

世界著名美术院校教育丛书

人民美術出版社

扫描与透析

美国洛杉矶艺术中心设计学院

王受之 著

ART CENTER COLLEGE OF DESIGN

扫描与透析

王受之 著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

扫描与透析:美国洛杉矶艺术中心设计学院/王受之主编. —

北京:人民美术出版社, 2001 (世界著名美术院校教育丛书)

ISBN 7-102-02297-2

I. 扫… II. 王… III. 美术—高等学校—概况 美国 IV. G649.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 21439 号

扫描与透析

美国洛杉矶艺术中心设计学院

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

制版印刷: 北京慕来印刷有限公司

经 销: 新华书店北京发行所

2001 年 10 月第一版第一次印刷

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 9

印 数: 1-5,000 册 定 价: 48.00 元

主 编

范迪安

副 主 编

陈卫和

许征云

编 委

(按姓氏笔画为序)

广 军

马 路

许征云

范迪安

陈卫和

袁运生

隋建国

韩亚洲

谭 平

戴士和

总 序

范迪安

现代型态的中国美术教育发展已历百年。在20世纪的不同历史阶段，一批又一批的中国艺术学人走向海外，在求学探艺的过程中感受和认知外国美术教育，点点滴滴，引火传薪，把外国美术教育的经验与中国社会的实际相结合，探索中国美术教育的发展之途。20世纪前半叶对欧洲美术教育模式的引进和对日本美术教育特点的吸收，50年代对前苏联美术教育体系的移植，都使中国美术教育在教育思想、学科布局、教学方法上获得了许多补益，形成了历史性的经验。改革开放以来，中国美术教育更加宽广地面向世界，从国外美术教育新的发展中吸取有益的因素，形成自身不断变革、调整和建设的态势。时值世纪之交，随着我们整个国家教育改革热潮的兴起，美术教育再一次把开阔视野、审时度势、借鉴发展的任务摆到了自己的面前。

一次又一次的穿越文化边界之旅，一篇又一篇介绍海外留学观访的文章，都为我们接近和认识国外美术教育的状况和特点提供了许多资料。在国际交往交流特别活跃的美术界，来自国外的美术教授也越来越多地进入中国的美术学府传经讲学。但是，相比起其他领域在当今信息时代

迅速地在国际范围内探取资讯、选择吸纳的形势，我们对国外美术教育的了解还是不够的。已有的介绍或停留在笼统大概的观察之上，见林多于见木；或侧重于某方面专业教学经验的描述，缺乏对教学所依赖的思想背景与文化依据作深入的考察；或感兴趣于具体教学方法的引进，缺乏联系中国美术教育的特点进行思考。如此等等，总起来说，国外美术教育的真实状况尚远远地位于彼岸的文化迷雾之中，令我们未尽领知和难以辨识。有感于此，我们组织编辑了这套《世界著名美术院校教育丛书》，约请在国外美术名校中学习经年的留学生或执教的中国学者动笔撰著，对不同国家著名美术学院的教育教学进行宏观的描述和具体的介绍，以期提供一份国际范围内美术教育状况的新的图景。

我们相信，任何一所美术名校都有自身的传统文脉和治校理念，由此形成其培养人才的目标取向。与此同时，一所美术名校又是由众多教学主张和教学方法不同的名家构成的。一位教授在某一专业上的教学特色，直接体现在具体教学过程之中，成为艺术学派的重要基础。名校之风养成长青之藤，只有亲身经历了具体的教学过程，才能真正领悟一所名校在教育教学上的优长所在。这套丛书的最大特色就在于撰著者的“亲历”。他们都经历了受教数年的留学生涯，在学习中遭遇过不同文化矛盾与碰撞带来的困惑，也最终获得了艺术技能与知识的积累，获得了艺术认识上的高度。他们在撰著中从微观的、具体的、自我的角度切入，力求将一学府、一专业、一画室、一教授的教学特点写实、写深、写透，写出亲临实境的经历和充分丰富的体会，把自己学习历程中的心理感受真实地披露出来，并含带了后来反观审视的思考。这样一种宏观与具体相联系、叙述与感想相融合的手法，为我们认识国外美术教育教学的得失长短提供了丰富的第一手资料。

感谢人民美术出版社对这套丛书的创意、编辑和设计所提供的大力支持和便利条件。要把美术学习的过程用文字再现出来是不容易的，大部分作者学成回国之后在美术学院任教，作为教师的责任感使他们克服困难担当起此回写作。他们有的还二度乃至三度返回母校补充素材，为的是尽可能充分提供翔实的资料。图文混排的方式使得这套丛书展开了可读、可视、可知的情境，能够引领读者进入他们曾经学习过的空间，感受他们海外求学的生活过程和心路历程。我们认为，这套丛书的出版将拉近我们与国外美术教育的距离，使我们能够更加自主地去观察、去思考、去对话与交流，这是今天深化中国美术教育改革所需要的。

目 录

总 序

引 言 2

第一章 西方艺术教育：从传统走向现代 5

第一节 学院派 6

第二节 传统的消退 12

第三节 包豪斯的革命 20

第二章 美国现代艺术设计教育 37

第一节 改革的浪潮 38

第二节 学府分布 52

第三章 洛杉矶艺术中心设计学院 63

第一节 一般背景 64

第二节 课程构成 72

第三节 教学模式与方法 102

第四节 毕业项目 108

附 录 报考资讯 128

教授简介 130

作者简介 133

引言

1999年夏天,范迪安先生来函,提到他正在负责主编一套介绍国外美术院校教学的丛书,准备在2000年出版,以反映当代世界艺术教育的最新动向和状况。因我长期在美国的艺术和设计学院担任教学工作,对美国体系有比较全面和深入的了解,因此他嘱我撰文介绍我现任教的洛杉矶艺术中心设计学院(Art Center College of Design, Pasadena, California),为丛书中的一本,并借此讨论美国现代艺术教育情况。他希望我能够比较系统和透彻地介绍这所在美国具有很高地位的艺术设计教育学府,包括学院的课程设置、教学体系和教学方法,作为中国目前艺术院校改革的借鉴。

收到他来信的时候,我手头正在写一本有关西方建筑和室内风格的著作,与出版社签订合同中约定的交稿时间已所剩无几,时间上有些冲突。但是考虑到现在正值中国的艺术教育处于大改革、大发展的历史时机,这本书若能够给国内从事艺术和设计教育的同仁提供一些帮助,所具有的参考价值和影响会更加重要。考虑再三,还是先把手头的书稿暂时放下,先来完成这本书。尽管如此,本书在撰写的时间上还是比较匆忙的。

西方对于当代艺术教育体系的研究著作并不多,体系的形成,与其说是依照理论指导而建立的,还不如说是根据具体情况的变化和需求而形成的。就我所接触过的不少艺术院校的领导和同仁而言,他们对于体系虽然有个清楚的概念,但是绝对没有像包豪斯那样制作过一个分门别类、科目齐全、目标清晰、结构完善的图表,来作为体系建立的依据。因为艺术的个人性、学科的非标准性,加上设计门类的实用性,使得把艺术教育体系化、科学化的企图弱化了。但是,在西方大量举办的艺术院校的学术研讨会和有关艺术教育会议发表的论文,可成为研究西方艺术教育最主要的理论资源。与此同时,长期处于西方艺术教育中的工作经验,也是了解这个体系的非常好的方式。

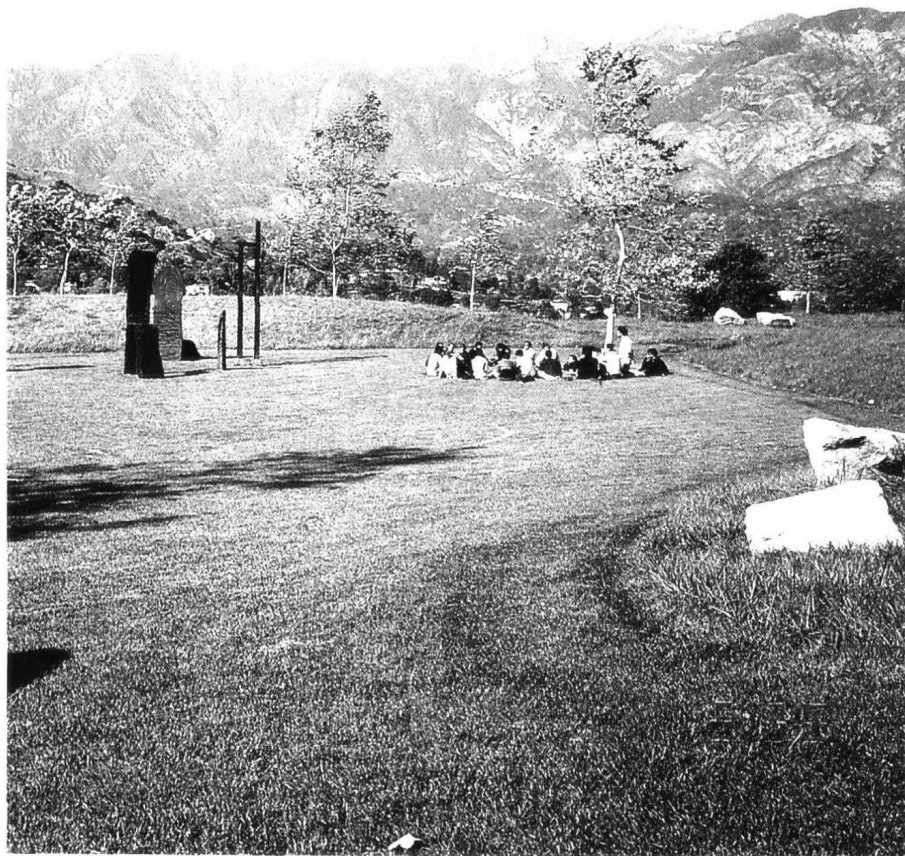
从1980年初期算起、我从事艺术、设计理论的教学工作已近20年了，经历过在国内从无到有地开设计教育体系和参与世界最杰出的设计学院的课程改革两种类型的工作。对于中国、东亚地区、美国和欧洲的设计体系都有比较深刻的了解和认识。更因为长期从事史论研究，对于现代艺术和设计教育体系的发展情况有一定程度的认识，所以能够经常地把自己工作的学院和国际教育的大背景放在一起看，从而更加具体地掌握大体系和小体系之间的因果关系、内在关联及体系的一致性和差异性。我在美国高等艺术院校工作十多年，除在洛杉矶的艺术中心设计学院担任教授之外，也曾在纯艺术领域中以前卫性而著称的加利福尼亚艺术学院评论系、奥迪斯美术与设计学院理论系、以及宾夕法尼亚州西切斯特州立大学艺术系任教。在这个漫长的过程中，我曾经参加过各种类型的有关艺术和设计教育的研讨会和学术讲座，对于美国艺术和设计教育的体系有相当全面和深刻的了解。这些背景，是促使我接受范迪安先生邀请的原因。本书的撰写方法采用从大处着手，以整个西方的现代艺术和设计教育体系的形成和发展为背景介绍美国体系，再着重介绍洛杉矶的艺术中心设计学院，其中也比较多地运用我自己的工作经历来进行不同艺术教育体系的对比，以期让读者能对美国的艺术和设计教育全貌有一个较完整的了解和认识。

当然，以一个人的观察，是绝对无法反映出这么大议题的全貌。好在这本书只是一套丛书中的一本，丛书能够从不同的角度、不同国家、不同学院的情况来互相补充。以我所知，这样的丛书在全世界目前也仅仅只此一种。对于这种研究世界艺术教育的努力，我不但感到由衷的高兴，也自然希望能够尽自己一份绵力。

第一章

西方艺术教育：从传统走向现代

第一节 学院派

西方的现代艺术教育，是从传统的学院派发展起来的。欧洲第一批美术学院建立于17世纪，全部是由皇室设立、为皇室服务的，其训练集中在绘画、雕塑和建筑三个方面，其中绘画教育占了最主要的内容。这些学校都由政府支付开销，采用师傅带徒弟的方法来训练，其中最早的美术学院是法国在1648年建立的巴黎皇家美术学院。之后是奥地利在1692年建立的维也纳的皇家美术学院、德国在1694年建立的柏林美术学院。这些都是欧洲和世界上最早的美术学院。

当代艺术和设计教育是从改革以法国巴黎的国家高等美术学院（Ecole Nationale Supérieure Des Beaux-Arts, Paris）为中心的学院派开始的。法国国家美术学院由当时法国皇帝路易十四的大臣科贝特（Jean Baptiste Colbert）成立于1671年，当时称为皇家建筑学院（the Academie Royale d'Architecture）。在此以前，法国已经在1648年建

第二章

美国现代艺术设计教育

学院走廊中的
基斯·哈林作
的壁画

新统治者逐步完善了俄国的学术结构,1725年,俄国女皇安娜·依奥诺娃根据彼得大帝生前的提议,建立了俄国美术学院。对于学院内部的具体结构,她提出俄国要发展三方面的艺术:绘画、雕塑和建筑。因此,这个位于圣彼得堡的美术学院从开始起就是一个具有绘画、雕塑和建筑的完整机构,又经过近五十年的发展之后,才逐步形成规模。1757年,当时的院长舒瓦洛夫派人到西欧去招募老师,以引入欧洲最杰出的艺术教育人才。同年,学院也正式命名为圣彼得堡皇家美术学院,即现在的列宾美术学院。

圣彼得堡皇家美术学院的学生人数不多,1758年开始对社会招生。这年夏天招到26个学生,其中外地学生16个,本地学生10个;1760年,学院派出第一个到意大利留学的学生安东·罗申科(Anto Losenko)。1764年,俄国女皇叶卡瑟林娜(Catherina the great)大帝开始直接管理美术学院,她希望这个学院能够成为欧洲一流的美术最高学府,她于3月3日宣布:圣彼得堡皇家美术学院由她直接领导,并且命令在位于圣彼得堡的涅瓦河边新建校舍。这个学院的建筑、教学体系完全按照法国巴黎的皇家美术学院模式,属于欧洲第二批设立的重要美术学院之一,也可以说是法国皇家美术学院的翻版。

美国曾经是英国的殖民地,因此在高等艺术教育体系上,也受其很大的影响。美国早期的美术教育,受到来自法国和英国的双重影响,当时的费城美术学院虽具有非常浓厚的法国学院派的传统,但后来逐步改变为英国式的,就是

很典型的例子。由于缺乏观念的讨论和探索，美国早期学院派式的美术学校都仅仅停留在技法传授这个水平，没有在新观念上进行探索。欧洲的印象主义运动、后印象主义运动，直到20世纪初的立体主义、表现主义、野兽派、未来主义、超现实主义、达达主义等等现代艺术运动，在美国的反映都很微弱。艺术思想上的落后，又造成美国艺术教育体系的落后，当德国建立包豪斯设计学院时，美国依然使用19世纪的美术教育方法来培养青年人。美国现代建筑大师弗兰克·莱特（Frankl·Wright）成立了自己的塔里辛建筑学校，而教育方法依然是中世纪的师徒传授方式。欧洲有少数人来美国建立现代艺术学校，其中最突出的是芬兰人埃利·萨里宁（Eliel Saarinen）在1929年成立的克兰布鲁克艺术学院（Cranbrook Academy of Art, Michigan），是他把欧洲现代艺术、现代设计的方法引入美国，但是影响也非常有限。直到1938年大战爆发，迫使数以百计的欧洲现代艺术家和设计家移民到美国，在美国一系列高等艺术和建筑院校担任教学和领导，才逐步改变了美国陈旧的艺术教育体系。

从美术教育的角度来看，学院派影响自然是最根本的。产生于法国巴黎国家高等美术学院的学院派体系的教育中心内容是视觉艺术，因此课程设置也集中在如何培养出视觉艺术家这个重点上。在现代艺术冲击了欧洲和美国的美术学院后，虽已有所变化，但这种以描绘技巧为中心的课程计划依然没有太大的