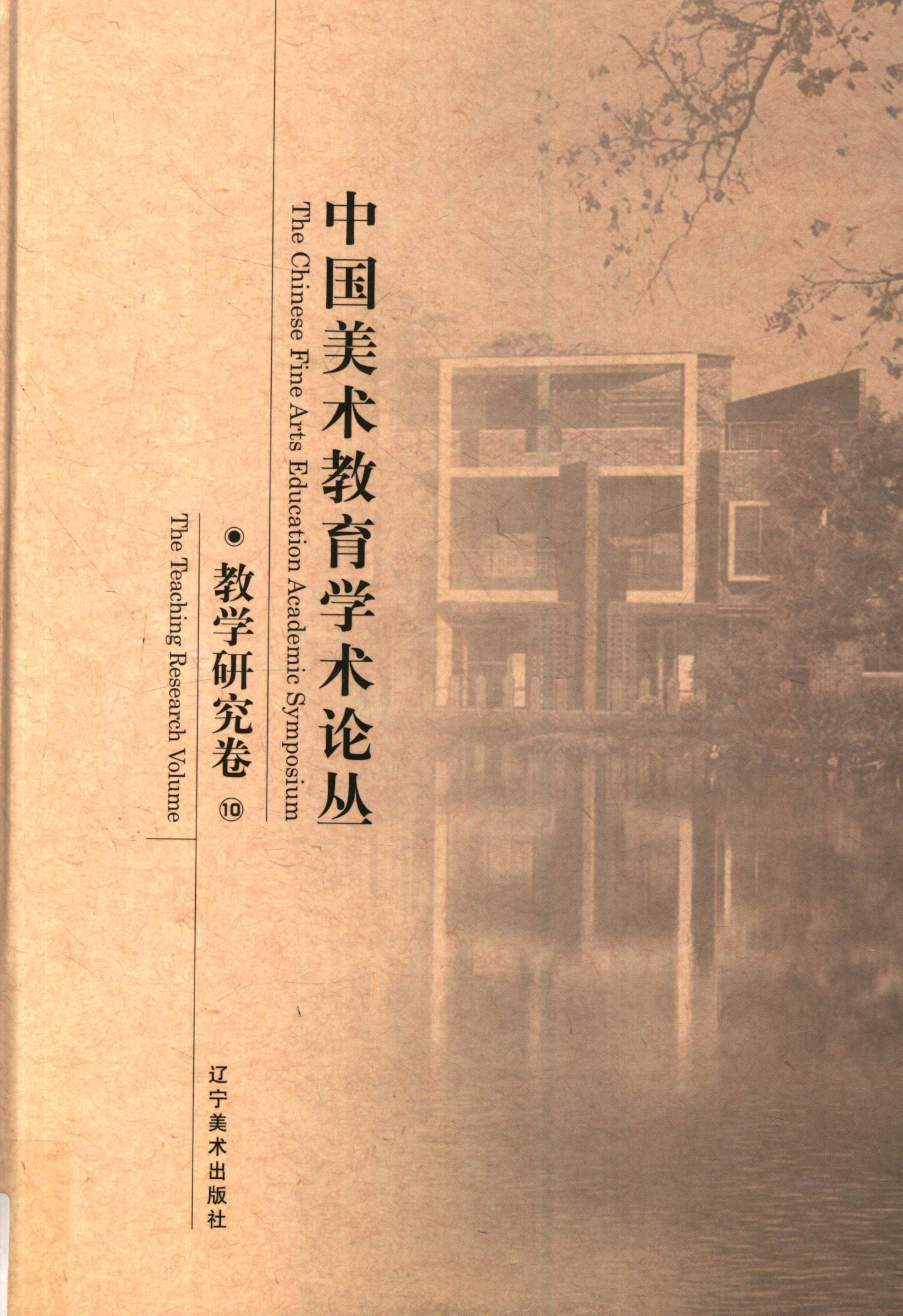

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

● 教学研究卷 ⑩

The Teaching Research Volume

辽宁美术出版社

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

● 教学研究卷 ⑩

The Teaching Research Volume

辽宁美术出版社

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

从“元理论”思考艺术设计的未来	席卫权	001
虚华的背后——从艺术设计专业的毕业设计作品展谈起	吴振韩	004
谈创意可视化与徒手草图能力的培养	李佑广	008
浅谈实用美术设计文化的传承与创新	李满枝	012
设计中的文化创造	段鹏程 帅茨平	014
浅谈艺术设计教育的创造性思维培养	吴宏敏 田辉龙	016
艺术设计教育与信息素养培养	李沁	018
职业教育中的艺术设计与社会实践的结合	王海峪	021
浅谈对学生设计思维的培养	梅爱冰	023
高职艺术设计专业项目工作室教学模式的实践与研究	王茂林	025
高职艺术设计专业“一站式”教学模式实践探究	刘彦 苏解蛟	029
艺术设计专业传统与开放教学模式在课程中的整合	杜杰 周晓辉	032
民间工艺美术教学的真正内涵	李录成	036
独立学院艺术设计教育发展思考	龙莉红	040
内蒙古美术学院对蒙元文化精华的吸收和利用	孟保和	043
对高职院校艺术设计专业实习实训基地建设的几点建议	王雅洲 李国铭 郝振欣	047
高职艺术设计教育“开放式”教学模式探究	王茜	049
高职教育艺术设计教学模式的变革	刘丹龙 孙平燕	053
“涂鸦”意识对高师美术教育的影响	赵腊梅	056
艺术设计专业课程考核方法探索与实践	孙丽娟	060
艺术设计实践教学刍议	李婷	062
基于新视觉的表现研究	崔仑峰 田丰	066
高职艺术设计生产性实训基地建设与实践	潘珩	070

突出应用性 坚持实践性——论北部湾经济开发背景下的设计教育	张耀军	072
地方高校艺术设计专业课程体系设置之定位	冯丰收 孙海洋	076
从艺术设计类学生受众心理谈高职高专艺术类教材建设	章旭聪	078
构建艺术设计方向教学体系的几点思考	邵连顺 王英钰	082
心智与天性的塑造——谈在绘画中培养儿童的创造力	杨 群	084
浅析艺术设计教评方式	陈敦侠	088
艺术设计教育现状与科学发展的路径	计 芸	090
艺术设计专业教学管理存在的问题及对策	席志新	093
基于艺术设计教学的河南民间美术数据库建设构想	郑 蔚	096
论设计艺术类专业校企合作的基本特点	黄信初 廖建军 周芬芬	098
市场化思维模式下的动漫实践教学研究	王 铮	102
从消费审美化角度论审美创造力的培养	季涛频	105
艺术设计专业实践教学体系创新研究	肖一倩	109
严峻的现实——湖南地方院校美术教育现状分析	田绍登 阎学武	113
平面构成创造性思维能力的培养	王 雪	115
试论概念设计教学的六大模块	曹志鹏 张凌浩	118
艺术设计计算机辅助教学刍议	李温喜	120
职业教育实训基地建设研究	林述琦 吴华宇 林 娟 孙红兵	122
体验——游戏型的活动教学方式	陈敦侠	126
整体教学法与艺术设计教育	商箫怡	128
科学选择 合理兼顾——美术课程中的流行文化和精英文化	周如俊	132
高校艺术设计教学和科研成果产业化特征研究	程智力	135
设计院校学生习作低碳化趋势探索	何 轩	139
职业学校艺术设计专业学生审美能力的培养	袁建芳	143
艺术设计专业创业型人才培养模式探究	卢宗业	145
高职艺术设计类专业创意型工作室功能设计与环境构建	刘洪波	148
价值抉择——教育理念与人才培养目标之探讨	阎学武	152
海峡两岸环境艺术设计专业合作办学可行性及对策研究	刘君博 陈 晶	155
独立院校工业设计专业人才培养模式创新研究	蔡学静	159
工作室模式下职业艺术设计教学策略研究	蔡志刚	161
基于创业能力培养的产品设计课程教学研究	曹永林	163

“大赛”项目植入课程有助于提高艺术生创新实践能力	
——以商科院校艺术设计专业品牌策划课程为例 章晓岚	165
基于“共生理”下的校企协同创新模式探索	
——以拟建中的惠州学院“真维斯产品创意研发中心”为例 柴柯	169
艺术专业人才的就业分析 林志强 佐珊珊	173
关于我国高校艺术设计专业学生就业的思考 袁玉珍	175
设计中的文化回归 袁公任	179
应用拓展型艺术设计人才的培养目标及方案研究 杨中华	181
生活常理, 艺术设计教学中不可忽视的因素 闭理书	185
民间艺术的数字化保护及在高校教学中的应用 王东 吴宏敏	187
艺术设计专业实践教学模式浅探 张振湘	189
艺术与技术并重——关于设计艺术专业教育的思考 刘伟	191
浅谈包豪斯的现代设计思想 李颖 贾辉	193
重点大学设计类专业教育之思考 沈华清	197
西方的设计艺术教育——“二战”后影响设计艺术教育的几种思潮 南方	201
浅谈如何激发设计专业学生的创造性思维——读《道德经》有感 魏晓	203
高职电脑艺术设计专业办学“项目模式”初探 陈家鹏 陈爱华	205
设计思维教育在设计技能训练中的作用与地位 马建平 刘统泉	209
高职服装设计专业的实践教学改革探索 王京菊	213
关于设计教育的原材料与加工问题 杨芒	215
浅议地方高校艺术设计教育的发展模式 李裕杰	218
设计艺术教学架构探析 邢传国	221
以模拟公司教学模式培养艺术设计专业学生的职业能力 张玉忠	223
高校电脑美术设计教学的构想 李强	225
经济社会转型期的高职艺术设计教育 丁峰	227
独立院校艺术设计教学理念的研究与实践 雷雨霖	229
设计意识、材料运用和创造力 肖梅	231
用表征系统理论安排艺术设计史论课程 王俊	234
城市CI, 高校艺术设计专业应该关注的研究课 范涛	237
高职院校电脑艺术设计专业的教学探索 潘国芬	239
如何提升艺术设计专业毕业生就业竞争力 杨舒	241

论艺术设计教育的创造性思维训练	张晓飞	243
创意——设计教学的精髓	赵璐	246
高职艺术设计专业学生心理状况与教育对策	李良进 李楠 张兵	248
浅析英国艺术设计教育	刘君	252
艺术设计教学中对学生创造性思维的培养	夏蕾	256
论艺术设计专业学生学习的适应性与自主性特征	戴勇	258
论艺术设计专业跨学科教育	郑阳	262
对当前设计教学与市场现状的思考	王两雄	265
感受现代艺术设计专业教育	陈波	267
设计教育专业课程设置探讨	黄金发 游佳丹	271
网络媒体对我国艺术设计教育的影响	张思望	273
高职艺术设计教育中的人文教育现状与思考	杨帆	277
对现代艺术设计教育的思考	王伟	279
民办高校艺术设计专业学生的定位与能力培养	何睿 孙宪	283
理工科院校艺术类本科专业教学质量评价体系研究	高必征 路凤茹 雷朝晖	287
公共艺术教育概述	王增	291
试谈高校设计创作教学	王虹	293
贴合市场需求,培养高素质艺术设计人才	方可佳	297
电脑绘制与手绘——在设计课程中运用电脑而引发的思考	阮争翔 熊伟	299
师生互动 教学相长——谈《设计思维》课程的教与学	陆小彪	301
“三位一体”是高职艺术设计类教师的最佳施教角色	陈宇哲	305
艺术类专业课教学研究	肖艳	309
实践筑成理论 改革素描教学	孙玉德	311
艺术设计教学思维模式探究	孟晖 孙兵	313
移位思维在艺术设计大平台教学中的探讨	王青剑	315
谈数字艺术设计教学的优化	孙德育	319
手绘表现与艺术设计教学	王云霞	321
设计类专业毕业论文选题的思考	赵婷	325
艺术设计专业实践教学与创新能力培养模式	章晓岚	327
浅议艺术设计专业的实践教学	范友芳	331
艺术设计专业学生实践能力培养教学模式探究	蒋剑平	333

艺术设计学科置换式教学模式探究	李香会 李睿煊	335
艺术设计教育中的人文精神探索	胡霜霜	337
依据地方产业特点构建灯饰专业教育体系	黎杰强	340
高校艺术设计专业学生就业能力培养琐谈	叶菁	342
中职工艺美术设计专业的市场定位	谢华	344
经济危机与艺术设计教育的思考	沈平彪	346
西部高职艺术设计专业设置与发展构想	魏振权 况喻	348
高校艺术设计专业学生应有的素质	务海涛	350
对艺术设计专业理论课教学的探索与思考	陈露 邓轩	352
高职层次图形创意教学改革与实践	路玲娟	356
高职艺术设计专业实习实训基地建设的研究与实践	刘君政	359
谈高职艺术设计专业教学	陈天荣	362
职业院校多媒体设计课程教学探讨	李艳	364
论艺术设计教育中的伦理观念	谢筱冬 唐长安	367
艺术设计专业实践课程教学研究与探索	陈丽萍 方利民	370
浅谈艺术设计教学中创造性思维的培养	杜美佳	373
从创意产业发展谈到艺术设计教育中创新精神培养	孙蔚	375
演示型多媒体教学课件的制作	杨建宏	378
艺术设计专业毕业设计联合教学模式初探	朱金华 杨建生	382
谈“设计方法学”的学理逻辑与核心要素	胡易容	385
设计教育中直觉思维的培养原则	孙秀霞	387
努力提升艺术设计教师的实践教学能力	倪龙娇	389
浅谈概念化设计教学的价值体现	高俊凤	392
高等院校的学生应如何看待设计	张璐璐	394
高校艺术设计专业实践教学的现状分析与对策	彭赞乐	396
应用为本专业素质培养的方式与途径	阎学武	399
对新课改背景下民艺进课堂的思考	康小花 刘晓毅	401
包豪斯模式与实践嵌入式相结合的模式探索研究	刘洪帅	403
实践技能培养是高校毕业生就业的可靠保证	周磊	407
对当前艺术设计教育现状的探讨	梁建伟	409
情商为基——综合素质培育的思路和举措	阎学武 李方杰	411

谈独立学院艺术设计专业建设	张学高	413
独立学院艺术设计专业实践教学环节初探	燕 宏	417
在教改中构建校企合作责任班教学模式	黄春峰 杨佳佳	421
案例教学在高校艺术设计专业教学中的应用	张光俊	425
民办高职院校艺术设计专业精品课程建设研究	张 芳	429
论艺术设计专业毕业设计教学存在的问题及对策	李 云	435
谈美术教学对学生创新思维的培养	关文庆	437
高职艺术设计专业课程模式的改革与创新	李小燕	439
皮格马利翁效应最大化策略研究		
——皮格马利翁效应对艺术院校学生成长成才影响探析	陈 杰	443
当前艺术设计教育存在问题探析	童宜洁 许晓燕	448
高职艺术设计类毕业设计及作品展览的模式	张 程	450
关于艺术设计专业基础图案课程教学的思考	李 超	452
设计艺术类专业“四驱互动式”就业实践基地建设探讨	黄金发 程金霞 王犹建 易元明	457
高职艺术类专业校内生产性实训基地建设实践	余娜莉 张 浩	459
包豪斯对现代设计教育的现实意义	吴 维 张 洪	461
论设计艺术学专业开设设计管理课程的必要性	陆 晶	463
浅析艺术设计高校专业教学与计算机辅助设计	沈正军	468
艺术设计教学贵在创新思维培养	封永辉	470
贴近心灵 快乐手工——浅谈如何增强幼教专业学生学习手工的兴趣	马云霞	472

从“元理论”思考艺术设计的未来

文 / 席卫权

艺术设计之本质为何?看似简单的问题,却很难形成共识性定论。似是而非的解释大约有“功能说”、“功利说”、“审美说”和“创新说”等,也有上述说法的集合论,仔细推敲,这些说法并不确切。从局部和特定角度(如技术角度)来看,可以认为设计是解决问题、满足需要和实现创新理想的手段,但从整体考察,现代艺术设计的本质只能是一种“前瞻性”的思维方式,是从行业出发对永远的未来进行不断的追问和思考。

回答艺术设计的不同问题,需要进行不同维度的思索。设计理论可以简单地划分为应用维度(解决具体矛盾)、艺术设计本体维度(学科基本原理)和元设计理论维度(设计哲学)三个不同层次。层级理论建构是现代科学理论的重要方法论,它重视由实践到归纳演绎再到纯粹理性的层次结构,由低到高,每一理论层级的不断完善,都要依靠更高层级的审视和把握。当然,这其中还包含不同层级理论间的互为依赖和相互促进,是系统性的辩证统一。以层级理论作为参照,会发现经常存在某些设计理论问题探讨是在不同层次上的“对话”,误读和误判现象在所难免,而这其中又以拿应用维度和艺术设计本体维度的理论来讨论设计的本质性问题最为常见。因而有必要就问题展开思辨之前首先确认问题的层级性质,而后再针对切要实行探究。比如开篇提出现代艺术设计的本质是“前瞻性”的思维方式即是个本源的方向设定,属于元设计理论层次的问题,那么研究就应以该层次的理论思维方式进

行,从现代艺术设计的概念界定入手,借鉴各种成熟理论行进方式深入到宏观社会文化及社会哲学各层面,通过多种通道探究艺术设计未来发展的种种可能性。

一、艺术设计的界定和边界

现代意义上的Design(设计)作为学科概念引起普遍重视要从19世纪末的英国开始,以拉斯金(John Ruskin)、莫里斯(William Morris)的理论广泛传播和20世纪初期各种现代设计运动兴起为标志。随着时代的进步,设计的内涵和理念更迭演进,期间历经潮流激荡和风格嬗变,时至今日,设计、艺术设计或设计艺术等概念已经深入人心。设计不再是仅仅考虑外在形态,还是解决功能、创造市场、影响社会、改变行为的手段,这些都使得设计变得日益复杂……虽然有关设计的具体定义和称谓仍有争议,但大部分内涵主旨并不矛盾,人们判断“设计是什么”时,基本上可以接受一种“默认的前提”。国内学者李砚祖认为“设计是人类改变原有事物,使其变化、增益、更新、发展的创造性活动。设计是构想和解决问题的过程,它涉及人类一切有目的的价值创造活动”。按照这种理解,现代意义的设计范畴应涵盖以往工艺美术、建筑、环境艺术、工业设计等几乎所有设计领域,这显然是一种广义的解释,强调了现代设计的整体性、综合性、功能性和科学性。从农业社会背景的传统“工艺美术”到现代工业经济作支撑的“艺术设计”,其内涵和外延的变化拓展,传递

出这样的信息,那就是设计与生活、设计与科学技术、设计与文化艺术等的关系变得越发紧密了,设计是现代社会发展的一种重要方式和手段。同时我们又发现设计的边界也在这一过程中变得模糊和漂浮不定,设计超越了传统,超越了物质,也跨越了以往的领域,种类繁多的物质与非物质形态被归为设计范畴。人们可以在设计的名义下给现代设计下一个概念化的定义,也可以粗分一下其中的主要门类,但在后现代的语境中,不难发现设计的边界有时难以准确的界定。设计正在走向综合,不断划分又不断融会,观念、情感、构想和语言、手段、方式以及规定都被整合在变动着的设计形态中,设计成为最重要和最平常的事情,人人都可以是或不是设计师。其实,现代设计的边界更像一块漂浮的云,从不同视角看到不同景致,而且在模糊中延展。可以预见,随着未来设计的边界拓展,围绕设计艺术未来发展展开的探讨和研究也会扩展关注的范围,以期在更广阔的空间中进行理论思索,在更高层次的理论思辨中寻求对设计未来发展的应对方略。

二、艺术设计的未来研究与未来学

提到艺术设计的未来研究,不能不提到缘起自20世纪40年代至今兴盛不衰的一门专门学科——未来学。未来学(futurology)是以事物的未来为研究和实践对象的科学。它运用科学的理论和方法,探索和预测事物的趋势、前景;研究针对事物未来发展变化的对策(为规划、调控、管理和各种策略服务)。这门科学由理论未来学(theoretical futurology)和应用未来学(applied futurology)组成,已经成为经验丰富、系统较完备的研究体系。与之相比,现代设计的前瞻性是否就是艺术设计的“未来学”,是否可以建立一门称为“艺术设计未来学”的学说?用发展的眼光看,或许今后有可能出现这样的学科,但目前并无单独存在的必要。曾经有人提出过建立“艺术未来学”的想法,应者寥寥,这也表明现在时机并不成熟;另外就现实状况而

言,过细分科和学术划界反倒形成某种局限,不利于思维的拓展和勾连。设计未来发展的研究可以最大限度地从未来学中获取经验和相关成果,尤其是高层次理论研究层面的借鉴,但设计的前瞻还不能等同一般意义的“未来学”。艺术设计横跨文理科目,直接受益于艺术、文化和科学,其自身拥有的艺术特质使其拥有独特的思维和操作方式,而且以往和目前未来学研究的方向、重点并不能和艺术设计之所关注相对应,所以设计艺术的未来发展研究必然是“从善如流”却又独具鲜明个性。

三、未来学研究的启示

未来学研究从德国社会学家弗勒希特海姆(OssiP Flechtheim)1943年在美国创立至今,六十余年间历经了几个发展阶段,完成了从以社会科学为主要研究内容的纯理论研究到以社会经济发展为主要研究内容的应用理论的学科体系建构。现在未来学已经发展成覆盖六大未来研究领域(社会、经济、科学、技术、军事、全球),拥有粮食和人口、资源和能源、城市和交通运输、自动化、信息化、空间开发、教育、环境、科技影响、全球问题等多项重点课题的综合性学科,广受世人瞩目。未来学演进过程中积累的经验 and 所获成就给予设计未来发展研究以诸多有价值的启示。

首先,是理论优先的发展模式。未来学发展初期,即着重从理论上、学术上进行探讨,从以社会科学为主要研究内容入手,对未来学本身的发展进行了“元理论”构建,在后来的发展中始终没有间断对纯理论的完善。与之相比,设计学科的理论研究却明显滞后,至今没有形成影响深刻的设计哲学体系,更缺乏在社会、经济和文化等宏观层面对设计未来发展作出本质探索的深入研究。第二,是综合理论探索模式,当代未来学研究逐渐达成综合思维的共识,认为综合理论是通往未来的钥匙。所谓综合思维,就是参照更为广阔的空间和范畴,采取一种整体的、系统的和

辩证的发展观,是适应当今和未来社会组织结构日益复杂、关联和巨型化的思维方式。设计未来发展同样面临形态多样、边界混杂和多元复合的对象,广泛吸纳和多方考察各领域的理论成果,运用综合理论探索模式去思考未来设计发展问题当是必然。第三,是全面的科技观,后工业时代和信息社会的到来,加速了社会转型,同时也伴生了全球性的危机意识。科学技术所显示的巨大能量成为人类今后发展所必须关注的焦点,其正负两面的社会效应迫使人们进行深入的哲学醒思。设计作为现代社会组织中的一种重要方式和手段,必须承担其责任和义务,自觉发挥自己维护人类生存利益的使命,如何看待和运用科技效能,将是未来设计发展中始终要面对的命题。

四、设计艺术未来发展研究的个性特征

设计自身即是一个矛盾综合体,兼具科学与艺术的双重质性,其所拥有的艺术性特征,会在某些状态下显现强烈的个性气质,如思维方式中的直觉判断、主观性、非功利性和审美性,即使上升到哲学层面也存有“绝对理念的感性显现”。苏珊·朗格把直觉称之为“艺术知觉”,说“艺术知觉是一种直接的、不可言传的,然而又是一种合乎理性的直觉,它是‘自然之光’的主要表现形式之一”。各种经验和迹象表明,人类的许多重大突破和创新是在这种思维模式参与下的结果。可以认为,艺术思维具有的直接、敏捷、整体以及突破性是设计艺术的另一种思考方式,也是对科学理性的补充。设计发展过程的内部,科学与艺术两种思考方式时常是既对立又相互妥协,之间造成的张力会形成在物质、精神双重意义上的创造,因而,对设计艺术未来发展的研究会以严密的逻辑推理和科学实证为方略,也会对种种具有反叛性的“非理性”思维认真考察。如当下的流行文化、先锋艺术、多元审美判断等,很难依靠所谓严密的科学逻辑进行把握,但设计艺术研究的这种个性特征使其具备敏感、灵活、敏锐的觉察能力,以应对纷繁复杂的、鲜

活的社会文化现象。

五、当前设计艺术未来发展研究的几个主要方面

综合各方面考虑,笔者认为当前设计艺术未来发展研究应包含以下几个主要方面。

1. 首先要注重设计艺术“元理论”的建设,发展和架构较为完备的设计哲学体系,面对各种当下和未来的与设计相关现象及时展开深入和本质性的探讨。

2. 研究设计行业和其他社会子系统以及整个社会系统间未来的脉络结构和组织关系。

3. 对当前普遍关注的设计热点问题提出可行性对策,如设计和生态环境问题、设计与社会伦理问题、设计与社会心理问题等。

4. 对艺术设计未来存在方式的研究,包括设计形式的变迁、行业组织结构的变化、创作过程的革新以及产品形态的多样性和消费方式的变革等。

5. 相关联学科间的资源、成果及时共享,进一步丰富和深化学科本体理论的建设。

以上几个方面的规划或显粗略,指涉学科理论的几个层次,其中“元理论”的建设应是设计未来研究首要发展的方面,只有元设计理论体系的不断深化、完备才会在宏观视野下发挥综合优势,并与本体理论、应用理论形成更有价值的梯级结构,互为依托,从而进一步促进对设计未来发展的研究。

参考文献:

1. 王受之.《世界现代设计史》新世纪出版社.2001
2. 尹定邦.《设计学概论》湖南科技出版社.2005
3. 李砚祖编著.《艺术设计概论》湖北美术出版社.2002
4. 林君恒.《面向未来的艺术未来学》上海世纪出版集团.2004
5. 涂纪亮.《美国哲学史》河北教育出版社.2000

虚华的背后

——从艺术设计专业的毕业设计作品展谈起

文 / 吴振韩

每年五六月间注定是艺术设计专业老师和同学最忙碌的时候。每年的毕业设计展成了此时大家共同的议题和任务，并逐渐演变成了全国开设艺术设计专业高校必须完成的教学实践活动。在完成公开展览的同时，许多高校也会集结出版以毕业展为主要内容的学生毕业作品册，或是发行具有正式书号的作品集。我们可喜地发现，目前全国开设艺术设计专业的高校对毕业设计课程越来越重视，并希望通过这门课程的监督与调控来有效地提高整体教学质量。但是，值得我们思考的是，艺术设计专业毕业展的质量却没有因为大家的重视而相应提高。

在毕业设计作品展示过程中，一个最常见的现象就是许多设计院校会动用一些虚而空的道具或载体作为设计作品的依托，如大铁架、大展板、大模型、大纸盒等充塞空间，并在表面覆以各色“非原创”图形与图案，花花绿绿，林林总总，琳琅满目，充斥着有限的展览场地与空间，炮制出一个个虚华的场景，并被美其名曰为学生准备的“视觉盛宴”或“视觉饕餮”。其实我们只要稍加推敲与比较，就会发现很多毕业展构造的只是一幕幕浮华的场景，只是做了一些表面文章，而关键的作品本身却没有什么实质性的内容，作品质量更没有实质性的提高。有很多展览仍在重复以往的陈旧模式，在空白T恤、空白手提袋、空白扇面这些道具上稍加改动，就是新一届的毕业设计作品。这样格调低下、滥竽充数的作品缝缝补补，年复一年，而真正真材实料、具有创见的设计却寥若晨星，少之又

少。试问这样的艺术设计毕业展符合我们办展的目的与初衷吗？

有些毕业设计展更逐渐蜕变为一种简单的对外公关活动。从专业的视角去考量，毕业设计展或演变成向“业外人士”展示学校教学质量的一种途径与手段，而观看毕业展的专业学术交流更转变成了逛庙会或者是开party一般的社会时尚活动，却没有体现丝毫的学术价值和实质意义。部分高校更将学生就业交流会、

学生推介会、毕业酒会与毕业展进行整合，煞费苦心，但是往往收效甚微。在虚华的背后，毕业设计展越来越偏离了它最初的目的，违背了课程的发展规律。它还剩下些什么？这值得我们深思。艺术设计专业毕业设计展的变质，究其原因，主要有以下一些问题。

作为毕业设计创作主体的学生对毕业展览的质量起着决定性的作用。近年来伴随着学生数量的不断增长，学生质量的不断滑坡已是一个不争的事实。多少年前国内的有识之士就大声疾呼，要严把艺术类高考质量关，提高艺术专业招生的门槛，并倡导在义务教育阶段有目的有计划地开设美育课程，提倡素质教育，进而提高学生的艺术修养，培养学生的综合素质。可是一晃这么多年过去了，招生体制仍然没有实质性的改变，系统能够获得考生质量保障的美育仍然停留在乌托邦式的构想阶段，始终遥不可及。而生源的质量仍在下降，其中部分高二高三才开始转学绘画的同学，并不是出于对艺术的真正热爱与向往，而是抱着升学混文凭的目的，临时突击学习美术。当这部分同学“成功”地登入大学的殿堂之后，往往会无所适从，懵懵懂懂，反映到课程作业中，作业的质量也就可想而知。而毕业设计作为大学阶段最重要的一门系统性、综合性的课程，对学生专业能力和综合素质要求极高，但由于许多学生的创意能力、表现能力、动手能力和团队合作能力等严重不足，极大地制约和影响了毕业设计作品的质量。

从校方办学的角度来分析，许多高校根本不具备设立艺术设计学科的软硬件基础。特别是一些高校的艺术师资力量严重缺乏，且对基本的办学目的、艺术学科发展规律都不甚明了，教学大纲又不齐备，在这种背景下，就自告奋勇地创办艺术专业，盲目地上马、铺摊子，还自我标榜具有“敢为人先”的探索精神。据不完全统计，全国有1400多所高校开设了艺术专业，甚至连一些医学院都开设了艺术设计专业，试问这样的“冒险与探索精神”是以推动中国的艺术设计教育为

己任吗？这或许只是对时髦事物的追逐与向往，或更多是经济利益的驱使。盲目的办学直接带来的不良后果就是许多有艺术设计专业的高校连正常的专业课程都很难保证，各种教学软硬件资源往往都是东拼西凑，更何谈综合性这么强的毕业设计，那么毕业设计作品整体质量的提高就只能痴人说梦了。

目前就业难的现状也是影响毕业设计质量提升的重要原因之一。教育部公布今年高校毕业生的就业率为68%左右，但就艺术设计专业而言，这样的就业率统计数据究竟有多大的意义，实在不好评判。正因为就业形势严峻，很多学生为了获得所谓的“专业经验”，都选择提前进行专业实习，并尽量利用最后毕业前的阶段延长在外实习的时间，“赚取”更多的“专业经验”，由此“大四”仍然在校的同学寥寥无几。另外还有一部分同学选择了考研或者是出国，更忙于复习英语与政治，大部分基础并不算好的同学在繁重的英语、政治的围攻下，疲于应付，而真正将毕业设计当成大学四年中最重要的课程的，能安安心心、踏踏实实来应对的同学更屈指可数。学生精力分散，首尾不能相顾，在这样的现状下，毕业设计作品的质量就可想而知了。在老师的督促与检查下，在就业的压力下，许多同学在心理上出现不同程度的“焦虑”，造成行动上的迟缓与无措，最后往往顾此失彼而至满盘皆输。在这样的现状下，老师也是“巧妇难为无米之炊”，很多要求与标准最终就只能流于形式了。

事实上，毕业展所反映的问题，并不仅仅只是某个学生或某个学校的具体个案，在它的背后是我国整个艺术设计教育的共性问题。毋庸置疑，近年来我们的艺术教育整体是在前进和发展的，特别在艺术教育的规模上取得了前所未有的成绩，但伴随着发展的同时，也产生了一些负面效应。目前国内的设计教育就如同多年前我国的经济发展模式一样，过多地关注数量的单纯增长而不是以教学质量的切实提高为根本目标。前几

年国内在经济发展方面单纯以GDP数字增长作为评估社会发展的唯一尺度,并将此上升为衡量一切的终极标准。随后我国的环境不断遭到破坏,中国在转变为世界工厂的同时也沦为世界的垃圾聚集地,环境破坏的不良后果不断呈现,这时我们才恍然大悟,才去真正审视与思考牺牲环境换取GDP的片面增长这个交易的“公平性”问题,才试图去挽救失去平衡的生态环境。这种后知后觉式的思考方式同时出现在国内的艺术教育中,国内的艺术教育从精英教育向大众教育的转型过程中,存在着一定的随意性和盲目性。在教育规模呈几何爆炸式的扩展后,多年的虚华扩招与急功近利所种下的苦果,不断呈现,而我们却不得不去面对,而随之所带来的种种阵痛,我们更不得不去担当与承受。艺术学科在很多高校都被定义为“边缘学科”,在它的开设和招生之初,很多学校并没有全面而客观地权衡自己的办学条件与办学实力,量力而行,而是一味地抱着追赶时髦,获取经济效益的目的来开设这些专业;或是在开设这些专业时,抱着一种轻视的心态,认为艺术设计专业实质上是可有可无的,它只是综合性大学“综合性”的一种体现,或只是综合高校“大而全”的一种象征;艺术学科仅仅在其他学科建设中起到调剂和补充作用,或更简单地只起到装点校园环境、活跃校园生活的作用。这样的办学思想必然体现在具体的学科建设中,使得艺术学科在孕育过程中就先天不足,同时在后天的成长过程中,在大文科和大理科的倾轧与竞争下更是营养不良,在有限的教学资源争抢战中,屡屡败下阵来也就不足为怪了。在这样的整体制度与氛围下,试问艺术学科怎样能够健康地发展?

除去以上在艺术设计教学与学科建设方面存在的问题外,也早有人一针见血地指出,还有国内艺术设计学界表面的浮华与空洞的问题,反映出“圈内热,圈外冷”,整天坐井观天式的所谓学术研讨、展览、竞赛、培训班等种类繁多的现象。这看似热闹和繁荣,到底具有多大的实质意

义?很值得商榷。其实我们最应该了解的是,我们不能将自己禁锢在本专业这个狭小的圈子内,冠以各种名目,以各种花样和形式自娱自乐,或只是安于现状,自欺欺人。

在专业设计领域,仍旧是浮躁与混乱。争争吵吵、熙熙攘攘多少年,仍旧没有成立具有公信力的行业协会组织。目前行业内部仍如一盘散沙,单打独斗,各自为政,形成不了统一的规范与组织,不能形成合力,发不出共同的声音,设计师没有专业发展的历史责任感,无法凝结出共同的价值观。行业内部没有底线,为了短期的经济效益,不择手段,随意压价,恶性竞争,在贱卖自己的作品的同时其实更是在透支专业的未来。这些不良现象更加剧了社会对艺术设计专业的怀疑与轻视。结果任何外部环境的轻微波动我们都无法规避,我们的行业缺乏最起码与最基本的自我保护能力。任何外界的风吹草动都将给我们分裂的行业造成极大的冲击与破坏。目前,我们迫切需要培植一个和谐的行业环境,大家能够自我尊重与自我认同。

作为一个完整的专业生态系统,学界的浮华与空洞,业界的浮躁与混乱,这些突出的问题都直接或间接地影响和制约艺术设计的进一步发展,并同时影响到了艺术设计专业人才的培养环节和教学领域,波及了艺术设计专业最为重要的综合性课程——毕业设计的正常开展与继续。艺术设计专业毕业设计所体现的虚华与空洞,其实是这些内在原因的集中爆发与体现。

从某种角度而言,各种条件的局限与制约,造成了我们的浮躁与急功近利,引发了专业内部集体心态的失衡与错位。毕业设计展的浮华与空虚背后,其实更是我们心态失衡的征兆与反映。我们急于去展现些什么,证明些什么,但是往往适得其反,欲速则不达。要想获得社会的认同与肯定,首先是立足自身的发展,从学科发展的高度出发,踏踏实实,夯实

基础理论,健全学科体系;其次是从专业发展的规律出发适度地展现自己,推广自己,不媚俗不清高,不卑不亢,不骄不躁。就具体毕业展而言,我们最应该根据每个学院各自的特点,提前准备,控制规模,量力而行,以我为主,切忌浮夸,切实地提高“每件”毕业作品的质量,去除多余的水分与泡沫。在毕业设计展表面虚华的背后,我们需要的是更多的耐心与信心。或许很多事情的改善不是一蹴而就、一朝一夕的,需要一个积累的过程,我们需要沉下心,静下气,扎扎实实一步一个脚印地前进。艺术设计要为自己正名,需要彻底地抛除虚华与浮躁,把握专业的发展规律,科学合理地进行实践运作与理论研究。

从长远来说,学界与业界必须共同努力,密切联系,分工合作,建立诚信,融入社会,建立统一的行业组织,规范行业内部的管理。我们必须清楚,我们的圈内是一片天,而在我们的圈外还有更大的一片天。我们圈内的这片天只是天空整体中的极小部分,我们必须依托于人类整体知识的积累,不能离开整个天空而独立存在。我们不能将自己锁定在一个狭小的空间自得其乐,自我陶醉,认为自己就是天,唯一的天。艺术设计专业的持续健康发展,需要有新的内容与意义,我们必须真正地走出来,用平等的、开放的心态去看待其他的学科,保持与其他学科的对话与沟通,尊重自己也尊重别人;抛开一切成见与偏见,去寻求专业发展的新渠道,我们必须将其他学科的养料引入艺术设计专业,为艺术设计专业持续的发展注入新鲜的血液。同时,我们知道,艺术设计的专业特色决定了它始终与社会和市场紧密结合,它具有服务行业的性质,但并不说明我们低人一头,要去降低姿态,唯唯诺诺,察言观色,讨好和迎合他人。作为服务行业的我们不能够在商业大潮中迷失自我,而必须健全自己的话语体系,用统一协调的声音应对社会和市场的挑战,树立行业的权威,提升行业的地位。总之,妄自尊大与妄

自菲薄的心态都不是我们需要的。

从历史发展的视角环顾四周,许多成熟学科之所以有今天的地位,都经历过漫长的时间与曲折的考验,都是在长期的积淀、积累中发展起来的。这或许是艺术设计专业发展的必由之路,也是本专业必须经历的一个历史过程。尽管现代设计学科很年轻,但是设计的历史却极其久远,伴随着人类的发展至今,我们甚至可以将设计的历史追溯到人类的产生之初。可以说,设计是一门有着特殊意义的专门学科,在漫长的人类历史中,它始终保持着旺盛的生命力和极强的适应力。因此我们完全有理由相信,随着社会的发展和历史的进步,艺术设计将会有更加广阔的发展前景,而高质量的艺术设计毕业作品展,其实就是我们专业发展过程中一个个闪亮的节点与重要的驿站。

谈创意可视化与徒手草图能力的培养

文 / 李佑广

设计是创造性的、求新的，是从无到有的过程。不管是形式创新还是内容革命，都体现着人类的创造本质。“所谓设计，指的是把一种计划、规划、问题解决的办法，通过视觉的方式传达出来的活动过程。它的核心内容包括三个方面，即：①计划、构思的形成；②视觉传达方式，即把计划、构思、设想、解决问题的方式利用视觉的方式传达出来；③通过传达之后的具体应用。”（王受之语）

设计创意通常是模糊的、不定向的，它只是一些抽象的假设。如果这些理性的推理、偶发的假设只局限在脑袋中酝酿，不深入推敲，那只不过是空想。设计创意只有通过可见的形象，才便于理解、交流、比较、协调，从中挖掘能解决问题的最佳方案。创意可视化是设计活动必不可少的一个环节，可以通过手绘和电脑制作等方式来实现。因为设计创意表达的目的不同，可视化的方式也不一样。

一、徒手草图是设计前期最佳的表现方式

创造性思维是整个设计活动中体现出来的思维方式，要求在前人、常人的基础上有新的见解、新的发现、新的突破，具有一定范围内的首创性、开拓性。这种思维方式是多种思维类型的复合体，是逻辑思维、非逻辑思维、形象思维、灵感思维的有机结合。设计活动的前期是创造性思维活跃的阶段，需要快速、高效地记录可能是稍纵即逝的创意。徒手草图是脑—眼—手—图形四位一体思维过程的有效载体。在发现、分析和

解决问题的同时，创意通过手的勾勒，使图形跃然纸上。而所勾勒的形象通过眼睛的观察又被反馈到大脑，刺激大脑作进一步的思考、判断和综合。如此循环往复，最初的设计构思随之愈发深入、完善。鲁道夫·阿恩海姆在《视觉思维》一书中提到，“这样一些绘画式的再现，是抽象思维活动的适宜的工具，因而能把它们代表的那些思维活动的某些方面展示出来”。

与其他创意可视化表现方式相比，徒手草图工具简单，使用方便。虽然电脑的表现方式精确、逼真，但是当我们花时间启动电脑、运行软件，昙花一现的灵感可能已经跑到九霄云外了。

“作为设计者，下笔应快而流畅，而不是缓慢迟滞。这里并不要求精细的描画，但迅速地勾出轮廓并稍加渲染是必要的。关键是要快而不拘谨。”这是澳大利亚工业设计顾问委员会描述从事工业设计应具备的优秀的草图和徒手作画能力。徒手草图通常用于捕捉灵感，与人沟通、交流以及设计构思最后定稿前的精绘。

美国设计师Matthias Pliessnig设计的流线型家具，令不少人拍案惊奇。这些具有强烈雕塑感、流畅线条形式美、结构与形态创新性的新型坐具，把造船工艺与家具制作有机融合，满足了使用者对功能和美的需求。近几年，他创作了Deviated Path、Convolution、Delapidated Flow、Waive、Providence、Rivulet等十多个系列的坐具作品（图1）。从他的设计手稿中发现，他运用徒手草图收集了研究对象的形态特征、工艺结构，分析使用者的坐姿需求，记录了