

重 构 设计基础

山东艺术学院
设计学院

2005—2007
基础课教学改革
成果汇编
设计素描·设计色彩

主编 刘玉泉

图书在版编目 (CIP) 数据

重构设计基础 / 刘玉泉主编. — 济南: 山东美术出版社,
2008.12
ISBN 978-7-5330-2667-7

I. 重… II. 刘… III. 艺术—设计—中国—图集 IV.
J06-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 205900 号

主 编: 刘玉泉
执行主编: 杨 海
编 委: 杨 海 韩志录 魏德君
左峻岭 刘 伟 孙岱婵
责任编辑: 周绍光
设计制版: 济南鸣人策划设计有限公司
装帧设计: 周 霞

出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)
<http://www.sdmspub.com>
E-mail:sdmscbs@163.com
电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185
山东美术出版社发行部
济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)
电话: (0531) 86193019 86193028
印 刷: 济南继东彩艺印刷有限公司
开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 8.75 印张
版 次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷
定 价: 58.00 元

目录

003 设计学院简介

004 序一

006 序二

008 前言

012 教学纲要

013 教学感言

设计艺术专业基础课教学改革
教学随录

可能的必然性

设计基础课教学随感

设计素描要解决的几个问题

透过瓶瓶罐罐“看”

当“设计”遭遇“水墨”

037 学生作品

04 级

05 级

06 级

07 级

127 小稿

129 色面积

130 作文摘录

136 设计基础部教师简历

137 后记

重 构 设计基础

山东艺术学院
设计学院

2005—2007
基础课教学改革
成果汇编
设计素描·设计色彩

主编 刘玉泉

 山东美术出版社

ISBN 978-7-5330-2667-7

9 787533 026677 >

定价：58.00元

Brief introduction

设计学院的前身是美术设计系，始建于1983年，是国内较早设立艺术设计专业的少数院校之一，2004年12月正式改为设计学院。

设计学院现设有艺术设计、艺术设计学、广告学、摄影、动画五个专业，其中艺术设计专业设有视觉传达设计、环境艺术设计、装饰艺术设计、陶瓷艺术设计、产品造型设计、展示设计6个专业方向。艺术设计学专业设有设计管理专业方向，广告学专业设有广告设计、影视广告和广告策划与管理3个专业方向，摄影专业设有广告摄影、传媒摄影、人文地理摄影、影视摄影、数字多媒体艺术5个专业方向，动画专业设有动画设计和游戏设计专业方向。

2005年开始，设计学院分别与澳大利亚格林菲斯大学、韩国檀国大学、又松大学合作设立“2+2”双学士学位教育项目，作为国内较早与国外院校开展实质性合作的实践者之一，从这两个项目的洽谈和合作过程中，进一步促进了设计学院的相关专业教学与课程建设与国际接轨的改革进程。

2003年获得设计艺术学硕士学位研究生授予资格，2004年开始招收设计艺术学硕士研究生，并获得授予设计艺术学同等学力硕士研究生资格，2005年成为中国招收艺术硕士（MFA）专业学位研究生的首批试点单位。

序 一

为有志建造“大厦”者奠基

上世纪20年代,《包豪斯宣言》的开篇即响亮宣告“一切创造活动的终极目标就是建筑”。对于今日的设计和 design 教育而言,这“建筑”则有着意味深长的象征性意义。

如果把艺术家的业绩比作建筑,则历代匠师业已为世界建立起无数永垂青史的圣殿。“基础”是对“建筑”而言。一切“建筑”都离不开“基础”,否则都将成为虚无缥缈的空中楼阁。纵观古今,凡有成就者无一不通过艰辛的努力,做了深厚的“地下功夫”为自己奠定足以建造独特的艺术大厦所必需的坚实基础。

学校的使命就是为有志建造“大厦”者奠基。

近时期,在山东艺术学院设计学院基础部所进行的教学改革与实验执著而有成效。这本《基础课教学改革成果汇编》可以让我们看到他们在教育理念、体系建设、课程结构、教育方法、培养模式和发展方向上所进行的艰苦探索和改革试验。

首先,他们跳出较普遍存在的孤立的、封闭的、忽视素质与创造力培养的基础教学模式,把设计基础教育放在中国经济社会发展和当代设计教育的宏观背景上,对本学科的设计基础课程的现状与教学实践中遇到的普遍性的问题,作了认真地反思与辨析,从而把基础教学改革的目标明确地定位在“找寻出一套适合于当前、适合于中国的设计艺术专业基础课教学的模式”上。这是一种立足当代与本土的选择,从这个基点出发,去面对中国现代化事业对各类设计人才的迫切需求和雨后春笋般不断涌现的新专业、新方向,以及艺术与现代科技的结合,科学与人文的互动,多学科相互渗透融合的发展态势。问题的焦点集中在“基础与专业到底应该是怎样一种关系上”,那种一对一的对口性专业基础固然会有某种立竿见影的效应,但难以胜任一个日新月异的设计领域所集成的“大设计”,对设计者从事创造性活动所应具备的综合素质和创造潜力的有效培养与开发。沿着这条思路,在实践与思考中他们提出“大基础”的概念,并形象地比喻为“造地球”。

造地球!虽稍显夸张,却包含着值得探究的三味:

1. “基础”对日趋拓展、转型、交叉、融合的现代设计的适应性;
2. “基础”所根置的“文化土壤”的承载力,应具有稳定性;
3. 筑基者对构建创新型国家的“宏伟大厦”的使命感和胆识气度。

这不禁会使我们想到包豪斯虽然离我们已远去近一个世纪,但它在面对社会转型的关键时期,在艰难中建立的设计教育体系所倡导的“艺术与技术的统一”,造就“全能型

的艺术家”的办学思想仍具有现实的启示意义。今天，仍然需要有面对新的时代转型，探索建立21世纪艺术设计教育体系的更大勇气与魄力。

其次，立足于当前中国艺术教育空前发展，尤其山东十几万人涌向艺术考场的火爆现象而引发的新情况、新问题。诸如：发展规模与教育质量、社会需求与人才培养、素质教育与应试教育、教育规律与市场规律、文化素养与专业素质等的对立与统一。而对基础教育最直接的挑战则是复杂的生源状况，尤其是蒙学前的速成式训练中背离素质培养的应试模式所养成的“惯性”。为此，在课程编制中，除考虑合理的知识结构、能力结构、素质结构因素设置课程以外，更在行课程序上作了大胆的调整。即采取与惯例反其道而行的做法把“设计基础”放在开课之始。这样的“开门教学”用意在于：1、打破惯性，激发创新思维与活力；2、异样切入，起步就踏在艺术本质的起点上；3、引入佳境，养成潜心治学的沉静心态；4、有序贯通，将设计因素带进基础训练课程。

其三，把“基础”定位在“人”的基本建设上，是其教学改革出发点和着力点。长期以来基础教学较普遍地存在忽视基础教学中的创造因素和学生主体意识及个性发展，只注重研究造型规律，不研究学生成才规律；一把尺子、一个标准，“千百个学生一个面孔”，抹煞学生的个性差异和潜能的引发，则是艺术教育不适应社会和现代设计发展的症结所在。值得反思的是钱学森先生曾语重心长地谈到“现在中国没有完全发展起来，一个重要原因是没有一所大学按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学，没有自己独特的创新的东西，老是冒不出杰出人才，这是很大的问题。”显然，设计学院的基础教学改革所关照的焦点正在于此。其一系列调整和改革的关键则集中在力求从长期以来把“基础”局限在以“专业为本”、为专业打基础的观念和模式上，转向“以人为本”的教育模式，把培养具有个性与健全人格的创造型人才所应具备的素质、能力和修养纳入基础的课程结构和各教学环节中。其中，如何调动人的能动作用，解决好教学主体（学生）、主导（教师）、主宰（领导和团队）三者关系则是完成整个教学改革的关键。

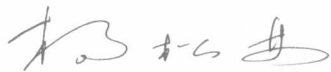
正是基于这样的思考，我们就不难理解，贯通在各基础课程的教学围绕：掌握知识与获得方法、整体观

念与设计意识、绘画程序与设计秩序、画面结构与物象结构、重视主体与教学互动、个性发展与团队合作等诸相关的教学要素是怎样自然而有机地结构一体，使整个教学活动生动而有序地遵从“人”的建设向纵深发展的。

其四，植根于中国文化土壤的选择。设计的文化内涵是决定设计的生命品质 and 价值的根本，成功的设计教育都必然地与一定的文脉息息相通。任何时代、任何民族、任何风格流派的设计都是一定的文化土壤、文化源流养育灌溉的结果。培养有出息的中国设计人才，一项重要的基础工程即为学生的成长培育在中华文化母体中生成的“文化基因”。

为确立一套有特色的艺术设计基础教学模式，他们从文化域（东、西）、文化时（古、今）、文化层（表、里）三维度的交汇中审视现时的设计教育，把中国的艺术设计学科发展放到世界大文化格局中去，求得在“庐山之外”认识自己，找到自己应取的发展路径。从而选定了“本我意识、继承发展、交流合作”三个相辅相成的要素作为基础的支撑点，其明显的旨意在：“本我”为前提、传统为根基、交流为创新，正是“欲立固在有我，欲强贵在交融，”以期从根基上为艺术设计专业打下有学院特色，继而建立有地域特色和中国特色的教育体系奠定坚实的基础。可以从其教育理念的确立、教学目标系统的编制、以人为本的教学模式的营造，以及教学过程中用心良苦的中华传统文化的融汇渗透等体系性思考与改革实践中，窥见沿着一条逐渐明晰的路向所作出的努力。

也许这本初结的成果，可以作为他们真诚投入最直接的见证，从学生的作业或作文中可以看到被成功地点亮的智性火花，和来自中国文化母体孕育的种子正在健康地萌发成长。

2008年5月

序 二

从基础的设计到设计的基础

◇ 刘玉泉

(一)

基础是事物的本源、根本和开始。在词条里基础【foundation】解释为：“从土，其声，本义：墙基。原指建筑底部与地基接触的承重构件，它的作用是把建筑上部的荷载传给地基”。从以上对词的释义看，基础是指“土”之上的那一部份。作为“承重构件”的基础是“坚固、稳定、可靠的部份，这才堪为‘基’”。然，或有人会问“土”之不存，何处为“基”？认为基础不仅包涵“其”——承重构件，而且应该把承载“其”的“土”也纳入其中，这样才是完整的“基础”，甚至强调“土”在基础中的主导作用。我们知道，语言在使用中是不不断演变的，词的外延与内涵随着时间的推移也发生一些变化，“基础”已经远不止当初字面上的那点涵义。凡事都把那名词考究一番不免酸腐，但这里借用“基”的构词分析能比较形象地说明当今教育界对基础问题的两种主要的代表观点。一方是从实用性出发，要求与专业紧密联系，强调为专业服务；而另一方则以培养完整的“人”为目标，由此建立起“大基础”的教学体系，它立足长远、全面，注重内涵，通过潜移默化来实施目标。

从纯艺术教育脱胎而来的中国设计基础教育，一直受造型艺术教学方式的深刻影响，经历了引进三大构成、改进教学理念和探索特色课程的阶段，对基础的教学实践也由模糊——模仿——模式——反思与重建，逐渐开始探索符合自身状况的、特色的、灵活的发展线路。基础阶段是设计教育的关键环节，但需要搞清楚何为基础？设计的基础又是什么？它的内涵与外延的界定在哪里？这些问题实际都避不开一个基本点，即，基础的定位。而以往教学上出现的这样、那样的困惑皆根源于此。

因此，对基础的设计就是在确定基础的内涵与外延的关系并依此搭建起教学实施平台，明确基础教学的方向与组织具体课程内容。国内艺术院校先后开展了教学的试验与改革，设计基础教学的改变是最大的，也是最具发展潜力的。在对待基础问题上，山东艺术学院设计学院基础部杨海老师提出了建立“大基础”的教学方向，他把基础教学比喻为“造地球”：“建造大基础，是在造地球，而不是在为建筑打地基”。把各具体专业的特点和差异放在一边，构建符合各专业设计发展需要的共同的基本知识结构，转换观察与思考的方向与角度，使学生在提高造型和设计基础技能的同时，增强分析、解决问题的能力基本能力，避免了教学中专业与基础的侧重不一而引起教学目标含糊的问题。所以，这里对基础的界定与规划，实际是一种广义的设计思考，通过明确对基础的认识，建立起适应设计教学整体需求的课程体系。

(二)

设计是什么？设计中最根本的是什么？设计师的实践经历其实是一个寻找答案的过程，而“设计的基础是什么”是基础教学不可回避的问题。

现代科技的发展，多媒体、通讯、交通手段的应用加剧了文化的交融，拉近了我们与世界的距离，但同时，我们的视觉世界在不断地延展。设计的内涵与外延也随着实践的深入发生演变，一方面是设计边界的无限扩大，而另一方面专业的划分越来越细。设计教学是这一状态表

现的缩影。但是,从现阶段中国的设计实践与教学实际情况来看,基础教学却不能把覆盖面铺得过于宽泛,也不能一味照顾每个专业的特殊性。而是根据自身情况提取出一个符合各专业需要的共通基础,作为设计基础教学课程展开的依据。

作为视觉艺术之一,设计是通过视觉形象来传递信息的。信息在事物—形象—成品的过程间传递,每个阶段都包含设计的因素,即使是客观物,也是自然杰出的“设计”之作,等待我们去发现、认识、提炼,总结艺术规律。设计同时又是一个集视觉、思维、技术、规则于一体的实践活动。因此,作为设计的基础而言,有三个基本点是避不开的:首先,视觉表达技法与能力。以视觉为主要感受途径的设计活动需要通过选择、加工、创造、运用一切可能之视觉元素,处理形体、色彩、质地(材料、肌理)、空间(环境、意境)并在一定的结构、形式、理念下进行无限的组合。这些训练方式、方法为学生提供了观察、记忆、想象、逻辑分析、整体感受、审美品格能力的锻炼,同时,通过构图、造型、色彩、形式等画面结构因素提高情感、个性、意境的营造能力。其二,计划、功能与实施。设计是按照一定的审美需求和生活需要对事物进行的加工改造,必须通过一定手段、技术,借助材料完成。在数字技术运用越来越普及的状况下,视觉艺术的创作获得了极大的技术支持,但设计不是在键盘上进行的简单“复制”与“粘贴”动作,如果离开了传统手工制作过程中借助手去触摸的方式,无疑损失了一条重要的感知世界的途径。通过对事物的加工来完成信息传递,提高信息表达的品质,增强信息传播的力度。其三,设计作品的品质与行为的规范。设计的受众是消费群体,注重实用性的设计往往是在一定规范下进行的。这种规范,一方面是对设计及其作品的品质的要求,另一方面,则是标识、规格、说明等内容的标准化与准确度。

设计基础的教学把学生放在“准设计”的情境中,以视觉语言的基本表达词汇、语法的应用为起点,通过造型、结构、形式、空间方法建造视觉形象,连接审美品质、功能规划和情境营造,使学习过程在一个“完整”的设计行为中进行。这便于把基础各课程结成前后关联、共同促进的学习系统,随着课程的展开,学生对设计基础的认识逐渐清晰,明确每阶段课程的目的、要求,从而主动参与到教学活动中来。

技巧和方法只能治表,整体意识和创新意识才能使作

品更具现实意义。学生在基础阶段通过一系列课程学习,提高从形象——思维——形象的语言转化能力,协调手与脑的运动,形成整体设计意识,养成良好的工作习惯,把清晰的,独创的,巧妙的作为设计的灵魂扎根于实践中。

(三)

多元信息的交流,我们体验世界的深度、广度不断扩大,然而在科技发展带动的全球化运动中,西方文化的评判体系仍为主导。因此,中国的设计必须有一个与之相应的文化视角,以发现艺术发展的新空间,一种深远的境界,一条自信的走向未来的道路。我们所要做的,是在这场视觉文化的旅行中,寻找我们文化和时代中根源性的东西;逐步摆脱西学东渐带来的阴影,重建新的中国文化的主体意识,在现实的家园中建构具有当代性和创造性的中国文化精神。中国设计的自信在于教育群体的自主研发能力,从基础的定位,基础实施与规划,到基础教学理念与方法的升级,奠定扎实的视觉文化基础才能在设计的实践中走得更远。

因此,在设计基础教学过程中,各种元素不应以单一的形式状态出现,而是在有所侧重下的复合、多元方式的影响。不仅知道“物”是什么,更应了解“物”从何而来,可以为何。不能拘于形象的模仿创造,而要让形象成为生动、实用的审美对象,完成设计在当今社会中承担的重要功能。如此,从设计历史、实践、理论与品位等多方面引导学生走上设计道路,提高他们的设计素养,并发展出自己的风格,这样中国的设计才有希望逐步走上一个有自身文化灵魂的国际化进程。

如今,设计教学的改革与研究在国内许多的院校中展开,设计教学理念、方法的研究与实践水平也在逐渐升级。像国内艺术院校一样,山东艺术学院设计学院基础部自成立后,开始了摸索适合自身发展需要的设计基础教学的理念与方法。经历了一段时间的探索,初步形成一套规范的教学体系:明确了设计基础教学的方向,在课程安排、课题研究、教学评价上建立起有效发展机制,组建了一支团结、敬业的教学团队,拥有一届届热情、聪慧、充满活力的学生。唯其如是,这里呈现出来的文本与图像,是设计学院基础部的教师与学生们在设计视觉旅行中的尝试与记录,借用设计这种特殊方式看世界、表达生命感受和改变未来的强烈愿望。藉此平台,展开设计基础教学的研究与交流,激发创作的灵感,为中国设计事业的兴盛奉献智慧和热情。

前言

基础课教学调整的情况

2005年山东艺术学院设计学院基础部开始了课程设置与教学体系方面的新一轮调整,意在找寻出一套适合于当前、适合于中国的设计艺术专业基础课教学的模式。

这次基础课教学方面的调整起因于04级装潢专业1、2班的色彩风景课教学。不同的专业应该有怎样的基础?基础部如何为专业课打造出坚实的基础?成为当时我们最为关心的事情。

经过缜密思考,初步成形的教改方案开始用于了05级艺术设计专业1、2班,这其中设计学院的领导给与了大力的支持。这两个班是以试点的存在形式来面对初建的基础教学体系的,他们的课程设置有别于其他的专业与班级,设计基础课被放在了课程伊始,接下来的是设计素描与设计色彩等课程,但这个系统没能够得到完整的试用,因为一年级下学期的专业分班使之受到了一定的影响。

新的体系相对系统性的使用是06级的学生,在此已不再有试点,只是这一级学生入校就已明确的各个专业方向为我们的教学思路制造了些许的麻烦,当然这也促使我们去进行更深一层的思考,那就是面对不同的专业我们是否需要不同倾向的基础与之相对应?而随着今后专业方向的不断丰富与增长我们又将何以面对?基础与专业到底应该是怎样的一种关系?

就是在这种纷繁复杂中我们度过了2005~2007,在实践与思考中完成了这批学生的作业,同时也确立了基础部努力的方向与目标,那就是建造大基础,是在“造地球”,而不是在为建筑“打地基”。

07级的入校是一个新的开端,艺术设计专业在一年级又成为了一个完整的大专业,基础教学的新理念可以相对完整地贯彻下去,当然一切都不会一帆风顺,基础课的教学任重而道远,我们还需要多方面的交流与沟通。同心同德地完成教学的总体任务将是我们的终极目标。

关于基础:大基础——“造地球”、专业与基础

没有一个清晰的思路就难有一个准确的行动,对于基础的认识,对于基础与专业的关系是基础部各位同仁几年来一直关注与讨论的话题,近一年来这个问题逐渐清晰明确,并成为我们坚实工作的核心。

所谓基础应该是对于各个方面都能起到基石作用的那个部分,那么对于设计艺术专业的专业基础而言就应该是适用于设计专业的各个方向。

这个基础是个大基础,它应该具有全方位的承载力,主要表现在思维形式与意识形态以及与之相适应的表现能力方面。一对一的专业适应性不应该是它的特点,那种特性应该是基础与专业的衔接部分专业基础课所要解决的问题。

这个大基础的概念就是“造地球”的概念,是可以承载一切的概念。“雄鸡一唱天下白”一切豁然开朗,这也就让我们从茫茫然的状态中猛然摆脱出来,泰然处之,做到以不变应万变。

“大象无形”,可以说基础课与专业课没有直接可见的关系,也正因如此所以基础课才可称之为基础。

基础课所起的真正作用是无形的、深远的,可能会有立现的范例,但更多的是在不知不觉中体现出来的,在二年级、四年级、毕业以后或是更久的将来。要知道形式是容易复制与再现的,但本质的作用却需要时间的累积才会显现。

当然内在的、本质的终究是要靠具体的形式来表现的。那什么课程具有普遍的基础性?什么形式才具有普遍的基础意义?而什么样的课程结构又最有利于完成基础课的任务呢?

基础课的设置:内容→形式→作用

我们将具有普遍基础作用的课程定位在构成(二维设计基础、三维设计基础)、设计素描、设计色彩、传统图案与装饰纹样。如此确立是因为它们对各个专业都有着从技能到审美、从意识到实践的培养作用。是学生获取观察能力、思维能力、结构能力、表现能力、审美能力、创新能力必不可少的课程。

在表现形式方面确立了以解决“画面结构”为一切课程的核心任务,围绕着这个中心所有的形式都可以用到课程中来。如此确立是因为所有专业的表现形式首先或最终都是以可视平面的形式来呈现的,在此三维或多维空间的设置仅是一种虚拟的存在,因此如何结构画面就成了学习的关键所在。

小稿、作文、作业标识等等作为设计意识培养的一种手段贯穿于教学的始终,逐渐确立成为我们的一种教学方式。

此外,在课程结构方面我们也作了调整,而且此举是教学体系改革的一个重点。那就是我们有意地将“设计基础”放到了课程的最开始,为什么要这么做?原因主要有五个方面:

1、“设计基础”对于学生惯有意识的阻隔、阻断作用。

传统教育模式下培养出来的学生对素描、色彩有着一种习惯性的认识,尽管这是一种正常现象,但这种惯性对于设计意识与理念的建立却起着一定的阻碍作用,概念化与被动化弥漫于学习的初级阶段。

面对这种状态再有力的引导也很难在有限的时间内产生实质性的改观,而设计基础的面貌相对来说是新鲜而乐于接受的,随着它的先行切入新的理念与意识也顺势导入,并同时有效地减缓乃至阻断了在素描、色彩方面的惯性思维与行为,避免了学时投入的浪费。

2、“设计基础”对于学生新意识的重新创建作用。

随着设计基础课程的介入,有关设计的意识与理念也随之渗透乃至扩展开来,结构意识、主动意识、动手意识、创新意识等多方面的因素得到了培养与加强。

在现实学生素质低、学时短、任务重的情况下我们打破惯有的教学模式反其道而行之,先行拿出一个结果,建立起一种形象模式,然后反求其变,使学生自始至终围绕着这样一种状态加强对形式元素与形式规律的认识,由此来适应当前的教学状况,并使学生在审美意识与行为规范等方面产生质的变化,为下一步的专业课打好基础。

3、“设计基础”对于学生学习兴趣的激发作用。

就当前的学生而言很多是以解决学历文凭为本位的现实主义者,专业爱好者并不是主流,对于他们来说学习很大程度是一种纯粹的痛苦。

对于这样一种人群,设计基础所呈现出的强烈的形式感极易刺激他们的感官,并由此产生出莫大的学习兴奋点。而同时材料的运用与技法表现以及肌理效果等不同以往的学习体验更有利地

加强了学生们对课程的兴趣,动手能力与创造能力也得到了自然而然的丰富与加强。

这一切点燃了学生心中的一份对专业的热情,而几乎同等的起步也避免了在同学间因“专业水平高低”所产生的心理不平衡,这正是我们所需要的。

4、“设计基础”对于学生心性的磨练作用。

现如今是一个时尚的年代,众星粉墨登场,往来纷飞、目不暇接,这一切不免让人心浮气躁,而作为一个设计者需要的却是一颗沉静的心。

设计基础为我们提供了一个很好的锻炼机会,秩序与规则,形式与表现,课题的要求不允许我们有一丝的马虎,“平心静气的面对”是基本功,整个的学习过程就是心性磨练的过程。这不仅对本课题有益,对设计素描、设计色彩有益,也将对以后的专业课乃至今后的工作有益。

5、设计基础前置对课程程序意识的强化作用

设计基础解决的是形式元素的问题,设计素描与设计色彩解决的是形式表现的问题,通过这种调整有序地将课程串联在了一起。为什么要设立这些课程?它们之间是怎样的关系?如何来面对这些课程?使学生自然之中加强了主动思考与分析的能力,脱离了填鸭式的教育模式。

同时这种调整也为基础到专业基础再到专业的自然转型打下了良好的基础,避免了以往元素归纳之后暂时的停滞现象,因为在形式表现的过程中形式元素的运用已得到初步的体验,那么之后的专业基础与专业就是进一步运用的问题了,如此就会从一个侧面削弱基础与专业的断层现象,避免过多的矛盾发生,有效地加强教学的完整性。

通过以上各项的措施进一步加强了课程间的有机联系,使相对静态的教学动了起来,促使学生主动地去面对各门课程,由此带来的是学生在作业形式与自我完善方面的显著变化。

革新三要

要确立一套有特色并适用于当前教学格局

的设计艺术专业基础教学的模式是我们这次教改的目的,为此我们首先在思想上确立了三个基本点:1、“本我”意识,2、继承与发展,3、交流与合作。

这三点是相辅相成的,但“本我”意识至关重要,因为这是一个出发点,没有它就谈不上发展与合作。这个“本我”意识可以体现为院校特色、地域特色、也可体现为中国特色。

而另一个重点就是“继承”,没有继承也就没有发展,也就没有特色。没有了发展与特色,交流与合作也就无从谈起。若什么都没有了那“本我”又有什么存在价值呢?

因此“欲立固在有我,欲强贵在交融。”成为了我们教学体系调整的主导思想。而具体完成这项任务的纲纪法要我们首推谢赫的“六法”,并据此提出了“此物非物、非物即物”、“‘整体’其表为虚、其体为实,‘局部’其表为实、其体为虚”等主干性语言,以求得在教学理念方面的突破。

有法在手,只要坚定信念,奋勇前行,则无往而不胜。

我们在教学方面的调整依然是一个刚刚开始,许多方面还在探索与实验的过程中,还需要向众多的院校学习,我们有信心在广泛的交流与思考之后有更明确的行动,取得更好的成绩。

山东艺术学院
设计学院设计基础部
杨海
2007年初冬

重 构 设计基础

山东艺术学院
设计学院

2005—2007
基础课教学改革
成果汇编
设计素描·设计色彩

主编 刘玉泉

 山东美术出版社

教学纲要

■ 设计素描

设计素描 I 四周 第一学年上学期 静 物
设计素描 II 四周 第一学年下学期 静物与石膏

设计素描的教学目的在于通过两个学期的学习,使学生由浅至深地理解、明确与加强画面的结构意识,真正地理解素描的本质含义,避免单纯地为形式而形式,要充分地掌握“结构画面”的要旨。同时更要使学生明白设计素描的真正含义在于其设计意识与设计理念,也就是统筹兼顾、和谐统一、程序与秩序、现实与创新、实用与审美、科学与艺术等等。

要求学生在具体的训练中,一切从整体出发,把画面结构作为课程的主干,将物象结构作为一个弹性的发展空间,使学生逐渐掌握立意于意象而落实于具象的思维与行为模式,充分理解与掌握结构与节奏在艺术与设计中的主体作用,从而使使学生具备一种强有力的整体把握能力。

学生们要注重点线面、黑白灰等因素在画面节奏与韵律上的形式运用,把构成、图案与装饰等课程之所学全面而恰当地运用到本课课题中。作业表现形式、手法可多种多样,不拘一格。要主动地调配物件、调整视角以求画面和谐、生动,富有创意。

小稿、作文不是可有可无,它们和工具、材料都是课程丰富与坚固的必要手段,而且这项任务需要贯穿于今后一切的学习与工作之中。

小稿是本课程的一个教学重点,明确地界定其含义与作用是一个艰巨却是有效的工作,小稿不等于小画,要求学生每张作业必须有小稿。作文的现实意义在于根据教学过程中出现的或是需要注意的问题提出适当的题目,促使学生主动或被动地去思考,以此带动实践的进步。提倡材料的多种试验与恰当运用,在表现形式与应用工具方面要求丰富多彩、因人而异。

通过设计素描的学习过程起到训练、培养和提高学生作为一个设计者所应具有的观察能力、思辨能力、结构能力、表现能力以及由此而产生的审美能力和创新能力的作用,使其有效地掌握艺术的基本规律和基本技能,从而具备良好的专业素质以求有效地服务于专业课程以及专业实践。

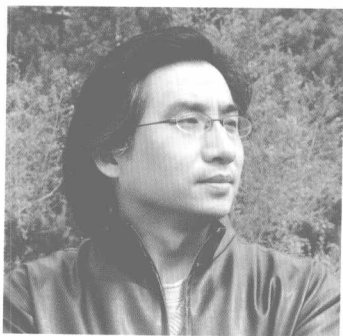
■ 设计色彩

设计色彩 I 三周 第一学年上学期
室内静物自由组合训练
设计色彩 II 四周 第一学年下学期
风景写生, 21 天外出

设计色彩作为设计专业的共同基础课,它是设计素描的延续与拓展。其教学目的着重于创新意识和形式美感的培养,同时完整地认识设计色彩在学习中的位置也是至关重要的,切不可将它与设计素描割裂开孤立地去对待,要将色彩因素作为结构画面的另一个支柱予以充分重视。

授课过程中通过系统、科学的色彩理论阐述以及具象表现与抽象表现的作业练习,强化个性意识,加强对视觉语言的认识与表达,熟练地运用各种表现手段,培养学生对自然界色彩的提炼、概括与组织能力,培养学生对色彩的主观想象能力以及对色彩的抽象表现能力,并进一步拓展出对设计色彩的创造能力。

本课程的作用在于通过理论学习与写生实践掌握色彩的基本表现规律,提高运用色彩语言的能力,加强学生的思维能力和主观能动性的培养,建立起清晰明确的设计色彩理念,应用、服务于设计。

◇ 杨海

教学感言

设计艺术专业基础课教学改革

摘要:

面对现实期对于设计艺术专业基础课教学的挑战,首先要认清现实状况,树立坚定的信念;其次是调整课程设置,包括课程内容与形式的调整以及课程顺序的重置等;再就是调整有关完成这项任务的人力状态。这三点是现时期教学改革有序发展的必由之路。

关键词:

基础课教学改革、教学体系、信念树立、课程设置、人力设置

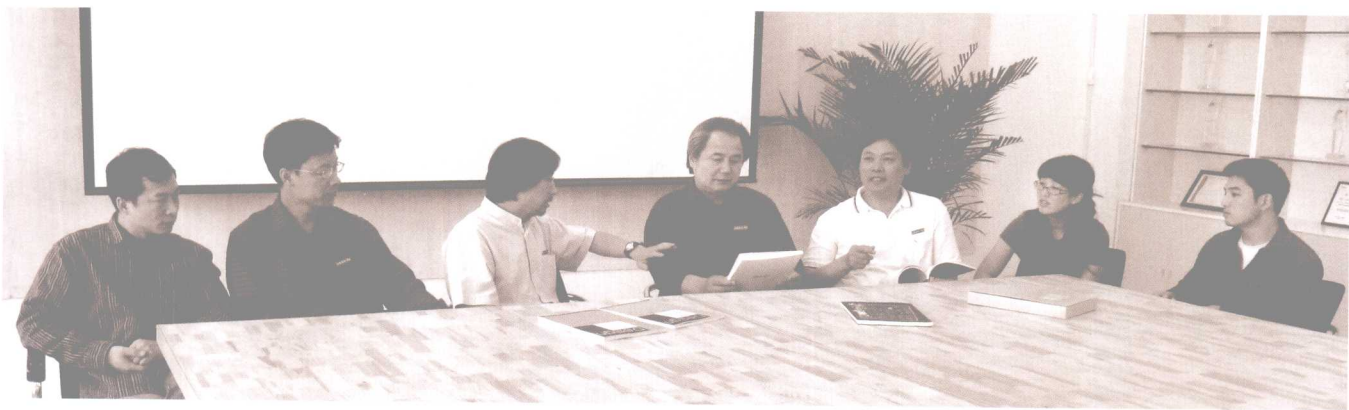
基础课教学的改革是艺术院校改革中备受关注的课题,这其中设计艺术专业基础课教学的改革已进行了十多年但仍须进行,而且势在必行。众所周知中国的美术教育模式是在新中国建立之后以前苏联的教育模式为主体逐渐形成的一种教学体系,长期以来这种模式主宰着中国大江南北各大艺术院校,随着改革开放的发展,众多信息的大量涌入,海归派的强势引导,近十余年来不同样式、不同程度、不同层次、不同取向的改革与调整此起彼伏。尽管如此,仍就难以有哪种模式可以形成一个主导,旧的、新的、混杂的教学形式主动或是被动地在维持着现在庞大的教学规模,我们将给社会带去怎样的一批人力资源?这个问题我们不得不去想,而这就决定了教学的改革仍须进行,并且重点在于切合实际,切合中国的国情,这就是改革的意义所在。在这其中基础课教学的改革首当其冲,而作为近些年来发展迅猛的设计艺术专业的基础课教学更是面临着前所未有的挑战。

面对这个挑战我们首先是要认清现实状况,树立坚定的信念;其次是调整课程设置,这其中包括了课程内容与形式的调整以及课程顺序的重置等;再就是调整有关完成这项任务的人力状态。完成这三点是现时期教改有序发展的必由之路。

一、认清现实状况,树立坚定信念

现时的设计艺术专业基础课教学状况前已有述,另一个大的问题就是生源的状况较之过去可谓大相径庭:学生数量剧增;学生学习的目的大多不再是热衷于所学的专业;考前培训由于教师队伍鱼龙混杂以至于学生的基础高低不一,甚至错误百出,需要下大力气去纠正;外边的世界精彩夺目,学生的眼界是开阔了,却也存在着心不在焉的现实问题。

还有一个方面的现实问题就是教师队伍的状况,面对逐年的扩招师资建设明显滞后:人员不够;新进的年轻教师教学经验不足;有些老教师知识老化、力不从心;而另有一些人为一己之利益丧失了教师的本

分，心中没有了学生。

现实是不容乐观的，这种现象是普遍存在的。面对扩招所带来的大批量的学生，面对学生们厚薄不均的基础，面对基础与专业衔接所存在的不和谐，面对全国范围内多年来各种各样的教改模式，面对教师左右为难的境地，我们应该怎么去做，不能不深刻地去分析一下。挑战与机遇，生存与灭亡并存。应该说现时期是一个最有利于发展的时期，因为一切还都是变数，没有绝对的权威，谁能拿出一套相对稳定而有效的行为模式，做出一批经得起推敲与考验的成果，谁就可以竖起一面旗子。

二、课程设置的调整

教学是离不开课程的形式与内容的，同时也离不开各门课之间的协调统一。课程不同的形式与内容会给学生带来不同的定位取向，潜移默化之中会影响到学生的思维定势，会影响学生今后的发展方向。因此形式与内容的不同绝非是一个简单的不同，它决定了我们是否会正确地引导并把学生们塑造成为可用之材，所以不可不察，不可不细思量。

形式与内容是这样，课程顺序的安排也同样有其科学性，同时它也会影响到各课程内容与形式的调整。什么课程需要安排在前面进行，后面的课程如何与它协调，课与课之间是一种什么关系，等等这一切都会影响到我们能否全面有效地完成基础课的基本任务。

在以上理念的贯穿下，针对现时的局面我们山东艺术学院设计学院在课程设置上做了以下调整：

首先，重新结构了课程秩序

一 年 级 上 学 期			
设计基础Ⅰ（平构、色构）5周	设计素描Ⅰ4周	设计色彩Ⅰ3周	其他
一 年 级 下 学 期			
设计基础Ⅱ（图案与纹样）5周	设计素描Ⅱ4周	设计色彩Ⅱ4周	其他

以上表格可以看出我们有意识地将“设计基础”放到了课程的最开始，为什么要这么做？原因主要有四个方面：

1、“设计基础”对于学生惯有意识的阻隔、阻断作用。

由于近年来的扩招，美术与设计专业的考学已成产业化，一系列的考学模式应运而生，而许多是背离正常的教学规律的，同时师资队伍参差不齐等等这一切使得学生整

体的面貌概念化、被动化，而且惯性十足。

正因为如此，我们就需要猛然截断这种势头，避免一贯化的素描、色彩，否则再有力的引导也很难在有限的时间内产生实质性的改观。就设计基础而言大部分考前是难以系统地予以教授的，相对来说是新鲜的、无所知的，我们正好可以此作为一个切入点，将新的理念及时导入进去，同时有效地减缓乃至阻断在素描、色彩方面的惯性思维与行

为，避免七、八周学习时间的浪费。

2、“设计基础”对于学生新意识的重新创建作用。

设计基础课本身就包含了明确的结构意识、主动意识、动手意识、创新意识等多方面的因素，这一切不仅对设计有用，应该说它是一切艺术形式中审美意识概括凝练的视觉表现。

我们现在是反其道而行之，原本是通过素描、色彩的训练逐渐找