

■ Native Design / Design Education

设计设计师 | 中芬艺术设计教育比较研究

谢崇桥 著

设计设计师 | 中芬艺术设计教育比较研究

谢崇桥 著

图书在版编目(CIP)数据

设计设计师: 中芬艺术设计教育比较研究/ 谢崇桥著.

—北京: 中国轻工业出版社, 2011.6

(Native Design)

ISBN 978-7-5019-7889-2

I. ①设… II. ①谢… III. ①艺术-设计-教育-对比
研究-中国、芬兰 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第203569号

责任编辑: 沈 强

策划编辑: 沈 强 责任终审: 劳国强 封面设计: 灵思舞意

版式设计: 东方美迪 责任校对: 李 靖 责任监印: 吴京一

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2011年6月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16 印张: 17

字 数: 400千字

书 号: ISBN 978-7-5019-7889-2 定价: 45.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

091146K2X101HBW

序

谢崇桥在考入清华大学做我的博士研究生以前，在一所高校担任设计专业的副教授，期间由北京市优秀人才项目资助获得国家留学基金委的公派，去芬兰做一年的访问学者，他是个有毅力的有心人，因为短短的时间里，要完成一个中芬艺术设计教育的比较研究，是很艰巨的事。我曾担任过留学基金委资助项目的评审，了解申请者的题目小而比较好做反而容易通过，而崇桥“自讨苦吃”，由此也可见他的实在，虽然这是个国内急需的课题，但他给自己的压力也实在太大了。

我可以想象崇桥在芬兰的一年里工作和学习异常紧张，这从他这份研究里的那些听课笔记、调查问卷以及分析中可以看出。芬兰是北欧设计的代表，在我看来，斯堪的纳维亚半岛的设计是最值得中国设计学习的地区，因为他们的设计朴素、简洁，而又充分反映对人性的尊重，其设计哲学与中国传统思想有相似之处。北欧设计如何达到如此境地，认真研究芬兰这个个案，尤其从设计教育着手去考察，对中国设计的发展无疑是十分需要的。众所周知，设计的发展与一个国家的经济发展、消费文化有极大的关系，中国的现代设计真正起步于改革开放以来，虽然发展很快，但存在的问题不少，尤其设计教育，由于规模发展太快，大多数设计专业的教育模式仍然沿用美术教育的培养方式，因此，崇桥的芬兰设计教育研究的必要性可想而知。

令我吃惊的是，崇桥选择了中芬比较研究，这就需要他的知识奔走在中芬之间，其实，以一个他者的眼光去观察芬兰设计，往往会有许多新鲜的第一印象，但身为中国人，却谁也不敢说已经了解中国设计，教育问题尤其如此，所以，崇

桥的目标的艰难与成果的重要成正比。

在研究中，崇桥以事实说话，他还善于统计和归纳，使得中芬艺术设计教育的比较架构结实而富有说服力，除了理念和课程外，他还从管理等角度观察和比较，课题做得深入而明晰，对中国同行吸取芬兰经验，反躬自省，并向着最终建立中国设计教育的新格局进发，无疑极富战略性。

崇桥让我给这本书的正式出版写个序，我在阅读书稿的过程中也深有体会，因此写上以上的文字，权作序吧。

祝贺崇桥的研究成果出版，能有机会与更多的同行交流，是磨砺自己学术的最好途径。

杭 间

2011年3月26日于北京望京

前 言

芬兰被公认为是当前世界上最具竞争力和创新能力的国家之一，取得如此高的声誉，与其重视教育、重视艺术设计是分不开的。20世纪50、60年代，芬兰在意大利米兰设计三年展上屡获成功使得芬兰设计享誉世界，是芬兰设计获得全球认可的开始。之后，建筑和家具设计大师阿尔瓦·阿尔托（Alvar Aalto）进一步通过大量作品将“芬兰设计”变成了一个专有名词。那么，在芬兰设计走向成功的路上，芬兰艺术设计教育到底起到了多大作用？芬兰设计教育的发展历程与中国的艺术设计教育发展历程有哪些相似点和不同点？两国设计教育有哪些异同？我们能从中得到哪些有益的启示？带着这样的思考，2005年10月~2006年10月，我借获得国家公派的机会，以访问学者的身份赴芬兰进行了为期一年的访问学习，对芬兰的艺术设计高等教育进行了多方面的考察了解，本著述即是在此基础上，经过后续研究，通过比较中国内地艺术设计高等教育与芬兰艺术设计高等教育，在对艺术设计教育的许多问题进行探讨的基础上形成的，期望能为中国艺术设计高等教育的完善和发展提供参考性建议。

本书共八章，第一章是背景介绍、文献综述和主要研究发现概述，其余各章节分别从两国艺术设计教育发展史的主要历程、艺术设计教育人才培养的方向、艺术设计学科课程设置、高校艺术设计专业招生就业形势和相关政策、高校对艺术设计专业学生实行的管理方式和有关规定、艺术设计教育教学资源与教学状态、艺术设计高校参与国际交流的现状与意义等方面进行了探讨。此外，本书附录收集整理了对部分艺术设计院校学生进行问卷调查的综述、对部分高校网站建

设情况的查询报告以及芬兰两所大学的课堂观摩情况综述等，希望能给读者提供尽可能全面的关于芬兰艺术设计教育的信息。

第一章中首先讨论了艺术设计的名词概念问题，认为虽然中国和芬兰在艺术设计学科领域存在不同程度的名词概念混用情况，但从两国近现代艺术设计领域的主要名词更替情况来看，基本上还是一致的，说明两国的艺术设计教育并非没有可比性。接下来，本章介绍了两国艺术设计教育的基本现状，便于读者理解后文中所论及的两国主要艺术设计类高校的类型、教育规模、教育层次等的差别。在“文献综述”一节，从“中国艺术设计教育现状的相关文献”、“研究和介绍芬兰设计教育现状的文献”、“国内外艺术设计教育的比较研究文献”等方面对已有的相关文献进行了概述，肯定了他们对本研究的参考价值，同时也分析了这些文献与本研究的差异。本章最后，以简短的文字，将本研究的主要发现以观点为标题进行了概述，并指出了这些观点在后面章节的出处，便于读者了解本书的主要成果。

第二章是两国近代以来艺术设计教育发展主要历史的比较。首先对两国近代以来的艺术设计教育发展历史按“起步阶段”、“早期发展阶段”、“中期发展阶段”、“近期发展阶段”进行了阶段性划分和对比分析。然后归纳了两国艺术设计教育发展历程的主要启示，如“艺术设计教育的产生和发展，都是与社会经济、政治环境密切联系，离不开政府、社会大众的支持和重视”；“学习国外应该建立在双向交流的基础上”、“艺术设计教育发展要重视其延续性”；“高水平的艺术设计教育需要高水平的研究作为支撑”等。

第三章是两国艺术设计教育人才培养方向的比较。第一节分别从两国国家层面、高校层面对本科、硕士、博士等各层次的培养目标进行了比较分析。并以“视觉传达”专业为例，对两国院校的专业培养目标进行了比较。认为，中国国家层面的人才培养目标应对“艺术活动”给予更多的重视，学校和具体专业层面的培养目标应该更具特色。对有些不合理的培养目标，如少数院校的本科人才培养目标中有“培养高校教师”的规定提出了质疑。分析了这类培养目标产生的历史原因，认为这样的培养目标应及时予以修订以适应时代要求。第二节比较了两国艺术设计学科在国家学科分类中的位置和两国高校艺术设计专业设置的具体情况

况，发现艺术设计学科在芬兰的学科体系中有着更重要的位置。艺术设计学科能成为芬兰21大学科分类之一，与“人文学科”、“教育学科”、“自然学科”等并列。在中国，却只是“文学”学科门类中的“艺术学”一级学科下设的二级学科之一，而且有些艺术设计相关的专业方向还被划分到其他学科门类之中。两国不同的学科体系设置方式对艺术设计学科的发展有着不同的影响。可能正是因为艺术设计学科划分的差异，造成了两国高校艺术设计学科在具体专业的设置方面也存在许多差别，专业相同而名称有别的情形在中国高等院校中普遍存在，实际上不利于教育资源的整合和社会大众对该专业的理解和认识。

第四章以“平面设计”专业为例，对两国艺术设计学科的课程设置进行了比较。重点探讨了相同专业“学时、学分不一致”的问题，“艺术倾向还是技术倾向”的问题，专业技术课程、专业理论课程、实践课程、语言课程等的设置比例问题，以及多学科背景的艺术设计教育问题等。就课程设置与审美能力、表达能力、创造能力、自我发展能力、应用知识能力培养等方面提出了看法和建议。比如培养审美能力仅靠课堂讲述是不够的，高等院校（或地区）应该建立设计博物馆，让学生多接触实物，培养设计表达能力可能需要给学生更多“自由表达”的机会，因而“试验性”课程可能比成熟的构成课更有效等。此外，艺术设计学科人才需要多学科知识背景，所以应该加强不同学科间的合作，共同培养人才。

第五章对两国艺术设计高考招生和高校学生毕业的规定和就业政策方面进行了比较。认为艺术设计类专业与文化高考相分离的招生方式并不利于此类人才的选拔，芬兰院校将专业考试和文化考试合二为一，自主招生的方式可能更有利于发挥高校的积极性，从而尽力挑选优秀人才。在学生毕业的管理规定方面，芬兰灵活的学分制管理，允许更多的学生延期毕业，有利于满足艺术设计专业学生参与社会实践的实际需要。在就业问题上，在学生毕业前统计就业率，实际上相当于要求毕业生在毕业前找到工作单位，对学校的教学会形成不利影响。芬兰在毕业后进行就业率的统计更有利于教学的正常进行。另外，中国目前的“毕业生派遣”制度值得商榷，艺术设计专业毕业生需要更为灵活的就业环境。

第六章探讨了与艺术设计教育相关管理方式的一些细节问题。从教育主管部

门对学校的管理、学生是否参与学校管理、学校管理是否以学生为中心、学校管理学生的一些具体规定和办法等方面进行了比较。认为芬兰院校让学生参与学校管理实际上有利于学校管理层和学生之间的沟通，学生可能因此对学校的管理行为更为认同，有利于减少管理层和学生以及师生之间的冲突。在具体的管理规定方面，中国少数高校的某些管理规定和方式有更人性化的可能，如在学籍、考勤管理方面，过于严格的管理制度实际上可能反而不利于学生“自主”学习；“一次考试定终身”的指导思想在中国高校的课程考试制度中仍然存在，而这又可能是造成考试作弊泛滥的重要原因之一；另外，单一百分制的评分体系有时并不适合艺术设计类部分课程对学生学习结果的评价，将百分制与等级制评价体系相结合的评价方式或许更适合评价艺术设计专业学生的学习结果。

第七章主要比较两国艺术设计教育资源和教与学的环节。特别是在对两国艺术设计专业师资力量的比较之后发现，教育质量的高低与专职教师的数量并无对应关系，在专、兼职教师的比例问题上，中芬高校差异很大。对艺术设计人才的培养而言，吸纳大量有实际经验的兼职教师承担课堂教学任务，或许不失为降低教育成本，提高教育质量的良好途径之一。另外，中芬学生在课堂上的不同表现，恰恰说明了艺术设计教学质量提高，强硬的规章制度有时并不一定可靠，更需要让学生树立明确的学习目的和对所学专业的真正兴趣。

第八章对两国艺术设计类高校参与国际交流的现状进行了比较。中国内地艺术设计类高校参与国际交流的频度明显不如芬兰院校高。特别是学生参与国际交换学习方面，两国有相当大的差距，芬兰院校似乎更乐于支持学生“出国学习”。造成这种差距的原因，尽管有历史的差异，缺少资金的现实问题也不容忽视，但中国高校仍有必要在促进学生参与国际交流方面加快步伐。芬兰的经验是，学生参与国际交换学习对提高艺术设计人才的质量具有重要意义，也是提升高校艺术设计教育质量的重要途径之一。

附录部分注重资料的原始性，包含对数据的基础分析，既是前文的佐证，也是对论述的充实和补充。

目 录

第一章 | 艺术设计教育：来自北欧的启示 / 1

第一节 导言 / 1

第二节 本研究的出发点与基本方法 / 4

第三节 中芬艺术设计高等教育的背景概要 / 6

第四节 相关文献综述 / 15

第五节 本研究的主要发现 / 22

第二章 | 回眸设计教育：让历史告诉未来 / 31

第一节 中国和芬兰艺术设计教育发展的几个主要阶段 / 31

第二节 两国艺术设计教育发展历程的主要启示 / 45

第三章 | 人才培养方向：明确或者含糊 / 50

第一节 艺术设计人才培养目标 / 50

第二节 艺术设计学科体系与专业设置 / 79

第四章 | 课程设置：科学安排还是利益权衡 / 102

第一节 为什么选择平面设计（视觉传达设计、装潢设计）专业进行比较 / 102

第二节 部分院校平面设计（视觉传达设计、装潢设计）专业本科主要课程设置情况 / 103

第三节 艺术设计课程体系比较的主要议题 / 116

第四节 关于艺术设计学科课程设置的建议 / 130

第五章 | 招生与毕业：严进宽出、宽进严出、宽进宽出 / 139

第一节 招生 / 139

第二节 毕业 / 163

第六章 | 设计院校管理：为学生还是为管理 / 174

第一节 高校合作办学 / 174

第二节 学生参与决策和管理 / 176

第三节 管理“以学生为中心” / 181

第四节 管理学生的具体规定和办法对比 / 185

第七章 | 教育资源缺乏：缺理念还是缺物资 / 198

第一节 教育理念 / 198

第二节 高校师资状况 / 201

第三节 教学状况的比较 / 208

第四节 学生的学习状态 / 211

第八章 | 国际教育交流：积极参与有意义 / 215

第一节 两国国际交流的现状比较 / 215

第二节 学生对参与国际交流的看法 / 221

第三节 两国艺术设计类高校网站发布情况的对比 / 228

第四节 国际交流相关问题的讨论 / 229

附录一 | 调研问卷（调研对象为芬兰高校艺术设计专业学生） / 236

附录二 | 调研问卷（调研对象为中国高校艺术设计专业学生 / 239

附录三 | 芬兰高校艺术设计专业学生问卷调研综述 / 242

附录四 | 中芬两国艺术设计院校网站建设状况对比 / 249

附录五 | 芬兰大学课堂教学观摩综述 / 254

参考文献 / 256

致 谢 / 260

后 记 / 262

第一章 | 艺术设计教育：来自北欧的启示

第一节 引言

芬兰（The Republic of Finland）位于欧洲大陆西北部的斯堪的那维亚半岛，东邻俄罗斯，南濒波罗的海，西靠波地尼亚湾，西北与瑞典和挪威接壤，面积约338145平方公里，人口约520万，芬兰语和瑞典语均为芬兰官方语言，其中居民以芬兰语为母语的占93%，以瑞典语为母语的占6%，北方拉普兰地区还有约2000名左右以“萨米语”为母语的土著“萨米人”。芬兰境内湖泊众多，素有“千湖之国”之称，森林覆盖率超过70%，是世界上森林覆盖率最高的国家之一。芬兰曾经是瑞典王国的一部分，在1809至1812年间的拿破仑战争中，俄国从瑞典手中夺取了芬兰，并将芬兰建立成具有自治性质的大公国，1917年在列宁领导的俄国十月革命期间芬兰获得国家独立，首都赫尔辛基，人口约53万。

地处北欧高寒地带的芬兰曾经是一个以农业为主、经济并不发达的小国。但1999年4月瑞士洛桑国际管理发展学院（International Institute for Management Development, Lausanne，简称IMD）的一份报告使得全世界的目光开始关注芬兰和芬兰教育：当年芬兰的国家竞争力从1995年的国际排名第十八位上升到第三位，仅次于美国和新加坡。而且2001年以后，芬兰更是连续摘取了多次“全球竞争力第一”的桂冠，并在2006年至2007年度全球竞争力榜单上再次获得第二名，

图1-1 芬兰景色

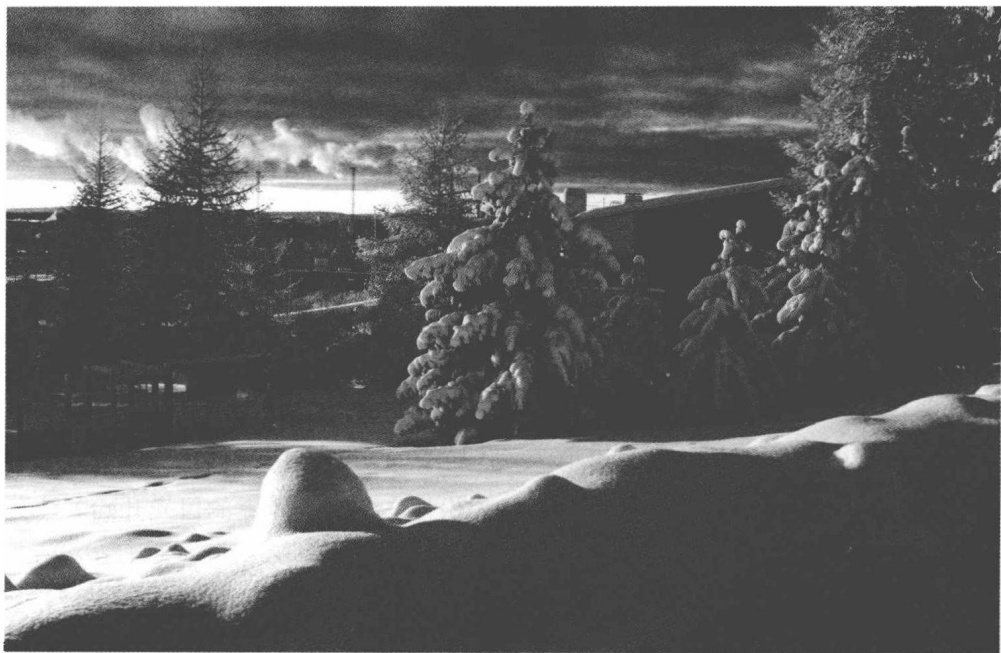

图1-2 芬兰雪景

图1-3 阿尔瓦·阿尔托（Alvar Aalto）建筑设计作品（芬兰北部拉普兰省会城市罗凡涅米市长途汽车站和市政厅）

这使得芬兰被公认为当前世界上最具创新能力的国家之一。芬兰取得这样的成绩，与其重视教育是分不开的。

芬兰也是一个重视艺术、重视设计的国家。20世纪50、60年代，芬兰在意大利米兰设计三年展上的屡获成功使得芬兰设计享誉世界，这是国家重视设计的结果。设计师和艺术家在芬兰被视同民族英雄。建筑和家具设计大师阿尔瓦·阿尔托（Alvar Aalto, 1898~1976年）、音乐大师让·西贝柳斯（Jean Sibelius, 1865~1957年）等至今仍是芬兰家喻户晓的人物。

芬兰设计的成功与其艺术设计教育的成功有直接的联系。然而，芬兰艺术设计教育到底如何开展？对芬兰乃至世界的设计产业形成了多大的影响？芬兰设计教育的发展历程如何？与中国的艺术设计教育发展有哪些相似点和不同点？我们能从中得到哪些有益的启示？带着这样的思考，2005年10月，我借获得国家公派资格，以访问学者的身份赴芬兰进行了为期一年访问学习的机会，对芬兰的艺术设计高等教育进行了一次比较全面的考察了解，本书即是在此基础上，又进行了后续研究，通过比较中国内地艺术设计高等教育与芬兰艺术设计高等教育，在对许多问题进行探讨的基础上形成的，期望能为中国艺术设计教育的完善和发展提供参考性建议。

第二节 本研究的出发点与基本方法

20世纪70年代末期改革开放以后，中国（这里仅指中国内地，不含港、澳、台地区）的高等教育得到了长足发展，特别是近十多年来，除去设计产业发展的蓬勃态势，中国艺术设计教育快速膨胀，然而，这种长足发展的背后却隐含着诸多问题，如课程设置不合理、学分制体系没能真正实行、师资力量不足却不知如何解决、学习国外经验却找不到符合国情的途径等，诸多专家学者、从业者对此类问题进行着大量的探讨，却也暂无定论。为了艺术设计教育健康发展，大量艺术设计教育的相关研究全面展开势在必行。

芬兰艺术设计教育的成功从其在全世界的影响可见一斑。而从历史的角度来看，芬兰并不是艺术设计教育的发轫国家。第二次世界大战以后，芬兰艺术设计教育才开始真正起步，但短短几十年，何以能在世界艺术设计教育的高端领域拥有一席之地，他们如何向外国学习并迅速发展、获得成功，值得我们研究。

近代以来，尽管存在种种差别，中芬两国艺术设计教育的发展却存在许多相似之处：都不是艺术设计教育的发轫地；都离不开对国外的大量学习；艺术设计教育的初始阶段都是建立在经济基础极为薄弱的社会条件下；发展都经历了一些曲折；等等。然而，从现状来看，两国艺术设计教育又有很大的差别，如直接受艺术设计教育影响的芬兰设计和中国设计在世界上的影响和地位就不一样，艺术设计教育与本国社会经济的联系也有很大

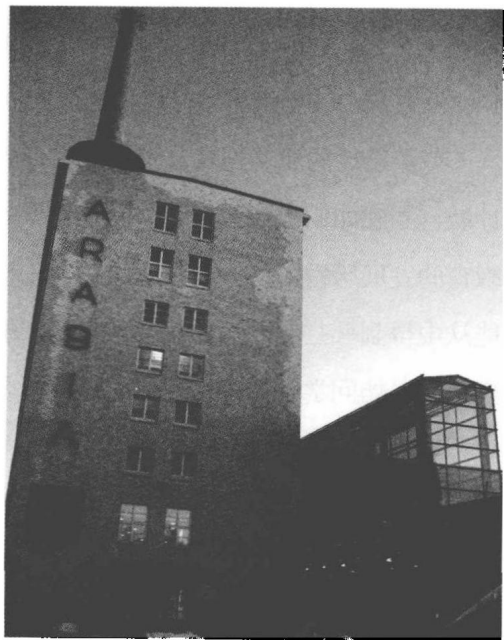

图1-4 赫尔辛基艺术设计大学教学楼外观

图1-5 北卡累利阿综合技术学院主教学楼外观

图1-6 拉普兰大学主楼外观

差别。正是诸如此类的联系和差别，让我们认识到比较两国艺术设计教育的意义所在——相似的历史，不同的现状。

本课题的研究方法包括文献比较、实地考察、问卷调查、深度访谈、参与教学等。比较材料来自于各种可能的途径：问卷、访谈、讨论、网络等。尽量选择具有可比性的数据进行比较。定性与定量相结合，文献与调查相结合。

中芬艺术设计教育的对比应围绕设计教育机构，选择对象是以对芬兰艺术设计类院校进行了实地和问卷调查的基础上选取的，

包括拉普兰大学（Lapinyliopiston/

University of Lapland）、赫尔辛基艺术设计大学（Taideteollinen korkeakoulu/University of Art and Design Helsinki）、北卡累利阿综合技术学院（North Karelia Polytechnic）、拉荷蒂综合技术学院（Lahti Polytechnic）等。芬兰开设艺术设计专业的大学（University）只有两所，综合技术学院（Polytechnic）虽然有十多所，但拉荷蒂和北卡累利阿综合技术学院是比较有代表性的，其中拉荷蒂综合技术学院在芬兰国内外都颇具影响力，是艺术设计教育办得相当成功、得到普遍赞誉的院校，北卡累利阿综合技术学院是职业院校中地方办学特色比较鲜明的院校。这是它们成为调研选点的重要原因。

对中国艺术设计院校也进行了实地调查和问卷调查，包括清华大学美术学院、中央美术学院、天津美术学院、广州美术学院、深圳大学、中国地质大学

（北京）珠宝学院、华中农业大学、北京联合大学、浙江万里学院等。之所以选择这些院校，主要是基于院校类型和所在地分布等因素，如中央美术学院、天津美术学院、广州美术学院属于美术类院校，清华大学美术学院属于工科与艺术设计结合的院校，而其前身的中央工艺美术学院作为中国最高的艺术设计教育专门院校，使得这所院校作为本研究的研究对象具有特殊意义；中国地质大学（北京）和华中农业大学则属于建立艺术设计专业时间较短的院校；北京联合大学属于以应用性办学理念为宗旨的综合性地方院校；浙江万里学院属于公办私立院校类型。另外，还通过各种途径收集了其他一些院校的部分相关资料，包括中国美术学院、北京服装学院、山东工艺美术学院、湖北工业大学、首都师范大学、江西师范大学等众多开设艺术设计专业的院校。

除了实地调研，一些相应的报刊文章和研究论文中的原始数据也成为本书的数据来源，具体的文献来源在注释或者参考文献中均作了标注，以示对原作者的敬意。

第三节 中芬艺术设计高等教育的背景概要

一、相关概念的说明

艺术设计在中国是一门非常年轻的学科，“艺术设计”作为一个专业真正确立的标志，是1998年7月这一名称出现于教育部颁布并实施的《普通高等学校专业目录》（通常简称《98’目录》）。因此有的学者把1998年作为中国艺术设计教育的开端，虽然这种观点有失偏颇。在《98’目录》颁布之前，中国已经有了“设计”、“艺术设计”之类的说法，而与之相关的名词还包括“设计艺术”、“工业美术”、“实用美术”、“工艺美术”等。尽管中国的艺术设计教育离不开对国外经验的学习，包括“艺术设计”在内的很多词汇甚至都是外文直接或者间接翻译的结果。但中国当代的艺术设计教育不可能是一夜之间出现的，它也经