

COLLECTION

上海应用技术学院
艺术与设计学院教学论文集
(2009 — 2014)

PAPERS

上海应用技术学院
艺术与设计学院教学论文集
(2009 — 2014)

图书在版编目(CIP)数据

上海应用技术学院艺术与设计的教学论文集 / 杨清泉编. --
上海: 上海人民美术出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-5322-9383-4

I. ①上… II. ①杨… III. ①艺术—设计—教学研究—高等学校—文集 ②绘画—教学研究—高等学校—文集 IV. ①J06-4②J2-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第309935号

上海应用技术学院艺术与设计的教学论文集 (2009—2014)

主 编: 杨清泉

编 委: 杨清泉、邱蔚丽、丁斌、吴飞飞、殷正州、
舒燕、柳毅、郑寒、马慎毅

责任编辑: 陈劼

封面设计: 陶逸韵

版式设计: 米诺工作室

技术编辑: 殷小雷

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 电话: 54044520)

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 17.5印张

版 次: 2015年1月第一版

印 次: 2015年1月第一次

印 数: 001-330

书 号: 978-7-5322-9383-4

定 价: 138.00元

Preface 序言

《艺术与设计学院教学论文集》收录了我院教师近 60 篇关于教学研究的论文，包含了艺术设计与绘画两大专业教学与实践研究成果。

本论文集，有的教师侧重于课程建设、模块化教学方式和课堂教学评价研究，有的侧重实践教学具体环节的知微见著等，专业的学术探索及实践研究云水相关、相映成趣，既呈现出我院教师学术研究的高度和维度，也勾勒出我院教师在教学和实践研究方面精耕细作的点点滴滴。诚如前苏联霍姆林斯基说：“如果你想让老师的劳动能够给老师带来乐趣，使天天上课不至于变成一种单调乏味的义务，那你就应当引导每一位教师走上从事研究这条幸福的道路上来。”本论文集正是诠释了这样一种哲理，它既营造出了我院教师在教学研究成果中的万千景象，也呈现出了我院教师对于教学和研究的一种状态。

真诚欢迎各界朋友、学界同仁对于我院的教学及发展提出更多宝贵的建议和意见，我们将以更包容的态度不断提升自我修养，力争在学院今后的教学与发展中取得更丰硕的成果！

序言

平面设计

- 4 “六书”在当代商业艺术文字设计中的延用 / 吴飞飞
- 7 论高校平面设计教学中的几点问题 / 吴飞飞
- 12 民俗风尚与陶文化之谐和 / 吴飞飞
- 17 纸器时代“纸的演绎”——无孔不入的纸质观念 / 戴晓玲
- 22 佐藤可士和引领优衣库走向世界给我们的启示 / 吴艺华
- 28 论“被动和主动”——条形码的出现给包装设计师的新课题 / 吴艺华
- 32 “师造化、师生活亘古不变”——对艺术设计专业色彩风景写生课程实践的
思考 / 赵倩
- 37 从老上海装帧设计看海派文化——整理老上海书籍装帧资料随感 / 赵倩
- 43 谈传统元素在包装设计中的误用 / 王文霞
- 48 民国时期儿童读物插图发展中的三股风 / 周丹丹
- 53 唤醒沉睡的大象——用辉煌的去唤醒上海平面设计的未来 / 许一兵
- 57 古代陶瓷牡丹纹样构图方式的演变与规律分析 / 杨光

工业设计

- 62 衰落与蜕变——中国陶艺发展态势思考 / 舒燕
- 66 艺术设计教学模式的创新与实践 / 丁斌
- 71 浅议儿童需求出发的儿童用品设计 / 彭喜红、马卿
- 74 对当代展示设计中“情境”营造的探讨 / 张曦
- 78 新媒体 新变化 新思路 ——新媒体环境下高校艺术设计教学的思考 / 张曦
- 82 应用创新型工业设计人才培养中的实践教育研究 / 高慧
- 87 论工业设计中设计管理的理解及其重要性 / 归云飞

环艺设计

- 92 室内设计是富于动态性和实践性的价值过程 / 殷正洲
- 97 走出“象牙塔”，探索艺术设计教育模式的新空间 / 韩贵红
- 101 浅谈表皮设计在商业建筑外立面设计中的运用 / 高颖
- 105 基于计算机辅助展示设计模式分析 / 王春申
- 110 被遗忘的空间——旧工业建筑再设计探索与研究 / 史争光
- 114 商业设计中的情感诉求策略——体验 M&M 巧克力纽约旗舰店 / 湛平
- 119 常州中华恐龙园游憩景观设计解读 / 邵健健

绘画

- 125 林风眠绘画的艺术特色探析 / 李哲虎
128 “似者得其形、遗其气，真者气质俱盛”——论绘画创作之“真” / 李哲虎
133 舶来·融合·再生——中国水彩画的本土化研究 / 宫晓东
145 浅谈艺术家的社会责任及精神自省 / 滕发

基础部

- 150 “瓷龙”与“锦龙”——陶瓷艺术中龙纹的经典“跨界”意义 / 邱蔚丽
155 相由心生——情感装饰形态在装饰人物课程中的实践性意义 / 邱蔚丽
161 设计专业素描教学的思考与研究 / 郑寒
166 联想设计思维探讨 / 吴增义
170 论开放式多样性书籍装帧设计课程的教与学 / 吴增义
174 特教学生《美术史》教学的思考 / 钱开亚
178 历史与当代——中国陶艺的境遇 / 陈建生
183 视觉之外的色彩启示——色彩教学在艺术设计专业中的实践与探索 / 王净
188 潜在的设计元素——以旧家具重新设计为例 / 王净
192 试析应用型本科艺术设计专业美术基础课教学 / 陈艺方
196 历经千古，焕然一新——现代镶嵌壁画的崭新机遇 / 解芳
201 浅谈设计素描中的共性教学和差异性教学 / 方晞
205 清代戏曲家徐熾作品探究 / 郝丽霞
216 中国版画在当代艺术中的境遇 / 肖娟
222 浅谈城市夜景观照明设计 / 李岚
227 汪亚尘“中西并陈”的美术教育思想研究 / 马卿
231 新中国17年绘画艺术的“大众化”意味与国家形象塑造 / 王海燕

特教部

- 238 “聋健合一”，全面提高聋人特教班教学质量 / 马慎毅
242 多媒体网络环境中基于互动的平面设计教学探析 / 姬如

辅导员

- 247 艺术类特教大学生职业生涯规划调查——以上海应用技术学院为例 / 张志红
253 班级自治结构下的大学生公民意识培养 / 张志红
258 大学生自信心培养在高校学风建设中的作用研究——以上海应用技术学院为个案 / 张志红
263 浅论艺术学生管理中的“个性”与“共性”问题 / 齐兰英
266 低碳经济下的工业设计教育模式探析 / 陈琦
269 浅谈聋人大学生思想政治教育 / 孟军
273 艺术类大学生思想特点及辅导员工作对策探讨 / 邹璇

Preface 序言

《艺术与设计学院教学论文集》收录了我院教师近 60 篇关于教学研究的论文，包含了艺术设计与绘画两大专业教学与实践研究成果。

本论文集，有的教师侧重于课程建设、模块化教学方式和课堂教学评价研究，有的侧重实践教学具体环节的知微见著等，专业的学术探索及实践研究云水相关、相映成趣，既呈现出我院教师学术研究的高度和维度，也勾勒出我院教师在教学和实践研究方面精耕细作的点点滴滴。诚如前苏联霍姆林斯基说：“如果你想让老师的劳动能够给老师带来乐趣，使天天上课不至于变成一种单调乏味的义务，那你就应当引导每一位教师走上从事研究这条幸福的道路上来。”本论文集正是诠释了这样一种哲理，它既营造出了我院教师在教学研究成果中的万千景象，也呈现出了我院教师对于教学和研究的一种状态。

真诚欢迎各界朋友、学界同仁对于我院的教学及发展提出更多宝贵的建议和意见，我们将以更包容的态度不断提升自我修养，力争在学院今后的教学与发展中取得更丰硕的成果！

The background of the entire page is composed of several thin, dark grey lines that intersect to form various geometric shapes, including triangles and polygons. These lines are scattered across the page, creating a dynamic and abstract visual field.

1 平面设计

Visual communication design

吴飞飞 / 戴晓玲 / 吴艺华 / 赵倩 / 王文霞 / 周丹丹 / 许一兵 / 杨光

“六书”在当代商业艺术文字设计中的延用

文 / 吴飞飞

吴飞飞，生于1954年，教授，硕士，先后毕业于上海轻工业高等专科学校装潢美术系和华东师范大学设计学院，上海应用技术学院艺术与设计学院视觉传达系主任。研究方向：视觉传达设计。

摘要：汉字的创造是中国文化史上第一项民族心智系统工程，它体现了中国人认识世界的方式，也是中国人掌握世界的方法。在漫长的文字的发展过程中，古人把汉字的造字方法归纳为：象形、指事、会意、形声、转注、假借，称为“六书”。从古至今人们不断地延用“六书”的造字方法创造出许许多多寓意深长、境外生意的语义理念。

关键词：延用 六书 凝聚 新概念 境外生意

汉字的创造是中国文化史上第一项民族心智系统工程，它体现了中国人认识世界的方式，也是中国人掌握世界的方法。汉字的创作方法是以古代的象形图和表意文字为基础而发展出来的，它最初以特定的符号体系来记录语词，从而表达语义，并由“象形”的造字方法为本源逐步形成形、音、义三者合一的文字，古人把汉字的造字方法归纳为：象形、指事、会意、形声、转注、假借，称为“六书”。“六书”凝聚着我们中国古人的智慧，它所包含的创造性、发散性、意象性，即境外生意的造字方法在汉字的发展过程中不断得到了完善，其所包含的思维方式在当今的商业设计领域中影响、主导着我们的艺术文字设计。

一、象形在当代商业艺术文字设计中的延用

象形，“山、田、水、羊、妇女、孕”等这些由古人创造的文字与其所指事物的形象相象，称之为象形。这些文字的特点是以简括的写意笔划描绘事物的轮廓，以人或事物之抽象图形形态，表示人或事物之称呼。简而言之，象形字是通过图画形象的方式给对象命名的汉字，当一种图形与表示语言所特指的对象相联系，这个对象就被赋予以固定的名称，从而脱离了图形成为了文字，成为代表着一定内容的书写符号。

当今在商业设计领域中的文字艺术设计的象形表现借用了古人的方法，即采用与产品密切相关的，或有内在联系的具体承诺的事物，经过对该事物的高度概括和提炼，用比喻或暗示的方法创造出一个具象的、能够局部或全部替代文字笔划的一个全新的形象，而又不失这个文字可读性的语义对产品作一个诠释，这种象形的方法能够激起受众对产

品的直观可信度。一家日本料理店的POP广告,直接利用产品的具体形象替代了文字2008,画面所产生的直观性在向受众传递了信息的同时,使受众有馋涎欲滴的感受,不知不觉地吸引着受众的购买动机(见图1)。

二、指事在当代商业文字艺术设计中的延用

指事,指事文字的特点初看好像字形是某种物体的形状,写意也与字形密切相关。但进一步观察你会发现,字形所指向的具体事物的语义是指这个事物的概念。许慎的定义是:“指事者,视而可识,察而可见,上下是也。”它是在具体事物形象描绘的基础上添加具有区别性特征的形态,“一、二、三、上、下”就是通过这种添加的方法形成的各种表示语义形态的文字。

在当今一些商业产品的文字设计中,我们可以窥见设计师巧用这种方法来代表产品的某种特定的思想内容,寄寓商家的经营理念或者思想情感等。通过火柴盒包装设计上的英文词语“MATCH”的字母“T”的竖笔划的顶部延长,并作图形添加美化,形象地表达了产品的质量,以及传递着因光而带来温暖的情感理念(见图2)。

三、会意在当代商业文字艺术设计中的延用

会意,许慎对会意的解释:“会意者,比类合谊,以见指摇,武信是也。”会意造字法是通过一种形象表达与之有关的语义,它的特点是将两个或两个以上的形象根据一

定的位置关系组合在一起,得到一个新的语义,往往这两个或两个以上的形象之间均保持着各自的语义,凭借人们的生活经验而意会其含义。它是形和意的合成体,通过在它们之间寻找到一定的思维方式,从而构成一个新的关系语义。如上小下大是为“尖”,在田间出劳力者为“男”,拿着“帚”的女人是为“妇”(妇的繁体)。在当今的海报设计中,设计师们同样延用“会意”方法,把诉求点简洁地,但又非常富有哲理性地传递给受众。“去毒得寿”是设计师王炳南为反对毒品而设计的公益广告招贴,“毒”字和“寿”字的上半部分有相似之处,他利用这点把“寿”字的上半部分以“毒”字来掩盖,不留意是很难被人所发现的。通过这种方法恰恰可利用它来作隐喻,引导出“去毒得寿”的思维方式,把宣传反对毒品的诉求点发挥的淋漓尽致(见图3)。

四、形声在当代商业文字艺术设计中的延用

形声,许慎的定义为:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。”所谓形声指的是一半是形,一半是声:“形”指资料或形状,“声”指发音。如“江、湖、河、洞、树、根、枝、柱、栋、桐”等与水和树木有关的形声文字。它大部分是由两部分或多部分组成的文字,几个部分相互交融,共同完成整体的形和音的语义职能,这种功能集语音功能和视觉图形表现于一身。形声和会意的区别是:组成会意字的独体字均表意,而且表意的独体字在形声中往往表示“类意”,成为“形符”,

图 1

图 2

图 3

表音的独体字大多只表近似音,称作“声符”。形声方法通过声旁和形旁的组合便可产生满足需要的任何汉字。“借口”应用了形声的组合方法,利用声旁和形旁的错位组合,设计出简洁而又满足宣传需要的独特文字(见图4)。

五、转注在当代商业文字艺术设计中的延用

转注,许慎对它的定义是:“建类一首,同意相受,考老是也。”这类字是将两个或两个以上的文字相互之间的大致语义相同的文字归纳在一起,共建一个部首,而这类文字与部首之间具有同样语义的相互传授的关系,且在形体上具有一定的联系,也可以说是由一个文字派生出多个文字,如“云”本语义为云气、云彩,借作动词当“说”、“谓”之意。利用转注的意义能够产生“境外生意”的意境,当今在商业标志设计中采用转注的方法非常广泛,通过转注赋予产品品牌以新的意境和内涵。

如日本产品“无印良品”品牌,由于该品牌对环保理念的打造,现今只要听到“无印良品”这几个字,就会潜意识地注入它以“环

保”理念,也可以直接从形态上体会转注的理念。平面设计协会的标志,“平”和“面”两字本来就是同类的文字,通过标志共用这两个文字间的“横”笔划,从而派生出对平面设计学科的内涵深层意义的理解(见图5)。

六、假借在当代商业文字艺术设计中的延用

假借,许慎对它的定义为:“本无其字,依声迁事,令长是也。”就是说在语言文字中,原来没有这个字,而把别的形义相近的文字借来应用,也就是引申一文字的声义以表示其他的事物,文字不增多,而字义增多,发音也起变化,如我们所熟悉的这几个常用文字“校、着、解”等,它们在不同的词语搭配中具有不同的发音与语义。

在文字的发展过程中,人们不断地延用假借的造字方法创造出许许多多寓意深长的语义理念,如在我们民间俚语中可以发现很多这种假借的词语,被赋予美好的语义,如“鸳鸯戏水”的本语义只是对某一事物或场景的描绘,而在生活中和一些婚庆礼品产品的设计中被假借为幸福美满的寓意。又如设计师崔生国的文化海报设计“水滴石穿”,它的表面语意只是表述词语的本身概念,但在设计中,经过作者对三点水的借助,深入文字内涵意义的探讨,赋予它以“持之以恒”之新概念(见图6)。

以上对“六法”的诠释,能够体会到汉字文字的形成和它的形态结构是非常有趣,并且是别具一格的。“六书”组成文字结构的方法是文字设计的基础,是启发和培养文字造型能力,是感受、判断、创造美感的源泉。“六书”不仅是对古汉字造字法的一个总结,它所包含的创造性和发散性的造字法的哲理当今依然在影响着我们的商业文字设计,在被设计师借鉴的同时而不断地拓展着它的内涵,即“境外生意”,这种魅力引导着受众对产品内涵以更准确的期望和想象力。

图4

图5

图6

本文发表于2012年6月《上海包装》

论高校平面设计教学中的几点问题

文 / 吴飞飞

吴飞飞，生于1954年，教授，硕士，先后毕业于上海轻工业高等专科学校装潢美术系和华东师范大学设计学院，上海应用技术学院艺术与科技学院视觉传达系主任。研究方向：视觉传达设计。

摘要：本文针对当今中国高校本科平面设计教学中存在的问题展开论述，比如将基础课程与艺术设计相对立，脱离科学研究的专业课程设置所产生的重复的教与学，以及由于缺乏严谨的教学方法所导致的教学思路混乱和不良学风。

关键词：脱离 重复 抄袭 思维过程的记录

随着近30年来的社会经济、政治、文化的急剧变化，平面设计教学的内涵、对象及方法论都发生了根本性的变化。从30年前的尚不成熟的、笼统地被称为装潢设计的专业发展至今为方向明确的平面设计；从过去的报考生源都是来自于热爱艺术的、从小就开始接受良好艺术熏陶与基础训练培养的考生，到至今由于大量扩招，报考生源中有相当一部分考生是通过考前绘画基础速成训练班进入大学的；随着计算机的普及应用，教学的方法也从传授手工绘制注重设计过程的方法，发展到大部分的课堂作业由计算机来完成。发展变化速度如此之快，使得我们的教育有点应接不暇，而出现了一些不成熟的问题。忽视了学生基础底蕴的参差不齐，课程设置的不科学，过分注重教学结果的急躁方法等这些问题已不能适应当前多样化的环境来满足社会需求。特别是当国内高校经过数年的扩招之后，供求关系向劳动力买方倾斜，就业中的不稳定成分增加，在这样的形势下，

毕业生需具备能立即被社会接受的素质才能赢得雇主，这对平面设计师的职业修养提出了更高的要求。而大学教育的功能之一无疑是为市场提供有用的劳动力，体现“什么样的知识最有价值”这一命题。研究学生特点和认清当前市场人才需要的要求是优化课程设置与教学方法的主要依据之一。

一、关于基础课程

1. 把基础课程处于艺术设计的对立面

这里的基础课程主要指的是绘画课程。多少年来，艺术设计专业对这门课程的设置始终存在着颇多的争议，甚至有些院校已将绘画课程推到了可有可无的境地，认为对艺术设计专业而言，绘画基础能力与艺术设计不着边际，甚至还认为删除这些基础课程是体现新颖的、与国际紧密接轨的教学方法。这种极端的、缺乏对绘画与设计之间关系科学的论证与研究的教學理念不但违背了教育部近年来倡导的本科人才培养计划中应体现

“拓宽专业口径，夯实专业基础”的指导思想，而且也没有考虑到我国考生的知识结构状况与国外先进国家学生的知识结构状况有着绝然不同的背景。由于“美育”课程在我国从小学开始历来没有受到重视，而今天的设计专业的考生大部分是经过考前突击训练进入高校的，因此，学生普遍对美的感悟能力相当薄弱。通过对素描、色彩的系统学习向学生传授艺术的一般原理，以及对传统文化学习的关系，既为学生打下造型、审美、设计的基础，更重要的是通过绘画课程的学习，带动学生对美术史、设计史、个人风格、艺术与哲学、艺术与美学等历史、人文知识的学习与关注。对其知识的掌握程度将直接影响到学生日后在设计过程中建立正确的设计观念和设计方法，避免设计思维脱离客观对象及其研究和注重技巧与结果。

在当今的经济市场中，艺术设计在市场上的竞争往往体现在审美价值的竞争。基础绘画课程是培养设计人才的审美观和创造性的重要途径，它包含了掌握技巧、增强艺术修养、启迪创新精神、提升审美品位，是艺术和技术的全面训练过程^[1]。而平面设计教学的重心在于培养学生有关设计的创造性思维能力，通过基础绘画过程的训练，培养学生研究艺术，推动设计的进步。至于基础课程中的素描和色彩课时设置的长短问题，可根据各高校生源的具体情况而确定^[2]，特别是对于缺少小学“美育”熏陶的新生更应重视基础绘画课程的训练，把当今注重于学生对计算机软件的操作和大多数学生的设计作品是依靠搜索、拷贝别人的东西拼凑起来的教學结果彻底改变过来。

2. 缺少个性发展的公共平台教学

公共平台教学是最近几年开设绘画基础课程的一些艺术设计院校所采用的教学手段，学生在进入具体专业方向学习之前，所有的艺术设计类的新生都将接受统一的基础绘画课程的训练。教学内容的设置、教学进度等都是在统一教学大纲的情况下进行，也就是

说无论教学方法与内容是否有利于某一专业方向的基础训练，每个学生必须学，还必须具备好成绩。如果按照艺术设计教学特点以20个学生为一个班，而每个专业方向只有一个班的话，至少成绩要保持在20名以前，否则将面临着选择专业方向的失败后果。

经过几年的公共平台课程教学的经验，我们应该发现它所存在的误区是扼杀了艺术设计教学方法的个性体现，因为统一的教学内容、教学时数与方法使得一些学生在踏入专业方向学习的过程中还必须补上应具备的知识。对专业基础知识掌握的不到位，还将给本科后3年的学习态度带来恶性循环。

基础课程的重要性是观察研究自然事物，探求设计物本体之理的基本。由此，我们的教学方法也应遵循这个原则，不能一股脑儿采用吃大锅饭的教学方法。基础课程的教学应该在充分研究各个设计方向特点的基础上采用不同的方法和手段进行教学。

如工业设计主要研究的是产品的功能与造型，教学手段主要应侧重于解决对象的结构与功能等问题，对对象的描绘主要采取结构素描的方法，色彩应侧重于研究产品与环境之间的关系。平面设计涉及范围较广泛，主要以表现事物的本质与内涵为目的，学生最起码要具备瞬间捕捉事物本质的能力、一定的图形造型能力和能以插图的方法描绘某一故事情节的能力，因此应侧重于素描速写能力的培养，色彩的教学手段应侧重于研究色彩的情感表达，培养学生对色彩的敏锐度，色彩的课时相对工业设计来说应相应的需要增加课时数。

二、关于专业基础课程与专业课程之间的内容重复

按照平面设计的教学计划，学生在完成基础课程学习之后进入专业基础课程的学习，然后是专业课程的学习。那么我们在设置课程之前必须对每一门课的性质作科学性研究，否则将导致专业基础课程与专业课程之间在教学过程中课题的不断重复。目前表现突出

的有图案和图形课程,这两门课程主要解决的是对事物(包括中西方传统与现代的)的了解、研究,以这些事物为基础进行创造有意味的形式,即创造具有情感的、有特色的图形结构,围绕形式与事物的结构、形式与功能、形式与人类文化而展开的教学。

由于这两门课程教学目标的相似性,笔者认为在课程设置中应合二为一,可能称为图形设计更合理,可考虑在原来单独一门课程的学时上恰当增加学时,这样既避免了内容的重复,也缩短了一定的课时量。

编排设计“LAYOUT”是10多年前从国外引进的新课程,这是一门实践应用性很强的课程。以上这些知识为基础,培养学生把这些知识融合在一起,并具体应用于专业实战课题中:报纸、杂志专栏、包装、广告、VI、网页、产品宣传册设计等,课程涵盖了平面设计所涉及的范围,这门课程是培养学生对平面设计知识掌握的一个综合能力的体现。据我了解欧美国家同类院校的编排设计是一门占相当比例的主要专业课程,他们根本不开设包装设计、海报快递广告设计,产品宣传册设计这些课程,而是在编排设计课程里解决以上专业设计课程的画面编排问题。我们虽然引进了编排设计课程,但根本没有很好地研究过这门课程的性质以及它与其他课程之间的关系。

那么我们的包装设计、海报设计、快递广告设计、产品宣传册设计等等这些专业课程是否还有必要继续开设或进行某些更科学合理的调整呢?更何况一些院校的包装和广告设计课程还设置了1、2、3各三个单元,教学内容的重复必定要花费更多的学时,由于学时的紧张而对一些重要的实践应用课程进行削减学时或者根本不开设。长期以来学生与任课教师在专业课程里重复着一些在专业基础课程里已经解决的问题,比如在包装设计课程中教师将花费一定的课时重复着包装设计的编排,以及文字(这在文字设计课程里也同样得到了解决)应用等的知识点。

我们是否应该考虑把这些重复的课程作

一调整,把一部分课时调整到编排设计课程中去,通过增加这门课的单元进一步探讨深化专业课程的知识。另一部分课时可增设印刷工艺课程,印刷工艺课程包括对印刷油墨色彩的研究、纸张的研究、工艺流程的研究、机械的研究、纸盒结构的研究、经济成本核算的研究等等。据了解至今仍有相当的院校没有开设这门课程,如果有开设这门课程的,知识量也是不全面的。对平面设计来说最终实现的是使设计成为产品并进入市场,如果缺少这方面的知识,设计将成为纸上谈兵。要使我们培养的学生毕业时被市场马上接受就必须具备这方面的知识,开设较深入全面的印刷工艺课程应该提到议事日程中来,并且应该是一门具有针对实战案例设计的主修课程,它是解决从设计到实现具体产品的一门具有全面意义的课程。

三、关于教学方法

1. 形式主义的学习过程

这里仅以构成课程为例。三大构成虽然是中国恢复高考以来作为现代艺术设计教学改革的重要途径所强调的重要基础课程,确实对中国现代设计教育的发展起到了重要的促进作用。由于这个体系的有利之处在于它的系统化和规范化,便于学习与掌握。也正由于它所具有的优点,很容易误入形式主义的学习过程,过多地引导学生对既定的几何骨骼样式认知与实验,排斥具象形的结构。因此,学生的大多数设计命题在风格上、表现手法上形成一种模式,缺乏生活气息,千篇一律,僵化、逐步背离了构成学教学的初衷。

而三大构成所具有的现实意义是通过这一课程体系的学习对现实生活的观察、研究和自然物体的演变使用等进行的思考过程,逻辑思维能力培养的过程。教学应以现实生活中的基本现象与规律为内容的各种课题训练为主导,引导学生进行更高层次地感知与实验生活,使学生对设计艺术的本质有一个基础性的全面了解和体验。通过课题训练开创以认知、体验、创造性思维为核心的新的

设计教学方法。

按照构成学的初衷,我们可以把被隔离的三个部分:平面构成、色彩构成、立体构成整合起来,分二至三个阶段(根据具体专业方向的需要决定)成螺旋渐进的趋势。在做课题的时候可以首先考虑以某一个方面作为切入点作为研究,然后向其他两个方面发展衍生。如在第一阶段不要局限学生一定要从平面二维入手,考虑根据每个学生对空间想象力的能力可首先选择用材料:报纸、杂志纸、碎玻璃或塑料薄片等从立体构成的作品着手,然后采取各种色彩的投影光照,研究光的作用和色彩的变化,最后采取摄影或扫描等手段,利用电脑的功能制作成二维的作品。或者从平面二维(可在大自然中寻找)的作品着手发展成立体空间作品,然后可参照以上的方法衍生发展。这样的作业肯定是丰富多彩,充满着生命力和神奇的创造力,并且平面构成、色彩构成和立体构成同时在一个课题里都得到了训练。

2. 忽略思维过程

专业设计课程的教学长期以来采用的方法注重于设计的技术与结果,忽略设计思维过程。大多数教师把设计基础课程中的快题设计方法应用到专业设计课程中,在给出一个设计课题的同时要求学生一定的时间内要交出数个不同风格的设计草图,教师在评判草图的时候首先针对草图上呈现的好看或不好看进行评判,如果没有可能的学生还得继续在短时间内画出与前面完全不同的新稿子。很显然要求一个尚未成熟的学生在短时间内设计出经过完整思考的不同风格的稿子,完全是不可能的,只有依赖于大量资料的情况下才能完成。其实大多数教师也是这样要求学生去做的,要求学生在参考别人的作品时产生灵感,因此一般情况下教学已经形成了这样一个公式:讲课——查阅资料——出草图——定稿子——画正稿。他们完全忽略了一点,那就是当学生在查阅资料的时候所看到的是已经设计好的成品,根本

看不到成品的设计内涵与本质,看不到设计师整个理性的逻辑思维过程,以及设计师为什么要如此设计的道理。因此学生学会的只是临摹,用稿子去套课题,更多地依赖于资料的抄袭拼凑,并不是从设计物本体出发进行研究。

艺术的基本原理告诉我们,设计的思维和方法一旦离开了客观对象,就是违背了“艺术源自生活”的基本原则,其结果只能导致设计成为不可捉摸的东西。而设计最终呈现的是以理性主义和功能主义为核心的面对市场的产品,设计是针对设计物本体一个综合性研究的思考过程^[3]。当今设计课程中所体现出来的抄袭拼凑不良学风寻根究源在一定程度上来自于长期以来设计基础课程的僵化教学,近30年来的程式化的、一成不变的以圆规直尺为平面构成和色彩构成为作画工具的教学方法就开始约束着学生的想象力。被砍掉的、或者说逐渐萎缩的绘画课程更使学生缺少了认识事物、分析事物、解决事物、表达事物的理性的逻辑能力培养这一过程。另一方面伴随着计算机软件的开发,也使得那些缺乏底蕴的学生更多地依赖于通过计算机软件对图形的拼拼凑凑。这样对学生来说将很难在日后形成设计的系统性和个人艺术风貌,而本该在基础课程里学到的造型基础与审美能力等将很难在今后的工作中再得到训练。

因此,笔者认为引导学生重视设计过程是培养学生理性思考问题,解决问题的一个关键过程。欧美先进国家同专业的教授们特别注重这一点,他们要求学生记录下在课题最终建立的整个设计草图发展过程中的每一个思维过程,包括研究方案、判断、提出困难、突破方法以及推理、解释等。在设计课题结束时,学生必须向导师交上一份有关这个课题设计的一大堆书面的理论依据。这样的教学方法不但培养了学生对创造力思维过程的经验积累,更有助于培养学生的逻辑思维能力,我们不妨可以仿效这样的教学方法。

3. 轻视理论研究

当今设计教学普遍存在着对理论课程的轻视：认为我们不是搞理论的，艺术设计是实践应用型学科，只要能动手做就可以，理论的问题由搞理论的来解决。这在学生毕业设计教学的过程中表现得较突出，教师与学生都认为我们是搞设计的，应该将大量的时间投入到设计作品的探讨中，而对论文的撰写与辅导投入的时间与精力相对可以少一点。这种现象的存在本身缺乏学科理论的支持，因而造成了学科教学上的思想混乱。从一般的概念上讲理论与实践是一个互动的统一体，如果将艺术设计教学分类为理论型和实践型，这本身就背离了作为艺术设计的本质。艺术设计是为人造物的设计，从来就是与人类鲜活、真实的物质生活联系在一起的。即使作为美学分支的设计美学、技术美学也是建立在人类的造物基础之上的。虽然艺术设计的实践特性是其学科的本质特性，但离开了理论对实践的指导，艺术设计就不能成立。作品的设计过程就是一个研究过程，学生的主体对象就是“研究”，而研究的本身就必须提升到理论层面。

所以艺术设计不能以所谓的实践型为理由，而忽略或轻视本学科的理论研究，这样势必也会在一定程度上导致在毕业设计课题中的抄袭拼凑现象。如果我们重视了理论研究，那么在课题设计过程中就会迫使自己观察和研究自然事物，探求设计物本体之理的基本研究。前面所谈到的欧美先进国家同类专业教授们所采用的教学方法——思维过程的记录培养其实就是在实践中找到其理论依据的教学方法。

总之，把握好平面设计教学中基础课程的作用与地位，重视理论课程，关系到今后平面设计专业的学生专业知识和能力的完整性，也关系到学生能否真正学好、并掌握好平面设计专业这一核心问题。同时，在具体的教学中，恰当地把握好基础课程比例的同时，更应不断探讨教学手段与方法，以及课程内涵的研究和专业设计课程之间的逻辑关系，这样才不会由于重复劳动而导致学时的浪费。并根据社会相关学科的变化而不断优化改革与时俱进，这关系到毕业生能否融入社会，是否能在工作中持续提高与发展的问題。

参考文献

- [1] 金蕾：《艺术设计教学与绘画基础课》，《新美术》，中国美术学院学报，2006年，第5期107页
- [2] 吕斌：《艺术设计教学浅谈》，《美术与设计》，南京艺术学院学报，2006年，第4期181页
- [3] 葛鸿雁：《关于设计和设计教学中思维逻辑性的思考》，《新美术》，中国美术学院学报，2006年，第4期99页

本文发表于2008年6期《装饰》