

艺术设计基础 教育的革新

孟国华 / 宋扬 著

山东美术出版社

艺术设计基础教育的革新

孟国华 宋扬 著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术设计基础教育的革新 / 孟国华, 宋扬著. — 济南:
山东美术出版社, 2004
ISBN 7-5330-1924-5

I. 艺... II. ①孟... ②宋... III. ①美术—设计—
教学研究②美术—高等学校—入学考试—教育改革—研
究 IV. J06-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第028390号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社

济南市经九路胜利大街39号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 6921597 6921836

制版印刷: 青岛海尔丰彩印刷有限公司

开 本: 880×1230毫米 大32开 3印张

版 次: 2004年5月第1版 2004年5月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

- 1/ “该革命了” 孟国华
- 4/ 每一个设计，都在默默地改变着、影响着我们的生活，“火”的应用改变了世界，“拉链”的发明同样也改变了世界。设计师是伟大的，设计基础的学习将把你推向伟大。
- 5/ 与高考无关——思维训练的设想
- 6/ 思维训练在设计作品中的意义
- 8/ 作品欣赏
- 14/ 在设计训练的初级阶段，思路一定要“宽”，多看、多想比多练更重要。“读书破万卷，下笔如有神”。信息的积累是思维的基础。
- 15/ “你感受到的‘设计’是怎样的？”
- 16/ 学会不同的观察问题的方式往往比找到不同的表现方式更重要
- 16/ 作品欣赏
- 22/ 传统设计基础的学习：写生——变化——适合，太多太多地扼杀了学生的创造力，我们的目的是让前人的成果转化为学生的学习基点，让设计的学习从最初就与这个时代同步。
- 23/ 在实际教学中，针对学生的不同特点进行“因材施教”
- 24/ 很多设计师都称“借鉴”是“站在巨人的肩膀上”
- 24/ 作品欣赏
- 35/ 设计的共性、个性、准确性……是设计师一生在努力寻找的尺度。
- 36/ 怎样才能创作出“有吸引力”的图形
- 36/ 图形创意的思维方法一共有哪些呢
- 38/ 作品欣赏
- 43/ 无意中我翻阅了几本学生的卡通书，听学生兴奋地说：“我太喜欢了！”卡通、电脑游戏中的人物形象是年轻学生的最爱。

既然喜欢，就要敢想有一天自己画卡通，自己设计游戏人物！

44/ “兴趣”的重要性

46/ 作品欣赏

49/ 在设计的草图阶段，学生把方案交给老师选择，老师说：“你应该自己做出选择。”又把选择的任务交给你了，为什么？

50/ 自信与比较的重要性

51/ 作品欣赏

53/ 解决“想”的问题比解决“表现”的问题难，我从不否认技术，技术能承载你的思想。假如你有一个想法表现不出来，就等于没有想法。

54/ 中国画中有“乱中见整”、“个中见全”、“平中求奇”、“熟中求生”的说法

56/ “所有的潮流都像大浪淘沙，来得也快，去得也快。惟一使设计永不褪色的方法就是创造潮流。”——范思哲

57/ 国家大剧院——水面上的珍珠——建筑设计的未来

59/ 设计师的设计理念决定建筑风格

62/ 建筑设计的形态与美感

65/ 作品欣赏

78/ 勇敢地向设计的学习迈出第一步，你就已经成功了一半！

79/ 培养兴趣比什么都重要

79/ 作品欣赏

84/ 课程随想 宋扬

88/ 作者简介

90/ 参考文献及图片来源

“该革命了”

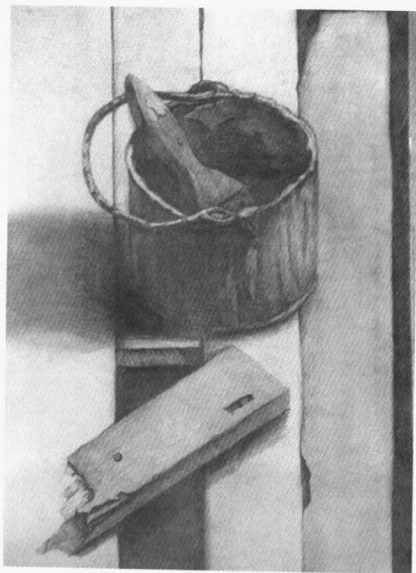
这是一本非常值得从事艺术设计基础教育的工作者关注的必读册，因为它在试图呼吁所有从事中、高等美术教育的人们应联合起来，向现行的美术高考思路及美术教育思路挑战。

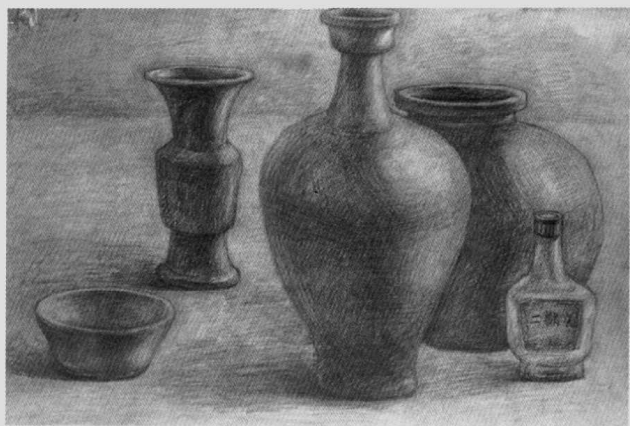
国家提出了“素质教育”的教育方针——培养面向未来、面向世界的现代化人才，这更需要我们在艺术设计的基础教育阶段打破常规与习惯。我曾多次与中央美院设计学院的宋扬老师交流对现行中等美术教育现状的看法，一致认为中等美术教学应“兴趣教学先于技能教学，思维训练先于表现训练”。

在全国蓬勃发展的高中美术特色学校（班）已经形成规模，原因首先是高速发展的社会主义经济建设急需大批量的美术设计人才；其次是大学美术类专业的扩招和发展带动了部分学校或部分学生走向美术之路。

在中等美术教学中，基本还是采用20世纪70、80年代的美术教学方法。高中三年除去文化课的学习，素描比重最大，其次是彩画、设计，在美术学习方面再没有其他内容，国画、书法不在教学范围内，而有意义的美术动手活动则少之更少。高考的指挥棒左右了教学，使中等美术教育走在一条狭窄的道路上。

考美术类院校的学生在技能方面，他们已画得“太好”了，画得“太

过”了，走得“太远”了。由于画得“太好”了，势必牵扯学生的太多精力，一成不变的教学计划侵占了学生获取其他知识的时间和权利。学生在技能上争高低，从而忽视了思维的训练及个性的保留和发展。

我们要问，什么是基本功？难道素描是一切绘画的基础？为什么摒弃中国画、书法？中国画、书法对设计师的创作思路难道没有影响？为什么学美术的学生不学数学？不学数学能创新吗？在某种意义上讲，数学比英语在设计中的应用价值更大。当你居高临下，俯视这一切的时候，你会发现“路走错了”。厚积薄发，“厚积”不是积累单一技能（单纯的绘画基础），积累的是人的立体化知识结构。在基础学习中影响人发展的不是深度而是宽度，而现在是学生绘画技能这单一的思维深度走得太远了，势必影响到思维宽度的拓展。

从事艺术设计基础教育的教师们该思考这些问题，该有一定的责任感来革命一下了。

某美院在1994年正式组建艺术设计专业时，就从国外引进了一批专家教授，他们在教学、招生的思路运用的理念与时俱进，像一股强劲之风冲击着现行的美术教育体制，他们没有左顾右盼，从生源选拔到最终的课程设置都发生了根本的变革。

拿考入A美院和考入B美院的学生来比较，考入A美院的学生都是绘画技能（基本功）前几名的学生，而考入B美院的学生中有绘画技能优

秀的,也有中等甚至差一些的。这说明一个问题,A美院选拔学生只在绘画技能最好的范围内选拔,而B美院则在更大的范围内选拔学生。B美院在选拔过程中,不仅仅在小部分技能好的学生中选拔,还注重在思想比较活跃、个性和自信意识比较强的学生中选拔。

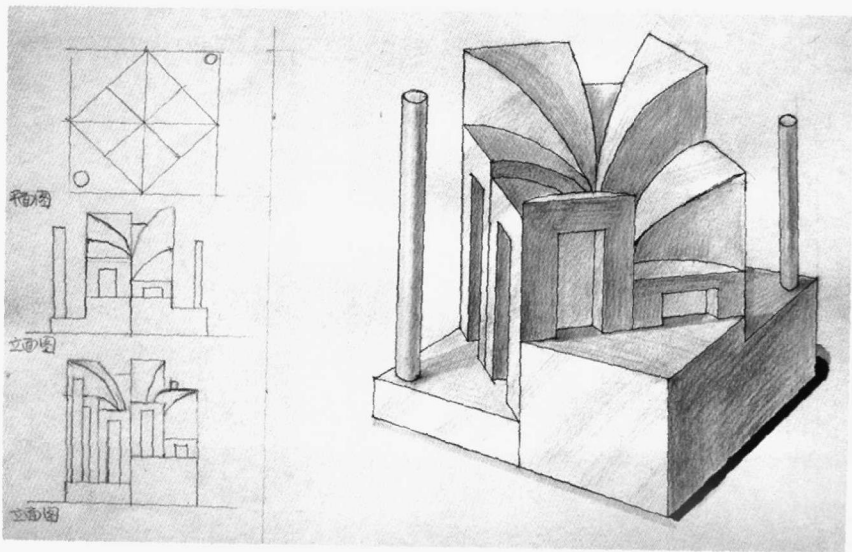
A美院的试题与B美院的试题大相径庭,思考的角度也不一样。A美院考题是多年不变的人物头像写生和静物写生,只是在设计内容上进行“整合”,从题型上看,考察学生的技能性大于考察学生的创造性。而从B美院设计考题——“克隆”、“人与天空”——的思路来看高等设计院校招生考试的趋势,从培养设计师的角度考虑,从时代的角度考虑,单纯重技能来筛选人才的考试思路显得“与时不俱进”了。

我从事了20多年美术高考的教学及指导工作,年年关注美术高考的动向,近年来美术高考招生试题虽然有些变化,但基本上还是“重技能”大于“重思维”,这使中等美术教学思路始终未能跳出“死胡同”。不知多少学钢琴的学生恨不得把钢琴砸了,原因是过死的技能训练扼杀了学生们的灵性。“该革命了”。

革命了有好处。

不停地革命才会推动发展!

孟国华

每一个设计，
都在默默地改变着、
影响着我们的生活，
“火”的应用改变了世界，
“拉链”的发明同样也改变了世界。
设计师是伟大的，
设计基础的学习将把你推向伟大。

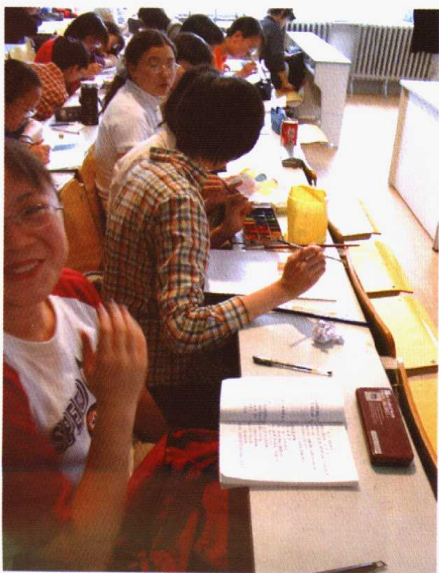
与高考无关——思维训练的设想

在设计作品的过程中,作品的创意主题、表现方法、色彩等诸多元素直接影响作品的效果。设计作品就像人类使用的语言文字一样,作者向观众讲述自己的作品,在满足功能需要之后,设计作品不能只局限于把问题说清楚,而是要像语言运用各种手段(譬如使用修辞格式)增强语言效果一样,使设计作品更深入人心。

常规的教学方法,先对学生进行譬如美术字、图案、装饰画的训练,再对学生进行完整作品的创作训练,这样做会有两种弊端:一是技术性因素束缚了学生的创造力,从而造成作品雷同;二是学生过分注重作品中对普遍意义上的“美感”的追求,导致作品缺少个性。

在学生尚未正式进入设计的基础课程学习前,进行思维训练是一种与常规教学不同的方法。在我接触的高考考生中,普遍存在两种情况:一种考生运用表现方法熟练,但其作品缺少创意;另一种考生思维灵活,但缺少应有的表现能力,这两种考生都难以在高考美术专业考试中得到高分。

我应邀在青岛六中这个美术特色学校随机选择了两个班,利用5天的时间做了一系列与思维训练相关的教学实验,在学生进入系统的设计“技能”课程前,尝试运用与常规教学不同的思路、方法,开发学生的思维创造力,拓展学生的思维宽度,培养学生的“兴趣”。

思维训练在设计作品中的意义

让我们把设计与人认识事物的特点比较一下。在生活中,我们第一印象比较深的人往往是有特点的人,譬如某某人特别“高”,眼睛特别“大”,腿特别“长”等等。

人们认识事物的这一特点与设计作品得以深入人心的方法——“打破常规”——特别相似。

对于设计作品来说,我们应该怎样使自己的作品给别人留下深刻印象?应该循规蹈矩?还是应该唯美?大胆地说,在某种意义上,循规蹈矩就是千篇一律,唯美就是平淡。我们身边的平面设计作品大多都被唯美的摄影作品所占据,我们身边的建筑物形态大多都是乏味的、雷同的。在商业设计中,创新意识就是商品的“附加值”;在学习设计的过程中,创新意识就是未来设计作品的“生命力、吸引力”。

5天的课程,通过看、想、尝试,把没有学过设计的学生的思路从单纯的设计技术认识向“设计思维方式”引导。

逆向思维的授课模式就是先给学生看优秀的设计作品,先有对结果的感性认识,把技术性因素对作品的影响减到最低。

课题a:找出你身边的“最……”。鼓励学生有独特的见解、独特的思维方式,表现方法不加限制,可用图形、文字、颜色等手段,用最简单的方

式(可以用语言、文字)直接、明了地把问题表达清楚。在接下来的课程中,有选择地讲述平面构成、色彩构成等基础知识,使学生初步具备选择表现语言的能力。

课题b:把你的问题转变为草图。通过草图的比较,启发学生自发选择“表达方式”,解决“创意”与“技术性”在作品中结合的尺度、所占比重等细节问题。

课题c:把自己的问题转换为最终作品。对最终作品的表达方式不加任何限制(可以用任何设计表现形式),使学生理解设计之所以分各种门类,主要是因为设计师选用的表达方式与各门类的技术性因素制约造成的,可以把各种设计的门类理解为创意的不同表现手法。

希望通过以上3个课题,使学生感受到“创造力”是设计成功与否的主导因素,技术作为创意实现的条件而存在。培养起学生学习设计的兴趣,由于学生的个人条件不同,在下一步定位设计门类、学习设计技能课程的时候会有更明确的“目标”。

上课的第一天,我对学生说:“每个人都有学习设计的潜质,并非画得好就能把设计学好。”由于太多的技能课程排在思维训练的课程前面,而且太多学生用学习绘画的方法学习设计,所以大家也太“一样”了。似曾相识的画面,加上千篇一律的表达方法,使太多学生陷在“如何画‘好看’”的误区之中。

如果我们把学习设计的初始阶段理解为“照葫芦画瓢”的话,那么我们第一

步需要感受到“葫芦(设计)”的存在。孔子主张教育要先做到“博而不精”。从学习设计的角度来看,我们可以理解为“先开拓眼界,不要急于给自己定位”。

我认为学生首先迫切需要解决的问题是从感官角度认识“时代”,认识“设计”。

作品欣赏

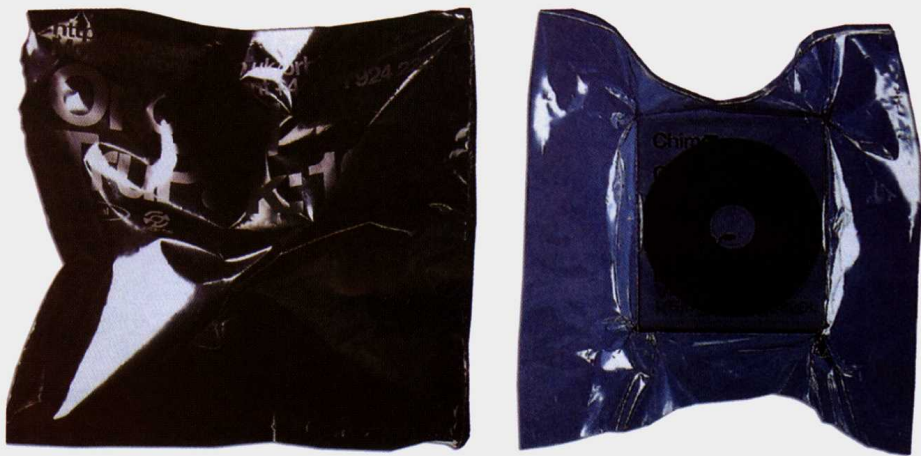
现代的居室设计提倡“简约”，舍弃了古典风格的装饰，色彩成为居室设计的重心。瑞士色彩学家伊顿曾强调：“不论艺术如何发展，色彩永远是首要的造型要素。”虽然这句话有些偏激，但色彩在居室设计中的重要性显而易见。

悉尼沃尔沃美术馆的经理布朗展示设计有图画的大提琴，这些“名画大提琴”是由中国和澳大利亚的艺术家创作的。

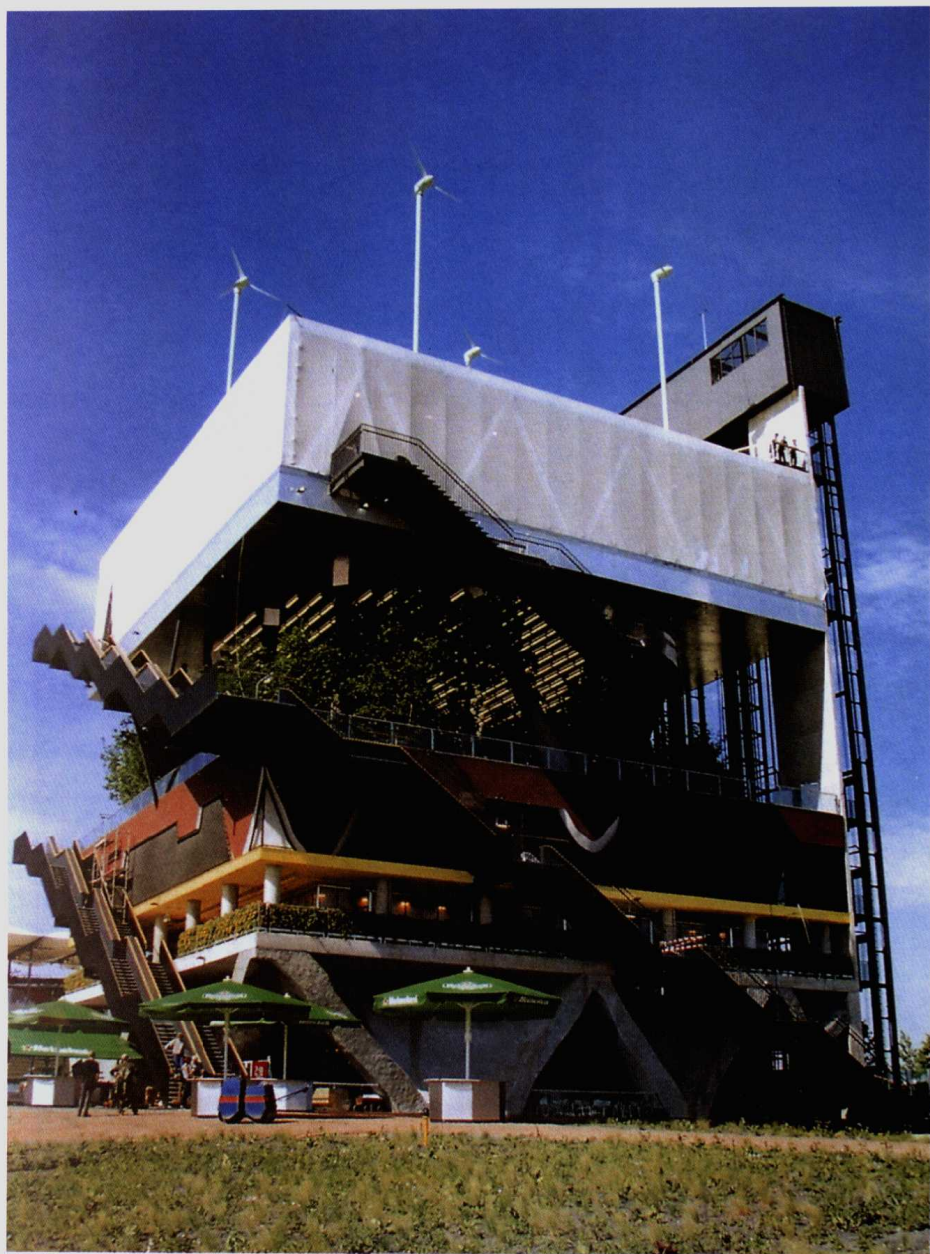

《回声出口》专辑 亚莫史特

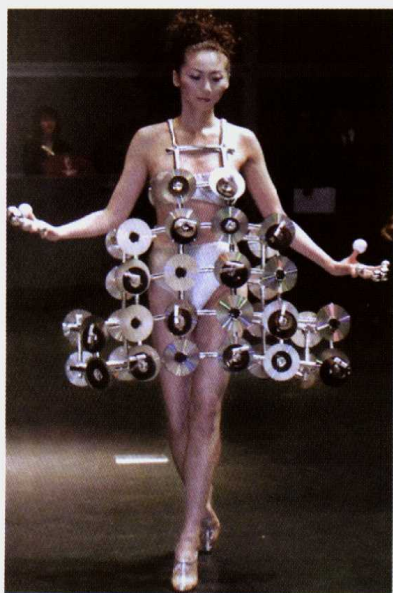

《音轨:12》专辑 西蒙·肯尼迪、保罗·文特

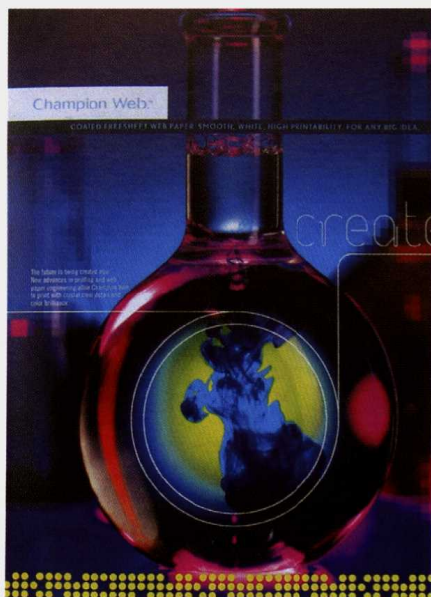
20 世纪 90 年代的音乐设计显著特点就是无拘束的折衷主义。在那个年代，再没有占绝对主导地位的“形象、风格”，年轻的非主流乐队有意地避开传统的设计形式，把音乐的风格直接与设计的风格接轨。

2000年汉诺威世界博览会的标志性建筑——荷兰馆

装置服装

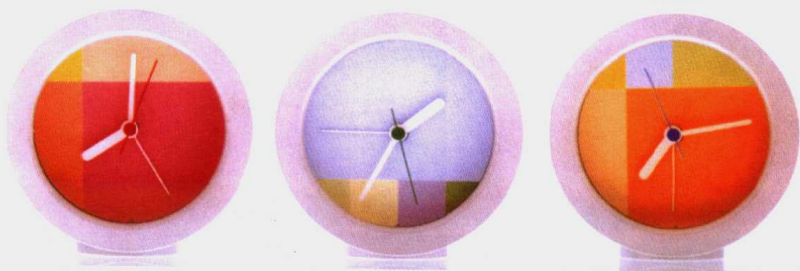

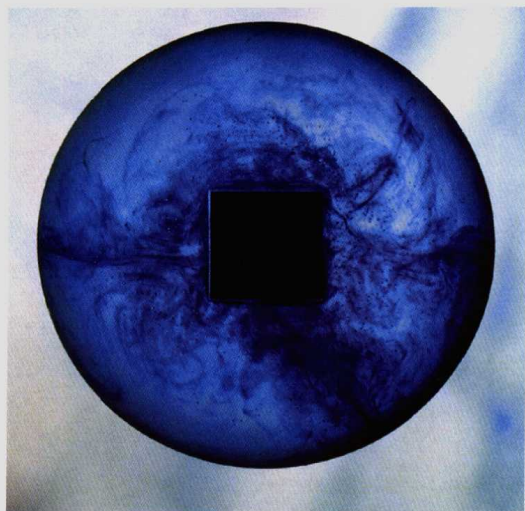
来自网络灵感的平面设计 瑞·莫赫尼

网络正在悄悄进入我们生活的每个角落，对广告作品同样产生色彩、构图形式的影响。

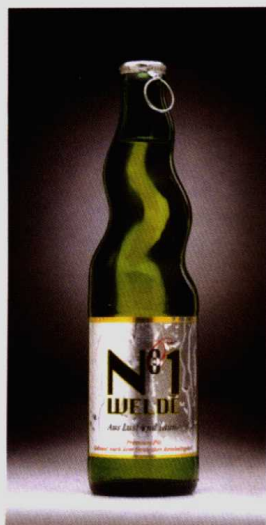
瑞士 SWATCH 手表

不需要复杂的图案和精致的做工，色彩分割的形式也同样会使手表表盘大方美观，同时也具备“简约”的时尚特征。

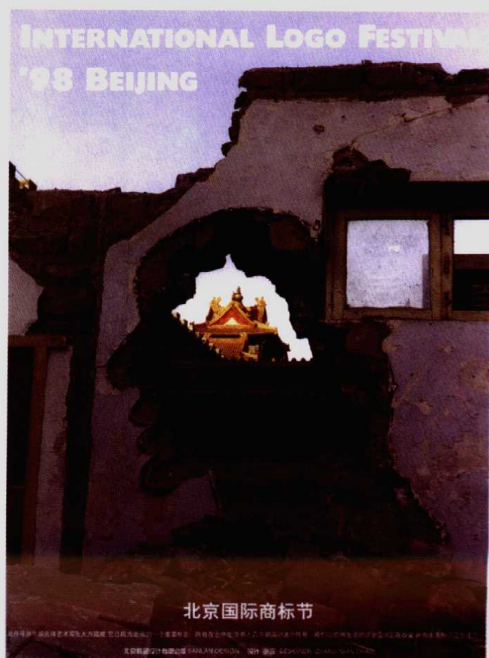

珠宝盒 斯汀·伯森

WELDE 饮料包装

设计是一种有感染力的艺术表现形式，宽容的、人文主义的态度是我们如何看待设计和设计师这一角色的关键。——凯尔德·埃蒙德森(丹麦皇家设计学院院长)

以行为艺术家张大力的作品为原型的招贴作品，充分显示了艺术与设计的结合。