

November 17-19 2005
Guangzhou, P.R. China

2005

当代

工业设计教育纵横

Contemporary Industrial Design of Education

2005 国际工业设计教育研讨会论文集

Proceeding of the International Conference on Industrial Design Education

主 编 杨向东

副主编 童慧明 汤重熹 吴 卫 蒋 雯

2005 国际工业设计教育研讨会论文集

当代设计教育纵横

主 编 杨向东

副主编 童慧明 汤重熹

吴 卫 蒋 雯

主办 教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会
中国机械工业教育协会工业设计学科教学委员会
中国工业设计协会教育委员会

承办 广东工业大学

机 械 工 业 出 版 社

ISBN 7-111-04346-4/TH·1682

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：冯春生

责任印制：王书来

北京蓝海印刷有限公司印刷

2005 年 11 月第 1 版·第 1 次印刷

889mm×1194mm 1/16 30.5 印张 984 千字

教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会

主任委员

何人可（湖南大学）

副主任委员

鲁晓波（清华大学） 张福昌（江南大学）

委员

张乃仁（北京理工大学）	殷正声（同济大学）
赵英新（山东大学）	肖狄虎（湖南大学）
徐人平（昆明理工大学）	兰凤崇（吉林大学）
许喜华（浙江大学）	陈汗青（武汉理工大学）
张成忠（重庆大学）	李乐山（西安交通大学）

秘书

肖狄虎

教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会

中国机械工业教育协会工业设计学科教学委员会

中国工业设计协会教育委员会

2005 国际工业设计教育研讨会论文评审委员会

主任委员 何人可

副主任委员 杨向东 吴 卫 蒋 雯

委员 陈汗青 孙守迁 谢大康 童慧明 汤重熹
张乃仁 何晓佑 严 扬 刘振生 赵英新
谢冠华 黄华明 孙恩乐 赵 阳 宗明明
彭 亮 周 旭 戴小乐 文 妙

序

2005 年国际工业设计教育研讨会于 2005 年 11 月 17 日至 19 日在广州市隆重举行。此次会议的显著特点之一是许多来自国外的工业设计教育专家的积极与会,使会议具有了更多的国际化气息,这与目前设计教育日益国际化的发展趋势是完全一致的。与会代表就国内外工业设计教育面临的问题和挑战、工业设计教育的发展趋势以及各设计院系近年来在专业教学和教改等方面取得的成就进行卓有成效的交流和研讨。《当代工业设计教育纵横》论文集共包括设计教育、设计文化、设计方法和设计形态与创新研究等内容,共精选出 131 篇文章,综合体现了国内外工业设计教育工作者近年来努力探索现代设计教育的规律和方法,培养符合时代发展要求的工业设计人才所取得的成绩,以及他们在研究工业设计领域一些前沿课题和基本理论方面取得的成果。

我国工业设计教育在近年来有了极大的发展,这一方面体现在工业设计专业的数量和本专业在校学生的数量上,也体现在工业设计教育所取得的巨大成就上。根据教育部 2005 年的最新统计,全国共有 230 所本科院校设有工业设计专业,形成了世界上最庞大的工业设计教育体系,为国家的经济建设和发展提供了大量急需的设计人才,不少青年设计师和设计专业的学生开始在国际设计舞台显示出他们的才华,在国际上著名的设计大赛和设计评奖中,中国学生频频获奖,受到国际设计界的瞩目,从一个侧面体现出中国设计教育的进步。

但是,我们也必须清醒地认识到,我国的工业设计教育与发达国家和地区相比,还有巨大的差距,设计教育的水平和设计师的素质还远远不能满足国家经济发展的需求。随着中国加入 WTO,工业设计专业在国内和国际两个市场上面临着竞争。在“中国制造”向“中国设计”转型的过程中,工业设计必将扮演关键性的作用。为了适应这一历史性的挑战,工业设计教育必须要加快国际化的进程,加强与国外工业设计机构和院校的交流与合作,提高我国工业设计教育的整体水平。这次的国际工业设计教育研讨会,以及其后的香港“2005 设计营商周”为工业设计教育的国际交流提供了一个极好的平台。这里我代表会议的主办单位向本次会议的承办单位广东工业大学艺术设计学院以及杨向东院长表示衷心的感谢,并期待着明年的工业设计教育研讨会会有更多更好的论文呈现给大家。

教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会主任委员

中国工业设计协会副理事长

中国机械工业教育协会工业设计学科教学委员会主任委员

何人可 教授

2005 年 10 月 15 日

目 录

序

1. 设计教育观念

创建形象化、交互性、可持续发展的课程体系

——“工业设计史”国家精品课程的建设与发展.....何人可 袁翔 (3)

中国当代艺术设计教育反思

——制造大国的设计教育现状及存在的问题.....彭亮 (6)

从感性看中国设计教育：一个跨文化的对比.....宗诗婷 沈杰 巩森森 (12)

高校工业设计本科教育探讨.....吴佩平 (16)

论“教”与“学”在艺术设计教育中的适应与超越.....曹瑞忻 (20)

信息社会设计学科新探索.....张帆 (23)

艺术设计专业的生源素质与人才培养.....赵得成 (25)

论艺术设计创新型人才的现代培养途径.....尚华 (27)

论服装设计与工程专业人才的培养.....孙恩乐 (31)

工科院校工业设计教学的两点思考.....胡鹏 张丹 (34)

谈谈工业设计的专业建设.....马良书 (36)

从香港理工大学专业设计学院的设计教育看香港设计的未来.....吴鼎武·瓦历斯 (39)

论中国工业设计教育的定位与思考.....曹亚丽 (45)

对我国工业设计教育若干问题的思考.....叶丹 (49)

在艺术设计学教育中实施德育教学的探索.....钟周 (53)

家具设计本质与家具设计教育.....刘文金 唐立华 (56)

数字化技术时代工业设计的革新与重构.....刘亚军 (59)

反思“计算机辅助设计”给工业设计教学带来的影响.....肖金花 高筠 (63)

2. 设计教育改革

课程改革何处去？

——关于清华美院设计艺术学硕士研究生课程培养情况的调查报告.....宫浩钦 周岚 (67)

依托地方经济优势 探索艺术设计实践性课程与中小企业发展相结合的教学模式.....汤重熹 (70)

工业设计专业技术类课程教学改革研究.....汤志坚 穆荣兵 (74)

数字化时代中国工业设计人才培养探讨.....胡鸿 (76)

对艺术设计专业招生的专业考试的思考.....黎志伟 (80)

对工业设计教学的思考.....夏丽君 (83)

设计专业“项目化”实践教学体系的架构.....许锦泓 (85)

对工业设计专业教材建设的思考.....鬲波飞 陈锦昌 (88)

工业设计专业英语教学现状和改革思路.....孙志学 王晓红 (92)

产品设计速写教学改革之我见.....毛宏萍 康修机 (94)

浅谈工业设计专业的教学创新.....张简一 张莉 杨从晶 (97)

艺术类边缘学科教育的探析.....邹涛 (100)

3.设计教育方法

论工科院校艺术设计专业色彩教学设计意识的培养	黄华明 李鸿明 邹建敏 吴彩好 (105)
推动工科类工业设计专业学生创新思维的创建与实现	马兰 梁圣复 (109)
艺术设计专业应用多媒体教学的思考	黄迅 戴小乐 (112)
论工业设计教学中手工绘图与计算机绘图的平衡发展	尹翠君 任立昭 (114)
浅谈设计素描教学中学生创造性的培养	蒋弘烨 (117)
面向工业设计专业的立体构成教学探讨	王文明 (120)
工业设计专业摄影课架构刍议	王占北 (122)
学分制下工科工业设计实践教学方式探索 ——指导学生参与全国挑战杯、创新杯设计大赛有感	吕冰 吴向博 (125)
艺术设计专业英语教学形式探索	戴小乐 (128)
PMA 心态在初期设计教育中的作用	李月恩 (130)
数码空间艺术在设计教育中的应用研究	束晓永 殷晓晨 倪丽萍 (133)
再谈传统绘画和美学基础在现代美术教学中的重要性	任光培 (136)

4.设计教学实践

解构色彩的实验性教学案例探索	吴卫 肖晟 (141)
教学中产品概念时间和空间属性及描述研究	曲延瑞 刘洋 种道玉 (146)
培养良好的设计理念, 激发创新的设计思维 ✓ ——“废弃品再设计”的课程训练	刘平义 张永兴 (150)
信息教师科技背景对信息学院导入企业识别系统之研究 ——以静宜大学信息学院为例	曹永忠 薛新光 蔡英德 (153)
时钟的界面创意	蒋雯 (159)
论“情感曲线波动”规律与工业设计专业课堂教学过程创新	马彧 (162)
以创新能力培养为核心的工业设计实践教学	殷晓晨 束晓永 (169)
“成衣设计”课程教学模式初探	文妙 (173)
工业设计教学的优势与特色 ——记湖北美术学院工业设计系	李梁军 (176)
专题设计课程中个性魅力的分解与构成 ——论办公室专题空间设计的教学重点	李钢 (179)

5.设计技术研究

面向工业设计的产品特征重用技术研究	吴群 刘刚 孙守迁 (185)
虚拟现实环境中的体验特征	夏进军 方兴 (189)
逆向工程在工业设计中的应用	孙志学 (192)
基于用户价值的本土化产品开发途径	夏亚丽 张锡 (194)
工业设计中的情感信息分析	苏建宁 (196)
基于需求的产品概念设计方法	张 纯 崔致远 张伟社 (199)
浅谈游戏设计	彭国斌 (203)
数字模型的虚拟结构分析技术在工业设计中的应用	孙元 杨冬梅 (206)
整体线构概念在工业设计数字化建模中的研究	丁勇 (212)
服装设计中的材料学	熊忆 (215)

6. 设计理论研究

社会分层与作为符号创造的工业设计	宫浩钦 周岚 (221)
“大设计”时代的产品设计三大趋向	张同 (225)
信息时代设计环境的变化和新概念设计的特性	孟亨在 (230)
工业设计方法学中的哲学观点	张宝 刘俊霞 (234)
浅谈日本“道具论”与中国之“道”、“器”	魏庆同 杨向东 (236)
“道器论”论与《道具论》对现代设计理念的启迪	杨向东 魏庆同 (239)
金乌与鸱鸢比较考	田镇 (242)
民族符号与工业设计	李博 杨洪泽 战丽 (246)
借鉴庄子思想 展望包装设计	朱茗茗 (249)
初探中国文学用语对品牌名称的影响	周洁 (253)
从设计心理学角度探究产品设计中的“以人为本”	方方 (257)
“以情为本”——谈多媒体艺术设计中的情感因素	高华云 (261)
理解“人性化”	孟彤 (264)
现代艺术设计中的女性文化新趋势	袁莎莎 (268)
艺术设计中的情感缝合	杨洪泽 李博 (272)
产品形态仿生设计方法探究	郭南初 (276)
自然的启示	
——浅谈设计中的仿生学	高力群 张健伟 (278)
√ 工业设计认知心理学原理初探	杨飞 (281)
产品语义学在非物质设计中的应用	黄丽丹 戴端 (285)
情感性设计中的形态语义与认知心理	毛佳 戴端 (288)
产品语义学在形态设计中的应用	喻青 戴端 (291)
初探信息时代的产品语义表达	王华斌 陈羽 (294)
√ 论工业设计中的技术美	刘海波 (298)
产品的无障碍设计	杨勤 王卫星 (300)
符合绿色设计的产品结构研究	穆荣兵 (303)
关于产品的绿色设计探讨	葛俊杰 穆荣兵 (307)
基于绿色设计的产品造型设计的材料选择	朱立红 张良 张萍 (311)
绿色设计是推动我国模具业发展的动力	邓诣 徐小明 (315)
虚拟环境和实际环境中产品设计印象比较分析	尹亨建 (320)
从虚拟现实技术看视觉文化信息交流	叶凤华 (325)
略论产品创新的驱动力	袁和法 丁伟 (332)
创造力与环境	蒋从容 (335)
产品设计中创造性思维实践	卢景同 (339)
产品开发与产品创新应注意的有关问题	李学林 李增华 (341)
构架于系统分析上的叙事设计思维	周睿 (344)
为坐而设计	
——从创造“物”到创造“事”的设计本体论	吕杰锋 (347)
现代工业设计中适当设计理念的探索	蔡克中 (350)
谈影响产品设计定位的多种因素	曹阳 (353)
浅析产品形态契合设计	张雯 张锡 (356)
浅谈细节设计——DED	王金广 (359)
塑料材料的含义变迁研究	
——19世纪60年代到20世纪初的塑料	朴爽勋 (363)

产品设计中材料资源可持续利用的原则与方法	周瑄 (369)
现代版面的设计观念与发展趋势	杨敏 (372)
现代商品包装设计在流通环节中之我见	黄迅 (375)
媒体数字化与电影动画的时空	郭蔚 (378)
多媒体语言语法及相关认识论问题的研究	李震 (381)
论多媒体设计应用项目的信息性与有效性	陈宇刚 黄迅 (385)
当今室内设计趋势之我见	任文东 (388)
当代澳大利亚景观设计随想	贺云 黄迅 (391)
从装饰到空间, 从空间到环境	
——环境艺术设计观念的发展	林肇铭 (394)
商业展会展示设计发展趋向浅析	
——2005 年上海国际汽车工业展览会展示设计分析	刘东峰 (398)
运用系统论方法进行展示设计	陆江艳 (403)
数字时代展示设计的语言转型	张甜甜 (407)
新设计 新生活	李玮婧 (411)

7. 设计实务与产业

高等院校与地区工业设计振兴的互动关系	张育广 杨向东 (417)
工业设计专业与地方经济发展关系研究	郭南初 (420)
也反思青少年网络游戏上瘾现象	陈恒 (423)
“红色旅游”的走红与“红色旅游纪念品”的设计开发	喻青 喻德荣 (428)
人机工程学在数控机床设计中的应用	
——MCNC—1 数控机床改良设计	陈波 张旭伟 陈智蓉 兰图 (431)
基于医疗器械产品造型设计方法的应用研究	王建国 苏玉平 郭洪飞 海景瑞 (434)
照明灯具的创新概念式设计思维研究	孙晓红 景璟 (438)
轿车内部人机分析	何森 陈久川 (442)
快乐遥控吸尘器的设计	张剑 孙自强 刘旭 欧阳海燕 (445)
坐具设计与研究	马彧 (447)
高级双层城际旅游列车车厢的实验性设计探讨	陈静勇 朱仁普 阚玉德 郎世奇 滕学荣 (451)
设计高龄者可携式电子产品以解决行动不便之研究	曹永忠 薛新光 施德忠 蔡英德 (462)
大环境对服装业的影响	李洁红 (469)
开合屋盖结构的发展简述	朱向红 (472)
浅论工业设计竞赛和知识产权问题	杨向东 冯颖 吴伟立 陈巍娣 (474)

1.设计教育观念

创建形象化、交互性、可持续发展的课程体系

——“工业设计史”国家精品课程的建设与发展

何人可 袁 翔

(湖南大学设计艺术学院 长沙 410082)

摘 要: 本文在总结首批国家精品课程之一“工业设计史”建设与发展的过程的基础上,提出了在工业设计专业教学中创建形象化、交互性、可持续发展课程体系的必要性和具体实施方法。从课程建设、教学特色、课程的可持续发展等方面为建设设计类精品课程提供了参考和借鉴。

关键词: 工业设计史; 课程; 形象化; 交互性; 可持续

引言

近年来,我国的工业设计教育有了飞速发展,反映了国家经济发展对工业设计人才的巨大需求。然而,和国外发达国家和地区相比,我国工业设计专业的教学体系和课程建设尚处于探索阶段,如何在大众教育的背景下培养出合格的设计人才,满足国家工业设计产业发展的需要,是工业设计教育面临的挑战之一,也是设计教育发展和改革需要深入研究和探讨的重要课题。另外,随着我国的经济日益全球化,我国工业设计必将在国内和国际两个舞台上竞争,设计教育的国际化也将是工业设计教育的研究课题。正是在这样的背景下,湖南大学工业设计专业针对我国设计专业教育长期存在的教学内容缺乏有机联系、学生综合素质及动手实践能力不高、实践性环节薄弱以及缺乏国际视野等弊端,提出了将工业设计作为一种高度综合性的交叉学科来组织教学的理念,“由理入道”与“由技入道”相结合,由强调知识结构向培养能力和素质转变,以专题研究和设计作为课程中心,建立了一套以知识和能力培养高度综合为突出特色,以精品课程、高水平教材建设、先进的多媒体互动式教学、高水平设计竞赛和国际交流为核心的创新课程体系。“工业设计史”作为工业设计专业的一门核心理论课程,是我校工业设计专业创新课程体系建设重点之一,其教学目的是使学生了解人类历史中,特别是工业革命以来设计发展演变的脉络,包括各种设计学派、设计风格、著名设计师及其作品以及设计发展的历史条件。这对于学生正确理解工业设计内在动力与源泉,把握工业设计的未来发展有非常重要的作用。

“工业设计史”课程的建设经历了 20 余年的发展过程。1982 年,湖南大学工业设计专业正式成立,开始着手建设“工业设计史”课程,邀请日本著名

工业设计教育家吉冈道隆教授来校讲学,并提供了一批国外原版的设计史教材和参考书,在翻译、整理有关资料的基础上,开始编写讲义并拍摄制作了一批教学幻灯片。1991 年出版了国内第一本统编教材《工业设计史》。1998~1999 年课程主持人何人可公派赴美国北卡罗莱纳州立大学设计学院访问,考察了美国相关课程的情况,并根据工业设计学科的最新发展和设计史研究的最新成果,对教材结构和内容进行了调整和增补,同时多媒体技术和互动式教学的到广泛应用,课程建设趋于完善。

《工业设计史》内容涵盖了整个中外人类社会设计文明的历史,涉及到建筑史、艺术史、科学技术史等诸多领域,而教学课时仅 40 学时,传统的教学方法和手段已难以满足课程的要求和学生学习设计历史相关知识的需要。根据《工业设计史》教学的特殊要求,在教学过程中我们借鉴了国际上先进的教学理念,充分现代教育技术的最新成果,紧紧围绕专业和课程的特色,从教材和教学参考书建设、形象化化和交互式的教学课件制作、学生自选课题研究、高水平系列讲座等方面着手,形成了如下的特点:

1 高水平的课程教材和教学参考书

教材建设是课程建设的前提。经过多年的努力,“工业设计史”课程建设了一套融纸质教材、多媒体电子光盘、工业设计史网站为一体的立体化教材。其中《工业设计史》教材以历史唯物主义和辩证唯物主义的观点研究人类设计历史的发展和演变,在结构上采取纵横相交的方式进行分析和研究,即以历史年代的时间脉络为研究主线,同时对每一时期不同地区,不同流派进行横向分析和比较,构成一幅工业设计历史的全景图。该教材 2000 年修订版荣获 2002 年

国家级优秀教材一等奖,并列入“十五”国家级重点规划教材。与之相配套,还相继出版了《美国工业设计》(李姐莉、何人可编)、《设计辞典之20世纪50位工业设计师》(何人可编)、《设计艺术的含义》(赵江洪编著)、《产品百年》(何人可、黄亚南编著)等教学参考书。本课程重点制作了多媒体、交互式的多媒体电子教材,集工业设计史的历史背景介绍、设计学派、设计风格、著名设计师及其作品的分析、分类查询等内容为一体,以生动的历史影像、图片、虚拟现实和富于时代感的音响素材构成一部立体的人类工业设计文明史。为了因应信息时代的工业设计的迅速发展变化,还建立一个即时更新的工业设计史教学网站,提供工业设计的最新发展动向和研究成果。本课程教材的内容体系如下:

第一篇 工业革命前的设计

(1) 设计的萌芽阶段 了解设计概念的产生和人类审美意识的发展、介绍生存设计和人类需求的递进。

(2) 手工艺设计阶段 了解国内外手工艺设计阶段的主要特点及代表性的设计风格和特色。

第二篇 1750~1914年的工业设计

(1) 18世纪的设计与商业 介绍市场的扩展及其对设计的需求、劳动分工与设计专业的出现、18世纪的主要设计风格和代表性的产品。

(2) 机械化与设计 了解英国的纺织工业、美国制造体系以及美国早期的汽车设计、设计中的标准化与合理化。

(3) 设计改革 了解19世纪上半叶设计理论的发展,包括“水晶宫”国际工业博览会、工艺美术运动、芝加哥学派、新艺术运动、德意志制造联盟等。

第三篇 1915~1935年的设计

(1) 工业、技术与设计 介绍两次世界大战之间欧美国家工业与设计的状况,了解新材料、新技术与设计发展的关系。

(2) 艺术变革与现代设计 介绍风格派、构成派等先锋艺术对现代设计的影响、柯布西埃与机器美学、格罗披乌斯与包豪斯。

(3) 20世纪20~30年代的流行风格 包括艺术装饰风格、流线型风格和斯堪的纳维亚风格。

(4) 职业工业设计师的出现。

第四篇 1940年至当代的工业设计

(1) 战后重建与设计 介绍欧美、日本以及其他亚洲地区战后工业设计发展的特点和成就、战后工业设计在公司识别计划、人机工程学和材料和技术方面的发展。

(2) 走向多元化 介绍理性主义与“无名性”设计、新现代主义与高技风格、波普风格和后现代主义、解构主义、绿色设计等设计风格和思潮。

(3) 信息时代的工业设计 介绍计算机技术的发展与工业设计、美国、欧洲和日本信息时代的工业设计及发展趋势。

2 突出形象化和交互式的教学特色

工业设计的历史是社会、文化和科学技术发展的想象体现,工业设计史在一定意义上也是一部视觉的历史。“工业设计史”课程建设之初就重视将理论讲述与形象资料有机地融合在一起,强调生动、直观、交互性的课堂教学,突出课程形象化的特色。使学生对历史上各种设计风格、流派和典型作品有直观和深刻的印象。主要图像资料由任课教师在国内外和欧美各国收集而来,其中包括法国卢浮宫博物馆、奥塞博物馆,德国包豪斯博物馆,美国大都市博物馆、现代艺术博物馆,丹麦现代艺术博物馆等著名博物馆实地拍摄的珍贵资料。通过整理和研究,建立了一套完整、系统的工业设计资料库,保证了教学的效果,也为学生的专业设计提供了丰富的参考实例。在此基础上,利用先进的多媒体教学手段,突破静态的文字和图片教学的局限,通过视频、音频等方法,更加全面地展示设计历史发展的文化背景。另外,利用三维建模的方法,通过虚拟现实技术再现历史上经典的工业设计作品,使学生可以生动地、立体地进行深入分析。通过工业设计史光盘和网站,学生可以依据时间、地区、人物、流派、风格、产品类型等主题进行检索、分类,方便学生进行自主的学习和研究,并可以和教师建立起即时的互动联系。

3 鼓励学生自选课题进行研究,实现课程的可持续发展

工业设计史是一个不断发展的课程,这就要求学生能掌握设计历史研究的基本方法,在今后长期的职业生涯中能不断地研究和把握设计潮流和风格发展的趋势。为此,本课程鼓励学生在教师的引导下,根据自己的兴趣就工业设计史的相关课题进行较深入的研究,并将研究成果以多媒体演示和讨论会的方式进行交流,并在工业设计史网站上发布。这样做不仅激发了学生学习的积极性和主动性,锻炼了研究能力,也通过这种方式每年可以积累了大量的新鲜的研究案例,实现了课程的可持续发展。

具体的做法是,任课教师利用三分之一的课时,结合多媒体光盘讲授工业设计史发展的脉络主线,其余三分之二课时由学生报告各自对工业设计史中的重要流派或人物进行深入研究的结果,并由教师 and 同学进行讲评,实现师生间的交流与互动。与此同时,积极引导~~学生以外语来提交研究报告~~,提高了学生的专业英语水平。

本课程的考核将卷面考试和专题研究的论文相结合,以保证学生即对课程内容有较全面的了解,同时又对特定的知识点有深入研究。

4 以专题讲座深化和拓展课程内容

由于课时的限制,课内只能有重点地讲授设计史的脉络主线,不可能对所有的内容做详尽的讲解,为此,我们有计划地邀请国内外的有关专家学者举办了一系列的专题讲座,让同学们对感兴趣的~~主题~~有深入的了解。2003 年举办了“中国民间艺术史”

系列讲座,使学生们对本土设计文化有了较系统的认识。美国设计艺术中心设计学院的著名设计史专家王受之教授、英国设计史权威 John Heskett 教授等也应邀来校举办了“后现代之后”、“人类设计的历程”等系列学术讲座,深受学生欢迎。2001 年以来,已经举办了 80 场讲座。

“工业设计史”是一门不断发展和变化的课程,随着社会、文化和科学技术的飞速发展,新的工业设计思潮、流派和作品会不断涌现,为工业设计史增添新的内容,新的教学理念和教学手段也会给课程的教学带来新的冲击。只有不断研究、不断进取,才能使课程教学与时代同步。这就是我们建设精品课程的最大体会。

“工业设计史”国家精品课程网站于 2005 年 10 月再度更新,请访问: <http://jpkc.hnu.cn/>。

中国当代艺术设计教育反思

——制造大国的设计教育现状及存在的问题

彭 亮

(中南林学院 长沙 410004)

pengliang1680@163.com

摘 要: 本文从批评的角度对中国当代的艺术设计教育进行了分析,从制造大国的设计教育泡沫现状;高等设计教育产出与中国制造业需求的错位;计划经济模式影响根深蒂固的设计教育体制;重“道”轻“器”、重“艺”轻“技”的中国设计教育体系等方面进行了全面的反思,并对中国设计教育改革提出了相应的对策。

关键词: 制造大国;艺术设计;高等教育;批判;反思

1 引言

中国真正的现代艺术设计教育是在 20 世纪 80 年代初开始起步的,国内对设计教育的研究一直是在不断的争论中进行的,如同所有的理论总是滞后于实践一样,艺术设计教育也总是落后于现代制造业的实践。这一点在中国当代的艺术设计教育中,表现得更为突出。一方面,中国的现代制造业在迅速崛起,以信息技术为代表的高新技术几乎冲击着所有经济领域和制造产业。在制造业经历了跨越性发展阶段并实现工业产值高速增长的同时,却出现了高等设计教育产出与中国制造业需求错位的情况,起步不久的中国现代艺术设计教育,正在以不成熟的设计教育理论与教学实践,为中国的现代产业提供着滞后的服务

2 制造大国的设计教育泡沫现状

中国在 20 世纪 80 年代开始引进现代设计教育体系,在 20 多年来有了飞跃的进步与发展。特别是在 20 世纪 90 年代末期以来,在国家“高等教育大众化”政策的引导下,在制造业迅速发展后对设计人才需求的就业市场驱动下,高等艺术设计教育迅速扩张,在进入 21 世纪后的今天,中国已经成为全球规模最大的高等艺术设计教育大国。据初步统计:中国目前一共有设立设计专业(包括艺术设计、工业设计、建筑设计、服装设计等)的高校(包括高职高专)已达上千所,每年招生人数已达数十万人,设计类专业已经成为中国高校发展最热门的专业之一。但是,与西方发达国家不同的是,中国的设计教育是在社会经济高速发展与转型的历史背景下发展起来的,因此面临的问题与困难特别突出,而且

中国的设计教育至今还是处于发展的初级阶段,尚未真正定型与成熟。

如果从数字上看,中国设计教育在近 10 多年来发展迅速,在中国的高等教育体系中,目前几乎所有的高校(无论是综合性大学、理工大学、农林大学、师范大学、甚至包括地质与财经大学)都纷纷开设了艺术设计专业,一时间,艺术设计突然成为国内的最热门专业之一。在中国的中学的高中阶段,初步形成了文化成绩考不上普通大学的学生就改学艺术和美术现象,通过短时间的所谓“速成培训”与“考前辅导”班,艺术与设计专业的报考人数多得惊人,虽然国内的高校目前学费最贵的就是艺术设计专业(全国平均每学年学费是 8000~15000 元人民币),但是,交钱学设计的学生有的是,每年有上百万的考生。德国卡塞尔大学艺术学院教授盖尔哈特·马蒂亚斯(Prof. Gerhard Mathias),对中国设计教育的现状一针见血地指出,中国的艺术和设计院系已经蜕变为一家家赢利企业,其产品就一批又一批从有缺陷的教育流水线上培训出来的次品毕业生,每年达数十万人,可是这些被称之为“设计蚂蚁”的设计学生,刚出校门就已无法适应全球化经济浪潮的对现代设计人员的要求,更遑论去担当设计教学之重任。在他看来,中国的当代设计教育是一个绝无仅有的巨大泡沫。

3 高等设计教育产出与中国制造业需求的错位

虽然中国的高等艺术设计教育发展迅速,盲目扩招带来的设计教育过度膨胀,但是在专业设置与课程教学体系方面却存在着严重的问题,大部分学校的专业设置基本集中在艺术设计、装潢设计、广

告与包装设计、室内设计与环境艺术设计等所谓通用设计的专业中,中国每年培养的数十万设计毕业生,大部分拥挤在广告、包装、室内设计等以装饰为主的服务行业中,于此带来的后果是,中国在近10多年来成为世界上最大的广告与包装污染大国,建筑与室内环境污染大国,国内的大、中、小城市的建筑与城市环境已经沦陷为广告、招牌、招贴的海洋,中国的“月饼”、“粽子”包装现象成为过度设计的典型,乃至在国家法律与法规的层面上来限制规范广告与包装、建筑与室内环境的设计。

但是,值得令人深思的是,在经济全球化的背景下,如此庞大的高等设计教育体系与中国制造业在全球的地位形成着巨大的反差,作为世界上最大的人口大国和制造大国,目前是全球最大的汽车制造与销售大国,家电制造与出口、家具制造与出口、服装制造与出口、玩具制造与出口大国。一直到今天,中国仍然没有培养出自己的汽车设计大师、家电设计大师、家具设计大师、服装设计大师、玩具设计大师。由于中国制造缺乏自己的设计与品牌,中国的制造业在近年来频频被西方发达国家以“反倾销”的理由给予制裁,我们可以从近日美国对中国木质卧室家具出口反倾销的典型案例分析中,汲取严重的教训。更令中国制造产业担心的是,在今后一段时间,美国、日本和欧洲等国将不断地针对中国纺织、服装企业进行一系列的反倾销。

中国的当代设计教育进入了一个十字路口,目前我们培养的学生与制造业的要求差距越来越大,但是社会与产业对高等设计专业教育的要求却越来越高。但是由于中国教育体制的关系,高校设计教育的与产业发展的跟进不够,高等设计教育的发展滞后于产业,在这方面要进行深层次的研讨,国内从南到北高校的设计教育,不同层次、不同类型的院校都面临着新的挑战,制造业是中国经济的支柱产业,中国作为“世界制造的工厂”,艺术设计教育需要以新的人才培养模式、专业设置、教学内容和课程体系,来解决未来中国制造产业的需求。

一方面是中国设计人才匮乏,另一方面是设计专业学生分配难,毕业生无法满足企业需求,许多人改行从事其他工作;二是国内设计教育在很大程度上仍然在沿用传统艺术和美术教育的方式,忽略了设计教育应与产业需求结合的特点。这反映了设计教育与产业需求终端之间的矛盾,也同时说明了设计教育与中国的制造产业的对接产生了错位。

在这方面反思20世纪80年代以来,中国发展设计教育的政策也是可以得到一定的教训的。在改

革开放初期,中国从国家政策和政府层面上抓设计是从产品“包装”开始的,而且当时有一种观点认为中国的制造业出口产品是“一等的产品,二等的价格,三等的包装”。所以,由国家经济委员会牵头,专门成立了中国包装工业总公司与中国包装技术协会,下设包装装潢设计委员会,各省市也成立了相应的包装装潢设计分支机构,组织全国与行政大区的“包装装潢设计大赛”。与此同时,包装装潢设计也成为中国高等设计教育起步最早的专业之一,几乎所以的高校工艺美术系都设立了包装装潢设计专业,中国的产品包装装潢设计有了快速的发展,而且也培养了一大批包装装潢设计人员。到了20世纪80年代中期,随着广告、CI企业形象设计、室内设计的兴起,上述专业又进一步成为国内高校的设计类热门专业,并且在中国曾经创造了“太阳神”CI企业形象设计、“秦池”白酒广告等“神话”般的设计策划案例,与中国制造产业发展进步最关键的工业设计专业成为中国设计教育体系中发展最滞后的专业。广州美术学院童慧明教授在《理想与现实的冲突 中国工业设计20年反思》等系列文章中,对中国设计教育20年的发展历程进行了反思,认为虽然这20年来中国“平面设计”、“环境设计”、“广告设计”的进步很大,但是无法回避中国工业的核心—制造业的产品设计的滞后,对中国设计教育界的理想与产业经济和市场热点不合拍的现象作了理性的分析。

在21世纪的今天,我们回顾中国25年来的设计教育发展历程,可以认为在设计教育的学科与专业设置方面,存在着决策的失误,中国一直到现在,仍然是三流的产品设计与质量,影响中国制造业的核心因素仍然是产品的科技创新与设计研发,而包装设计与广告,用现代可持续发展的“绿色设计”的观念来看,是应该逐步弱化的设计专业,日本的“无印良品”(取消包装)、瑞典的“宜家家居”(很少广告,用产品说话,DIY模式)风行全球,就是一个产品设计发展的国际大趋势。

在这方面,中国与西方发达国家、亚洲新兴工业国家与地区的设计教育体系形成了一个巨大的反差,二战后的德国、意大利、日本,20世纪70年代后的亚洲四小龙,特别是韩国与中国台湾地区,经济振兴与制造业的腾飞与工业设计教育的繁荣是同步发展的,特别是韩国以“三星集团”为代表的工业产品设计,从电器到手机,已经赶超德国与日本,成为亚洲设计的杰出代表。如果从国家发展战略与民族振兴的高度看设计,目前国内一些城市的大学生发起了盲目抵制“日货”的行动,但是如果中国

的工业产品的设计与品质上不去，仅仅去消极的抵制其实是下策；韩国从发展工业设计教育和民族工业的角度去抵制“日货”的策略，才是真正的理性爱国行动，韩国的影视产业、足球运动、汽车工业的崛起都是值得中国人深思的。

中国的设计教育与中国制造产业的需求并没有形成有效的接口，设计教育的发展，不仅仅是数量上的增加，而且还必须优化教育结构，包括学科专业结构、层次结构、类型结构和地区结构。人才培养必须以适应中国市场经济发展与制造产业的需求为主要目标，尤其要与国际接轨。目前的设计人才培养方式与社会产业需求终端之间存在错位，教育部门并不很清楚社会产业领域所需人才，最后用人单位往往要负担额外的职业教育成本。对于这个问题，我国工业设计教育的学术带头人柳冠中先生给予了非常深刻的评述：“与设计教育的”不良性过度“所形成对照的是设计产业的幼小或畸形。设计教育与设计产业处于严重的失衡状态，造成我国设计业的两端大，中间小的模式，即设计教育与设计需求的增大，专业化的设计队伍与合格的设计人才却相当缺乏。这是一个奇怪的现象，一方面设计人才被大批量、快速地生产着，另一方面巨大的设计需求却不能得到满足，类似经济学的术语：滞胀。”

4 计划经济模式影响根深蒂固的设计教育体制

我们应该清醒的认识到中国的教育体制的计划经济模式的影响还是根深蒂固的，从大学的名称、学制、办学层次到专业的设置、教学大纲、课程内容、教材编写等，都是由国家教育部在进行统一管理的。正如潘懋元教授所言：“20 世纪末到 21 世纪初，中国高等教育的发展面临着来自两方面的挑战——世界科技革命和计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。如果说，前一个挑战可能是世界共同的问题，则后一个挑战是中国特殊的问题。”作为一个地域广阔、人口众多、区域经济发展极不平衡的发展中国家，在高等教育上一直推行这种统一的模式，其结果是令人值得反思的。以设计专业教育为例，就可以得到许多正反两方面的经验和教训。目前这种大一统的设计教育模式，在不断大规模地培养着一批又一批的设计专业的毕业生，从中专、大专、本科到硕士、博士研究生，但是却没有真正培养出当代中国制造产业急需的、非常职业化的汽车设计师、家电设计师、家具设计师、服装设计师，乃至中国制造产业中的一些出口规模非常大的劳力

密集型的特殊产业急需的设计人才，如玩具设计师、钟表首饰设计师、服饰鞋类设计师、家居用品设计师都非常奇缺。

中国目前设计艺术教育正面临着专业设置与布局不合理混乱局面，国家教育部规定的“艺术设计”学科，专业方向太少，与日益发展的制造产业与生活方式的变化不相适应。一些与艺术设计相关的专业方向太少，而在教育部统一的专业目录规范下，又无法得以拓展，研究生教育、本专科教育、成人教育和中等专业教育、职业教育拉不开距离，形不成优势互补和各自特点，这也是专业单一而又混乱的原因之一。其二是教学模式与专业课程设置的规范，这种状况应当引起我们深刻的反思。山东工艺美术学院潘鲁生教授认为这种类似“大跃进运动”式的设计教育发展的后果不是对学科的良好发展，不是对设计专门人才的优质培养，而是对艺术设计学科的葬送和人力资源的浪费。

中国作为全球最大的家具制造与出口大国、玩具制造与出口大国、珠宝首饰制造与出口大国、陶瓷玻璃制造与出口大国，但是这些制造产业急需的设计专业在国家的“艺术设计”学科目录中都没有一席之地，相比之下，反而在欧洲发达国家的设计大学中，仍然在继续保留这些专业，并且发展成为具有硕士与博士学历层次、培养高层次研究型人才的设计专业教育，成为国家制造产业发展的核心竞争力。如今，英国、北欧的陶瓷玻璃制品占领了全球所有高端产品的市场，作为陶瓷（China）的故乡，现在中国市场上的高档日用陶瓷玻璃几乎成为日本、韩国、英国产品的一统天下。反之，中国本来已经具有很雄厚学术与技术基础的陶瓷设计教育，包括原来的中央工艺美术学院陶瓷系、中国轻工业部景德镇陶瓷学院设计系、中国美术学院陶瓷系，却在 20 世纪 90 年代的国家教育部专业目录调整中取消或者削弱了陶瓷设计专业。在高端日用陶瓷产品市场失去的同时，中国的陶瓷设计教育却在朝“陶艺”的方向发展，在中国的艺术品市场出现了越来越多的“陶艺家”和“陶艺”产品。陶瓷设计专业变成“陶艺”专业，陶瓷设计教授变成“陶艺家”，已经工业化的陶瓷工厂大量破产，取而代之的是大量的手工“陶艺”作坊。

家具设计专业也一样，伴随着 20 世纪 80 年代中国的改革开放，中国家具设计教育与中国现代家具产业的发展同时起步，走过了 20 余年的历程并取得了初步的发展。在短短的 20 多年的发展进程中，中国的现代家具教育与中国现代家具产业共同走过了从小到大，以弱到强，从无序走向有序，从国内走