

潘鲁生艺术文论

教学管理

潘鲁生 著

 山东美术出版社

潘 鲁 生 艺 术 文 论

教 学 管 理

Teaching and
Learning Administration

潘鲁生 著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

教学管理 / 潘鲁生著. — 济南: 山东美术出版社,
2007.12

(潘鲁生艺术文论)

ISBN 978-7-5330-2421-5

I. 教… II. 潘… III. 艺术—设计—教学管理—文集
IV. J06-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 191085 号

《潘鲁生艺术文论》

主 编: 刘传喜 唐家路

副 主 编: 赵 屹 顾群业 王 任

《设计教育》

编 辑: 王 任

《教学管理》

编 辑: 殷 波

《民艺研究》

编 辑: 付德雷

《艺术随笔》

编 辑: 韩 明

责任编辑 李 晋 战国栋

装帧设计 惠 岩 张海云

出版发行 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

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) 86193019 传真: (0531) 86193029

制版印刷 山东新华印刷厂临沂厂

开 本 787 × 1092 毫米 16 开 总印张: 79.5

版 次 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

总 定 价 268.00 元 (全四册)

作者简介

潘鲁生，1962 年出生，汉族
1996 年获南京艺术学院美术学博士学位
山东工艺美术学院院长、教授
中国美术家协会理事
中国民间文艺家协会理事
中国工艺美术学会常务理事
山东省美术家协会副主席
山东省民间文艺家协会常务副主席
山东省青年联合会副主席
享受国务院政府特殊津贴专家
全国宣传文化系统“四个一批”人才
全国非物质文化遗产保护先进工作者
国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员
教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员
山东省有突出贡献的中青年专家
山东省“德艺双馨”中青年文艺家

一、办学理念

- 5/ 天工开物 匠心独运——山东工艺美术学院校训及其设计艺术教育思想
- 13/ “科学精神、人文素养、艺术创新、技术能力”的教育理念
- 26/ 对设计艺术教学改革探索
- 44/ 在科学与艺术之间——汪劲松、潘鲁生对话录
- 74/ 科学需要艺术 艺术需要科学——马意孚(Ivo M. Martinac)、潘鲁生对话录

二、教学探索

- 84/ 设计艺术院校建立实践教学体系的探索
- 107/ 教学管理在设计艺术教育发展中的作用
- 118/ 设计艺术院校教育管理目标体系的确立
- 129/ 科学发展 创建特色

三、教学评建

- 154/ 本科教学工作水平评估的意义与落实
- 162/ 凸显教学中心地位 强化专业特色品牌
- 180/ 以教学评估为契机 建立学校质量监控长效机制
- 187/ 迎接本科教学评估 推进可持续发展
- 195/ 贯彻教学评估指导方针 促进学校改革建设与发展

四、人才培养

- 214/ 服务社会生活需求 培养应用型设计人才
- 236/ 让设计走进生活——谈第十届全国美展与设计教学理念
- 245/ 设计·生活·创业——写给2005届毕业设计作品展

- 249/ 夯实学科建设基础 提高研究生创新能力——与2007级硕士研究生座谈纪要
- 261/ 培养艺术设计人才 服务山东文化产业建设
- 277/ 加强交流沟通 培养创新能力——谈文化创意产业与设计艺术教学
- 286/ 培养学生综合能力 促进产学研结合——谈“文博会”对学校发展的意义
- 293/ 注重实践教学 培养创意人才——2007届毕业作品展访谈

办 学 理 念

教 学 管 理

办 学 理 念

题 记

设计艺术是“艺术与科学的融合”。作为“艺术化的造物行为”，设计艺术所探讨的是人的生活本体如何以物质化的形式展现出来，所以，其发展不是单纯的艺术学所能概括的，必须考虑艺术学科与其他人文学科、自然学科、社会学科之间的融合与交叉。同时，社会要求设计艺术人才必须具备从样稿设计到深入生产加工流程的综合实践能力，因而设计艺术教育不仅要在艺术学方面培养学生的审美能力、造型能力和创新思维能力，还要依据实践操作中的相关要求，培养学生设计、加工的技术能力，以及在设计的整体流程中参与策划、从事管理的能力。因此，设计艺术中富于创造力的艺术构思、源于生活并引领生活的设计理念、形于物质的艺术表现技巧以及生产加工技术，共同构成了设计艺术教育的培养要素。设计艺术教育需要将科学与人文、艺术与技术并举，需要将知识与能力、整体素养与专业潜能的培养相统一、相整合。

作为高等设计艺术院校,山东工艺美术学院从“设计艺术学是艺术与科学的融合”的理念出发,依据社会对人才的需求,确立了培养具备“科学精神、人文素养、艺术创新、技术能力”的设计艺术人才的教育理念,与现代高等教育培育健全人格的必然发展趋势相契合。

为进一步提升艺术设计人才整体性、内在性的人格素养,使艺术设计人才不仅具有相关的知识和能力,还具有服务社会的责任感,传承传统的人文素养以及生态设计等进步的设计理念,引领生活的前瞻视野,山东工艺美术学院以“天工开物、匠心独运”为校训,牢记“物生自天、工开于人”的工艺思想和“意匠自心、独创于用”的创新精神,掌握扎实的专业技能和深厚的理论知识,尊重自然规律、科学规律和设计规律,立足民生需要,崇尚设计创新,服务社会生活。

天工开物 匠心独运

——山东工艺美术学院校训及其设计艺术教育思想

“天工开物”一词取自中国明代科学家宋应星所著的工艺文献《天工开物》，强调人类顺应自然规律、科学规律，立足民生，实施工艺造物行为，表达了一种具有普遍意义的工艺思想，是中国工艺造物思想的集中体现。“匠心独运”源自唐代王士源《孟浩然集序》：“文不按古，匠心独妙”，指独创性地运用精巧的心思，形容巧妙而独具一格的艺术构思。

山东工艺美术学院以“天工开物、匠心独运”为校训，要求师生牢记“物生自天、工开于人”的工艺思想和“意匠自心、独创于用”的创新精神，掌握扎实的专业技能和深厚的理论知识，尊重自然规律、科学规律和设计规律，立足民生需要，崇尚设计创新，服务社会生活。

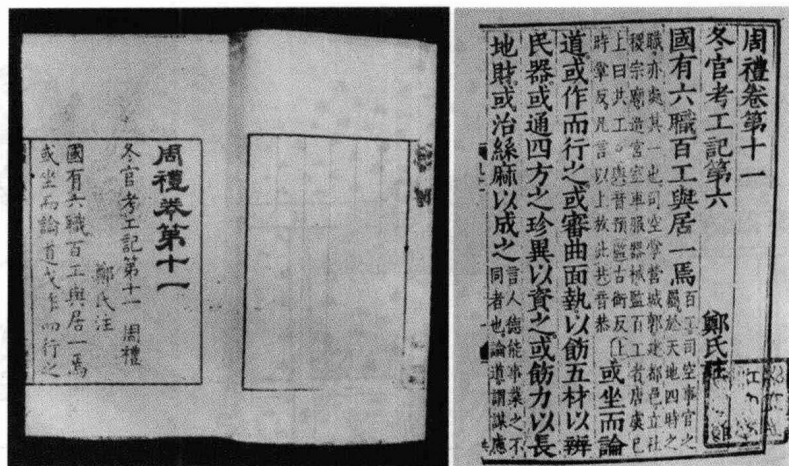
“天工开物”一词取自中国明代科学家宋应星所著的工艺文献《天工开物》，该书是一部综合性的科技著作，记载了明代中期以前大量的工艺技术，被世人称为“中国17世纪的工艺百科全书”。“天工开物”一词是借用《尚书·皋陶谟》中的“天工人其代之”及《易·系辞》中的“开物成务”联结而成。“天工”即自然规律，“开物”乃“开

道释物”。“天工开物”思想强调人与天（自然界）相协调、人工（人力）与天工（自然力）相配合，通过技术从自然界中开发出有用之物。“天工开物”思想的内涵在于，自然界蕴藏着取之不尽用之不竭的美好而有益之物，但不会从天而降、轻易取得，而是“巧生以待”，须借水火等自然力的作用，再以人力和技术通过金属、木石工具从自然界开发出来，为人所用。“天工开物”思想强调人类顺应自然和科学规律立足民生的工艺造物行为，表达了一种具有普遍意义的工艺思想，是中国工艺造物思想的集中体现，具有丰富的设计文化内涵。

《天工开物》插图

“匠心独运”源自唐代王士源《孟浩然集序》：“文不按古，匠心独妙。”“匠心”，即工巧的心思，指在技巧和艺术方面的创造性；“独”即“独特”；“运”即“运用”。“匠心独运”指独创性地运用精巧的心思，形容巧妙而独具一格的艺术构思。“天工开物”强调借助人力从自然界中开发有用之物来满足人们的生存需求，然而，这种开发不是毫无节制的恣意掠夺，尤其是在人类物质生活极大丰富和自然资源日益匮乏的今天，对自然界的开发除了应该顺应自然规律外，还应力求在满足人们物质需要的同时，满足精神层面的需求，而且这种开发应该是伦理的、环保的。这就要求“开发”者具有“匠心独运”的思想，创造

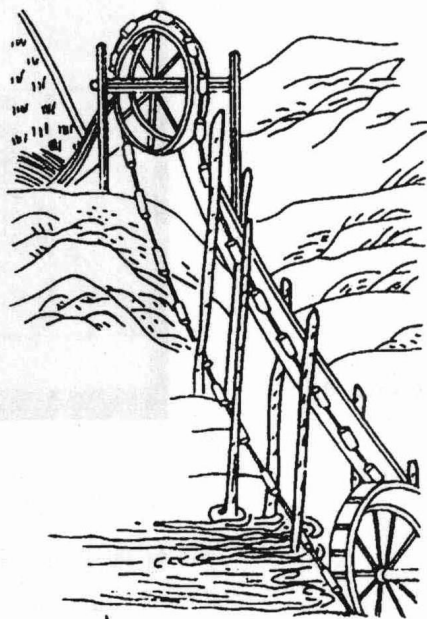
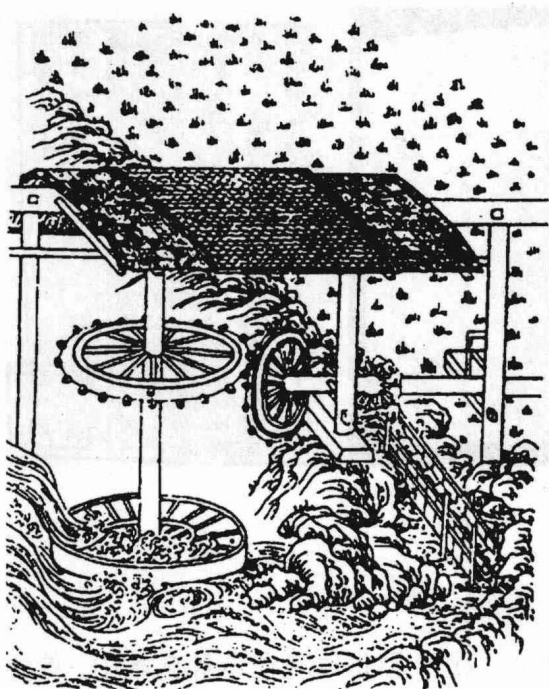

《考工记》内文

性地进行“造物”活动。

“天工开物，匠心独运”思想体现在设计艺术中，首要的就是要求设计应该尊重自然生态，顺应自然规律，进行“生态设计”。生态设计的理念与“天工开物”强调“天工”（自然力）与人工相配合、自然界的行爲与人类活动相协调的思想不谋而合。随着全球工业化进程的加快，人类对自然界的过度开发和索取导致了自然对人类的一系列惩罚。面对这种状况，各国政府、社会团体以及许多有识之士正在有计划地采取相应的措施和行动以改善我们的生存环境。在设计艺术领域，提出和倡导“生态设计”理念，首先要从人类造物的第一个环节来缓和人与自然之间的紧张关系，将对环境的破坏降到最低。其次，还要协调设计艺术与社会伦理、人类自身、造物之间的各种关系，寻求相互之间关系的整体和谐，将设计对人的影响纳入自然、社会、人类发展的全过程，从而实现可持续发展的目的。

设计理念的推广和实现离不开教育。突破设计艺术教育原有的以审美能力和艺术造型能力为主的培养目标和教

《天工开物》插图

学体系才能满足新形势下对设计艺术人才的要求。对于山东工艺美术学院来说,合理规划 and 定位我们的办学思想,优化我们的学科设置,既关系到我们的培养目标,也体现了设计艺术的本质特征。笔者认为,重视文学、工学两翼协调发展,对我们的设计艺术学科主体形成助力推进,不仅符合了培养具有生态伦理观、社会责任感以及科学精神、人文素养的设计师的要求,同时也是一种设计艺术教育改革的尝试。设计艺术学作为山东工艺美术学院的学科主体,在人文艺术学科的基础上设置工学相关专业及方向,为设计艺术学提供学科支持。注重学科互补,努力打造学生广阔的文化视野、多元的知识结构、综合的艺术素养、符合社会健康发展取向的价值观系统,才能使“生态设计”的思想渗透到每个学生的设计理念和实践当中。

“天工”固然开万物,但必须借助技术才能从自然资源

中开发有用之物,否则自然界“合乎目的性”的美就无法展现。《天工开物》中的技术是法、巧、器三者的结合,即工艺操作方法、生产劳动者的操作技能与工具设备的结合。人只有借技术作用于自然界才能实现“开物”过程。技术是自然界与人类协调的产物,它是人类与自然界之间赖以沟通的桥梁。只有很好地理解技术,才能在利用天工的同时假以人工去开物。在今天看来,“工”也就是科学技术。从现代意义上说,设计艺术的产生实际上是工业革命的结果,即科学技术发展的结果。科学技术的进程一直在影响着设计的发展,新材料、新技术、新工艺的发明,极大地影响了设计艺术的发展方向和速度。设计只有在顺应科学技术发展潮流、符合科学规律的基础上,才能真正进行天工(自然力)与人工的配合,实现人类行为与自然界相协调的造物活动。因而,培养学生的“技术能力”也就十分必要。在设计教育领域,只有培养学生的科学精神和创新能力,拓展知识领域,加强理论学习与理论修养,提高认知能力、思维能力与知觉能力,才能为学生综合素质的培养打造深厚的基础。在设计理性光芒的照耀下,强调对学生实践技艺的培养是设计艺术的本质要求,也是符合设计规律并逐步完善设计实践教育体系的必然环节。

“天工开物”中的“开物”,是指人类依据自身生存的利益将自然界所包含的种种有用之物开发出来。那么,作为这种“开物”行为的主体——设计师又应该遵循什么样的伦理规则,肩负怎样的责任呢?按中国传统文化理解,设计者乃智者,只有巧借天工者方为智者。《考工记》云:“知(智)者创物”,而“巧者述之,守之世,谓之工。”“工”乃工匠、工巧。传统的工匠与今天的工人不同,在造物的

行为中,有意匠,也有制作,我们称之为“手工艺”。科技的发展、工业的进步使设计与制作分离,走向了不同的社会分工。设计走向谋划,即一种运筹帷幄的规划设想;制作走向技术,即大批量的复制加工。这是符合社会发展、民生需求的必然。手工艺时代,因为人对于材料、工具、自然条件等外在环境把握的有限性,人总是对自然心怀敬畏。中国传统工艺造物思想认为“物生自天,工开于人”,将人的智慧、创造与机巧的“开物”置于“天工”之后,“开物”的最高境界也不过“巧夺天工”,即接近于大自然的造化。工业生产时代和信息科技时代,在人的设计谋划之下,在科技的协助之下,渐渐地,人类几乎无所不能,设计者成了造物主。而同时,由这些造物所引发的生活方式也带来了社会人所无力控制的颠覆,环境、资源、社会现象、人性本质、道德伦理,凡此种种。设计的目的是解决人的合理需求和生存问题。优秀的设计在于能够在和谐的前提下,更好地满足人的生理需求和心理需求,服务民生。因此,设计和设计艺术教育必须在广阔的前提下,树立关注民生、服务大众的意识。

“匠心独运”思想反映在设计艺术领域就是“艺术创新”,同时它又是与“科学精神、人文素养、技术能力”相辅相成的。创新是设计艺术的灵魂。从某种意义上说,设计就是为了创造或改进已有造物的过程和结果,如果不能有所变化,一味机械地重复,那么设计也就失去了它的价值。所以,设计存在的意义本身就是创新的需要,没有创新也就无所谓设计。与设计艺术密切相关的文化创意产业之所以是朝阳产业,创新是它的核心,有了创意与智慧,才能实现经济价值和社会价值。因此,培养学生的创