

研究与探索

北京联合大学师范学院艺术设计系

research & exploration

■ 师生论文作品集 ■

► 主 编 赵 平 勇

中国大地出版社

主 编
赵 平 勇

CHIEF EDITOR
ZHAO PINGYONG

北京联合大学师范学院艺术设计系
师生论文作品集

副 主 编
VICE-CHIEF EDITOR

江 山
JIANG SHAN

周玉基
ZHOU YUJI

靳长缨
JIN CHANGYING

赖亚楠
LAI YANAN

赵 琨
ZHAO KUN

中国大地出版社
▪ 北 京 ▪

图书在版编目 (CIP) 数据

北京联合大学师范学院艺术设计系师生论文、作品集:
研究与探索 / 赵平勇主编. —北京: 中国大地出版社,
2006.6

ISBN 7-80097-857-5

I. 北... II. 赵... III. 艺术—设计—文集
IV. J06-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 069421 号

责任编辑: 刘 迪 陈维平

出版发行: 中国大地出版社

社址邮编: 北京市海淀区学院路 31 号 100083

电 话: 010-82329127 (发行部)

传 真: 010-82329024

印 刷: 北京纪元彩艺印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 25.5

彩 插: 218 页

字 数: 370 千

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 1000 套

书 号: ISBN 7-80097-857-5/G · 156

定 价: 99.00 元 (全二册)

(凡购买中国大地出版社的图书, 如发现印装质量问题, 本社发行部负责调换)

合 類 京 北

052571

责任编辑：刘 迪

陈维平

封面设计：刘 玮

版式设计：景怀宇

排版：王恺宇

赵 欣

付 佳

序

翻开艺术设计系编撰的论文集和作品集，扑面而来的是一股喷薄的热浪，是一种对艺术执著的追求与思考，辛勤的实践与探索。这是我院一群充满阳光、热情、希望和激情的中青年教师，他们的成绩可圈可点。尽管论文和作品还不尽如人意，但处处可见他们充满创新活力的艺术才华。他们承担着我院艺术设计学科与专业建设发展的重任，是一支优秀的艺术设计团队！

艺术设计是北京联合大学艺术学科的主办专业和重点建设专业，还是北京市品牌专业建设项目之一。我院艺术设计系自1985年建系至今经历了20余个春秋，20余年来，一群来自于国内外艺术专业院校的同路人，怀着献身于教育事业的崇高理想和美好的艺术梦想走到了一起，艰苦创业、拼搏创新，积极探索应用型艺术人才的培养模式，逐渐形成了我院艺术设计专业的人才培养特色，毕业生质量得到社会用人单位的认可和好评。

衷心希望艺术设计系的全体教师严谨治学、精心执教，祝愿他们再接再厉，争创辉煌！

北京联合大学师范学院院长

薛立军 教授

前言

北京联合大学师范学院艺术设计系成立于1985年，是北京市属院校中最早成立艺术设计专业的院校。现设有服装艺术设计、装饰艺术设计、视觉传达设计、环境艺术设计、会议展示艺术设计、动漫艺术设计等六个专业方向，是北京市艺术类应用性人才培养的主要基地之一。

艺术设计专业于2003年评为北京联合大学应用性本科重点建设专业，2004年被确定为北京联合大学艺术类主办专业，同年10月通过了首批北京联合大学重点建设学科评审，被确定为北京联合大学“校级重点建设学科”，2005年被评为北京市品牌专业建设项目。

这本师生作品集收录了近几年学生的一些优秀作品和部分教师的作品，其中包括学生参加全国专业大赛的获奖作品，以及基础课、专业课程的优秀范作。这些作品客观真实地反映了学生对所学专业的理解及对艺术表达、设计技巧、创意心路探索的过程，体现了我们的教学理念和追求。为了能够达到更好的教学与学习的效果，体现设计与实践的结合，我们出版这个作品集。希望通过这个作品集，促进学生们相互间的交流与学习，为将来的学习和设计提供更加广阔的创意空间。

本书在编写过程中得到院、系领导以及全体师生的大力支持，在此表示真诚的感谢。

由于时间仓促，书中难免有疏漏之处，希望领导及专家批评指正。

目 录

◎ 教师论文

艺术设计系学科与专业建设的探索	赵平勇 /1
高素质创造高价值	周玉基 /8
论高等服装设计教育中的传统文化要素	靳长缨 /14
直译时装色彩的视觉冲击	赵平勇 /18
中国传统旗袍结构设计和装饰形式的继承和发展	倪映疆 /21
职业技术实践教学可调式服装人体标准模型的研发	赵平勇 等 /28
现代服装设计的中国风格	靳长缨 /34
陈设艺术在现代室内环境的作用	江 山 /37
由法官进修学院的配饰工程谈室内陈设设计的定位	赖亚楠 /40
论中国传统绘画中情景交融的审美特征	赵 琨 /44
设计与艺术之辩	王 珉 /48
图案教学点滴	朱 丽 /51
时装的后现代主义设计	李红梅 /54
论研究《中国古代服装史》的方法	曹建中 /57
论体型与服饰装扮的关系	车卫东 /62
服装空间再论	王健 等 /66
服装设计的工艺定位	潘 凝 /71
插肩袖的结构原理研究	王京菊 等 /71
弹性面料服装板型制作的探索	唐 怡 /80
服装设计中的书法精髓	张 志 /86
论国际服装品牌运作模式	方 憬 /92
跨世纪的平面设计	景怀宇 /95
平面设计的视觉味道	张宇彤 /98
论数码艺术设计与形式美绘画	王海智 /101
植入广告在电影电视中的应用	钟 华 /104

文化语境对图形语言的启示	张 旗 /107
艺术设计中的灵感思维	吕林雪 /110
文字在空间设计中的应用	王党荣 /114
浅谈城市住宅小区的规划设计	姜喜龙 /118
论影响地下住宅发展的因素	胡 敏 /122
包头市东河区北梁旧城改造与复兴的规划策略分析	张 威 /126
展示设计中符号的二元构成分析	李 江 /130
高科技在展示设计中的新内涵	赵 佳 /134
香港城市雕塑及公共空间随想	杨晓钟 /137
漫谈中国剪纸艺术的风格特征	车岩鑫 /140
中国艺术思维与设计风格的塑造	米 娜 /143
校园网组建的构想	赵 奎 /148
营造大学校园的户外交往空间	张 威 /153
进一步加强和改进大学生党员教育管理工作的对策思考	王 蓓 /157
“以人为本”在思想政治工作中的应用	王 蓓 /161
艺术设计系学生工作的两点思考	王 蓓 /164
高校管理中教育引导与法律规制的合力最大化	刘红英 /168

◎ 学生论文

试论个人网站的个性化视觉表现手法	王 倩 /173
镂空——面料外观设计方法研究	杨 郁 /179

艺术设计系学科与专业建设的探索

赵平勇

北京联合大学师范学院艺术设计系

摘要:本文针对艺术设计系学科与专业建设,着重探讨和总结了几个重要环节工作。进一步明确“中华传统、蓄百家所长”的建设指导思想与特色定位。分析了文化创意产业的概念与发展和地区经济建设与社会的需求。特别强调了艺术设计发展态势所带来空前的机遇与挑战。面临巨大的生存压力我们应该如何进行学科与专业建设,抓住要点并强化突出应用性特色。这是我们必须思考的问题。

关键词:艺术设计;学科与专业建设;中国传统文化;文化创意产业;应用性

我国高等教育的学科建设与专业规划工作正处在一个关键的历史时期。科学技术的迅猛发展及综合化、整体化的趋势,科学技术与人文文化相互渗透和融合的趋势,信息时代的到来和社会信息化的趋势,东西方文化的交流、碰撞、融合的趋势,我国社会主义现代化进程以及经济体制和经济增长方式两个根本性转变等,都对我国高校的人才培养工作产生着深刻的影响。

学科是高校进行人才培养、科学研究及服务社会的基本平台,学科建设是对学科点及相关体系的规划与建设,是高等院校至关重要的基础性工作。学科建设的规划主要应考虑:学科自身发展的规律、国内外科研发展的趋势、国家和地区经济建设及社会需求、学校的基础设施及条件等。建设的具体内容包括:指导思想与特色定位、师资队伍与人才培养、专业设置与课程体系、科学研究与社会效应、创新平台与基础设施、管理机制与工作效率等。主要目标是培养社会主义现代化建设需求的高质量专业技术人才,推动科学技术进步,促进国家及地区经济建设与社会发展。

一、艺术设计学科与发展

艺术设计学是一门综合性的新兴艺术类学科。它是由多学科相互交叉、相互融合,集汇艺术、科学与技术,最终创造人类生活中所必需的具有艺术和科学双重特性的物质产品和精神产品的一门科学。

进入新世纪以来,国际上已经将艺术设计归并到“创意业”(文化创意产业)之中,成为一个新的产业概念。根据英国政府的定义:文化创意产业包括表演艺术与视觉艺术,如服装设计、建筑设计、书籍出版、广告、电影、音乐、表演艺术、出版、软件和电视广播等行业。文化创意产业作为智能化、知识化的高附加值产业,正成为知识经济时代主导产业之一,每天为全世界创造 220 亿美元的产值,并以 5% 的速度递增,在英美等国家的增长速度更快。2001 年,英国的《创意产业专题报告》显示,当年英国创意产业的产值约为 1125 亿英镑,占 GDP 的 5%,已超过任何制造业对 GDP 的贡献。在英国、美国、日本、韩国、澳大利亚等国家,创意产业已成为经济发展的支柱产业,增加值超过 GDP 的 1/5。

近年来,中国文化创意产业也有很大发展,尤其是香港、台湾地区,文化创意产业正在以前所未有的速度迅速崛起。上海、杭州、深圳、成都、北京等城市也积极推动创意型产业的发展,势头十分强劲。正在建立一批具有开创意义的文化创意产业基地。通过不同的形式,形成了像北京“798”,上海泰康路、苏州河、8 号桥等创意产业园区,对响应全球化挑战、强化文化认同、促进社会融和、提高公民创意都起到了积极的作用。文化创意产业是 21 世纪全球最有前途的产业之一,同时也将成为 21 世纪中国经济的支柱产业。

第十二届北京市人民代表大会第四次会议通过的《北京市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出,文化创意产业将是北京未来的工作重点,是落实科学发展观、调整经济结构的重要举措,是

“十一五”期间首都经济社会发展新的增长点。要以发展文化创意产业为新引擎,推动产业升级。在这种国内外高度关注的大环境下,艺术设计学在高等教育中越来越突出其不可或缺的重要性。

中国在 20 世纪 80 年代开始引进现代设计教育体系,在 20 多年来有了飞跃的进步与发展。今天,中国已经成为全球规模最大的高等艺术设计教育大国。据初步统计,中国目前共有设立设计专业的高校已达上千所,年招生人数达数 10 万人,设计类专业已经成为中国高校发展最热门的专业之一。在中国的高等教育体系中,几乎所有高校都纷纷开设了艺术设计专业教育。因此,我们不难看出设计业作为一个新兴产业在今后的巨大发展,由它所带动的设计教育、设计咨询服务、软件和产品开发、制造服务等方面将会形成极大的产业优势。

二、经济建设与社会需求

在北京市“十一五”规划纲要中,明确表示北京将重点支持发展文化创意产业,特别是发展影视业、出版业、演出业、艺术品经营业、动漫和网络游戏业等 6 大文化创意产业。2006 年北京市工业工作会议强调,在“十一五”期间,我市城市中心区要保护性开发现有工业建筑,通过注入新产业元素,重点发展时装设计、工艺美术产品设计、集成电路设计和工业产品设计等新型都市产业,实现创意产业集聚。

北京发展创意文化产业有着得天独厚的条件:一是北京有巨大的创意文化产业市场消费潜力。二是北京在产业结构调整当中,需要有新的产业作补充。三是北京有发展创意文化产业的丰厚资源,包括全国各族文化的交汇点,世界各国文化的交流中心,高文化素质人群聚集地。第四,任何国家民族的发展及经济振兴,都需要文化创意的支撑,民族经济与民族文化的振兴,必然是同一个过程。

国家首都、世界城市、文化名城、宜居城市,这是北京城市发展的目标。艺术设计领域的蓬勃发展将在目标实现及经济发展和建设中起到不可忽视的作用。以服装、视传和环境设计发展为例,服装业的发展是人类物质文明和精神文明的综合体现。世界五大“时装之都”都是经济发达、文化繁荣的现代化国际大都市。北京在构建现代化国际大都市的基本框架,实现首都“新三步走”的发展战略中,大力发展都市型服装产业,建设“世界时尚之都”,是体现“绿色、科技、人文”奥运理念,提升北京国际地位的重要举措。

北京已成为北方地区的消费中心。2002 年北京国内生产总值达 3130 亿元,奥运会的召开和旅游业的发展,将进一步为北京服装及相关产业带来巨大的商机。北京服装市场的影响力将辐射东北、西北、渤海湾及黄河中下游大部分地区。到 2008 年,北京服装纺织业销售收入突破 300 亿元,从业人员达 30 万人。

北京,由于其在中国得天独厚的地位以及长期以来北京广告业发展所形成的历史积累,在新的世纪充满了新的机遇,其首都的地位使得北京的媒体优势无可比拟。世界 500 强企业在京均设有办事处或者联络机构,国内众多企业也都希望通过“占领”北京的传媒市场达到在全国提升形象、扩大知名度和美誉度的目的,这必然会促使北京的广告业得到进一步发展。2000 年,广告经营额上升为 68 亿;2002 年,广告经营单位数量急速膨胀,达到 9384 家,已经上升到全国第一位。2001 年、2002 年的增长幅度分别达到 44% 和 67%,而同期全国广告经营单位的增长率只有 11% 和 14%。

伴随着改革开放,经济发展,伴随着中国加入世贸组织,北京申办奥运成功,城市建设规模扩大,人民生活水平提高,建筑装饰行业迅猛发展,我国年建筑装饰工程产值 8000 多亿元,北京建筑装饰工程产值 1000 多亿元,居全国第一,跨入了全国建筑装饰业先进行列。

三、指导思想与特色定位

我国是一个拥有 5000 年文明发展史的国家,继承和发扬独具特色的中华民族传统文化艺术,是中国当代艺术设计教育所面临的一个十分重要的内容。传统文化艺术作为艺术设计的重要基础,是最能直接反映具有中国特色的艺术形式。中国的传统文化艺术是民族文化的一部分,它必须与其他文化相依存,绝不能割断跟其他艺术层面的关系。因此,中国的当代艺术设计不应是西方艺术设计的翻版和简单的拼凑。它是处于民族整体文化不可分割的物质文化层面中,既有高品位的中国文化内涵,又符合世界当今潮流的崭新形式。

历史经验告诉我们,任何民族在任何时代发展文化,必须重视弘扬本民族的传统文化,离开了传统文化,就丢掉了文化之魂,失去了发展的方向,也就淡化了民族特色,并将沦为外国文化的附庸。

中国传统文化的内涵是在人类历史的发展过程中,中华民族在特殊的自然环境、经济模式、政治结构、意识形态等条件的作用下所形成的文化习惯和文化积淀。它既散见于经典文献、制度规章等程式化的客体形式之中,又存在于中华民族的思维模式、知识结构、价值观念、伦理规范、行为方式、审美情趣、风俗习惯等主体形式之内,经过数千年的演绎与扬弃,这种文化积淀已深深地融进中华民族的思想意识和行为规范之中,渗透到社会政治、经济,特别是精神生活的各个领域,成为制约社会历史发展、支配人们思想行为和日常生活的强大力量,是中国国情的重要组成部分。

艺术是需要不断创新的,创新不等于“前无古人,后无来者”,对传统文化加以否定。创新,对传统文化与艺术而言,是扬弃,不是否定!如果割裂了传统文化与现代艺术设计的联系,就是切断了我们艺术设计教育的“根和脉”,现代艺术与设计教育必将黯然失色。

中华民族文化数千年自立于世界文化之林,就是我们总是生活在传统文化构筑的世界里。任何传统文化,都必然对艺术与科技的发展,产生深刻的影响,并且通过艺术与科技,直接或间接地对现代艺术设计产生连带的巨大影响。

近年来,正当许多发达国家努力发展自己文化的时候,我国在很多方面特别是艺术设计教育领域却忽视了具有 5000 年历史的中华传统文化。传统文化观念的淡漠,文化发展的滞后,将会带来严重后果,我们正面临着西方文化巨大冲击的考验。艺术设计教育由于其起源于西方发达国家,全盘西化的现象更为普遍。如何在当前艺术设计教育激烈的竞争和飞速的发展中确立属于我们自己的定位和发展空间,是我们必须认真思考的生存问题。

因此,我们艺术设计学科与专业建设所明确的指导思想是:“继承和发扬中华民族传统文化,遵循世界当代艺术设计教育规律,紧密结合国家与地方经济建设需求,构建人才培养、科学研究与社会服务的平台。”艺术设计专业的特色定位强调:“宗中华传统、蓄百家所长”即守中国传统文化之宗,兼东西方文化之长。力求在中华优秀传统文化与现代设计教育的结合中,更加突出民族文化的特色,越是民族的,就越是世界的!

四、师资队伍与人才培养

师资和队伍建设,学术队伍的构建问题是学科建设与专业规划的主要问题之一,合理有效的科研、教学、师资梯队的建设,是艺术设计教育的发展与改革的重要保证。没有高质量的专业师资队伍,就没有专业特色更没有后劲和发展。专业的特色,关键是师资的特色;专业的质量,关键是师资的素质。

我系学科梯队由教授、学科带头人、重点骨干教师和优秀青年教师、外聘专家顾问等 5 个层次组成。优秀青年教师是学术梯队的基础,同时也是学科发展和学校发展的希望。我系高度重视其培养工作,通过教学锻炼、在职学习、提升学历、争取校级科研课题、实行导师制传、帮、带等方式,培养和造就了一批优秀青年教师,夯实了学术梯队的基础。重点骨干教师是学科建设的中坚力量,我们拟通过鼓励中青年教师攻读博士学位,承担重点科研课题,支持他们参加有影响的学术活动,发表重要研究成果和设计作品,主持和参与重大的设计实践项目等方式来加强培养。学科带头人是学术梯队的龙头,也是学科发展的关键。在自我培养的同时积极引进。鼓励和支持学术骨干、教授主持科研项目,参加学术交流,发表、出版有影响的学术成果。

发展应用性教育、培养应用性人才,建设应用型大学是北京联合大学的办学宗旨。“学以致用”是北京联合大学的校训。目前北京有几所著名的艺术设计院校,如清华大学美术学院、中央美术学院、北京服装学院等等,由于其知名度较高,师资力量雄厚,生源来自全国各地,所以其培养特色主要体现在研究型或研究应用型的设计人才并且面向全国输送,不能充分满足北京市发展建设的需求。而我们学院属于北京市属高校,所招生源主要是来自北京地区,培养规模相对较大。针对这种情况,必须在培养目标上作出非常明确的定位,才能找到稳固的立足点。因此,培养具有较强的实践操作能力的应用型人才是我们最适合的选择。

我们强调艺术设计专业的技术应用性本质和必须的行业依托的原则,依靠行业、企业的支持与帮助,走产学研相结合的办学道路。将学校教学实习与企业经营管理、生产实践、市场营销紧密地结合在一起,突出高等艺术设计教育专业的应用性特色。

五、专业设置与课程体系

艺术设计教育要求我们规划专业时,必须以市场为导向、以经济发展为前提。监控追踪社会经济发展动态和及时调整补充相关专业的动态设置。做到长线专业与短线专业相结合,品牌专业与特色专业相补充。弄清与艺术设计教育发展相关的产业结构、技术结构、城乡结构、地区结构、所有制结构等为主要内容的经济结构。认真研究,使特色专业的规划与经济结构在相互联系中达到最佳配合,使之在社会主义市场经济的发展之中发挥出更好的社会经济效益。

我们在艺术设计学科的建设中,特别注重要符合艺术设计多学科相互交叉,集艺术、科学与技术相互融合,具有整体的多学科表现特征的新兴艺术学科类别。将艺术设计类专业置于综合学科建设之中,以得到其他学科优势互补的多方面支持;与此同时,还将在互补的基础上,开设适应未来发展需求的新学科。这些新学科不仅需要综合大学多学科的技术方面的支持,更需要多学科的思维模式及理论研究成果方面的支撑。

目前我系设有:服装艺术设计、视传艺术设计、动漫艺术设计、环境艺术设计、会展艺术设计、装饰艺术设计等专业方向。这些专业方向我们都制定了较具体的特色培养目标。例如,服装艺术设计主要培养成衣设计师,视传艺术设计重点培养商业美术师,环境艺术设计重点培养室内设计师等。这些专业培养的侧重点都是针对目前北京市的经济建设发展需求所制定的。

经过多年的教学实践证明这些专业的特色方向是切实可行的并且也取得了较好的效果。因此,我院的艺术设计学科在北京艺术设计教育中所起的作用是不可忽视的,我们的专业地位奠定了本市艺术设计应用性人才培养的基础。我们的毕业生就业率连续几年均为100%,就业工作岗位遍布全市各相关行业的重要领域,为首都经济建设及发展提供了大量急需的专业人才。

艺术设计专业课程体系包括课堂教学环节、课内实践教学环节、课外实践教学环节三部分。

(一)课堂教学环节

1.基础教育

人文素质基础、自然科学基础。

2.学科基础教育

艺术设计理论系列课程、艺术史论系列课程、艺术表现技术系列课程、设计基础理论系列课程。

3.专业教育

服装艺术设计系列课程、视觉传达设计系列课程、环境艺术设计系列课程、会展艺术设计系列课程、动漫艺术设计系列课程、电脑美术设计系列课程。

(二)课内实践教学环节

1.基础训练

艺术表现技术系列课程、设计基础理论系列课程、设计软件系列课程。

2.专业设计训练

各专业方向专业设计系列课程、专业设计参赛综合训练课程、市场调研分析、艺术设计采风、工艺实践、毕业设计。

(三)课外实践教学环节

1.专业交流

2.学术讲座

3.设计项目实践

4.专业资质认证

5.专业设计竞赛

- 6.社会实践活动
- 7.社团活动
- 8.公益劳动及志愿者活动

六、科学研究与社会效应

大力推行学科创新,以学科创新推动学科发展。学科创新是学科发展的生命,也是学科建设取得成效的关键。学科创新包括学科建设理念、体系、内容、研究方向以及建设体制和方法等方面的创新。学科创新既要遵循学科发展的规律,又要体现地方经济与社会发展的需要,特别是要将学科建设与为地方经济建设和社会发展服务结合起来。要将学科创新思想贯穿于学科建设的始终,通过学科创新,实现学科的发展。在创新中始终坚持贯彻体现应用性特色的宗旨,要实事求是从实际出发,真正解决在学科与专业建设发展过程中改革的重要问题。

创新要有特色要准确定位,目前我国高校在学科建设的过程中趋同性和一致性特点比较明显,校与校之间,你有的我有,你没有的我也没有。甚至同一所大学不同学院之间,专业重复设置,资源严重分散,导致各高校之间学科重复,这样非常不利于形成有特色的科学研究体系,更不利于高校之间开展合作和交流。

因此,我们在科研工作开展方面,要特别注重三个层面的发展战略:重点发展,优先发展和一般发展。重点发展:立足于中国传统特色并与当代艺术设计思想相结合的基础性研究及创新性探索;优先发展:地方经济建设需求并能够产生较好的社会影响和经济效益的行业关键技术研究及应用性内容;一般发展:符合自身特点的建设与改革,技术与开发及科学普及等活动。我们还在校、院、系的高校基本建制结构的基础上,建立了专业工作室与艺术设计研究所的组织结构,为了更好地开展学术理论创新与设计创新的研究、教材建设与教育改革的研究、应用性设计项目的研究与校企合作的市场开发等,并强调注重社会影响与经济效益。

同时我们还要紧密校企联系,推动成果转化。目前高校对于加强与企业间的联系,提高科研能力越来越重视。但高校的科学研究成果与企业需求相脱节的现象还没有得到根本改变,大量的原创性科技成果难以转化为生产力。我国企业经济实力相对薄弱,研发支出平均不到企业产值的1%,因此很难以企业为主体进行科技开发。企业的研究开发主要委托高校、科研院所等单位完成。高校通过参加高新技术成果交易会、洽谈会、技术市场等方式,将技术成熟度较高、市场需求量大的成果向企业转让;企业将生产过程中需要解决的技术难题,与高校签订研发项目协议。这两种通过技术转让和项目合作获得企业经费支持的方式,可以较好地实现校企双赢,要通过这种方式探索出一条产、学、研相结合的新路子。

教学和科研是高校的两个工作重心,在实现创新体系形成的诸多要素中,人才是最根本、最活跃的要素。创新人才的培养离不开创新实践,也就是说,教学与科研这两个方面,应该是相辅相成的。我们在队伍建设与人才培养方面,要特别重视实践教学与科研开展的有机结合。培养具有设计实践与工程实践特色的青年教师带动学生实实在在地做科研是非常有效的方式。让学生“真题真做”,为学生提供创新实践平台,是培养学生创新能力、团队协作的重要载体。因此,我们也取得了一定的成绩和较好的教学效果。为培养学生的创新意识,帮助学生了解学术前沿的动态,使他们有机会与大师进行思想碰撞,我们还在每学期中定期开展各种学术报告及讲座活动,实施“专业竞赛与专业实践指导机制”,引导学生参加各种科研实践;鼓励师生独立选题、自主创新;面向社会需求参加各种专业实践并积极支持参加国内外的广泛科研交流。

我们还应该根据地方经济的建设及社会发展的需要,加大文化创意产业的研究与发展,将艺术设计的创意科研成果进行产业化的转化,并适时形成相关创意产业,或通过技术入股,与社会资本结合创办创意产业,通过研发、孵化、产业化三个阶段。将高校的活动范围延伸至孵化和产业化阶段,创办自己的企业。实现真正意义上的教学、科研与生产的紧密结合。

七、创新平台与基础设施

为了充分体现和贯彻应用性特色,改革陈旧的教学方式,我系建立了专业工作室制度,强调产学关系的紧密结合,强调专业设计教学的真题真做,密切课堂与市场及生产的衔接,注重形成团队精神和凝聚力,注重实践能力的培养。同时还建立了先进的艺术设计实训基地,根据学科建设与专业规划的教学、科研与实习

实践要求,合理配备相关的专业设备及教学设施以保证计划的实行,本着“系统性、配套性、先进性、实用性、安全性、耐久性”的原则进行设备设施的购置安装与使用。先进的设施与良好的师资是建设特色专业的“两翼”。两翼齐飞,才能到达成功的彼岸。自1990年以来,利用联合国世界银行贷款、北京市政府专项投资及学校重点专业资金先后建设了专业计算机室、专业实训室及专业工作室等,(包括服装工艺实训室、服装CAD设计室、电脑绣花实训室、摄影室、模型设计制作实训室、家具设计制作实训室、网印技术实训室、数码(短版)印刷实训室、数码影视(动画)制作实训室、苹果电脑设计实训室等)。共拥有各种专业仪器设备400多台套及专业书刊资料、教具模型上万册(件),总资产达1000多万元。其拥有专业设备的先进性、系统性,总数量居北京市同类专业之前列,部分设备居国际或国内先进水平。

努力开发建设好行业、企业的专业实践基地。推行校内专业工作室制度并与行业、企业实习实践基地紧密结合,做到实习实践七线合一,即教学实训课目、企业生产任务、专业设计比赛、社会项目承接、专业考察采风、教学成果展示、职业资格认证等7个专业实践环节相互贯穿、紧密配合,共同完成专业实习实践目标。做到教学与专业竞赛相结合、教学与成果展示相结合、教学与项目承接相结合、教学与生产实践相结合、教学与专业考察相结合、教学与职业认证相结合。

逐步建立相关行业职业资格认证程序,是现代职业技术教育及社会经济发展的基本要求,随着我国进入WTO及世界经济发展趋势,行业分工细化及技术规范管理,资质认证无论对于企业及个人都是必不可少的条件。没有这个条件就意味着没有起码竞争的资格而被淘汰出局。

因此,我们在艺术设计学科建设中,通过努力先后获得拥有国际商业美术设计师培训资质认证,ADOBE国际专业设计师培训资质认证及国家劳动部北京市服装专业技术等级资质认证的资格,为艺术设计学科建设的应用性特色奠定了良好的专业基础。

八、管理机制与工作效率

学校的教育制度、管理体制、组织结构、运行方式影响着学科发展。学科建设要取得成效,必须进行制度创新,消除影响学科发展的制度性因素,建立促进学科发展的管理制度、组织结构、运行方式和创新激励机制。

我们在进行艺术设计学科与专业建设中必须建立健全完善的管理运行机制,以保证其顺利进行并取得预期成果。“学科建设管理要以政策为导向,以创新为灵魂,以发展为目标,以竞争为动力。坚持高效性原则,使有限的投入获得最大的效益;坚持导向性原则,突出学科对地方现代化建设的贡献;坚持创新性原则,在机制创新、方法创新、成果创新等层面上,积极开拓,增加活力,形成亮点;坚持民主性原则,吸纳一切正确的建议和意见,充分调动各方面的积极性。加强对学科建设的组织、领导、协调与管理”。

艺术设计系学科与专业建设的管理主要应由6个部分组成:规划管理、人才管理、组织管理、经费管理、资源管理、成果管理及绩效管理。规划管理:根据学科建设的目标与任务研究制订建设规划,本着科学、先进、明确、可行的原则,制定总体目标和阶段任务。人才管理:实行学科带头人(负责人)负责制。抓好学科人才梯队建设,把握发展的整体方向及实施与完成。促进并推动相关项目的合作研究及发展。组织管理:实行校、院、系与学科、专业、专业方向(工作室)的三级管理组织构架。实行目标管理,以学科的自我管理为基础,实行学科带头人(负责人)负责制、教师聘任制与学科建设评估、考核相结合的学科建设运行机制。经费管理:学科建设经费由校、院划拨,并积极申报立项,争取多渠道获得建设经费,以改善学科建设条件。学科经费要做到专款专用,不挪作他用及与项目无关的其他开支。资源管理:包括各类软、硬件资源的管理与使用,积极开展资源整合与综合利用,协调资源共享与社会服务。严格资源维护保养与规范管理。成果管理:及时统计汇总各项建设及研究成果,并按要求上报及分类归档。注重保护知识产权及专利成果推广。绩效管理:实行奖惩分明的工作成绩与工作效率的评定制度,对在学科建设中成绩显著和效益突出的有关人员,给予精神上和物质上的表彰奖励。

Exploration on the Specialized Subject and Branch Construction of Art & Design Department

Zhao Pingyong

(Art & Design Department, Teachers College of Beijing Union University)

Abstract: This article views on the subject and branch construction of Art & Design department, emphatically discusses and summarizes several important work links. Furthermore, the guiding construction ideology and the characteristic localization of "summarizes China tradition, gathers hundreds of fortes" is clear out. Also, the cultural creativity industry concept and development together with the area economic development and society's demand is analyzed here. Specially, the unprecedented opportunity and challenge brought by the development of artistic design is emphasized. How should we carry on the specialized subject and branch construction faced with the huge survival pressure, holding the main point and strengthening prominent application characteristic. This is the question we must ponder.

Key words: Artistic design; Specialized subject and branch construction; China traditional culture; Cultural creativity industry; Application

高素质创造高价值

——从创意产业视角审视艺术设计教育

周玉基

北京联合大学师范学院艺术设计系

摘 要:创意产业正如一股洪流在世界范围内迅猛发展,作为创意产业的重要组成部分,艺术设计领域与创意产业有着不可分割的密切联系。艺术设计教育正担负着为创意产业培养急需的设计人才的艰巨历史使命。在这样一个时代大背景下,本文针对中国目前创意产业和艺术设计教育所面临的共同问题,以创意产业发展的人才需求为出发点,对艺术设计教育中的相关现象进行剖析。尝试以素质教育为关注点,发现问题的根源,探索为创意产业培养高素质人才的思路和方法。

关键词:创意产业;艺术设计教育;素质教育

一、创意产业的兴起

进入 21 世纪以来,随着社会和经济的发展,“创意产业”、“创意经济”逐渐成为世界所关注的焦点之一。什么是创意产业?国际创意产业界著名专家、版权、媒体及娱乐业研究方面的领军人物,知识产权宪章的负责人,被誉为“全球创意之父”的约翰·霍金斯(John Hawkins)先生在他的《创意经济》一书中有较详细的论述。创意产业(Creative Industries)也称为创意经济或译成“创造性产业”,是一种在全球化的消费社会的背景中发展起来的,推崇创新、个人创造力、强调文化艺术对经济的支持与推动的新兴的理念、思潮和经济实践。作为创意产业的著名专家,John Hawkins 对于创意产业的理解显得更为宽广,他认为“一切利用人脑的创造力、创造财富和就业的经济活动”都可称为“Creative Industries”。《创意经济》一书还有一组令人震惊的数据:“全世界创意经济每天创造 220 亿美元,并以 5% 的速度递增。”霍金斯先生明确指出:“资本时代已经过去,创意时代已经到来。”今天,这句话已在各国创意产业的蓬勃发展中得到不断验证。

二、创意产业对于我国社会经济发展中的重要性

密切关注和深入研究当代世界文化创意产业的发展,准确把握世界产业发展的动向,对于作为世界制造业加工业大国并从制造型向创意型发展的中国来说,具有重要意义。据《瞭望新闻周刊》报道,北京市将发展六大文化创意产业。已将大山子艺术中心(“798”艺术区)、中关村创意产业先导基地等列入文化创意产业集聚区,其中位于亦庄西部的国家新媒体产业基地将投资 100 亿元,准备引进迪斯尼等旗舰级企业。“广告、建筑、艺术、设计、时装、电影、音乐、表演艺术、出版、研发、软件、玩具、游戏、电视广播、视频游戏”等 15 个产业将在中国未来的创意产业中得到大力发展。在当今世界,创意产业已不再仅仅是一个理论,而是有着巨大经济效益的直接现实。2001 年全球创意经济的总产值为 2.2 万亿美元,2005 年达到 2.9 万亿美元(约占世界贸易量的 7.8%),预计 2010 年将达到 4.1 万亿美元。根据霍金斯的说法,专利和著作权已成为信息时代的货币。

三、创意产业与艺术设计教育

在创意产业所定义的范畴中,作为从事设计教育的工作者,我们惊喜的发现,创意产业与现代艺术设计有诸多重合。现代设计的真正发端就是源于产业革命的推动。因此“现代设计史”同时也是一部“工业设计史”。著名的设计教育家王受之先生在他的《世界现代设计史》一书中,把现代设计划分为几个大的范畴,即①现代建筑设计,现代室内和环境设计;②现代产品设计(工业设计);③现代平面设计;④广告设计;⑤服装设计;⑥纺织品设计;⑦为平面设计和广告设计服务的特殊技术部门(摄影、影视制作、商业插图)。由此可见,艺术设计所涉及的行业全部都可以归类于创意产业。艺术设计本身就是人类的创造性劳动,创意产业

虽然是近年来才得到重视和大力发展,但人类的创造性劳动已经有悠久的历史了。创意产业的产生和发展离不开科技和艺术的完美结合,而艺术设计本身就是一门多学科相互交叉,将艺术的形式美感、科学的核心内容及技术的工艺特征完美结合构成其内涵,这些同时也是创意产业最核心的精神内涵。在今天,创意产业已经与艺术设计密不可分。

信息时代的来临使创意产业成为推动人类社会发展的先锋力量,而这其中最关键、最核心的因素就是人才。创意产业的发展急需多方面的科技人才、艺术人才,总之是具有“创造力”的高素质人才。谈到人才,就必然谈到教育。教育是培养人才最直接的途径,而艺术设计教育也义不容辞地担负起为创意产业培养人才的历史使命。不仅如此,我们还应该认识到,创意产业的发展与艺术设计教育息息相关,甚至有至关重要的决定作用。毋庸置疑,艺术设计教育可以为创意产业提供主力军和后备军,创意产业是否能得到很好的发展很大程度上取决于艺术设计教育能否培养出真正高素质的设计人才。

四、创意产业的人才需求与设计师的职业素质

“创意产业”究竟需要什么样的设计人才呢?这应该是摆在艺术设计教育工作者面前的一个很迫切的课题。目前,创意产业在世界上还处于发展阶段,因此还很难找到人才模式的完整表述。既然霍斯金先生把“创意产业”定义为“一切利用人脑的创造力、创造财富和就业的经济活动”,那么创意产业的从业人群也很难被单一地定位于某一种职业或某一类专业人员。但可以肯定的是,创意产业需要的是一种具备创新能力的高素质专业人才。为了找到问题的答案,我们先来探讨一下作为一名合格的设计师应该具备怎么样的素质?

现代设计教育与现代设计基本上是同时发展起来的。在设计教育的发展过程中,对于设计师的能力素质结构的认识也一直处于一个动态的发展状态。中国的艺术设计教育可以追溯到晚清时期的工艺教育,到今天也经历了曲折的发展历程。从新中国成立后到现在,对于艺术设计教育的培养目标也经历了多次变革。最近一次应该是1998年国家教委的新本科目录中对毕业生知识和能力做了6项规定。到今天,我们已经可以较完整地来表述一名优秀的设计师所应具备的职业素质。

作为一名21世纪的设计师,首先应该掌握艺术设计的理论知识,没有扎实的理论知识就如同没有思想的机器。其次,设计师需要很好地掌握从事艺术设计所必须的相关技能。这其中包括:造型基础技能(绘画表现技能、模型制作技能、摄影摄像技能、电脑操作技能等)和专业设计技能(视觉传达设计、产品设计、环境设计)等。第三,还要具备设计师的一些基本素质:设计师应具有敏锐的感受力和创造力,丰厚的美学修养和鉴赏能力,强烈的探索和钻研欲望和敬业精神。第四,设计师应该具备很强的沟通和交流能力。任何一项设计任务都可能是个人独立完成的,一名优秀的设计师必须具备很强的团队精神,懂得与他人的协调合作。设计师还需具备很好的人文素养和语言表达能力,这样才能够把设计思想准确的表达给对方。第五,在全球经济一体化的时代,设计师还需具备对市场的预测能力和超前意识,具有一定的经营管理意识。只有了解市场和消费者的需求,充分了解从设计方案到设计产品的转化过程,才能设计出优秀的、高价值的产品。最后,作为一名真正意义上的优秀的设计师必须树立正确的价值观、道德观并具有强烈的社会责任感,这样才能够站在全世界的角度上为“人类的利益而设计”,在发扬本民族文化传统的基础上为世界文化和世界经济的发展作出贡献,否则违背道德和伦理的一切创造都将成为人类的灾难。

虽然对于创意产业人才模式的研究尚无定论,但我们可以肯定,能够具备以上素质的设计师一定也能够成为一名有创造力的创意产业的生力军。那么,从创意产业的人才需求出发,我们来审视一下当今的艺术设计教育是否能够输送合格的人才呢?

五、设计人才的素质偏低是中国创意产业与艺术设计教育所面临的共同问题

目前中国创意产业的主力军相当一部分是各艺术院校的毕业生。很多设计师近年来也取得了一些可喜的成果,为中国的品牌走向世界作出了很突出的成绩。但兴奋之余众我们也应该清醒地看到还有很多现象是令人堪忧的。众所周知,一流的质量、二流的包装、三流的价格曾是中国产品在国际上很长一段时间都难以摆脱的印象。让我们在创意产业的范畴内简单举几个例子:在产品设计方面,无论是时装还是电子产品,由于缺乏产品设计上的理念,中国企业的产品很难赋予品牌以真正的生命力。因此,全球有很多销量巨大的

