

全国高等院校
[2004] 视觉传达设计
An Essay Collection of
教育论坛 National Higher Education
Forum for Visual Expression Design
论文集
主编 陈汉民

2004 · 11 · 西安

全国高等院校视觉传达设计教育论坛

中国美术家协会 主办

西安美术学院 承办

全国高等院校
[2004] 视觉传达设计
An Essay Collection of 教育论坛 National Higher Education
Forum for Visual Expression Design
论文集
主 编
陈 汉 民

图书再版编目(CIP)数据

全国高等院校视觉传达设计教育论坛 2004 年论文集/
陈汉民主编. —西安:陕西人民美术出版社, 2005.12
ISBN 7-5368-1971-4

I. 全... II. 陈... III. 艺术—设计—高等教育—文集
IV. J06-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 118725 号

责任编辑:叶岐生 魏 捷

装帧设计:刘时燕

全国高等院校视觉传达设计教育论坛 2004 年论文集
陈汉民/主编

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销 中共陕西省委机关第二印刷厂印刷

889×1194 毫米 16 开本 16 印张 520 千字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印数:1-2000

ISBN7-5368-1971-4/J·1541

定价:45.00 元

【责任编辑：叶歧生／魏捷】 【装帧设计：刘时燕】

2004 全国高等院校
视觉传达设计教育论坛论文集
编 委 会

顾 问：	刘大为	王明旨	冯 远
	杨晓阳	樊文江	
主 编：	陈汉民		
副主编：	戴志祺	何 洁	郭线庐
	谭 平	宋健民	赵振川
编 委：	彭 程	高晋民	范 克
	曾 辉	马 泉	潘鲁生
	林家阳	苗登宇	高 峻
	钱 竹	黄 励	朱 凡
	陈小林	庞永红	杨豪中
	王家民	杨君顺	于唯德
	付 强	冯 林	

在 2004 年全国高等院校 视觉传达设计教育论坛上的致词

中国美术家协会副秘书长 戴志祺

各位来宾、各位代表：

首先感谢来自全国高等院校的专家教授应邀参加由中国美术家协会主办的本次设计教育论坛，我代表中国美术家协会向全国高等院校视觉传达设计教育论坛的成功举办表示热烈的祝贺！

本次论坛使我们相聚在古都西安，畅谈中国设计教育的创新话题，深入探讨艺术设计教育的发展方向、学科建设、教学目标、教学思想、教学模式、教学管理、课程设置、教材建设等诸多问题。应该说，本次论坛搭起了一个很好的沟通与交流平台，对于推动新时期中国设计教育事业的繁荣与进步，具有现实意义。

中国美术家协会十分重视视觉传达设计专业及其设计教育的发展，为此专门成立了中国美协平面设计艺术委员会，作为专业性学术组织，按照中国美术家协会及艺委会的章程开展各项活动，担负起沟通、协调、服务的职能，开展设计理论研究和中外学术交流等活动，积极参与国家重大活动的设计推广任务，做好中国美协举办的全国性美展平面设计专业作品的征选和评审工作，不断推进我国视觉传达设计事业的发展。

本次设计教育论坛是由中国美协平面设计艺术委员会、西安美术学院、中国美协西安学术交流中心、中国包协设计委员会联合承办的。感谢承办单位和协办单位的精心组织与协调工作，感谢西安美术学院的热情接待！希望本次论坛的成功举办为今后设计教育的发展起到积极的作用！

戴志祺

二零零四年十一月二十六日

序

陈汉民

中国美术家协会平面设计艺委会主任

中国包协设计委员会名誉主任

清华大学美术学院教授

近五十年来,中国的现代设计教育取得了历史性的进步。目前,已有近千所高等院校开设了艺术设计专业,从数量上看十分可观,但是就设计教育的质量而言,有待完善和提高。

因此,探讨目前中国设计教育所面临的诸多问题具有十分迫切的现实意义。在 2004 年全国高等院校视觉传达设计教育论坛上,来自全国几十所院校的专家学者就此发表了各自的看法,针对学科发展、专业方向、教学目标、教学思想、教学方法、教学管理、课程设置、课程建设、教材建设等问题进行了交流与探讨。将大家的发言编辑成集,既是一次总结,又是一种传播思想的好形式。希望今后坚持下去,每一至两年举办一次设计教育论坛,出版一本论文集,集合大家的智慧和经验,探索中国新时期设计教育的新路。

应该说,近年来中国设计教育存在的一些问题是发展中的问题,是变革中的问题。不怕出现问题,关键是认清问题,加以改进,调整步伐,有序前行。有些问题,不是短期造成的,而是历史遗留的问题,因此也需要用耐心去积极应对,但不是消极等待。在学术观点上有争论亦是好事,相互促进,才能提高,形成良好的研讨风气,这对于中国设计教育事业的发展非常有益。

就当前中国设计教育现状而言,应本着提高设计教育质量的长远利益来考虑问题,

不唯一时之利,而损长期之绩。在教学改革方面要因地制宜,循序渐进。只要把握住设计教学改革的大方向,允许采取不同的方式来推进改革,形成各具特色的设计教育模式,这有助于中国设计教育事业的良性发展。

设计教育是设计事业之本,特别是加强设计基础素质教育是重中之重,同时加大全社会的设计普及教育力度,提高专业设计人员和社会公民的设计素质、设计意识和审美水平,才能有效地推动中国设计事业的发展,为此倡导设计教育理论研究和设计批评互动沟通,积极参与国际设计教育的交流与合作,以多种形式、多种渠道进行中国设计教育研讨,本身就是一件有意义的事情。

“全国高等院校视觉传达设计教育论坛·2004”在中国美术家协会的主办下,由中国美协平面设计艺委会、西安美术学院、中国美协西安学术交流中心、中国包协设计委员会联合承办,聚集了一批优秀的艺术设计教育专家学者,大家畅所欲言,各抒己见,提出问题,分析问题,寻找对策,总结出许多值得推广和探讨的设计教育改革经验和话题。

推荐该论文集给大家,诚望开卷有益。

陈汉民

二零零四年十一月二十六日

目 录

- 1.... 在 2004 年全国高等院校视觉传达设计教育论坛上的致词 戴志祺
- 2.... 序言 陈汉民
- 1.... 当代书籍形态学 吕敬人
- 4.... 对设计艺术教育的思考 潘鲁生
- 9.... 平面设计艺术教育体系的反思 彭程
- 13.... 浅述广告传播形态的发展对广告设计教学的影响 康军雁
- 16.... 图形设计的发展态势 庞黎明
- 18.... 我国平面设计与欧美平面设计之比较 王亚菲
- 24.... 固执己见——对全国高等院校视觉传达设计教育的几点看法 岳钰
- 27.... 设计教育中的设计与市场关系浅析 陈小林
- 30.... 建立医院文化背景下的特色企业形象——从医院标识系统说起 陈青
- 32.... 论染织艺术设计专业教学体系的重建 梁昭华 / 张星
- 35.... 构成主义批判与民族化的设计教育 王家民
- 38.... 加入世贸与中国设计的前瞻 李望平
- 40.... 高校艺术设计教育发展热潮中的冷静思考 王若鸿 / 于唯德
- 43.... 一门新课——形象思维基础 丁同成 / 丁艺
- 47.... 图形设计的张力 谢燕淞
- 51.... 视觉传达设计教育的思考与探索 孙迎锋
- 55.... 标志图形的视觉语境和语义 关慧良
- 59.... 在创新中继承传统 张怡娜
- 61.... 视觉传达中字体标志的不同形式 蔡树本
- 64.... 新兴的第四媒体 李方方
- 66.... 科技之光照耀下的展示艺术 周维娜 / 孙鸣春
- 70.... 图形符号的隐语性和语义性研究 刘西莉
- 77.... 理工院校中艺术专业办学存在几方面问题的探讨 陈出云 / 陈洁
- 80.... 艺术设计中的时代性——从月份牌的演变透视广告设计的时代性 李琰君 / 姚彩云
- 84.... 中国古典图案设计——商周青铜器纹样设计结构浅说 李元 / 樊荣
- 86.... 从图案到装饰设计 陆宝新
- 89.... 书籍设计的广告效应 陶安慧 / 樊海燕
- 92.... 注意值、记忆度与信息量——平面设计侧谈 张晶晶
- 95.... 浅析中国当今设计文化特征的时代脉搏——从日本文化发展状况引起的思考 汤雅莉 / 李路葵
- 97.... 字体的设计与创新 刘时燕
- 100.... 企业形象设计与视觉文化时代 卢渊 / 张大弦

目 录

- 103... 论平面设计的图形表达 李路葵
- 106... 技能与创意间的通途 刘欣
- 108... 话广告效应 罗芳林
- 111... 动态包装设计的新发展 王晶
- 114... 绿色设计观念与古代“天人合一”哲学观 刘景森
- 117... 平面设计不平面 钱品辉
- 121... 从概念到图形——浅谈思维网络在图形设计中的作用 陆少游
- 125... 一个名称的传播、接受、解读 洪锡徐
- 127... 浅论包装变化的背景——超市 朴成日 / 崔正浩
- 129... 由 UV 现象引发的书籍设计思考——材质、工艺设计与当代图书的外部形态 韩国华
- 132... 视觉传达设计教育之杂想 王芃
- 133... 视觉竞争 王伟建 / 刘杨
- 136... 文字信息与视觉传播设计 王同旭
- 138... 品牌的再建设 王伟建 / 吴晓慧
- 142... 对我国设计教育现状的思考 孙湘明 / 萧沁
- 145... 视觉传达设计课程解决方案 陈希
- 149... 广告设计教学与市场对位模式 门德来
- 152... 形态构成课程教学的探索与研究 修智英
- 154... 广告学成人教育的理论教学与专业实践 由磊明
- 156... CI 教学中的系统观 文红
- 158... 浅谈企业形象推广中的弹性问题 刘昕
- 160... 探索字体设计课改革的新思路 刘世华
- 163... 传统民间艺术在现代艺术设计中的回归 胡绍中 / 周梅
- 167... 图形艺术的“话语”规则 黄有柱
- 170... 设计色彩的创意 黄纛
- 172... 数码神话与艺术教育的创新 傅骞
- 176... 人文色彩审美的继承与创新 陈旻年
- 180... 平面设计思维 曹金明 / 袁勋
- 185... 迈向跨学科系统设计——浅谈交叉性课程教学 叶苹
- 186... 初探艺术设计教育中的功能和教学原则 高明
- 189... 论现代标志设计与中国传统美学的关系 赵鹏涛
- 192... 论图形创意及其思维形式 阎评
- 195... 设计高等教育与设计普及教育的双轨体制 曾辉

目 录

- 197.... 多元化互动的包装设计教学体系 马云
- 199.... 论广告设计在传播过程中的社会功效 李渭涛
- 202.... 西部艺术教育与现代科技、新学科的应用研究 任斌
- 206.... 打破设计素描教学的瓶颈 段丙文
- 209.... 论高等美术院校学生基本素质教育存在的问题与对策 叶中锋
- 212.... 对未来的设计假设——由此而引发一些对概念设计的初步思考 李群
- 215.... 中国远古图纹符号中的艺术造型精神——对远古艺术造型的感悟与新的设计实验 张纪军
- 224.... 论创造性思维能力的培养 牟夏
- 226.... 关于陕西民艺前景的思考 曹伟
- 231.... 实用性复合美术人才培养杂谈 李琰
- 234.... 生动 感动 表现——我对视觉设计的一点体会 董江洪
- 236.... 新观念下的立体构成教学——对视觉传达专业基础课的思考 樊海燕 / 王国国
- 239.... 在教学中提倡科学发展观基础上的设计创意观 代福平
- 242.... 当代中国视觉传达设计教育的问题及走向——2004 全国高等院校视觉传达设计教育论坛侧记

当代书籍形态学

清华大学美术学院

吕敬人

书籍设计——在“大设计”的环境里是一个小兄弟,从设计的概念来讲,她还是一个有局限的范畴。

今天的社会已经到达信息化的时代,人们在怀疑传统的纸品书籍会不会被数字化的书籍等传媒手段所替代。在教学中(最近我在清华美院担任教学工作),我也遇到学生们的这种疑虑。很多同学已经习惯用电脑工作,并花费很长时间在网上交流及寻找相关信息,当然还有其他传播手段如电视、电影等。由此延伸,在教学中书籍应该传递什么样的信息?我认为这是一个很重要的问题。

想要做书籍设计,首先应该爱书、看书。如果对书没有感情,平时不看书或很少看书,很难在眼视手会心读的过程中体会到书籍的魅力!

书籍是否有生命力呢?我1998年参加了每年一次的德国法兰克福书展。这届书展论坛的主题就探讨了这个问题——“电脑书籍能否替代纸品书籍?”在四天时间里,出版、设计等各界的专家、艺术家作了深入讨论,会后出了一期对开大小的号外,标题就给出了答案:“电脑能否替代纸品书籍?——NO!”这对我来讲很高兴。从另外角度提问,纸品书籍到底有怎样的魅力?有人说,书籍是一种气味,在阅读中能嗅到时光的气息;有人说,书籍是一种温度,似乎能从书面的摩擦中体会到一种温润的玉石才有的气色和情感;有人说,书籍还是一种声音,在你读到密密麻麻的文字当中,能感受到一种似乎是满足的叹息,似乎也能感受到小时候阅读时听不懂的故事。著名的法国学者福楼拜说,我爱书籍,我爱书籍的形态,我爱书籍的外形,我爱书籍的文字,我爱书籍的气味,我爱书籍那些模糊不清的日期,我爱书籍那些画满插图镶满金边的图饰,我爱书籍在传达出内容的同时所享受到的美的温馨气息。书籍给我们带来的这种感受,在今天数字化的时代,却被我们慢慢地淡忘。今天的书店仍有大量卖不掉的送进纸库的书籍,据统计2002年全国就有500亿册的库存,

这真是资源的极大浪费!书籍该怎样设计?难道我们就是要设计那些垃圾书籍吗?我们又如何引导学生来思考今天对书籍的认识?

书籍应该是知识的载体,她体现了和谐对比之美,和谐为你创造了精神享受的空间,对比为你塑造了视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等五感的愉悦之态,书籍同时还为你插上想像的翅膀。不要小看小小的书籍,她不是静止的装饰物,她体现了纸张文化的魅力,在被翻阅的互动过程中,她就是一个能动的有机体,是驾驭时空可以表现生命的有血有肉的生命体。今天,我们看到书店的许多书籍越来越贵,读者、作者对出版社都有意见,为什么?这样的书不值得我们用辛辛苦苦挣来的钱买。怎样才能买到物有所值的书籍,就是现在要在学校里教给学生们的。其实书籍更多地体现了一种文化性,这是书籍所特有的书卷气息。我们要传达书籍的特点。什么叫书籍传达?这种传达不仅是外形,更是深入人类内心的内在神态、表情的传达,是一种内在修炼的骨气。最后是书籍的语言,她综合了今天的文字、图像、色彩、材料、工艺等诸多因素,就像一出戏,如何来演是我们应该学习的。以前我们学到的是文字、造型、平面构成、立体构成等,作为基础教学已经到位了,我们如何教会学生进行书籍的设计?我想创造一本美的书籍必须有这样一个标准:读来有趣、受之有益、得到大众欢迎、内容与形式统一并具备审美和功能价值属性。

我今天给大家带来一本讲授生命故事的书,借此讲讲书籍怎样传达信息。她讲的是一个胎儿在母体内逐渐发育、成长、最后来到人间的故事,只有十来页厚,却讲授了一个生动、深奥、复杂、丰富、科学而又带有情感的故事。书的题目是《我诞生了》。“我”就是胎儿,全书都以第一人称来讲述。封面就是一个胚胎,打开书,第一道幕是橙黄色的没有文字的扉页,她象征着包裹着羊水的母体;接着打开,是红色的,上面的文字说“在妈妈的怀里,有无数颗星星”(画面上许多小白点是父

亲的精子)。这些星星是有生命的,他们从远到近、从小到大地游动着。有一天,他们其中的一颗与母亲排出一枚卵子相遇并交上了朋友,于是一个变成两个,两个变成四个,这是进行细胞的分裂。经过两个月“我”已经长成四厘米大。随着时间的推移“我”逐渐长大,似乎有了光感,也能听到妈妈亲切的声音,这光感不断强烈,因为“我”的器官在慢慢成熟;这声音越来越大,通过这根管道(脐带)传过来。四个月、五个月、六个月、七个月后,“我”逐渐长大并往外游,我推开第一道门,她是深红色的,推开第二道门,她是橙黄色的,第三道门是中黄色,第四道门是淡黄色,渐渐地往外游,终于有一天,我从妈妈的母体来到人间。这张红色的页面象征婴儿来到人间喜悦的啼哭声,他说:“‘我’诞生了!”最后一行字让我热泪盈眶:“谢谢妈妈,‘我’诞生了”。整本书以一颗心的画面作为最终结束。1989年当我在日本第一次看到这本书时,当时眼泪一下就涌出来了。

这样薄薄的一本书通过设计与编辑的思想、情感的注入以及秩序化的驾驭,把我们司空见惯的信息、文字编织成有情节、有次序、有节奏、有层次的生动的书籍。我们如何掌握书籍设计的最根本要点?关键是有正确的认识。她不是简单的平面构成,不是表皮打扮和版式装饰,而是信息的传达。所以书籍设计者不应是简单的平面设计师,而应是一名出色的导演。舞台就是封面,扉页就是第二道门,目录就是演员表,每个字都是一名演员,哪怕一个小的标点符号都起着跑龙套的不可或缺的作用。这本书给了我们启示:书籍传达首先需要对信息进行逻辑化的思考,然后进行艺术的处理,要对文字、图像、色彩、工艺及材料等进行综合整体的设计,同时注入到时空,并通过具有表现力的方式最终传达一个有情感的故事。

当然,书籍是用来翻阅的,这种由翻阅引起的互动与电脑键盘的固定及塑料感觉却是截然不同的。所以书籍设计首先要考虑五感:视觉感、触觉感、听觉感、嗅觉感和书籍文化品位书籍意蕴品位书卷气息的味觉感。

这里有一本我在日本购买的由德国人做的书,就是需要读者参与以产生互动的。这本书是以书的形态讲述一个科学的故事,除过书盒还有一个丝带,打开封面是书名《金属的肥皂泡》,书下面是一个趣味模型(由一套金属丝圈在另一根软轨道上自由滑动,产生视觉的圆球错觉),作为讲述螺旋定律的一本书,她通过书

面文字与趣味模拟达到具有实感的很有表现力的互动效果。

书籍同时也给我们创造一种能够影响周边环境的气息。我拿了一本在德国购买的关于卫生间的并悬挂于其内的书。它给我传达出一个不可思议的生动有趣的关于排泄的故事。其中有对生理排泄的描述、排泄时的感言,还有不忘在最后附有手纸,这样一本记述从紧张地跑进厕所到轻松地离开的全过程趣味书,确实对环境有一种感染。所以做书最难的是把书籍做成是对周边环境有影响的生命体。

在教学中,学生往往注意书的外在形态,如怎样做好封皮、做好形式、把版式进行游戏般的利用、从网格到自由化的运用等。这些做的还不够,还不是书的本质。书籍设计的本质是一种传达,翻阅地传达。翻阅的过程是愉悦的,能让你感受到纸张的美,能领略书籍信息的内涵,能驾驭时间和空间。所以书籍设计应该用感性思维的抽象引导人们,运用逻辑思维排列的秩序,建立文字与图像的信息,以产生阅读与触摸的联想,并在物质与精神间实现互动(我最近在香港举办的展览题名就叫《翻开——中国当代书籍设计展》,集合了港、澳、台及大陆的多部书籍作品)。

纸张之美的本质是什么?是亲近自然,是与我们、与周边环境朝夕相处的亲近感。由纸张装订而成的书籍,既有纯艺术的观赏之美,又有阅读中产生视、触、听、嗅、味五感交融之美,所以纸是人们生活离不开的现实成分,通过纸张承载着由文字和图像反映的多重形态。通过工艺手段,没有文字的书籍也能传达一种信息。这里就有韩国设计师、德国设计师做的书籍,都通过图形和色彩传达了特定信息。还有韩国安尚秀老师在中央美院教学时做的一本书籍,相信可以给大家以启发。他让每个学生对对象进行逻辑化的分析与梳理,做到形式与内容相融。例如介绍一位音乐家时,一位学生用乐谱的形式做成了版面的设计。这里还有一位年轻设计师吴勇做的非常有趣的三角书,题材是三角恋爱,形式与内容相交相融,耐人寻味。

书籍在完成内容传达的同时,不要忘记经营书籍设计从细节到整体、从无序到有序、从空间到时间、从抽象到物化、从逻辑思考到幻觉想像、从书籍形态到传达语境,这是一个富有诗意、感性创造和具有哲理的秩序控制的过程。在教学中,我强调的是书籍的教学概念,是具有五感的生命体。同时,在讲授书籍形态时,我

很看重有悠久历史的中国书籍传统和形态,还有纸张文化之美及其表现以及20世纪100年西方书籍的历史。与形态相比,我更注重书籍的视觉信息化和信息视觉化的设计。在《字海书蚁做着玩》这一概念的教学中,同学们在经过书籍整体概念的理解后,创作出了一部分有表情有传达概念的书籍。《水、阳光和空气》是一个学生在沙尘暴的时候基于对人类需要阳光空气和水的迫切需要做出的一本书。书里的文字和插图我要求全部由自己创作完成。

广州美院出版了一本很好的书《装帧创意》,汇集了学生的多部优秀书籍作品。例如《床》,讲述了一个很有趣的孩提时代的故事,有与弟弟的故事,有小时候梦游的故事,文字非常美;《朋友》则用三层纸讲述了班级同学的故事,第一层是同学绣像,下面是各自性格的抽象,当中是为同学写的文字,翻阅过程中木质、纸质和塑料形成了不同的翻阅趣味;还有一位孟加拉留学生,在他的书中讲了童年时用针头往母亲惟一的用来享受生活的收音机的喇叭里注水的故事,很有趣;《面壁的故事》展现了作者路易达在童年被罚站时在墙上写下的一个个故事;另一个学生则通过金属感觉的运用做出了很酷的一本书。

我在教学中对学生传递的不是一种简单的平面、色彩、文字的构成,不是简单的资料收集整理,而是要求学生应建立在对文化真正意义的理解基础上,展开艺术的创作。著名的美国图表设计师沃尔曼认为,要提供给人们便于理解信息的必要性,要将繁复枯燥的信息进行概括梳理,达到信息有序传达的目的,无知即是财富,“无”就是“有”,这是信息传达的本质。

(如何传达信息可以有多种的方式。我在韩国参加会议时看到的一个学生做的《西游记》就很有意思,还有另一组学生对《罗拉快跑》的故事线及心理状态进行了各种图式的表现和对结果的再创造。)

从上面的例子可以看到,学生们更应学习在书籍传达中对信息的驾驭和逻辑化地分析处理,我提出(书籍的装帧只是表皮的一种美化和版式的装饰)书籍设计应是一个信息的传达,学生们要学会如何了解信息、接受信息和表达信息。一位著名的设计艺术家提出,一个优秀的书籍设计师应具备三个条件:好奇心、理解能力和跳跃性思维。前两者都是对信息的积累和理解,而后者需要靠理性在原有感受与理解的基础上的思考。

这里有一本《北京城市青年状态调查》,是对信息进行详细、科学、严谨的梳理后做的有意思的书。第一部分是通过年龄分析不同层次的需求,例如对“年纪轻轻何以暮气沉沉”的调查与分析;第二部分是场所,一天当中都在哪里生活,如在餐厅40%,在咖啡厅10%等;最后部分是对生活状态的感受,还有照片等。

总而言之,书籍设计具有十大属性:文化性、视觉性、功能性、可读性、秩序性、逻辑性、物化性、工艺性、趣味性、创造性,有了这些特点,才能形成一本有趣有益的书籍(第六届中国书籍设计金奖的作品,如《土地》《守望三峡》等都体现了这些特点)。

最后,我想引用春秋《考工记》对设计很科学、人文的理解:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为美。”借此阐释,我们在设计的演绎当中不能脱离我们的本土和文化受众,不能脱离审美的感官和中国文化需要以及人们在功能上的需求。我们要用很好的工艺和材质来共同完成好的、美的书籍的设计。所以什么是书籍设计?就是将司空见惯的文字融入耳目一新的情感和理性化的秩序化的下面,从信息编织到视觉效果,学会始终追求由表及里的书籍整体之美的设计理念,定能赋予读者一种文字与形色以外的享受以及创造戏剧化想像空间的能力。从书籍的化妆师到其形态的设计者,从装帧到BOOK DESIGNING,我们实在是需要书籍设计的观念转换!

对设计艺术教育的思考

■ 山东工艺美术学院

■ 潘鲁生

一、我国高等设计艺术教育发展现状与存在主要问题

建国 50 多年来,我国高等艺术教育事业得到巨大发展,基本形成了具有相当发展规模、学科专业门类齐全、教学水平较高的艺术教育体系。改革开放之后,艺术学科在结构上得到了调整、完善和空前的发展,已经形成音乐、美术、戏剧、广播影视、舞蹈、艺术设计(工艺美术)六大门类,艺术类专业发展到 48 种,1998 年新目录调整为 20 种。独立建制的艺术学院由 50 年代的不足 20 余所,发展到现在的 31 所,综合大学的各类艺术学科应运而生,达到了相当的规模。

从全国的 31 所艺术院校的本专科在校生人数来看,1996 年只有 18457 人,而到了 2003 年已经达到 82177 人,增长了 4.7 倍。如果从艺术类专业的招生统计数字来看,山东省 1998 年录取艺术类考生 3896 人,2004 年则达到 47518 人,增加了 12.1 倍。艺术设计类专业规模的迅速发展和扩大与 1999 年全国高等院校的扩招有关。面对社会对艺术人才的需求,国家制定了扩大招生规模等一系列政策,一些综合大学、师范类大学、多科大学或单科大学相继成立二级艺术学院、美术学院、音乐学院、影视学院、设计学院、动画学院等,或设立相关学科专业,其发展趋势之猛、规模之大都是空前的。据估计,在全国 1683 所普通高校中,80%以上的院校设立了艺术类专业,大多集中在实用的艺术专业领域,招生与培养数量增长惊人。据统计,1998 年全国艺术类考生为 90590 人,而到 2003 年又达 211024 人,增加 2.3 倍。

随着艺术学科与文科、工科等学科的相互交叉与融合,一些国民经济建设和社会发展急需的新的专业不断涌现,如数字艺术、动画艺术、多媒体艺术等专业已在一些综合大学开始设置。同时,由于我国电视业快速发展,与电视艺术相关的领域,也逐步从精英模式发展为大众教育格局,一些文艺编辑、动画艺术、音乐编

导等专业的招生规模在逐年扩大。例如中央音乐学院 2004 年新开设的专业包括了集音乐、心理学、医学为一体的音乐治疗学,北京广播学院在文化产业管理专业中新开设了文化经纪专业,北京电影学院在戏剧影视美术设计专业开设了新媒体艺术专业,山东工艺美术学院开设了艺术品鉴定与修复、设计管理、旅游产品设计、家具设计等专业。近年来艺术类专业招生和报考持续升温,仅山东省 2004 年就有 77770 人报考,占全省考生总数的 12.5%,这一现象反映了社会对艺术的需求态势和艺术的大众化趋势,其积极意义毋庸置疑。

教育规模的迅速扩大与国家的宏观政策有关,也与社会对艺术人才的需求有关,这对于设计教育发展而言是好事。但在规模的背后,不可否认存在严重问题。

这些问题主要表现在:(1)专业师资严重不足。全国 80%高等学校开设设计类专业,但大多数专业师资严重不足,教学投入不足,艺术设计专业的教学规律研究远远不够。根据教育部教育年鉴统计,1996 年艺术类高校专职教师 5732 人,在校生为 18457 人,2002 年专任教师 6896 人,在校生 64136 人,而师资及相关条件都存在投入不足的问题;(2)设计艺术教育学科体系、学科属性、课程体系、培养模式、培养目标的严重滞后;(3)设计艺术教育的评价体系和监控体系与其他学科一样,没有考虑艺术设计本身的规律和特点;(4)“考试经济”的驱动与设计艺术专业考试问题,急需相关院校专业考试统考,或者同类设计专业成绩的互认,需要建立一套规范的合理的科学的考试办法。

二、设计艺术教育应该科学合理规划学科体系

在设计艺术的规模迅速发展的情况下,应该加强设计学科的理论研究和教育规律研究。这种研究包括:(1)设计艺术的学科属性研究。设计是科学和艺术的结合,设计艺术学的发展离不开人文科学、自然科学、社会科学和技术科学的支持,设计艺术学科与其他学科

关系的研究是设计艺术学发展所必须的;(2)设计艺术教育对象研究。中国设计艺术教育应该包括:公民的设计意识教育,以培育设计教育发展的社会环境;中学设计教育,培育高等设计教育预备人才,提高未来公民的设计意识;高等设计艺术教育。

就高等设计艺术教育研究而言,针对中国的国情、设计艺术教育的自身规律以及社会对设计艺术人才的需求,应该仔细研究办学层次问题,并对每个层次的培养目标培养要求以及面向的社会层面进行系统研究。

中国的设计艺术教育应该分为研究生教育、本科教育、高等职业教育和再教育(继续教育)几个层次。每个层次都有其自身特点,而不是千篇一律的。但现在高等职业教育办成了本科的考前班,脱离了高等职业技术教育的初衷。就本科层次的设计艺术教育而言,也应该针对不同的就业需要研究不同规律,师范类和普通类教育有本质区别,其具体内容就表现在教学计划上。但在各层次设计艺术中,恰恰又缺少这方面的研究,课程设置千篇一律。

三、加强设计艺术专业教学方式的探讨研究

中国设计艺术发展的起点是:(1)传统的工艺美术教育;(2)美术(绘画);(3)20世纪80年代间接传入的包豪斯三大构成。这些起点和模式都不是设计艺术教育的全部,设计艺术教育与它们有关系但又有自身的发展规律,在设计教育的实际发展过程中,必须充分考虑。本人从设计艺术教育实际出发,有四点感受。

其一,专业基础课与专业课之间的关系问题。

这一问题的解决可以通过两种途径,第一,德国的包豪斯以及乌尔姆设计学院在教学中将专业基础课和专业课并行,即各年级都有相应的专业基础课和专业课。第二,我国艺术设计院校一般将专业基础课程安排在前,等专业基础课完成后,再进入专业课学习。

其二,理论教学和实践教学(工作室教学)结合,应该加强实践教学。

目前中国设计艺术专业的实践教学仍然是十分薄弱的环节,大多停留在手绘表现和计算机表现,而与设计实践密切相关的实践教学(工作室教学)十分薄弱,投入十分不足。针对设计艺术教育的本质特点,设计艺术的实践教学是非常重要的。包豪斯创建初期,教学上采用双轨制教学,每一门课程都由一位造型教师(形式导师, master of form)和担任基础课教学的一位“技术教师”(工作室导师, the workshop master)共同教授,使

学生共同接受艺术与技术的双重影响,“形式导师”负责教授形式内容、绘画、色彩与创造思维的内容,“技术教师”负责教授学生技术、手工艺和材料的内容。1927年陈之佛先生曾经写文章介绍包豪斯教育理念,但没有引起重视。20世纪80年代,中国设计教育界接受了从日本、台湾、香港等地间接传入中国大陆的包豪斯教学理念,并被简单化为“三大构成”(平面、色彩、立体)。包豪斯早期的技术教育以工厂实习形式来实现,并建有书籍装帧工厂、编制工厂、陶瓷工厂和木工工厂等。在欧洲设计艺术院校中,包豪斯初期创建的“双轨制”教学模式并没有随着包豪斯的消失而失去生存空间,而是不断发展和完善,出现了“理论教学”和“工作室教学”相结合的教学模式。就艺术设计而言,设计构思和设计表现是两个关键环节,设计构思必须考虑多种因素进行,涉及人文、历史、社会需求、市场等多种因素,这些问题的解决必须借助理论教学来完成,其结果是解决设计的概念层面;如何把概念层面的设计表现为现实设计,技术教学就占有重要位置。工作室根据材料、工艺及设备的特点进行统一规划,工作室有专门的技术人员负责学生技术方面的教学(如材料、设备使用等问题),或者说解决学生的设计表现和如何表现问题,而不是设计的创意问题。工作室都是统一管理,专门技术人员负责,不隶属于某系或某专业,除了有的学校需要交纳部分材料费用外,免费向所有相关专业学生开放。

其三,专业基础教学和项目教学结合。

专业基础教学和专业教学的关系问题是设计艺术专业教学必须研究的问题。欧洲发达国家的设计艺术院校,课程设置上一般都是进行基础教学后进行专业教学,专业教学大多是以项目(project/projramme)教学的形式进行。项目包括虚拟和与企业的结合,主要是研究方面,而不是具体的设计作品,具有一定的超前性,如维也纳实用美术学景观设计专业学制5年,一年是基础训练课,第二至第五年为项目教学,每学年一般完成一个项目。

其四,充分实行假期课堂,实现设计艺术教育与社会相结合。

对于大学教师和学生来说,假期除了休息以外,完全可以用假期来进行专业的学习和社会实践,以及对前一个学期的学习情况进行总结,通过这个过程调整学习认知。在这个问题上,可以参照国内外高校在学期安

排上的一些做法,压缩课堂教学时间,加长假期,将大量教学活动安排在假期完成,实行“假期课堂”。

设计艺术教学应该大致分为课堂讲授与艺术表现教学、实践与体验教学、技术与能力培养教学三个部分。其中,实践与体验教学、技术与能力培养教学这两个部分应得到突出与加强。以往课堂讲授与艺术表现教学、实践与体验教学、技术与能力培养教学三部分之间的比例大概为8:1:1,为了创造从艺术表现型教育向实践型教育的创新教育转换的条件,可以将其调整为4:3:3。提高实践与技能比例的部分,这些内容安排在“假期课堂”进行比较适宜。

设计艺术教育与相关行业、市场的关系十分密切。设计产品要直接经受市场的检验并得到消费者的认同,因而社会学、市场学、营销学以及广告学、设计管理等不仅是设计艺术学的相关学科,更是设计艺术各专业必修的科目。因而,在设计艺术教学中,除了对学生进行设计艺术理论和实践的培养之外,也要将市场经营的知识导入其中,使学生尽早了解社会、了解行业、了解市场,以缩短学生对市场认识的过程,使学生能够尽早认识设计与市场的关系。从全国艺术院校和相关艺术学科的教学安排来看,现在上课周数大约占学年总周数的70%,假期占30%,扣除节假日、考试等时间,实际课堂教学周数大约占60%,如果建立“假期课堂”,可将上课周数调整为60%,假期40%,实际课堂教学周数大概占到50%左右,其中,假期的15%~20%的时间用于安排假期课程教学。

假期课堂的设立,一定要考虑到专业的适应性,其一是考虑本科四年的统一安排,其二是考虑不同的专业方向的差异和特点。针对各个年级的情况,假期课程的侧重也应有所不同。大学一年级,假期课程可以安排户外写生、专业课程体验、社会考察等项目内容;大学二年级,增加专业认知程度,可以安排企业咨询、市场调研、到商家或厂家实习;大学三年级,增加应用性的课题,接触实践课程,加强工场作业,增加项目设计、工程预算、专题调研内容;大学四年级,则要加大毕业设计的力度,可以考虑最后一个学期将假期的时间全部投入毕业课题,根据不同的专业方向选定实习制作商家或厂家,结合应用性项目、研发性项目、企业横向课题项目等参与设计与实践不同环节。针对各专业领域,其假期教学内容也有侧重,例如平面设计要注重对市场营销、市场调查、企业文化的调研课程,注重企业形

象的策划与设计。同时也对包装装潢、书籍设计等不同行业进行课题研究与市场开发;以建筑学为依托的环境艺术设计,要注重建筑规划设计、建筑装饰材料与市场报价等相关知识的学习,增强对不同居住空间的尺度把握等规律性的了解与认识;工业设计专业则要深入不同行业的产业第一线,了解生产工艺、了解材料工艺、了解市场需求等规律,设计不违背生产工艺与市场需求的工业产品,开发社会需求的公共设施设计或针对不同的展览会来进行的展示设计。服装设计与工程专业的学生更要了解流动的服饰文化形态,了解面料市场、了解当代不同群体的审美趋向;而手工艺术专业的学生则要深入工厂、作坊,拜艺人为师,继承传统,锐意创新,注重手工文化,注重手工艺的思想,通过实际的动手体验与操作达到制作与审美的目的。目前刚刚兴起的数字艺术,则体现当代科学技术与人文思想的融合,体现技术与工具的高度结合,同时也特别注重商机互动的关系。所以,设计艺术所涵盖的不同专业领域既有共性又有特色,从培养设计师的角度来检验我们的专业设置,传统工艺与现代生活方式的学习内容、艺术与科技在实践环节中更要注重。这些都需要科学精神、人才素养、艺术的创新的技术能力的培养。假期课堂的设立,有效地将传统意义的讲授、辅导的课堂由平面的教学形式立体化,将打破艺术表现的单一教学形式,更加注重实训的环节,使设计艺术学科的高等教育更加完善。

四、建立适合高等艺术院校的教学评价体系,实现艺术设计教育的有序、合理和过程控制

由于教学评估机制在整个高校艺术教学体系中具有导向、规范和改进的重要功能,所以,建立高校艺术教学评估体系不能以文科或理工学科的共性标准代替其艺术学科的特殊标准,要充分尊重和遵循艺术学科自身的发展规律,把握艺术学科建设的特点,不能简单地套用理工科的办学方式或评估模式来建设和评估艺术学科。因为按照不同的评估标准会得出不同的评估结论,教学评估标准的合理性直接影响到结果的准确性,没有合理的标准性也无法达到评估的预期目的。现行评估方案中的指标体系包括了对学校的办学指导思想、师资队伍、教学条件与利用、教学建设与改革、教学管理、学风、教学效果以及特色项目等8个一级指标、18个二级指标和38个观测点,从中我们可以看到整个评估体系的框架基本完备。但其具体观测点中的