，但极端不是艺术教育尤其是基础艺术教育所必要的。艺术创作讲个性，艺术教育讲共性。艺术创作讲对立，艺术教育讲统一。艺术创作讲极端，艺术教育讲宽容。近百年来国内外现代艺术、现代艺术教育发展的实例已经充分地为此做了证明：极端疯狂的现代艺术之旅，带给我们的是一条异常宽容、平坦的现代艺术教育之路。如今在世界上多数的美术及设计院校，我们已经很难再看到针对学生们能力的极端基础训练，取而代之的是对能力多样性的选择和思考，以及如何最大限度地调动和发掘学生们的潜力。换句话说，现在的学校对待学生基本能力的看法已经随着基础教育观念的改变而变化了。我们现在要做的更多的不是强化而是软化，不是迫使而是启发。我们不能再要求他们做些什么，我们只能是鼓励他们做些什么。以往的极端来自我们认识的局限，而今日的宽容则无疑来自我们认识的开阔。

四、关于基础艺术教育作为一门学科

1. 基础教育不是专业教育的附庸

基础教学在国内艺术院校中，长期以来都是被作为专业基础课或专业课的附属课程来对待的，它的学术认识标准和学术作用都停留在比较低的水准上，而国际同类高水平大学与国内同类院校相比较，无论是在对基础

教学概念的认定上，还是在基础教学的操作方式上都与我们有较大的差别或本质的不同。因此，2006年度基础教研室所实施的基础课教学，以及有关基础教学的改革研讨，也都是在充分了解和比较国内外基础教学状况和背景的情况下开设和展开的。其实无论是以研究带动教学还是以教学促进研讨，其意义无非都是努力确立基础艺术教育的独立学科地位形成。今天的基础教学，既不是“一个馒头”也不是“一碟小菜”的论调可以概括得了的，它是整个艺术教育当中的一个重要的组成部分，它的成分相当的丰富，它既包括各种“维生素”也包括各种“微量元素”，它的作用和影响力已经不是几门简单的素描和色彩所能担当得了的。它需要学术定位和学术规范，需要专门的、出色的学术人才从事教学、从事研究，它的名称应该叫做“基础艺术教育学”。

2. 一项涉及艺术人才培养的系统工程

基础课教学的主要目的，就是要通过学习艺术和了解艺术，让所有的学生都有机会参与评价、创作艺术，因为这是所有受教育者（包括非美术类专业的学生）所应享有的权利和应承担的责任。以往的艺术类课程仅仅是停留在欣赏和技巧学习的层面。并且将受教育者置于旁观者的位置之上。多数的人并不知道自己所应享有的对于艺术的权利，甚至放弃这个权利、鄙视这个权利，这不能不说是我们现行艺术教育体制中的一个严重弊端，同时也阻碍了我们国家及学校的人才培养目标的真正实现。因为一个不懂得或不愿懂得选择、判断、评价艺术的人，也就不会懂得判断、评价和选择自己的生活及工作，而一个连自己的生活和工作都处理不好的人也必然不会具有创造力。所以说对艺术进行实践（参与、动口、动手）不是一个简单的绘画的问题，更不是一个美术学科的学术问题。而是一个通过绘画来沟通人与人、人与社会、人与自然，通过绘画来培养分析和解决问题的能力，通过绘画来塑造个人性格及自信乃至一个民族的文化形象的“大是大非”的大问题。如今国家提倡构建和谐社会，而一个和谐的社会是由无数个和谐的个人组成的，所以说我的学校要培养的不仅仅是艺术家，而是许许多多善于用艺术的方式去思考的人。

五、关于基础教学的结果

1. 教学展览机制的制度化

展出你的教学结果，请注意我们在这里所说的是结果而不是成果。结果包含了成果，而成果则是对结果的部分选取甚至是片面的选取。过去的一年我们很认真地调整了以往的展览角度，顺利地举办了“风景写生作业展”和“基础艺术教育文献展”等不同于以往的特色展览，扭转了过去展览只展成就不展问题，只谈结果不谈过程，只重现象不重本质的状况。前一个展览着重点在于学生的参与，并设有不同等级的奖项，全年级二百多位学生都参加了展览，极大地激发了学生们对于艺术学习的积极性，这对于一个普通的学生作业展示来说也算得上是盛况空前。后一个展览的着眼点在于教师的参

与,并将展览的重心放在教学研究的过程和思考上,二十多位教师将自己的研究心得通过书信、笔记、图片、实物的方式连同学生作业一起展示出来,此种展览的方式及效果都可算是前所未有的。并且在学院的大力支持下,正在逐步地将我们的基础教学展览机制制度化,让它成为一个窗口,一个展示我们教学成就又揭示我们教学问题的窗口,一个促使教师与学生、基础与专业、学术与社会之间相互沟通的渠道。

2. 课程考核方式的多元化

教学课程的考核是由学校统一安排进行的,但作为基层的教学单位也可以根据自身的情况,对本部门的课程设置情况、教学实行情况进行独特的自我考核和检查。这一点非常重要,因为与大多数情况下被动地等待上级的检查相比,教学单位本身所进行的核查更多的是沟通性的,它更侧重交流、侧重研究、更侧重探索,并且形式多样。同时也更有助于教学研究工作环境的改善,有助于教学研究效率的提高。2006年基础教研室与美术出版社合作,组织全体教师和部分美术及设计学科的教师共同参与编写了“对话清华美术教学”一书,此书通过对话与自我陈述的形式,图文并茂地展现了我们学院当前的基础教学、研究状况以及未来发展的趋势和可能。并且非常客观地展示了我们在教学和研究过程中的共同点与不同之处,甚至真实地揭示了我们自身的缺陷和不足。让所有的读者都能够感受到我们清华大学美术学院的学术氛围和坦荡胸怀。这种通过自我揭示的方式所进行的审核本身,其实也不失为一种教学结果,只不过这样的结果更真切、更自然、更多元罢了。

3. 作业评价方式的人性化

在基础教学实施的过程中,教师往往担当着评价学生及学生作业的角色。由于我们目前的艺术教育体制中,还没有比较明确的对于教师评价水准自身的评价机制,那么作为评价别人的教师来说,他们评价别人的依据又是什么呢,是我们与生俱来的教师身份?还是我们已经取得的学习经历和学历?或是我们业已取得的技术职称和权威地位?还是诸多因素的综合?在我们看来,上述依据中的无论哪一条都缺乏说服力并且多少显得有点站不住脚,因为除了从中能够获得有限的自负外,我们很难能够从中获得真正的自信。并且会因此引发基础教育实施过程中的种种不良结果和弊端。那么我们赖以寄托的自信和评价资格的理论支撑到底是什么呢,我们认为应该是科学和自然规律。科学给予我们超越一切功名利益的眼光和能力,使我们得以自律。自然规律给予我们兼收并蓄各种事物的气度和胸怀,让我们得以宽容。有了这样的境界和胸襟,我们才能从人性的角度、从个性的角度去分析学生的作业,去分析那些分析别人的角度、观点、方式自身是否适度与合理。由此看来,基础教研室在过去的一年中所做的教师与教师之间,教师与学生之间的那些正式的或非正式的教学讨论的确显得尤为必要。

六、关于学院对于基础课教学的立场

1. 基础课的概念有待明确

基础课教学的概念长久以来都没有得以明确,这不仅是我们艺术教育体制的悲哀,也是我们美术学院的遗憾,同时也是作为艺术教育基础教学实施者的教师们心中的阴影。到底什么是艺术的基础教学,基础教学应该包括那些必须的内容,基础教学该如何随着时代的变迁而调整自身的针对性,我们实施基础教学计划的目的是什么,我们的目的是否真正地达到了,诸多的问题摆在我们面前。这些问题仅仅依靠教师们个人的努力和牺牲是不能够解决的,依赖领导个人的意志和意愿也是不能够解决的,我们不能老是靠教师们的零敲碎打和领导者的一厢情愿来维持教学,我们的基础教育需要长治久安、需要运筹帷幄、需要继往开来。我们的国家有悠久教化的传统,我们的学校有长期的文化传承,我们的学院有良好的美育实践,我们有那么多的专家、学者、教授,有那么多的大师、艺术家,有越来越多的研究生、博士生,有越来越好的研究和工作条件,我们怎么就不能给予我们的基础教育理论体系一个说法、一个方向呢?

2. 基础课的课时有待固定

基础教学的课时量的计划和设计应该有着它特殊的意义和规律,是经过长时间的实践和积累逐步形成的。对于课时的调整与改变应特别慎重,尤其应该遵循科学与艺术教育的规律。哪些学科、哪些专业需要主修多少时间的基础课,不同的基础教学内容需要占有多少比例,应该由学院的领导会同学术委员会做出比较固定和系统的安排,不能够由基层单位或个人根据本单位甚至个人的需要做任意的调整与改变,更不可以因人设课、因时设课、因故设课。

3. 基础课的内容有待拓展

现行的基础教学的基本内容,从我们国家设立美术学院开始到今天为止,已经保持了近一个世纪没有根本地改变了。这里所说的内容主要是指素描、色彩速写等课程,即便是随后补充的一些课程如图案、构成等也都有了至少几十载的历程。这些课程过去、现在、未来都曾经、正在和仍将发挥它们应有的作用。但是时代、环境、接受教育的对象毕竟不同了,作为实施教育的主体,我们应该考虑到,存在的改变对于意识变迁的巨大作用,应该考虑到“以不变应万变”的道理在当今的社会中是行不通的。如果有什么道理是不变的话,那么谁不顺应历史发展的潮流,谁就会被历史淘汰这个道理不会改变。我们学院的各个专业和学科长期以来都在不断地、适时地、稳健地调整自己课程的角度和内容,与时俱进,图谋发展,这也是我们清华大学美术学院能长期保持活力的主要原因。可是反观我们的基础教学,似乎永远游离于历史的痕迹之外,它既缺乏动力又少有活力,如果不是几代基础课教师们一如既往地坚持和奉献,它将永远像个小脚女人一样在百年孤独中裹足不前,是什么样的原因、有什么样的原因使得我们的基础

教学保持了近百年不变呢? 我们该不该改变呢?

七、关于从相互对立到共建艺术教育和谐

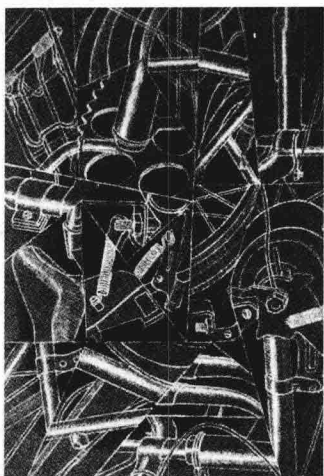
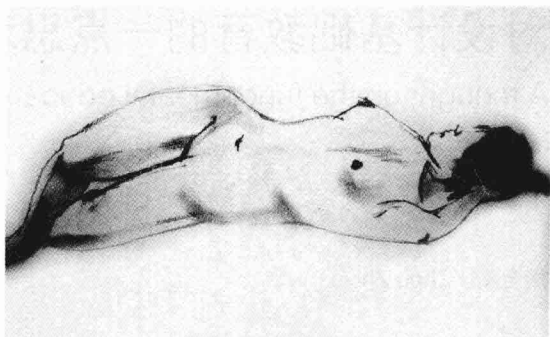
1. 专业与基础课程从来都不是对立的

在我们的记忆中, 专业课与基础课之间的对立好像是由来已久了。在课程与课程之间、教师与教师之间、学生与学生之间, 这些本来应该相互关联的因素却都变得彼此无关了。究其原因, 我认为还是当事人的双方都将自己的立场行业化了, 俗话说: 隔行如隔山, 并且大家还将此认定是道不同, 那也很自然的就是不相为谋了。因此, 艺术与设计两大学科在教学过程中从来都是油和水的关系, 油就是油, 水就是水。这种状况所造成的直接结果就是: 两个学科之间在学术、创作、观念上的相互拒绝。它所造成的间接结果则是: 受教育者彻底地放弃和失去, 通过艺术的角度去判断设计以及通过设计的角度去影响艺术的机会和能力。而艺术创作与艺术设计之间相互影响、相互关联、互为因果的状态, 恰恰是时代及学科发展的规律。艺术生活化、生活艺术化的演变趋势, 已经使艺术和设计之间的学术及行业界限不复存在。如今在整个的艺术及设计教育界, 大家都在思考现代艺术的发展带给艺术设计的影响, 以及现代设计的发展所导致的现代艺术语言及观念上的改变。现在一些学校已经开始将设计作为艺术教学的基础, 让学生们懂得他们生活中的方方面面以及美赖以存在的基础。在我们学院, 各个学科、专业及基础教育之间的联系已经展开, 基础教学基本内容与专业教学的部分内容也在发生着相应的改变, 这种改变的趋势不是更加对立而是更加的融合, 这种融合不是以往的以职业教育为基础的融合, 而是在文化观念及指导思想上的融合, 这个融合的理论基础就是现代艺术发展所给予我们的经验和规律。

2. 发展是基础教学研究创新的前提

基础教学实践的发展和改变已是不争的事实, 从任课教师个人的奋斗与努力, 到各专业系的主动选择, 再到学院所倡导的设计素描、色彩研究实践的展开, 无不体现出基础教学发展与否是不以我们的意志为转移的。现在的困难是我们如何解决发展过程中出现的问题, 化解新老基础教学在价值、观念及方式上的矛盾。老一辈艺术教育家所坚守和信奉的基础教育理念, 寄托了他们全部的热忱和理想, 应予以充分的重视与肯定; 新一代的艺术教育者所展开的基础教育实践也应给予足够鼓励与支持。我们未来的基础教学发展所面临的问题, 不是发展与不发展的理论问题, 而是如何发展、怎样发展的方式方法问题。解决好这个问题也是基础教学创新的一个组成部分或者说就是创新本身。

(插图选自清华大学美术学院学生作品集)

对设计基础教育的一点思考

A thought on the fundamental education of design

周至禹 Zhou Zhiyu

【摘要】本文明确了设计基础教育的目的。针对基础教育中的具体问题分别探讨了基础教育与学生的素质培养、与生活形态的密切关联、对传统扬弃中的发展、创新能力的提高、对教学过程的重视以及与专业课程的融合六个方面的辩证关系。并且阐述了中央美术学院设计学院设计教育基础课程的基本构架、主干课程、教学方式和存在的问题。

【关键词】设计基础教育 课程构架 教学方式

【Abstract】 This article clarifies the objective of the fundamental education of design. Aiming at the specific problems occurring in the fundamental education, it respectively approaches the dialectical relationships existing in such six aspects as the close relationship between fundamental education and cultivation of students' quality, between fundamental education and life forms, the fundamental education's selective development of tradition, its enhancement of innovative abilities, its stress on the process of instruction and its combination with the professional courses. This article also illustrates the basic framework, backbone courses, teaching methods and existing problems of the fundamental courses of the design education of the design college of the Central Fine Arts Academy.

【Key words】 fundamental education of design
framework of courses teaching methods

基础教育的目的

教育前辈陈寅恪先生指出大学教育贵在：独立之人格，自由之思想。这是针对普遍的大学教育而言。或许可以这样说：对于美术学院，对于设计学院，可以在这个基础上再加上：审美之表达，创造之品性。对于设计的基础教育而言，我以为亦是如此。

之所以这样认为，是建立在世界性的教育发展平台上来判断，怀海特在《教育的目的》中指出：在中学阶段，从智力培养方面来说，学生们一直伏案专心于自己

的课业；而在大学里，他们应该站起来并环顾四周。正因为此，如果大学的第一年仍然耗费在用旧的态度重温旧的功课，那是致命的错误。

抬起头来，观看整个变化着的世界。如果引用狄更斯在《双城记》里的话，那么形容这个世界是最贴切不过：“那是最美好的时代，那是最糟糕的时代；那是智慧的年头，那是愚昧的年头；那是信仰的时期，那是怀疑的时期；那是光明的季节，那是黑暗的季节；那是希望的春天，那是失望的冬天；我们全都在直奔天堂，我们全都在直奔相反的方向——简而言之，那时跟现在非常相像，某些最喧嚣的权威坚持要用形容词的最高级来形容它。说它好，是最高级的；说它不好，也是最高级的。”

简而言之，这是一个疯狂的时代。这个时代以一种令人惊诧的速度日新月异地发展变化。当代艺术呈现着阳痿的状态，而设计则犹如吸毒者一样亢奋。新的技术和新的知识通过各种媒介不加选择地扑面而来，让一切人应接不暇，甚至手足无措。虽然适应市场的需求，设计院系如雨后的春笋遍地开花，但是对此作冷静的判断，并且在教育上清醒地主动应对，则是教育者在更高的层面上必须加以思考的事情。即，我们如何看待设计？设计是否应当成为国家创新体系的一个组成部分，设计的战略乃在于提升人民的现代生活方式和生存质量？设计是否应当成为民族文化的一个重要部分，承担着其应该具有的一种责任？抑或设计就是一种市场的趋利行为，总是察言观色地适应着经济的需要？

我们有一点点理想，我们面对着周围已经成为现实的设计的低下与混乱时，我们知道，我们所做的一切都和我们生活的环境、我们的生活形态密切相关。如果我们追求更为和谐、自然的生活，也就是海德格尔所说的“诗意的生活”，我们就感到一种教育的责任。也就是说，这应当成为我们教育的理想与动力。也许就是这一点，形成了我们对基础教育具体问题思考的出发点。

基础教育与素质

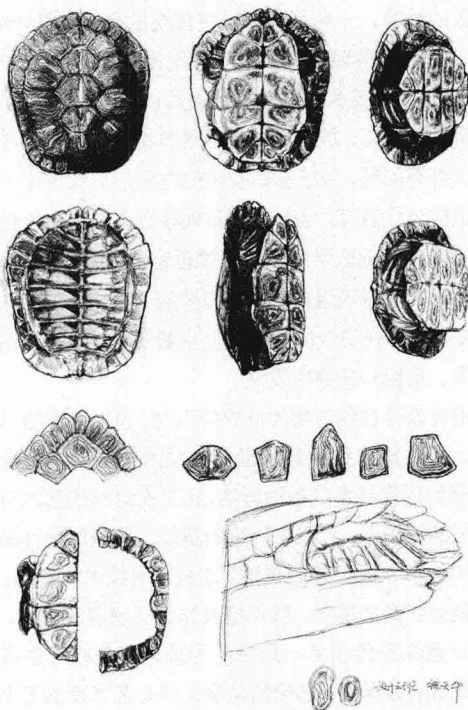
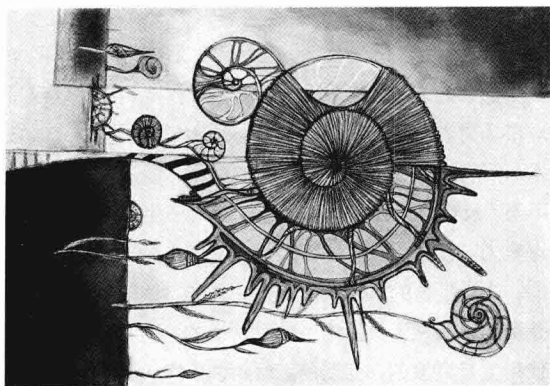
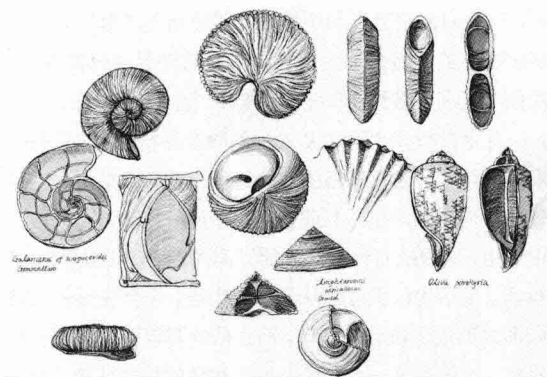
抬起头来是容易的，观看世界则需要良好的视力，一切则都基于一个良好的素质。重视学生的素质培养，

重视学生的创造力与个性,应该说在20世纪初期的德国包豪斯就已经开始提倡,就适应当前的社会快速发展而言,这已经形成了现代艺术与设计教育的共识。基础教育重视学生的素质培养,似乎是一句老生常谈,散见于各种教育文献中。为什么要进行素质教育,素质教育如何落实,却少有深入的思索,而这一点自然和普遍浮躁的心理有关。素质教育仅仅是为了适应社会生存吗?真正的素质教育如何落实到基础教学中?这是一个需要认真研究和耐心探索的事情,必须要在实践中不断调整,形成明确的教学目标和教学方法,任何照搬与空谈都不解决具体的问题。虽然国家教育部颁发了《基础教育课程改革纲要(试行)》,在中小学中进行艺术课程的改革,并在广东、山东、宁夏、海南进行了普通高中课程改革,将传统的美术课程分为美术鉴赏、绘画、雕塑、设计·工艺、书法·篆刻、现代媒体艺术等九个模块,高中生可以选修三个。但是,因为高考招生的应试制度问题,形成了高中美术教育常常空喊素质教育,实际上却在寻求考试模式与方法的风气,残酷的升学率使得师生根本无暇顾及整个文化素质的提高,很多考生因为文化课差的缘故改学绘画与设计,应考的训练方式造成对当代艺术和设计基本了解的缺失。

而这就加重了大学设计基础教育的责任。作为普通教育的目的,如若倡导独立与自由,批判的精神就应该建立,这是素质培养的基础。批判与质疑应当成为我们学习的一种基本态度,这一点,我们在开学伊始,就会对学生加以强调,并且,也会努力地贯穿在教学的具体过程中。当我们了解,在当代大学生中普遍地存在精神抑郁的情况时,我们就知道,培养一种精神的坚强与自信,对知识的渴望与热情是多么重要。只有在这种情况下,才有可能进一步强调作为设计基础的素质,强调对现实世界的理解力与观察力,对事物的探究与改变的兴趣,对视觉表现的审美能力。主动参与的学习状态并非考勤所能带来,乐于探究的质疑精神需要提倡才能形成,搜集信息和处理信息的能力是生活在当代信息社会理应具备的一种能力,分析问题与解决问题的能力是做出判断的必要素质,最后,交流与合作是设计师必备的基本能力,这些都应贯穿在每一个课程的实施过程中。于是,我们就知道,我们的教育面对的是:人。基础的教育是人的教育。教育应当是充满人性的、关注人而非常识的教育。

基础教育与生活

当现代艺术逐渐远离人们的生活时,现代设计却要更加密切地关注生活。设计本身就是人类经济生活的组成部分,并且在丰裕社会中的作用更加重要起来,甚至成为一些西方国家发展政策的一部分。在经济全球化的趋势下,设计在刺激消费、促进出口、发展国力等方面明显发挥着自己的作用。因此,设计基础教育与生活的关系也前所未有的地紧密。即,设计的基础教育让学生关注生活。生活的概念从校园延伸到现实生活的各个侧

面,互联网也把世界和个体更加紧密地沟通起来,从而突破指定的和概念的生活,让画室与外界的分隔取消。提倡学生利用各种不同形式了解社会,认识社会。

生活的概念也可以从宏观到微观进行审视。只有微观,才可能对易于忽略的对象进行审视,并把主流生活与非主流生活均纳入视觉的范围。片段的意识也在微观中产生,宏观的对世界的观照则有可能上升到形而上的解读。生活的认识可以从表象到内里,来自生活的内容和形式形成了设计的基础,而生活的需求形成了设计的动机。认识到这一点,我们基础教育视野就应该放宽到一切物质生活的层面,重视生活的状态,将生活本身就是艺术品的认识带入自己的学习中。并且,把精神生活的丰富性纳入到应有的地位,从而就有可能以我们未来的设计行为改变我们的生活方式,以我们的设计介入社会。

走入社会,感受生活,在社会生活中体验设计师与整个社会的关系,并不仅仅就意味着教育的目标仅是对市场需求的适应。基础教育必须考虑到社会经济、技术、信息、生活及市场等方面的关系,但是仅仅如此还不够,反过来,我们也认识到设计对于生活形态改变的影响力。设计,应当是真的,在使用上是可信的、诚实的;应当是善的,在人性上是关爱的、体贴的;也应当是美的,在感受上是愉悦的、舒适的。同时,在资源的使用上是适度的、克制的。对此,我们从更高的设计伦理观方面去审视,由此来决定我们的基础教育的理论思想构架。

基础教育与传统

一直以来,“素描是基础的基础”一直是艺术设计基础教学的主流观点,把素描训练与色彩训练跟创作和设计剥离开来。传统的基础教学之技术训练有可能被分化成两极的趋势,一种是仍然坚持传统的写实绘画训练,着重于描绘与再现对象,另一种则是采取了极端的态度,把传统基础定义为技术教育而加以贬斥,以强调“素质教育”的名义,放弃了对绘画基本特性的要求。这两种方式都有问题,传统基础教育的内容与方式肯定已经不能适应当代教育。但是当代基础教育也不应与传统一刀两断。在基础教学中积累视觉语言的经验十分必要,掌握基本的视觉表现技巧,就如同庖丁解牛用的刀。当然,传统本身在现今的解释中发生着变化,证明传统也在演绎、重组和扬弃中发展。

现代设计在创造物质世界的同时,也在表现着精神世界,并且成为结合艺术世界和技术领域的“边缘领域”,受到现代艺术的各种影响,正是在这样的艺术与设计发展的语境中,我们在传统的基础上形成对设计基础教学的基本思路。“由技进道”总是要有技术作基础,才有可能达到道的境界。我们把技作为实现道的手段,而技并非意味着传统单一风格的形成,而是技巧的多样性,灵活的选择性,这恰恰是设计师与艺术家的区别所在。我们把从研究到实现创作作为教学的方式,这样我

们就实现了从创意到实现的整个过程,这个过程也贯穿于各门基础课程中。

基础涵盖了视觉表现的两个基本要素和一个基本点:造型与形式,通过形象说话,通过形式把话说好。语言传达思想,思维就变得重要,因此审美的造型、简洁的形式、清晰的思想就形成重要的基本点,也可以说是设计的支点。形式是转译生成的方式,思想是转译生成的根据。也因此,设计的基础教学并没有放弃传统基础训练中手与眼、观察与表现的密切关系,这种训练带来的最大好处就是对于视觉形象的敏锐观察和直觉的审美体验,并通过视觉形象的描绘过程进一步深化。同时,传统训练中对于自然的关注应当仍是基础训练的一个方面,自然形态启示着更为广谱的造型来源。对于这一点,应当有一个清醒的认识。

也因此,设计学院的基础教学并没有放弃动手的能力,但是这种动手的能力在传统概念的基础上已是大大地扩展了。不仅能描绘,能记录,而且能表达,最终达到表现的目的。如果从这一点来看,传统概念的突破就是势在必行。但是思维作为所有专业设计的基础,启发性的思维训练以破除习以为常为目的,不仅在于塑造学生特立独行的品质,也在于培养审慎地精确地分析问题解决问题的方法,强调了艺术思维与设计思维的结合。

基础教育与创新

基础教育应当把重点放在教育学生掌握如何去思考、发现和理解问题的方法,创新贯穿于基础训练的每一个环节,因此不应当只是一个标榜的口号,而应当成为落实在教学具体环节的要素。创新体现在如何发现问题,对问题的敏感性,审美的创造性等等方面,不可忽视绘画艺术其审美特质对设计的影响,处理问题的方式也贯穿着创造性的问题,以及对外界的变化迅速做出反应的能力。应变是一个设计师应具备的能力。想像力、敏锐的观察力因此成为基础教育的基本着眼点。

同时,提高创新能力的一个途径就是加强人文、社会、自然科学这些基础学科的教育,实施跨学科教育、鼓励艺术与非艺术领域间的穿越、贯通和互动。设计的创造力建立在一种高度综合的知识和技能结构的基础上。基础教育应当鼓动学生对不断产生的新的知识领域进行关注,因为这些领域的知识有可能和设计结合,从而产生新的设计趋势,自然科学、工科知识的教授,在艺术设计院校是一个弱项,但是,在当代设计中,也是一个不容忽视的学科。因此上,对于未来设计教育的预期,综合性的大学将会给设计教育带来学识上的各种活力,而单一的设计教育学院则有必要认识到知识构架的缺失,这一问题即使是中央美院也同样面临,这并非设计教学自身所能解决。

设计教育还应以培育批判质疑的态度为己任,唯有批判与怀疑,才有可能突破既定的条律的约束,从新的可能性中发现解决问题的方法。自然,让学生具备自我反省的态度与能力也是十分必要的,创新的自信建立在

这种不断梳理自己思维的基础上。设计教育就是帮助学生发现和认识自身,为他们提供可以自由发挥想像力与创造力的最大空间。同时,设计的创新也是对既有要素的灵活综合,这种对各种可能的设计元素进行重新组合的能力,也是创新能力的一种反映。因此教学强调自主性、实践性和体验性的学习状态。

并且,如果以创新的态度不断审视我们的课程设置和教学方法,设计教学才有可能真正充满活力和变化,像出山的泉水,生气勃勃地流动起来。

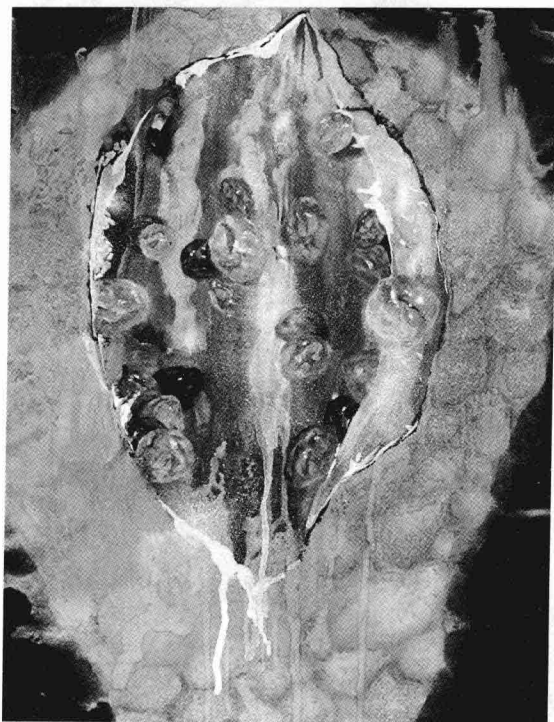
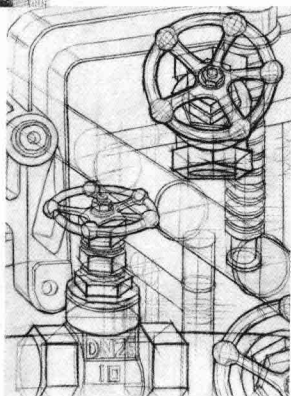
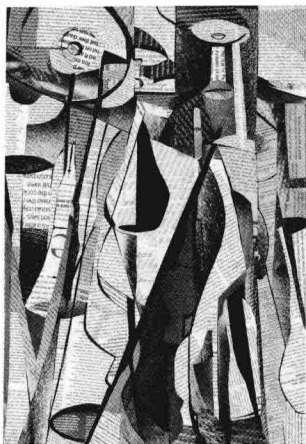
基础教育与过程

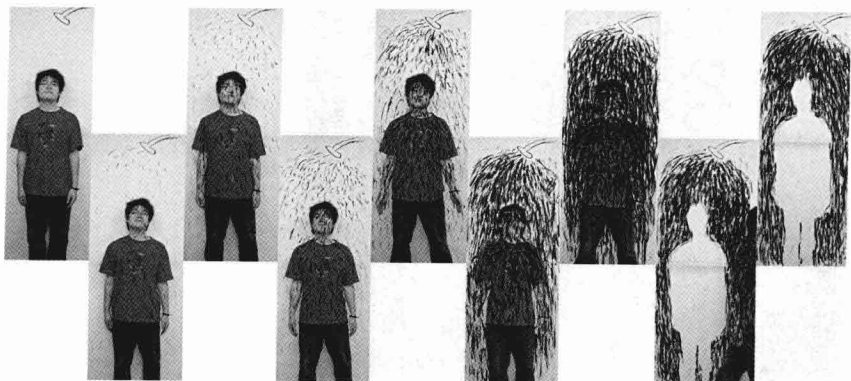
现代设计基础教学强调的是学习的过程,是在过程中对学生艺术素质与创新思想的开发与收获,在教学中,教师通过大量的课题,来启发学生的心智,让学生发现问题,认识问题,作业的过程也是探索的过程,虽然作业可能失败,收获却在认识,相反现成的方法现成的答案直接照搬,虽然有表面的既定效果,有表面的稳妥与成功,但是能够解决什么创造问题?传统方式的教学检查通常检查的都是结果,很少有教学主管充分了解教学的过程。其结果怎样?造成了教与学只重视结果,比着在教学检查性展览上作秀。现代的设计教育,应当鼓励老师对现场的问题进行关注,学生对未知的领域进行探索,勇于尝试、大量实验是基础教学应当提倡的教与学的方式。而对于这个教学质量的评判,也应当依据于此点,充分了解教师的教学过程,学生的学习过程,尽量避免过去走马观花似的教学检查。

对生活的解读、归纳和鉴定,其过程能够展现思想认识的轨迹,因此最终的基础评价标准也就转向了以人为对象的系统,即使是结果,也是结合人进行评价的参照。因此在基础教育中,如何把握基础教学的过程,科学地设计教学过程,并且系统地考察学习过程,并加以准确的评估,也是对设计教师提出了更高的要求:针对教学问题,及时对过程进行调整。过程强调现场的对话与交流,在现场,对当下问题的产生作深入的沟通与交流,才有可能实现大学教育的真正目的。过程中出现的各种意外歧路,凸现了主干的基本价值,也丰富了教学基本思想应有的可能性,既定的教学模式,限定了可能性的出现,也就抹煞了创造的可能性。但是过程并不应当成为一种固化的模式,而应当是一种流动变化的教学现场,不但意味着问题本质的当代性,也意味着问题具体的当下性。这样也就意味着教学是有针对性的,不可预测的,因此也就对教学双方提出了挑战,这种过程的互动性常常使得教学充满了活力,思维因撞击而迸发火花,教和学的兴奋与快乐也由此而来,表格化的教案因此显得苍白和贫乏。

师生的互动使过程生动起来。充分的互动是现代教育的一种模式,也是对学生应有的一种尊重,这样的教学是我们所一直期望的。

基础教育与专业

设计学院的基础教学持守“大艺术与大设计”的教学理念,突破过窄的专业基础界限的认识,通过一定的教学实践及有说服力的教学成果,形成了对于设计基础课程改革的共识;其次,从认识上、理论上重点解决了融多种专业能力共性特征于一体的设计基础能力的培养目标,细化设计基础课程教学目标、以及教学组织方式、教学内容的细化与评价标准的建立;第三,组织一批课程与教师进行相关的教学改革尝试,解决新基础训练的方法论与实施标准;最后,对已有的设计基础课程改革实践进行理论总结,从方法论与设计教育系统论的高度认识设计基础课程改革的大趋势与大方向,在充分研究与吸收国际先进教育思想成果的基础上,结合中国国情,提出理论上及实践方法上的创造性见解。在充分研究与吸收各兄弟学科的研究成果的基础上,体现艺术类设计教育课程改革方法及理论的特色。在充分继承与发扬中央美术学院优秀的美术教育传统的基础上,体现与时俱进的设计教育课程改革的新方法、新途径。

做基础教学研究到现在,深感大的教育目标认定的重要,世界上不存在完美的东西,而特色相比起来更为重要。中央美术学院办设计,美术学院的良好艺术氛围无疑是设计学院最好的基础,浸淫在这种氛围里面的设计学院,应当培养具有人文理想和更加崇高的设计理念的设计师,因此而认定的中央美院设计学院的基础课程就不应当是别的设计院系现有的照搬的东西。现在每个学院都在强调自己的特色,我们不求全责备,坚守我们前边提到的教育理念,而不仅仅是各个专业的专业基础综合。

共同的基础课程如何与专业结合也是基础教学考虑的一点,可以肯定的是,基础教学并非是绘画教学,设计的意识和方法贯穿在基础教学的所有主干课程中。但是,设计的技巧并没有特别的专业指向,例如某一专业的效果图描绘。如果基础教学定向为此,不仅局限了基础教育的内容,并且再一次把重点放在了专业技巧的训练上,就有可能违背我们做共同基础的宗旨。但是,我们在制定教学构架时,把最后一个学期完全设计成选修课程,要求各专业开出专业基础课程供学生选修,这一方面是为了加强学生学习的自主性,学生可以选择自己感兴趣的专业课程,通过课程让学生对未来的专业选择进一步明晰,另一方面也是基础课程知识与专业基础的一个自然融合。

基础课程的基本构架

中央美院设计学院基础教学,经过十年的探索,是形成明显有别于传统教学体系与课程方式的设计基础课程序列。设计学院基础部的一年级课程是设计学院的共同基础课程,并不针对具体的某一个专业特性加以训练,其课程设计基础,在于对所有专业应有的基本素质进行分析定义,由此确定出基础教学课程构架和骨干课程。该体系以造型基础、形式基础、思维训练为三大主干课程,材料试验、下乡写生、综合训练、传统文化、摄影

基础、人体速写为辅助课程,构成了基础部的两个学期课程构架,最后则是自由选修课程。由一年级学生根据自己的专业兴趣倾向加以选择,目前开出的选修课程有摄影基础、时装画与效果图训练、书籍设计、信息设计、产品设计思维训练 abc。基础部教师开出选修课程:电影海报赏析、平面设计的本土化探索。这样的选修增加了学生的学习自主性,也有利于学生在进入专业之前了解专业,专业也可以把一些专业基础的东西纳入这个时期的教学中,以解决基础与专业的衔接问题。

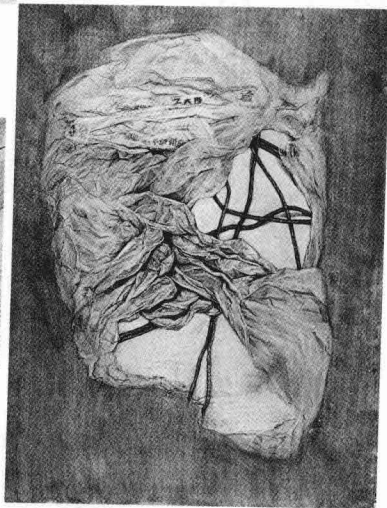
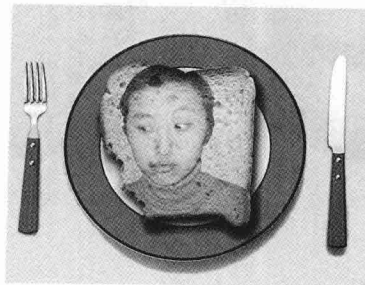
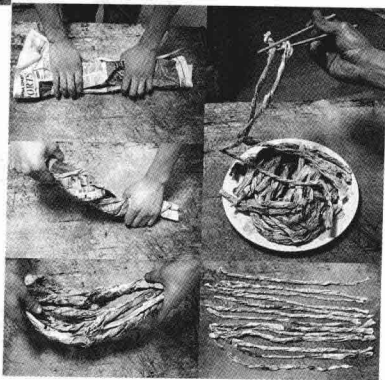
重视教材的编写是设计学院基础教学的一个特点,通过教材编写,不断地清理教学思路,对教学问题及时地进行总结,就会有利于教学不断地改革。主干课程已经形成了系列教材,造型基础成为北京市精品课程,思维训练形成了设计学院自己的特色课程,形式基础则是正在整合,以形成一个有机的形式语言训练课程,其余课程也都有完整的教案。目前已完成《过渡——从具象形态到抽象形态》、《设计基础》、《艺海扬帆》、《造型基础I》、《形态与分析》、《设计素描》(国家十一五规划教材)。思维训练课程完成教材《发现设计》、《拓展思维》、《田心相心》。写生课程完成《自然探美》、《写生设计》、《设计色彩》。这些教材不仅给我们自己的新生提供了超越发展的平台,更影响了各地院校的设计基础教学。自然,我们乐见全国的设计教育能够根据设计的特性实施教育,进行良性的有序的发展。同时也意识到,各地院校明确自己的办学方向,师资情况和学生状况,明确设计基础教育的基本共性问题,就能更好地确定自己的基础教学内容与方式。

设计史论的教学应当成为设计基础教学的一个重要方面,不仅在学生的素质及知识结构方面起着重要作用,也是配合艺术实践教学的重要手段,这在很多院校是普遍缺失的课程,或者缺乏课程操作有效性和系统性。中央美院设计学院的史论课程如何与教学实践相互协调,也是需要研究的一个课题。

同时,作为更为广泛意义的人文课程,即使在中央美院设计学院,也是缺乏系统性的规划。虽然,这已经超出了目前概念下的基础教学范畴,但是它的重要性不言而喻。面对此种状况,无奈之情油然而生。于此,我常常寄希望于更加综合性的大学中的设计教育。

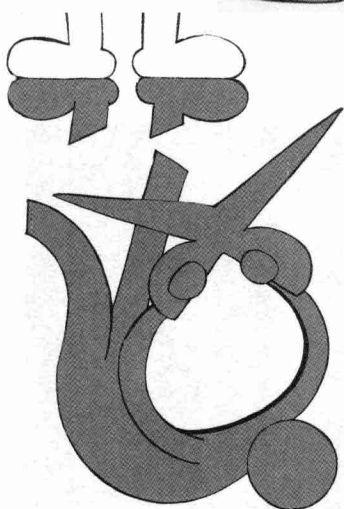
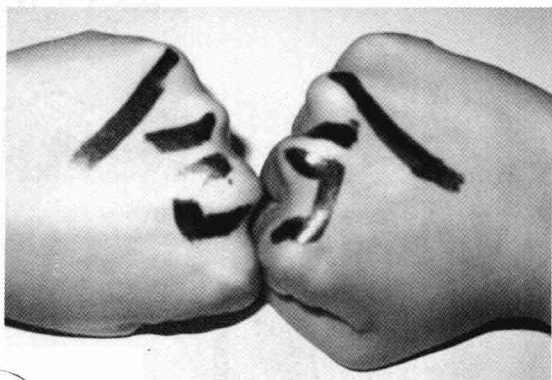
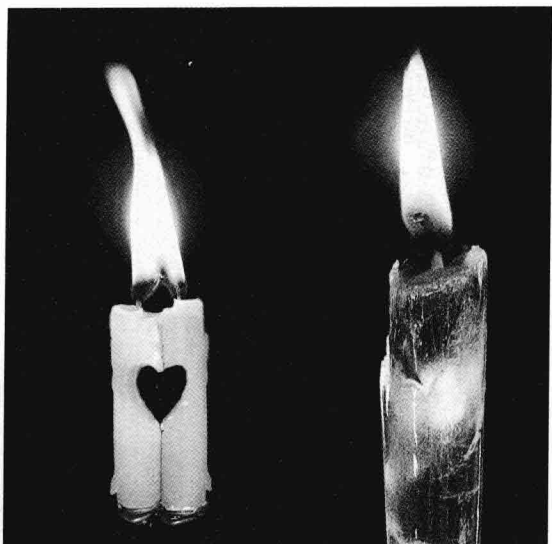
基础教学的主干课程

在整个基础教育中,基础教学的基本板块一个是形态造型基础,这个基础又包含了自然形态、人工形态的表现与分析,通过这样的分析,解决形态从具象到抽象的表现,透过客观事物的表层寻求其内在本质的构造及运动,图像成为分析的语言。很显然,在设计中,必须要具备这两种形态的审美与表现能力,而更重要的是,能够从自然形态中发展通向抽象形态的表现能力。在这个训练中我们剔除了传统的绘画训练中的绘画语言表现的因素,使学生能够全神贯注地解决造型问题,在形态分析的基础上探索与语言表现的关系。课程体现出理性

福

的分析与感觉的结合，具象与抽象的联系与过渡等特点。

第二个基础板块是形式基础。物象的构架关系，形态的组合处理，视觉形式的规律应用，这是视觉艺术必须要加以掌握的基本规律，是视觉表现原理性的东西，任何突破也都是建立在了解它的基础上，因此我们认为作为普遍的设计基础是不可以忽略的，20世纪初期在包豪斯，康定斯基对色彩和形态的研究既有坚实的抽象视觉规律作基础，也有对视觉的感性的直觉的领悟，并没有教条化为一种呆板的填色块练习，克利的对自然形态的抽象分析，带有强烈的主观意识，并非概念所能代替，约翰·伊顿的色彩学原理，可以有更灵活的教学方法。恰恰是我们习惯于总结“一二三四”的概念归纳，这种习惯性的思维模式导致了构成课程的日益僵化。当代艺术与设计的发展，现代科技对此方面的研究，都大大促进了形式语言的丰厚，我们应当据此发展新的形式构成的设计教学，突破传统形式上的做法。我们在寻求更为有效的教学方式，使原理性的东西更创造性地被学生运用，并且追索形式的源头，把形式归纳为来自自然、艺术与设计的形式，让我们来看形式的视觉来源，形式本身的意味，形式的效果则可以从艺术与设计的范例中加以体现，这是形式的作用。

第三个基础板块是思维训练。正是因为意识到创造力培养的重要。思维是什么？创造性思维是什么？如何进行训练？对于自我的开发与训练，并不仅仅停留在平面设计的图形创意，而是要把艺术中的视觉表现与形象思维，与分析的逻辑思维相结合，客户的需求、市场的分析、消费心理等等构成了设计思维必不可少的环节，但是，在基础教学中过早地强调设计的实用性目的，多少会限制了学生本质自由的思维状态的发展，因此对于设计之上的精神价值与审美意义给予更多地强调，乃是悬置规范，很显然，临床与当下的指导大于总结出来的东西。

基础教学的方式

在这个互联网的时代，旧的知识很快地过时，被自动地加以废弃，学习的方法也在潜在地发生变化，社会的形态与价值观的变化则是一个更为深刻的影响，这自然会影响到办学和教学的方向，教育如何应对这样的境况？如何分析其间的有利因素和不利因素？这都需要教育者必须正视这种变化，这种变化也在考量教师自己知识结构的更新与完整性问题。具体而言，对担任基础教学的教师更是如此，教，教什么？怎么教？同样，对于学生也是如此，学什么？怎么学？在教育的过程中，我们发现，我们必须对学生谈到人文价值、社会伦理、技术美学、文化比较等方面的话题，因为现代设计总是与诸多的领域发生关系。同时，教育普及的大规模趋势，也造成传统的教与学的“师徒”传授方式也已经不能适应当前教育的要求。现代基础教育就是教会学生如何学习，是方法的教育，通过方法来强调学生自主的学习能