

穿越分界

ACROSS THE DIVIDE

国际视野下美术与设计 个性化教育作品集

INDIVIDUALIZED EDUCATION SAMPLE REELS OF ART AND
DESIGN IN INTERNATIONAL FIELD OF VISION

主 编：田宝川

河北美术出版社

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

穿越分界：国际视野下美术与设计个性化教育作品集
/ 田宝川主编. — 石家庄：河北美术出版社，2018.5
ISBN 978-7-5310-8291-0

I. ①穿... II. ①田... III. ①艺术—作品综合集
—世界—现代IV. ①J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第097977号

策 划：田 忠
责任编辑：李菁华 杜丞轩
责任校对：张青艳
装帧设计：郝琮 纪菁菁 何琰越 丁艳明

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-85915039
网址：www.hebms.com
制版：
印刷：
开本：
印张：
版次：2018年5月第1版
印次：2018年5月第1次印刷

定价：198.00 元

河北美术出版社 淘宝商城 新浪微博 微信公众平台
质量服务承诺：如发现缺页 倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060

出品人：王锡朝

特约编委：吴学礼

刘恩福

王德松

徐永赞

纪永起

主 编：田宝川

编 委 会：（以姓氏笔画为序）

计宇（美）

迟迅（美）

沈达（美）

田宝川

段建坤

张爱民

郝琮

河北科技大学艺术学院

河北科技大学艺术设计专业始建于 1985 年，2001 年艺术学院成立。学院现由基础部、美术系、绘画系、环境设计系、视觉传达系、公共艺术系、产品设计系一部六系组成；学校设有河北科技大学工业设计中心、中国冀派内画艺术研究中心、铁扬艺术研究中心、铁扬美术馆、河北省书画院等学术研究机构。学院共有教职工 66 人，专业教师 57 人，其中教授 8 人、副教授 19 人、讲师 30 人，硕士生导师 22 博士 4 名（其中博士后 1 名），人，韩国祥明大学聘请学院 5 名教授为博士生导师。

2003 年，学院建立设计艺术学硕士点，现拥有美学、设计学两个一级学科硕士学位授权点、MFA（艺术硕士）授权点、工业设计工程领域“河北科技大学与韩国祥明大学合作培养工业设计工程硕士项目”（河北省唯一艺术类获教育部批准的中外合作办学硕士项目）的授权点；拥有视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、美术学、绘画六个本科专业。学院在持稳发展过程中，逐步形成了学科间相互支持、理论与实践密切结合的鲜明特色，在河北省内具有较大的影响力，在全国千余所院校中被中国设计师协会评为“百家知名设计艺术院校”之一，学科优势明显。

学院科研成果显著，主持教育部社科项目 2 项、省级项目 30 项、厅级项目 80 余项，出版学术著作 42 部（教材 20 部）、发表学术论文 500 余篇，荣获共青团中央五个一工程奖 1 项、河北省文艺振兴奖 1 项、河北美术振兴奖 2 项，《设计概论》荣获河北省政府第六届优秀畅销书奖，2010 年教师作品《老乡》荣获金陵百家油画金奖，2011 年学生作品《纤秀开关》荣获“红点奖”、《骷髅烟》荣获“红点至尊奖”，2013 年教师作品《盲道打印机》获“红点奖”。

学院实行开放的教学与研究政策，在艺术教育与科学研究方面，同国内外著名高校、科研院所和文化企事业单位联系密切、合作深入，现已成为河北艺术教育和研究的重地。

河北科技大学艺术学院，始终致力于团结海内外朋友，共同推进艺术研究和教育事业的蓬勃发展。

全美大学中国艺术家学会

美国大学中国艺术家学会 – 暨穿越分界论坛是由在美国全国范围内多所大学艺术与设计等专业执教的华裔教授组成的学术交流平台。论坛发起人为美国加州长滩州立大学宇计教授和中央美术学院学术委员会主任，前副院长徐冰教授。自 2003 年在加州长滩州立大学举办第一次全美华裔美术教授美术作品展览和学术讨论会后，在美国的中国艺术学者们利用这一学术平台，就美术教育和实践，特别是中国艺术家在海外美术教育中所处的位置与社会公众建立起机制性学术对话，并得以分享他们在艺术实践和学术研究中获得的成果。在过去的十余年里，“穿越分界论坛 – 全美高校华人艺术家学会 ” 通过举办各种艺术展览、研讨会，以及其他有关艺术教育和文化的活动，已经成为一个全美高校华裔美术家和学者热情关注，积极参与的集艺术教育与艺术交流于一体的综合性学术平台。随着中国国内政治，经济及文化方面日新月异的蓬勃发展，参与论坛的艺术家和学者们在近年来也积极参与到国内学术机构组织的学术活动，将“穿越分界”论坛学术视角扩展和提高至在全球化影响下的高度探讨美术教育与艺术实践，促使社会公众以一个全新的视角对跨越文化分界的艺术表现和美术教育加以审视。现在全美高校中国艺术家学会在全美大学有近五十余名成员，其教学与工作经验涵盖美术所有艺术媒介及设计，美术史与艺术批评等等。

前言

教育的终极目的是实现人性自由而全面的发展，大学生个性化教育是实现这一目标的重要途径之一。河北科技大学坚持以立德树人为根本任务，坚持区域性、应用型、国际化的办学特色，紧紧围绕“致力于人的全面发展，服务于区域经济建设和社会进步”的办学宗旨，大力深化教育教学改革，搭建个性化成长平台，实施个性化教育模式，大力推进创新创业，实现了持续健康快速发展。

自“穿越分界——国际新格局下的中美艺术教育对话”和“穿越分界——跨文化视角下的国际美术教育思辨与对话”两次国际论坛举办以来，国内外几十所院校对国际化美术与设计教育问题进行了积极的交流与对话，掀起了国际化美术与设计教育思辨的热潮，推进了美术与设计教育的国际化发展。

国内高校教师对当前美术与设计教育文化全球化进程中的共性融合和个性发展进行了研究，在发展和完善中国美术与设计教育体系、深化党的教育路线方针、培养素质型美术与设计专业人才方面起到积极作用，也搭建起中外美术与设计教学国际化交流的有效平台。为了进一步拓展美术与设计教育的国际化视野，落实因材施教的个性化培养理念，由河北科技大学和美国大学中国艺术家学会联合主办的“穿越分界——国际视野下美术与设计的个性化教育”论坛在中国石家庄隆重举行。

本次国际论坛，通过研讨在国际视野下对于美术与设计的个性化教育问题，对国内外教育资源的交流和借鉴，起到了积极的推动作用，也必将迎来美术与设计教育百家争鸣、百花齐放的新明天！

田宝川

2018年5月15日

PREFACE

The ultimate goal of education is to achieve the free and comprehensive development of human beings. One important way in realizing such a goal lies in the individualized education for college students. Since its founding, Hebei University of Science and Technology has adhered to taking the promotion of virtues and human development as its fundamental task, while insisting on reflecting its schooling features of regional, applied, and international orientation. Committing to the all-round development of students and serving the regional economic construction and social progress as its schooling principle, this university has deepened its reform in education and teaching methods through a model of individualized education and a platform for individualized growth, while vigorously promoting its education in innovation and entrepreneurship, thus rapidly achieving a sustained and healthy development.

Since the two international forums with Transcending Demarcation: The Sino-American Art Education Dialogue under the New International Pattern and Debate and Dialogue of International Art Education in Cross-Cultural Perspectives as its separate topics, dozens of institutions, (both at home and abroad,) have launched communication and dialogues in terms of the international art and design education, creating a trend of debate on the education in this field, and advancing its internationalization.

In the current process of globalization of art and design education, domestic college teachers studied its common integration and personality development; which plays an active role in the development of the Chinese art and design education system, deepening the Party's educational policy, and training qualified professionals in this field. At the same time, building an effective platform for the international exchange. In order to further globalize art and design education and implement individualized cultivation of students in accordance with their aptitudes, the forum Transcending Demarcation: Individualized Education of Art and Design in an International Perspective, (co-sponsored by Hebei University of Science and Technology and Association of Chinese Artists in American Universities,) was held in Shijiazhuang, China.

Through seminars on the individualized education of art and design from an international perspective, this international forum promoted the exchange of educational resources both at home and abroad. Art and design education is bound to enjoy an even brighter future with contention of a hundred schools of thought!

Tian Baochuan
May 15th, 2018

002	研讨在艺术教育中对创意思维培养所起的作用	梁蓝波
007	美国后现代时期美术教学的反思与实验	商徐宏
010	浅析动画分镜头脚本中的构图特征与情感传达 ——以《迷失小镇》分镜头设计为例	张晓虹 周锦琳 丁安舵
013	视觉传达设计教学中对“东方设计学”的误读	俞佳迪
017	俄罗斯重点美术院校油画教学和油画创作动向	古 棕
020	美国加州州立大学设计专业教学考察与分析	李 嫣
024	艺术设计专业史论课程创新刍议 ——以“民间美术设计研究”系列课程为例	谢 朝
028	构成课与图案课之间的关系	崔笑梅
031	人文素养教育在中国画教学中的重要性	苏 牧
034	论美术学专业学生想象力的培养	马志明
037	从符号图形看中西艺术设计教育的差异	张欣欣
040	“立足传统文化 凝练自身特色”燕山大学艺术设计类专业特色定位研究	赵 琳
044	从传承到创造 ——中国画教学实践中的改革与探索	刘春丽
047	关于动画角色设计的一些思考	张晓华
049	浅议纤维艺术教改中的创新能力培养	谭海平
051	内藤湖南的《中国绘画史》讲稿研究	董双叶

“研讨”在艺术教育中对创意思维培养所起的作用

梁蓝波

[摘要]:在中国高等教育日益关注对学生“批判性思维”的塑造和对“创新型人才”培养的背景下,笔者论述了“研讨”(critique)这种在西方艺术教育中普遍使用但在中国并不多见的教学方式对于培养学生的创意思维和独创能力所起的重要作用。在教学中,笔者概括出一个训练学生逻辑思维的《美术创作理念导图》和一些“研讨”的具体实施方法。希望对中外高等艺术教育比较研究和对中国高校达到培养更多创新型人才的目标有所助益。

[关键词]:艺术教育;“研讨”教学法;批判性思维;独创性;美术创作理念导图

艺术,特别是艺术上的创造性,常常被认为是一种很难教的东西,所能教的仅仅是技法。而目前国内高等艺术教育中大多数对于技法的传授是通过示范的形式来进行的。不少人信奉艺术上的很多微妙因素都“只可意会,不可言传”,因此,高等艺术教育中大多只谈技法,少有论及如何培养和成就艺术的创造性和精神内涵,对学生“批判性思维”的培养就更是缺乏。而想要成为一个真正有创造性的艺术家就只能靠学生自己去感悟和修炼了。的确,不少视觉形象上所能传达的内涵和感受有时是很难通过言语来表达清楚,也正因为有语言所不能及的因素,才有艺术存在的必要。然而,如果仅仅沿用这样的逻辑,大学也许就没有设立艺术学院的必要,在社会上开些艺术训练班、工作室,通过师傅带徒弟的方式去培养下一代的艺术家就够了。当然,从大学办学的宗旨来衡量,我们并不希望把艺术学院办成艺术训练班,所以大学里我们除了学习艺术技法,还要学习艺术史、艺术理论、美学、哲学和文学等等通过语言文字来描述的艺术,对于艺术家修养的培育很有帮助。然而,对于大多数初学者而言,这些晦涩难懂的概念和文字有时也很难与自己的艺术创作联系在一起。那么,艺术上的创意思维和独创性是不是就很难教授呢?语言文字和批判性思维是否能帮助艺术家更清晰地在作品中表达创意和精神内涵呢?逻辑思维和形象思维是否可能同时发展并相互促进呢?带着这些疑问,我们来看看欧美高等艺术教育是如何通过“研讨”教学法和艺术创作的《思维导图》等方式来帮助艺术学生的学习和成长的。

一、中西方艺术教育中对“研讨”教学法的应用现状

“Critique”一词在西方艺术教学中是一个大家都非常熟悉的概念,此一单词在英汉字典中有这样的一些意思:“批评,批判,评论;鉴定,审定;校勘;检阅”等等。但实际上,“Critique”在艺术教学中的真正含义却是“围绕作品的一种研讨”。“研讨”并不是艺术评论,并不是针对艺术史中大师们的作品来进行,而是针对课堂里学生的作业来进行,包括低年级、初学者的课堂习作或创作。而且,在“研讨”的过程中,讨论的成分非常大、非常关键,不是老师在讲,学生们在听。在欧美的本科美术专业课(如素描、水彩、油画等)上,老师每堂课(在美国一堂课一般是三学时)或每门课(在美国一门课一学期一般是九十三学时)都会花一定的时间(大概是25%至50%的课堂时间)把学生作品挂在墙上,大家围坐在一起,“研讨”学生们正在进行的习作或创作。对于研究生的教学,“研讨”可能占80%甚至100%。在“研讨”的过程中,老师会不断地给学生们提出问题,引导学生思考,每个学生轮流发言。“研讨”的目的是为了培养学生们的思辨能力,也就是培养他们对艺术认识的广度、思考的深度、分析的多维度和观察的敏锐度,以及训练他们评判别人的作品和反思自己作品的 ability。让学生们领略到要画好一张画,不能仅仅靠动手,还要学会思考,通过动脑和动口(辩论/讨论)来促进思考和动手的能力,使作品达到既有思想深度又有技术高度的目标。

观察中国的高等艺术教学，尽管也有研讨的时候或课程的总结，但这种“研讨”大多为老师对学生的作品提出的修改意见，老师在讲，学生在听，西方意义上的“研讨”或师生讨论的成分并不多。学生在课堂上（也包括在课堂外）很少谈论自己的作品，不少学生读到硕士、博士都不大会从理论高度去探讨自己的创作，开口只谈一些技术性问题（如造型、构图、色彩、题材等等），而很少（或不懂得）涉及自己在艺术理念上的思考，以及其作品在精神内涵和独特性上的追求。亦即没能把自己对作品的要求提升到一种哲学的高度，仅仅止步于技术上“怎样画”的问题上，而并没有涉及“为什么要这样画”或者“这样画了之后表达了什么样的一种思想精神”等等一些更深一层的思考与追求。这种现象也许来源于三方面的原因：第一，不少学生信奉“画得好才重要”的教条，不屑于谈论自己的作品，认为那是“夸夸其谈”之举；第二，一些学生对其作品在精神层面上的思考的确不太多，更热衷于技术上的探索，所以对于观念和神性问题不知从何谈起；第三，大学里缺乏创作理念的写作训练和谈论自己作品的学术氛围。

近年来，国内有些美术学院的实验艺术和设计课程似乎已经意识到这个问题，开始借鉴西方的方法，教学方式已大有改变。而且，学生的作品亦已初步显示出多层面的思考，在思想深度和创意方面已大有长进。但在纯艺术课程的教学，中国传统的教学思想和方法仍然根深蒂固，在思维和创意方面的训练似乎相对滞后。

二、“研讨”训练的目的和意义

艺术教育中为什么要运用“研讨”的教学方法并要求学生互相谈论其创作理念呢？笔者认为主要有五个方面的原因：第一，艺术的发展不仅仅是技术的发展，而是观念的发展，是艺术家和理论家在相互影响中，共同思考和探索的结果，所以艺术家参与理论探索在艺术的发展进程中起着十分重要的作用；第二，西方艺术强调独创性而非仅仅是继承性，包括技术上的独创和观念上的独创，两者都需要通过思辨来实现；第三，西方艺术教育理念认为技术上的学习和理论上的学习必须同步进行，技术学习的目的仅仅是为了寻找表达自己思想观念的手段，也就是说，表达思想才是真正的目标；第四，辩论的训练促进创作者的思考（包括对自己的作品和对别人的作品在精神内涵上和技术层面上的思考），最终会因为创作观念更为明确和清晰而促使作品在技术手段上达到更精准的表达；第五，这种“研讨”还有助于活跃课堂的学术探讨气氛，达到相互学习、共同进步的目的。

然而在中国，我们总是强调“传承”后再“创新”，往往强调学生必须“先学行、后学跑”，必须先学好技术才来谈艺术（作品的精神性与独创性）。但这种传统教学法可能会引发两大问题：首先，什么样的造型或技术基础才算够好呢？以素描基础为例，国画系与油画系就显然标准不一，各个大学也标准不同，如果要以米开朗琪罗或达·芬奇为标准的话，我们显然都没达到。那么，什么时候才能开始追求艺术呢？也许一辈子都没有这个机会了，“创新”只会成为一个人生来不及实现的奢望。其次，世界上果真有统一的、放之四海而皆准的“好技术”或“好基础”的标准吗？其实，画维米尔那样的画与画克利那样的画所需要的造型基础肯定是不一样的，画抽象画和画写实作品所需要的造型基础也是不同的。那么，我们的基础技术训练应该以哪一个终极目标为标准呢？这个问题也许很难回答。西方当代艺术界普遍认为，技术训练仅仅是为了下一步的目标而设立的，并没有统一的标准，每个人都不相同。实际上，不少后来有杰出成就和创造性的艺术家早年的作品都是没有达到当时所谓的标准的，莫奈、凡·高、塞尚等等就是其中最典型的例子。况且，如果技术不指向任何思想表达，那又有什么好与不好之分呢？好技术往往是与具体的精神表现紧密相连的。

因此，从学画的初期就训练学生谈论自己作品的精神追求是很有好处的，这会引导学生把精神追求、表达自己的独特个性和感受作为每一幅作品的追求目标。长期下来，学生就会把独特性和精神性放在思考的首位，而所有的技术训练和评判标准都会围绕这个终极目标来展开。如果每个学生在其艺术道路上坚持用自己的大脑思考，坚持走自己的路，那他们将来就可能具有更大的独创性和创造力，而艺术教育的最终结果也将会更加多姿多彩，中国艺

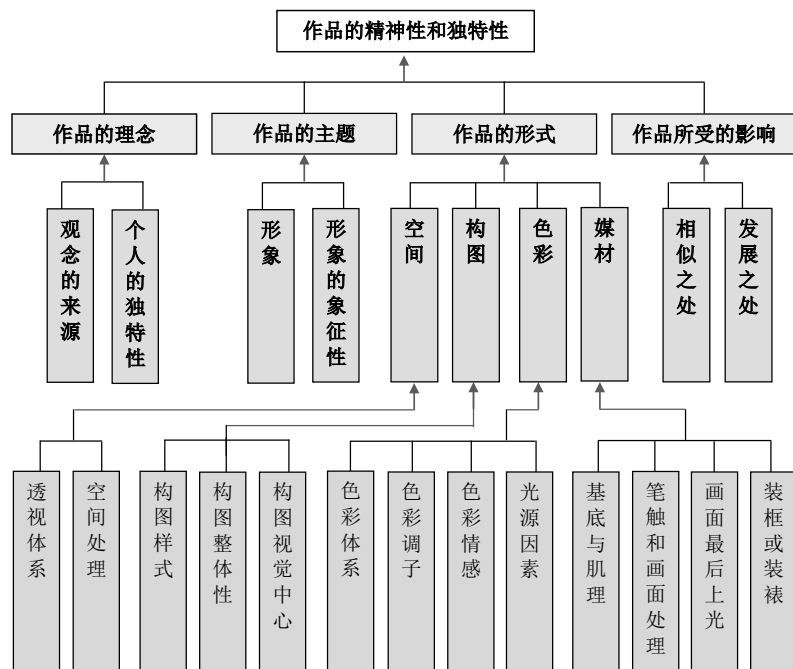
术界“千人一面”和“跟风”的现象也将会大有改观。

但是，中国目前大量存在着这样的一种情况：当老师在指导学生时，师生并没有太多的沟通，老师并没有了解清楚学生在作品中想要表达什么精神，学生也没有机会或方法说清楚，老师就只好把一堆个人的喜好塞给学生，引向老师自己的方向，而不见得是学生所真正想要走的方向。也许，这也就是为什么中国的学生往往画得比较像他们的老师的原因之一吧。在国外，学生画得像老师的现象比较少见，从教育理念的角度来看，中国似乎更注重老师的“教”，而西方就更注重学生的“学”。在西方，我们也许会觉得老师不怎么“教”，只是引导学生自己去“学”。其实，用这种方法，老师教得更累，要花更多的时间和耐心去启发和引导学生，最省事的方法当然是老师把正确答案直接灌输给学生。然而，在西方教育学中，我们把这种教学方法讥讽为：“老师走到讲台上，把老师的笔记转移到学生的笔记本上。”这其中，老师只是把内容填鸭式地硬塞给学生，而学生对知识本身并没有太多的思考和消化，大多只是对知识点的记忆，而中国大量的考题也往往是让学生把记忆中的知识背诵或默写给老师。

实际上，西方的教学法着重培养和指导学生去学习“自学能力”“独立思考与分析问题的能力”和“批判性思维与反思能力”。毕竟，再好的老师也不可能把学生一生中所需要学习的知识全部教给他们，老师所能教的最好课程就是教会学生如何自学、如何思考问题、如何判断和反思自己或别人的观点，以及如何运用这些知识去解决实际问题。而课堂上针对学生作品不断的“研讨”就是其中最为有效的教学方法之一。

三、“研讨”教学法中的《理念导图》

在论述了“研讨”的目的和作用之后，也许，我们应该考虑一下“研讨”的具体内容和方法。当然，“研讨”的内容是可以多种多样并视学生具体的作业而定的，但在这个过程中，假如我们能为“研讨”提供一个结构性的纲领，让“研讨”“有的放矢”，那就有可能更有收获。以下的美术创作《理念导图》（Concept Mapping）是笔者在本科和研究生的教学中摸索出来的“研讨”提纲之一，附上作为一例，仅供参考：艺术创作理念导图

在课堂上，笔者会要求每位学生根据或参考此一纲领为自己的作品（油画、素描等）重新准备一张适合自己的《理念导图》并提纲式地简短回答所列的问题。为什么要提纲式、要简短呢？因为提纲式的理念导图有助于学生提炼出问题的关键和抓住重点。当然，这个《理念导图》所列的内容同样适合于写较长的创作理念，甚至是毕业论文。在课堂上进行“研讨”时，学生本人除了必须在课堂上大声陈述自己的理念和手法之外，这张《理念导图》还要与作品一起被钉在墙上（字要印得较大或人手一份），大家都可以看到，便于学生本人重新审视他自己所写的与其所画的作品的关系，也便于其他同学和老师做文字语言上与视觉形象上的比较，以达到大家在一个特定范围内的讨论，不至于离题太远，有的放矢地为此学生提供有建设性的建议。

四、“研讨”训练的实施方法

建立了美术创作理念导图的概念和研讨的范围之后，本章将从几个不同角度对“研讨”训练的运用策略和实施方法作简要的介绍，包括“研讨”的阶段性安排，“研讨”中对“批判性思维”与独创意识的开发和“研讨”的保障性的措施等等。

在专业课上，对于每一个作业，笔者都会阶段性地安排好几次的正式研讨和多次随机性的研讨，包括从创作或习作的草图开始，到作品的绘制过程和作品的完成之后都有。学生从画草图开始就要附带地准备好自己的理念导图，并随着作品的发展不断地修改这个思维导图。因为有文字上说明的要求，学生在创作的过程中就必须对自己作品中的每一个元素和处理手法都经过一番思考并不断地通过文字与作品的比对来反思其决定。结果，学生为其作品作出的每一种选择（包括形象、技法等）都必须是主动的、经过思考的、经得起大家衡量的，而非仅仅是潜意识的或被动的。作品中的每一种元素都必须为达到其最高的目标——作品的精神性和独特性作出相应的贡献，制作与“研讨”穿插性地进行对达到此目标提供了不少的帮助。这些自我陈述和研讨还将有助于作品在精神上和技术上不断寻找进一步完善的途径，因为，一旦学生明确了其作品想要表达的思想，不光对自己有帮助，其他参与研讨的老师和同学也能比较明确地知道该用何种尺度和标准去衡量其作品（不是根据评论者的个人标准和喜好），以便为该学生提供有针对性的、有建设性的建议。

有时候，学生所讲和写的与他的创作有很大的出入，与大家在画面上所感受到的东西很不一样，在这种情况下，大家就可以把画与文字作一番比较，帮助作者意识到语言与作品之间的矛盾以及寻找作者所真正想要表达的思想。这也可以让学生学习如何达到“画你所说的，或者说你所画的。”当然，在艺术创作中，先有形象后提炼出思想（形象先行）或者先有思想后创造出形象（思想先行）都有可能，往往因人或因具体作品而异，但无论如何，作品的思想或精神内涵（content）与作品的形式（form）应该是一致的。

在对学生的“批判性思维”与独创意识的开发方面，老师和学生双方都要努力。老师要举行多种讲座，包括有关方面的艺术史资料、艺术流派介绍、当代艺术的发展潮流、名家作品欣赏、名家创作思路分析、艺术理论和艺术哲学的介绍等等。老师还要提供学生一些阅读和影像资料，包括艺术哲学和好的评论文章等等，并对阅读资料进行讨论，以拓展学生的创作思路。教室里还应该装有能上网的电脑和投影机以便随时搜索一些大家不太熟悉艺术家和艺术概念以说明所讨论的问题，最好还要有 ARTstor 图片库，以便能搜索到比较清晰的图片。在“研讨”时，老师还要不断地引导学生去把自己的作品与美术史上的作品作比较，找出自己作品继承传统的部分和有所创新的部分，找出自己与别人（包括大师和同学）不同的地方，通过比较寻找自我的独特之处，因为，研究自我

和认识自我是任何希望具有独创性的艺术家的一个重要课题。

在“研讨”实施的保障性措施方面，把学生参与研讨的积极程度纳入评定学生成绩的项目之一，鼓励学生多开口讲（不一定要讲得对、讲得好），以开发和锻炼他们的思辨能力。还可以让学生把《理念导图》与作品一起上交作为评定成绩的标准等等。显然，与教学评价结合、与分数挂勾也许是确保“研讨”训练有效性的重要方法之一。

总而言之，思维是需要锤炼的，特别是“批判性思维”。课堂上围绕作品的“研讨”（包括在思想、文字上和语言上的思考、对话和辩论），尤其是提供一个《理念导图》等结构性框架，将会帮助学生整理和锤炼思维：使学生的思想表达更有逻辑性、更加精准、更加深刻，创作目标更加明确、更加清晰、更能把握重点。思想锤炼和技术训练同时进行才有助于学生们在这两方面的同步成长，最终达到创作出既有深刻的精神内涵，又有高超的艺术技巧，而且还独具创意的成功作品。因此，在艺术教育中，“研讨”训练是一个十分重要的、必不可少的环节，特别是对创新型人才的培养起着关键性的作用，并将会对艺术学生一生健康和全面的发展产生深远的影响。

[作者简介]：梁蓝波 美国哥伦比亚密苏里大学终身教授，澳门大学特聘教授、博士生导师、设计中心主任

美国后现代时期美术教学的反思与实验

商徐宏

[摘要]:美术教学在美国后现代时期社会文化影响下的反思与实验。作者阐述了为应对后现代时期所面临的共同问题及挑战所构成的认知艺术教学法,以及认知实践教学中的一个重要组成部分是运用自我批评性反思的压力。同时确认近十年由于模式与概念的转变,承认艺术教学是一个实验体系是欧美美术教学模式中最重要的变化。作者进一步列举了在美国南伊利诺大学卡本代尔美术学院的教学改革实例,教学改革的实施背景,及二维/2D部门的框架及研究生领域课程的实施。

[关键词]:后现代时期视觉哲理/美学的变化,模式与概念的转变,认知教学,承认艺术是一个实验体系,建立具有在历史上批判的语境。

问题与挑战:

由于新科学技术的进步,特别是数字技术在社会生活及文化中更为广泛的应用,以及随之而引起的社会、政治、经济及视觉哲理/美学的变化是当今新兴艺术家所面临的最关键问题。使我们在艺术制作、教学及理解新的艺术方法及视觉哲理/美学方面面临着巨大的挑战和重大变化。同时社交媒体的快速传播,从来没有像今天的一代学生所要承受的,来自新信息的不间断的冲击及狂轰滥炸以及有可能无可奈何地暴露于公众平台之上,迫使他们吸收并为此而做出反应。9·11及之后的恐袭事件,对于所处社会的不确定性已成为一种普遍的社会心理现象,以及2008年的经济衰退之后,社会经济的不稳定性也已成为学生们常见的心理压力。这是过去十年美国高等美术教学所面临的共同问题及挑战。

认知教学:

在传统美术教学体系中,解决问题的方法往往受到同样传统学科边界线的约束,包括学生掌握材料的知识,各种制作技术和可供选择的画面制作的策略。总之,学生学习非常实用的手段去进行艺术创作。但是,许多这种传统教学体系中存在着这样一个明显的问题,学生并没有被教会如何对他们所做的事情进行批评性的反思,而是在不断地重复自己以求得进步。然而,作为认知实践艺术教学的一个重要组成部分,就是提倡自我批评性的反思及压力!提倡认知艺术教学,就是让学生保持进度笔记,追求具有竞争的解决方案,用多种手段和意图进行实验,并要求学生们需要学习如何归档源材料与管理信息等技能。艺术专业的学生必须熟悉及适应在新的日益快速变化条件下与之转移的社会意义及消费模式。艺术制作及艺术市场的变量其实都可能在这复杂的系统中意外地连接并运作。在这数字化编程的新时代,艺术家教育要求教师能够处理视觉艺术中日新月异的情况,能够帮助年轻艺术家想象并构建一个更加可行以及可持续性的方向,进而走向未来。成功的美术学院/综合大学所属的美术学位项目似乎是为了传递,但是,更重要的衡量标准是,与教育成果有关的措施,让学生获得有效的制作策略,产生创造性的冲动并受益终身。更为重要的是,美术学院/综合大学的美术项目是一个思考艺术的冲撞器,讨论与实践如何去做、去学习、去形成、去判断艺术与社会的关联性。

模式与概念的转变:

过去十年艺术教学中最重要的变化应该是许多欧美教学模式承认艺术是一个实验体系,尤其是研究生学习的变化,研究生院已成为年轻艺术家智力与知识的实验室,而不是传统的年轻艺术家群聚教学班。传播新技术的引入影响着艺术的教学和视觉哲理/新美学的潜能。同时,艺术制作和“图像科学”被理解为知识生产的形式。艺术家的必备主要技能是逻辑分析能力和批评性思维;如何理解图像和意义,就图像而言也许是数码形成的,或低技术干预,从表演到讨论会而本能驱动合作,或以各种涂鸦为基础的策略等等。如何通过思考去作个人决策而成为衡量每个艺术学生

素质的最为重要的标杆。基于艺术家现在的工作方式是开放的或是全方位的,并不局限于某一特定的制作方法,所有学生的基础培训仍然需要反映两个概念:技术和批评性思维,传统和创新。虽然加强技术技能的课程依然是艺术学院教学中的一部分,但是艺术学院正在提供越来越多的学习内容让学生有更多更广泛的选择,以便他们的工作和思想的提炼(而不是推动)而有益于他们的艺术创作实践。高超的素描与绘画技巧以及预设绘画和雕塑的首要地位,已不再是一个明确的定义,唯一真正重要的是个别的,教授与学生一对一的工作讨论,评判实验的进展或鼓励学生完成一个具有独特声音的作品,挑战新一代艺术学生以创造一个新的艺术话语词汇以取代过时的现代主义行话,进而推动学生创作项目,建立具有在历史上批判的语境,这是成功教学的关键。由于担忧美国学生在一个经常重复的环境中接受教育,许多学校努力使课程在内容上更加全球化,以增强美国学生对全球多样性的了解并从孤立的观念中解脱。美国大学的社会实践领域促进了社会参与并成为艺术创作的一个重要部分,提供艺术和设计学位最有意思的学校相信艺术家和设计师在探索高科技和低技术的媒介之间的动态交流将成为未来创新的基础。

美国南伊利诺大学卡本代尔美术教学改革实例:

教学改革的实施背景:

2004年我受聘于美国南伊利诺大学卡本代尔美术及设计学院,受聘合同的工作项目包括对绘画、素描、版画及二维视觉艺术/2D相关的纯美术课程及项目,特别是高级课程及研究生项目实施结构性的改革以适应后现代艺术潮流的影响。作为跨学科教改的主持人,我直接设计、指导并实施了原本独立的学科及部门的重组及教学改革,使以前独立的学科共组在一个二维视觉艺术/2D框架中。二维视觉艺术/2D是一个跨学科部门,提供的课程有二维视觉艺术/2D基础课、素描、绘画、版画、计算机数码艺术、装置实验、书籍艺术创作、视觉专题研讨课及研究生研讨课系列。从2005年起我开始任职于二维视觉艺术/2D部门的主任至今,在这个职位上,通过领导、管理和监督二维视觉艺术部门的教师、研究生和本科生的教学与学习进程,并负责课程安排与提高,教师课程项目的分配,课程评鉴及设施评估,促进了各个独立学科的共同决策,鼓励教师参与,赋权和合作。通过这些努力,二维视觉艺术部门的教员们已树立起强烈的合作意识和合作精神,以便提供给学生一个丰富的及跨学科的学习环境。

作为多媒体实验艺术家和画家,我首先注重于跨学科艺术与批评性思维的教学,在我组织的课程操作中强调这种教学法,培养学生在互动的环境中获得启发,并实验各种艺术操作与制作的过程和方法,在协同激发环境下,我的目标使学生在历史、社会和文化的大背景下应用艺术作品的实验及研究激发与培养他们的个性。

在南伊大的十三年工作中,除了提议和实施本科课程的变革之外,我重点倾向于变革研究生的课程结构。2005年起研究生课程结构采用了一条新的途径,创建了二维视觉艺术/2D一年级研究生研讨课及二年级研究生研讨课的系列必修课程。另外,一个新的群体评鉴模式,年度教师团队密集评判会也同时实施。又建立了研究生及高年级本科生选修的专题课程,供学生有明确意向地选择以增加不同艺术制作的理解与视野,如装置实验课,艺术书创作,计算机数码及数码影视制作艺术,有意识地强调各种媒体和美学的实验与研究。有助于学生讨论更为广泛的艺术创作问题及解决方法,同时也为学生确立个人方向提供更多的可能性与选择,以应对当代艺术的开放性及多元化。同时我们也努力为学生提供社会资源及信息以便学生毕业后的职业发展,为此而开设了职业准备的专题课程,并在二年级研究生的研讨课以及本科生的高级课程中实施。学生通过职业专题的学习开始制作职业艺术家格式的个人简历,练习用文字更深层次地阐述自己的艺术作品,了解如何寻找社会上的各种专业机会。现在这个职业准备主题课已被强调作为所有艺术部门研究生和本科毕业生的必修课程。此外,在提高本科生专业竞争能力工作中,我更重视教导学生如何制作他们的个人作品集。鼓励学生参与相关的艺术比赛及画展。因此,在四年本科学习中,投入较好的高年级学生在本科结束后就能够直接考入其他大学的研究生院并继续追求卓有成效的职业道路。同样参与艺术比赛、实习和展览的机会。使研究生能够提高他们的必备竞争能力,研究生不但有能力在艺术生涯适当的场所举行专业的展览,而且他们已

具备去竞争大学的合同制或终身教职轨迹上的教学职位。课程项目的改革及部门的组合正在发挥着有效的作用,二维视觉艺术/2D部门这些年连续有毕业的研究生成功地获得其他大学美术系的教学职位,在校研究生及毕业生连续有作品被选入洲、国家和国际上极具竞争力的展览及出版物。这些成绩都展示了课程和部门改革的影响。

二维视觉艺术/2D 部门的框架及研究生项目教改的实施:

总的来说,绘画项目、素描项目、版画项目、计算机数码课程及所属的重点工作领域已组成一个整体,俗称“二维视觉艺术/2D”部门。在研究生项目中,绘画及素描有着相同的课程操作,版画项目仍保留了自己部分必需的课程,由于需要单独的设施和技术要求。在二维视觉艺术/2D研究生项目的第一步操作中,选拔及录取研究生时,来自绘画、素描、版画以及计算机数码艺术的教师们聚集在一起,作为一个委员会进行评审,面试及接受新的研究生。入学的研究生被认为是属于整个二维视觉艺术/2D团体,版画学生将显示一定程度继续版画学习的承诺。来自这些领域的教师们致力于跨学科教育,他们与其他学科的同事分享想法,目标是培养学生的批判性思维与逻辑分析能力,消除学科/艺术分类之间的界线与束缚,学生可以在需要时结合其他媒体及制作手段,鼓励学生学习各种艺术理论及文艺批评,并讨论当代社会及艺术问题,在实验中促进艺术创新和关键问题的理解,同时鼓励学生在工作中形成个性。

该方案强调了各种媒体与手段及美学方向的实验,通过对绘画、素描、版画、数字媒体和影视制作、装置艺术及其他领域更为广泛的关注以获取解决问题更有效的方法,使学生能够建立个人的艺术方向而不再局限于单独的学科/艺术制作之中。一年级的研究生研讨课,是所有二维视觉艺术/2D一年级绘画、素描、版画、综合材料以及多媒体研究生必修的课程,是一个指导性研究、工作室访问、小组讨论、推荐当代视觉哲理/美学理论及艺术评论读物的教程。目的是增强学生的调查研究能力并实验各种艺术材料及操作方法,更好地完成第一年的过渡性研究生学习。第二年研究生研讨课的重点是职业准备,我们也特别推出了专题影视图像艺术选修课,为研究生实验数码影视艺术提供机会。年度研究生密集评判会由全体二维视觉艺术/2D部门教员参加,分为一年级研究生集体评判会和二年级研究生集体评判会,并同时在画廊举行所有二维视觉艺术/2D研究生的第一年和第二年的年度作品汇报展览。除了每学期必修的研究生研讨课,鼓励研究生选修本部门以外的课程,包括人文学科及边缘学科,以丰富学生知识的多元化。所有二维视觉艺术/2D研究生学生都有单独的工作室空间,二维视觉艺术部门的计算机实验室位于同一楼层可供24小时使用,如需更为复杂的软件可以使用学院及大学部的计算机设施,他们还可以申请使用大学图书馆的展览空间、大学博物馆以及画廊的各种展示场地进行实验性展览。在我指导下的二年级研究生被要求操作一个实验性的装置作品个展,并邀请尽可能多的跨学科的教授对实验性的展览进行评论,以获取多元的美学视角为第三年最终形成个人风格的系列作品作准备。在第三年的研究生阶段每个研究生必须选择论文导师并成立由至少三位教授组成的论文委员会,论文委员会负责研究生最后一年的研究与发展,并最终促使研究生形成具有个人风格的系列作品,并举行具有相当质量与数量的毕业作品汇报个展。

后语:在一年级研究生研讨课上常有学生提问,如何应对三年的研究生学习并且有效?我的回答是:从长远来看,你对你的工作有多大的抱负?在你的社会环境中如何调整自己特定的能力、专注力,以及你工作所需的特定要求和节奏?艺术家的作品最终不是去解决问题,而是去发现问题。

[作者简介]: 商徐宏 美国南伊利诺大学卡本代尔美术及设计学院,终身正教授,研究生导师,二维视觉艺术部/2D主任

浅析动画分镜头脚本中的构图特征与情感传达

——以《迷失小镇》分镜头设计为例

张晓红 周锦琳 丁安舵

[摘要]:任何艺术创作的目的是为了传达一种情感。分镜头脚本作为动画师将自己的想法转化为试听语言的必经阶段,是动画艺术创作过程中不可或缺的辅助工具,也必然需要具备一定激发观者情感的能力。而构图作为分镜头脚本里非常重要的构成因素之一,对观者情绪的影响也不可小觑。本文以《迷失小镇》的分镜头设计为例,解析动画分镜头脚本设计阶段构图特征与情感传达间的关系,便于动画师更清晰有效地传达情感来打动观众。

[关键词]:构图;分镜头脚本;情感体验

弗兰克·托马斯曾说:“任何艺术形式的表达,其本质都是传达一种特定的情感”^[1]。而表现情感和情绪的构图正是一部影片三种最主要的视觉形象之一^[2]。由于分镜头脚本是动画制作的蓝图,在绘制分镜头的这一阶段就需要设计出能将特定情感清晰准确传达给观众的构图。

一、传达正面情感的构图

1. 传达正面情感的构图特征

如苏珊·朗格所言:“纯粹的生命感是喜剧的潜在情感”^[3],人们正是由于感知到的纯粹的生命感而产生快乐的情绪。因此要想通过构图向观众传达快乐,就需要将一种纯粹的生命感注入构图之中。具有生命感的构图主要具备以下三个特征:

(1)目的性。生物与无机物间的一个显著的区别在于,生物的一切行为背后都有目的在进行支撑,人类的活动更是需要某些动机来进行驱动。构图也是一样,它需要清晰地传达出剧本里要求的某些内容,甚至构建出某种氛围,让观众能够瞬间理解和领悟到画面意图传达的意义,并为自己洞悉构图背后的意图和掌握情节的发展趋势而感到快乐。

(2)运动性。在《现代汉语词典》里将生命定义为“生物体所具有的活动能力”^[4],可见运动是生命的主要特征,动画也正是通过运动将生命赋予了某些物体,而受到人们的欢迎。因此通过构图呈现出某种运动的趋势或倾向,勾起人们对于真实运动的知觉经验,就能使画面焕发蓬勃的生命力,同样可以感染观众,让他们感受到快乐的情绪。

(3)平衡性。苏珊·朗格认为:“有机体有保持平衡的趋向”^[5],当有机体受到某些打击或阻碍时,它能够自己恢复过来;而无机体则只能做机械运动,没有任何回复的可能。构图也是一样,只有让画面中的各种力处于一种相对平衡的状态,它的一切组成部分都存在某种可以改变的趋势,才能让观众感受到生命的活力和可能性。因此能传达正面情感的构图应该是一种具有明显意义、生机勃勃且处于平衡状态的构图。

2. 《迷失小镇》中传达正面情感的构图

如图1的构图就完全符合传达正面情感的构图的一切特征。强烈的影调对比使画面主体非常突出,意图传达的信息十分明确,角色的脸朝向一侧,手指向另一侧,俨然在同画面外的某人指示村庄的位置。同时该图也具有强烈的运动感,画面呈现出一个广阔的开放空间,赋予角色更多的运动空间与自由。而树与地面的轮廓线打破了地平线的稳定感,并形成楔形形状将各种力汇集于画面的趣味中心。该画面也是一个典型的不对称平衡画面。垂直方向的力非