

全国艺术与设计类专业实践教学研讨会文集

创意与实践

主编 潘鲁生

山东美术出版社

下册

J06-532
Q936
2009

全
国
艺
术
与
设
计
类
专
业
实
践
教
学
研
讨
会
文
集

创意与实践

主
编
潘
鲁
生

山
东
美
术
出
版
社

下
册

J06-532
P166

图书在版编目(CIP)数据

创意与实践.下册,全国艺术与设计类专业实践教学研讨会文集/
潘鲁生主编,——济南:山东美术出版社,2009.10
ISBN 978-7-5330-3017-9

I.创 II.潘 III.艺术—设计—教学研究—中国 IV.J06-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第164293号

书 名 《创意与实践(上册)》——全国艺术与设计类专业实践教学研讨会纪实》
《创意与实践(下册)》——全国艺术与设计类专业实践教学研讨会文集》

主 编 潘鲁生

副 主 编 李 新 苗登宇

执行主编 董占军 唐家路 王 霞

编 辑 滕丕强 战国栋 殷 波 弭友海 刘婧婧

资料编辑 滕丕强 弭友海 刘婧婧 张英楠 王 任 韩 明 张运春 林斐娜

乔 凯 莫秀秀 王广辉 吕婷婷 王 拓 宋文禄 王亚楠 曹 霞

张 敬 石龙潭 高 波 侯方峰 钟晓雅 陈 宏

摄 影 李 楠 丛海亮 张 敬 王志强 石龙潭 高 波 侯方峰 傅连伟

美术编辑 惠 岩

装帧设计 惠 岩 王洪波 张海云

形象设计 朱爱军 高 蓬 袁守云

策 划 刘传喜

责任编辑 陈 蔚 曲佑苇 翟宁宁

出版发行:山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编:250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmscbs@163.com

电话:(0531)82098268 传真:(0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号(邮编:250001)

电话:(0531)86193019 86193028

制版印刷:济南继东彩艺印刷有限公司

开 本:889×1194毫米 16开 总印张47.5

版 次:2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷

总 定 价:268.00元(上下册)

实践

全国艺术与设计类专业
实践教学研讨会

National Practice Teaching Seminar for
Art and Design Profession

山东工艺美术学院
SHANDONG UNIVERSITY OF ART & DESIGN

2009 · 济南

全国艺术与设计类专业
实践教学研讨会

National Practice Teaching Seminar
for Art and Design Profession

实践

目 录

- 005……论新形势下高等设计教育实践教学体系的建设与完善 / 潘鲁生
- 012……“毕业设计营”——有关环艺专业设计的实践教育方式 / 赵健
- 015……设计实践教学存在的问题与解决对策 / 何晓佑
- 020……建构美术院校实验教学体系的研究与实践 / 姜陆 喻建十 范敏 宋桂展
- 027……完善实践教学理念 优化实践课程体系 / 许奋 刘茂平 王有红
- 032……紧扣艺术教育规律 弘扬传统教学理念
——中央美术学院实践教学体系概览 / 王晓琳 吕明
- 038……高等学校的文科实验教学 / 郑曙暘
- 050……坚持艺工融合 培养艺术类创新型人才 / 周永凯 李淑珍 田红艳
- 057……高等设计教育的多样性选择 / 许平
- 065……艺术设计在当代文化符号中的作用 / 陈池瑜
- 068……艺术设计实验性方法研究 / 李立新
- 086……艺术实践教学及其评价 / 梁玖
- 097……基于设计工作室制下的教学与实践探究
——以首都师范大学艺术设计工作室为例 / 李中扬 刘桦政
- 105……中国近现代装饰艺术之演变 / 曹林
- 119……艺术设计教育的创新与实践 / 吴国欣
- 125……面向创新能力培养的服装艺术设计实践教学模式和管理机制的中外
对比研究 / 陈莹
- 132……高等美术院校课外学分认定机制探索 / 吴卫光 涂渊

- 139……设计艺术的实践教学与观念培养 / 倪建林
- 146……高校美术专业实践教学三题 / 章利国
- 155……学分制体制下的设计实践教学体系探索 / 詹和平 郑静
- 160……中国艺术教育性别实践教学课程设置的探讨及评价 / 杨梦婉
- 168……探索建立四川美术学院实验教学体系 / 潘召南 尹恒
- 173……Seminar教学在艺术专业人才培养中的功能与作用
——以艺术市场指导课程的Seminar教学思路为例 / 胡懿勋
- 182……西部美术院校动画教育资源发展优势的探索 / 彭程
- 188……当代文化语境下的艺术教育研究——对素描与教学的形而上思考 / 李倍雷
- 194……论设计艺术教育的“非物质化内涵”在实践教学中的重要性 / 朱广宇 崔天剑
- 200……完善实验教学体系建设 建设校内实习基地 / 许蚌 王道静
- 208……试论艺术院校“艺术类专业实践性教学体系”的创建
——以吉林艺术学院近年的教学改革为例 / 吉林艺术学院
- 217……关于高校艺术实践教学应走多样化道路的思考
——从不同地区、不同民族人文历史文化的差异性谈起 / 阿旺晋美
- 222……关于艺术设计专业“快速表现”能力培养的教学探议 / 张炜
- 230……对现代重彩画教学的思考 / 唐秀玲
- 236……素描训练与视觉表现——《设计形态基础》实践性课题研究 / 苗红磊
- 242……高等艺术设计本科教育创作技能精英人才培养机制研究 / 钱品辉
- 248……建立地方本科院校艺术设计实践教学的地域特色 / 王小元
- 252……关于艺术设计实践课教学改革的思想 / 李永春
- 258……综合材料艺术实验课程教学随笔 / 赵兰涛 刘乐君
- 264……面向创新能力培养的实践教学模式和管理机制 / 王瑛 叶明伟 严忠林
- 272……设计艺术教育中理性思维的培养 / 李春富 张义
- 279……关于“设计” / 乔莹 王亚非
- 285……艺术设计教育的社会性问题 / 卫戈

- 288……改革毕业生理论评价模式 培养应用型设计艺术人才 / 董占军 张英楠
- 297……对建筑学专业实践教学理念的思考 / 丁宁
- 305……文化的碰撞 艺术的融合
——山东工艺美术学院中外合作实践教学课程项目探索 / 王传东
- 310……交融 创新 发展
——山东工艺美术学院服装学院实践教学模式探究 / 罗云平 杜莹
- 317……工业设计实践教学的典范
——访荷兰代尔夫特工业大学工业设计工程系 / 彭冬梅
- 327……“中国藤——中国民艺国际视频网站”建设概述
——山东工艺美术学院项目教学个案研究 / 赵屹
- 335……构建应用型本科教育艺术设计人才培养实践教学体系的思考 / 任仲泉
- 339……发掘潜能 开拓创新 化危为机
——在环境艺术设计教学中落实实践教学的几点思考 / 李文华
- 346……艺术设计专业实践教学改革之我见 / 马庆
- 350……创新与系统设计——第十一届全国运动会整体形象系统设计实践述评 / 孙大刚
- 358……依托山东地方产业 突出家具设计专业实践特色
——山东工艺美术学院家具设计专业改革与实践 / 薛坤 牛广霞
- 364……开展国际性工作坊活动：实践教学的突破与飞跃
——山东工艺美术学院积极参与2009北京Icograda世界设计大会“中国工作坊”项目 / 滕丕强
- 369……山东莱芜雪野现代农业科技示范园规划设计
——山东工艺美术学院实践教学案例综述 / 郭去尘
- 376……立足生活 装扮时尚
——山东工艺美术学院与韩国大庆大学装扮艺术专业实践教学探索 / 赵炜璐
- 383……为了平等的设计
——关于无障碍设计标准实施的调研 / 陆江艳

前言

从“美育救国”到“塑造国家形象”，从“美化生活”到服务于“中国制造”，再到“中国创造”，中国现代艺术与设计类专业教育走过了一条颇为不平凡的发展道路。历经“五四”时期的思想启蒙、战争时期的导向宣传、建国后的“二为”方针的理想以及改革开放中的多元价值取向，艺术与设计教育的发展参与并见证了中国现代化的历史进程。

时代发展到今天，转型期的中国艺术与设计教育面临着比以往任何历史时期复杂得多的历史境遇。艺术与设计教育规模的扩大、学科建设的日渐成熟以及社会关注的提高，无法掩盖多元办学格局中特色缺乏、理论研究滞后教学实践、资源配置滞后规模膨胀以及人才培养与社会需求脱节等诸多问题的存在。而这些问题的解决与否，已经成为制约艺术教育发展的瓶颈。正是在这样的背景下，由教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会美术类、设计类专业指导分委员会主办、山东工艺美术学院承办的“全国艺术与设计类专业实践教学研讨会”应时而办。与会的专家围绕艺术教育中的实践教学这一核心领域，以切切实实地解决现实问题为出发点展开研讨，深化对实践教学的认识，探索创新型应用人才培养的科学路径。

.002.

“全国艺术与设计类专业实践教学研讨会”共有来自83个高等院校和单位的164人（不含山东工艺美术学院教职员）参加了本次研讨会。其中，校级领导19人，美术类、设计类教学指导分委员会委员20人，教务处长11人（含副处长），二级学院院长、系主任（含副院长、副主任）48人，系教研室主任等22人，其他教师、教授等代表40余人。会议所传达的各个艺术院校加强实践教学的呼声是迫切的。

研讨会由校长论坛和专题讲座两部分组成。校长论坛上，来自全国19所艺术院校以及综合类大学艺术学院的23位院校级领导就实践教学的内涵、类型、层次、模式探索、体系建设、资队伍建设等方面问题进行了广泛的交流与探讨，同时结合实际情况，介绍了本校实践教学方面的经验和做法。专题讲座中，中央美术学院院长助理诸迪、清华大学美术学院常务副院长郑曙暘、南京艺术学院副院长何晓佑、天津美术学院教务处长喻建十、中国美术学院设计学院院长王雪青、广州美术学院实验设备处处长何争，以及山东工艺美术学院教务处处长董占军先后发表主题演讲，

围绕艺术与设计类专业实践教学工作，就相关的理念、认识、经验和做法进行了研讨。研讨过程中，各院校参会的专家学者分享了各自院校实践教学探索的经验和思考，同时更为难得的是，也有部分专家对实践教学进行了学理阐释，提升了实践教学的研究层次。

为了使研讨会的成果能够更为广泛地在艺术教育界得以传播，会议主办方编辑出版了《创意与实践——全国艺术与设计类专业实践教学研讨会》（上下册）。上册为研讨会纪实，包括校长论坛、主题演讲、专家访谈等，下册收录55篇论文，希望以此进一步探讨、交流艺术与设计类专业实践教学问题，以促进我国艺术教育的健康发展。

全国艺术与设计类专业实践教学研讨会组委会

2009年6月

全
国
艺
术
与
设
计
类
专
业
实
践
教
学
研
讨
会
文
集

创意与实践

下册

全国艺术与设计类专业
实践教学研讨会

National Practice Teaching Seminar
for Art and Design Profession

实践

论新形势下高等设计教育实践教学体系的建设与完善

潘鲁生

摘 要: 设计教育繁荣发展, 当前, 全国近七成高校均设置有设计类专业, 高等设计教育发展达到相当规模。但办学模式趋同, 设计人才培养与社会需求之间不同程度脱节, 庞大的设计教育规模与中国所处的国际产业地位存在巨大反差。如何打造多元、完善、富于特色的设计教育格局、提高人才培养质量, 不仅关系到新的经济形势下制造业的转型升级和创意产业发展, 而且关系到“全球化”语境中, 民族文化的传承和民族创造力的提升。我们认为, 设计教育问题的解决之道在于, 以设计人才培养和社会需求“对接”为根本切入点, 全面构建设计教育的“实践教学体系”, 以“实践教学”为核心, 融合学科属性和现实需求, 统合设计教育要素, 整合设计教育资源, 从而切实提高设计人才的培养质量, 实现国家整体设计、创意水平的提升。

关键词: 高等设计教育 实践教学体系

1. 设计教育“实践教学体系”的“实践”内涵

“实践”一词, 在古希腊的最初含义“是指最广义的一般的有生命的东西的行为方式”, 亚里士多德将“实践”(praxis)与“理论”(theoria)和“生产”(poiesis)相区别, 使“实践”成为重要的、反思人类行为的概念, 指人的生命实践、人对生活方式的自由选择, 是有关人生意义和价值的活动。实践不像认识那样可以针对某一侧面、某一因素进行, 它面对的是浑然一体、不可分割的整体, 实现的是对意义的理解、追求与创造。实践不是脱离理论而存在的无思想行为, 不是某种理论可以被应用的机械训练, 也不是线性的、有始有终的塑造制作, 而是流动的、无始无终的整体存在。

从这个意义出发, 人们认为“教育在本质上是实践的”, 因为教育关注学生个体生命的成长过程, 在指导、交流和交往的过程中, 由知识的传承、情感的共鸣、价值观念的形成, 指向人的具体完整的生存实践, 正如卡西尔所说: “与概念语言并列的同时还有情感语言, 与逻辑的或

.006.

科学的语言并列的还有诗意和想象的语言。”如果将能够清晰反思和陈述的知识称为“显性知识”，与之相对的则是“缄默知识”，不可言说的知识往往只存在于实践中。亚里士多德说：“我们通过做公正的事成为公正的人，通过节制成为节制的人，通过做事勇敢成为勇敢的人。”个体在“know how”方面的知识，需要通过实践“习得”。

设计艺术的内在特点决定了它的实践性要求。设计创造的是生活方式，设计本身是一个应用性很强的学科，不仅要满足应用的需要、情感体验的需要，也承载人文思想和社会意识。一方面，技术、经济、文化等各方面因素对设计具有重要影响。另一方面，设计行为也渗透到了社会生活的方方面面。这对设计人才提出了更为全面的素质要求。设计者不仅要具备扎实的设计技能和艺术功底，还要具备务实的设计观念、积极的社会责任感和文化建设态度；不仅要有设计创意的阐释、表达、实现能力，还要有设计开发的策划能力、设计团队的组织管理能力、设计服务的商业运作能力。显然，这种全面的素养和能力难以通过孤立的教学环节培养实现，必须通过整体性的实践锻炼、养成。正如包豪斯的创始人格罗佩斯所说：“一个人创作成果的质量，取决于他各种才能的适当平衡，只训练这些才能的这种或那种，是不够的，因为所有各方面都同样需要发展。”包豪斯的主旨在于：“从全局着眼，实际着手，致力于开始将想法放到实践中去验证，因为具体的环境将是更为和谐，或是更为困难。”事实上，也如美国艺术心理学家鲁道夫·阿恩海姆所指出的：“人的诸心理能力在任何时候都是作为一个整体活动着，一切知觉中都包含着思维，一切推理中都包含着直觉，一切观测中都包含着创造。用这种观点去解释艺术中的理论问题和实践问题，是再恰当不过的了。”设计艺术的内在属性决定了设计人才培养的实践性要求。同时，值得注意的是，在信息社会，学生与教师同样享有互联网平台和信息资源，设计教育者需要从传授知识、经验向引导信息利用和再创造的方向转移，这种引导式的教学过程亦有别于传统的教与学，而具有综合、创新的实践内涵。

因此，构建设计教育的实践教学体系是基于设计学科属性和人才需求、具有合理性与必要性的教育策略，体现了设计教育发展的内在趋势。正如实践不是简单的、纯粹的技术性或操作性的活动，不是仅仅在认识结论支配下的机械操作，而是人以全部信念、情感、认识、智慧和力量投入的具有丰富创造性的行动，是一种智慧的活动，设计教育的实践教学是设计教育重要的整合过程，是融合理论与应用的、动态的、整体性的教学过程。也是在这个意义上，我们将之上升到体系的高度加以阐释和建设。因此，设计教育的实践教学体系不是单纯的技法、操作训练，而是培

育设计人才综合素养、包含科学与人文、技术与艺术内涵的复合的教学过程。设计教育的实践教学体系不是理论教学之外的特定的教学环节，而是融合理论与应用、整体意义上的教学过程。正如“实践领域并不是认识领域的对立物，它们也不是对等的并列的关系”，实践孕育着认识，认识源于实践。实践之于认识，具有包容的联系。此外，设计教育的实践教学体系不是具体的、个别的教学方法，而是具有统合能力、综合效能的体系化存在。简言之，设计教育的实践教学体系不是设计人才培养的枝节，而是整体，是意义相互关联的、生成性的综合过程，体系中包含着循序渐进的层次与内容。

2. 设计教育“实践教学体系”的层次与内容

实践具有情境性和复杂性，根据教学载体和侧重点的不同，我们将设计教育的实践教学体系划分为递进、整合的几个层次：首先是课程实践教学，以课程结构和内容为主体，围绕相应课程中的知识吸收、技法训练、思维引导等，开展具有实践意义的教学；第二是创作实践教学，不拘泥于具体的课程内容，以创作为核心，在实践性情境中培养设计意识，激发创造潜能，培养创新思维；第三是项目实践教学，拓展教学空间，通过实务的、实际的项目，全面培养、锻炼从实际调研、目标规划、创意设计、创作制作到营销及管理分析等整个流程的素质和能力，提升整体素养；第四是行业实践教学，进一步深入实际，在现实的行业或企业运作中直接锻炼并检验职业素养、从业能力；第五是社会实践教学，如果说行业实践教学具有较为突出的商业色彩，那么，社会实践教学就是在最广阔的空间中全面培养包括设计自律意识、社会责任感等伦理观、价值观的全面生成、培育过程。不同层次实践教学内容的总体目标在于，通过动态的、综合的培养过程，使设计人才胜任设计岗位，适应社会经济文化发展需求，融入产业及文化发展并葆有发展潜力，恪守设计伦理，承担设计使命，服务社会并引领生活。

2.1 课程实践教学

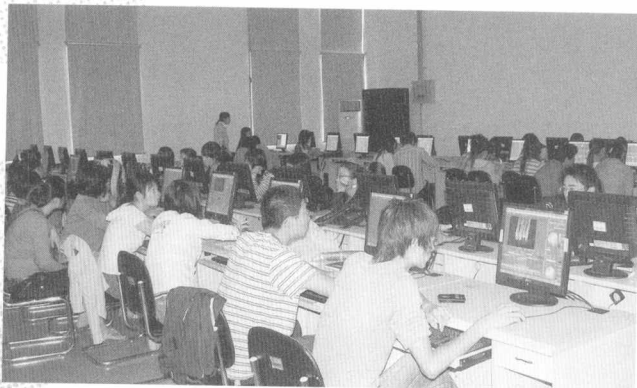
课程实践教学主要以课程为载体，是基础意义上的实践教学。一方面，课程的讲授应结合实际，如市场学、材料学等课程，不结合实际则难以发挥作用。例如，在国际经验交流中我们看到，日本千叶大学工业意匠学科教学计划中，数学叫“工业数学”，是根据工业设计学科的特点有目的地传授数学方面的知识，“人机工程学”、“材料学”等课程也是由浅入深、结合课题讲授的。另一方面，课程实践教学意味着课程讲授不仅是理论的阐述表达、创作技法的传授，更是

.008.

设计、创作在思维、方法意义上的启发和培养。

2.2 创作实践教学

以创作为核心，是实践教学的深化。设计不是复制，设计教育要培养具有创新能力的人才，培养设计意识是设计教育的核心。因此，要开展实践性的创作教学，不仅因为创作本身具有创新和实践内涵，更重要的是通过引入设计创新的系统方法和思想，引导学生从宏观、整体和系统的角度熟悉设计并进行创造，进一步激发创造力，形成创造思维习惯，培养开拓探索的精神。

2.3 项目实践教学

以项目为载体，是实践教学内容的延展。实务项目具有方法论训练的意义，培养学生就具体项目从市场调查入手，分析、归纳、确定设计目标和设计方案，创作、制作设计作品、产品，完成设计评估与市场反馈报告书的整理等。这样运用实际项目，采取真题目、真制约真题实作，有助于培养学生参与实际工作的能力。项目实践教学有助于学生完成从构想到现实、从平面到立体、从逻辑到形象以及多学科结合、团队协作的综合过程，锻炼综合实践能力。

2.4 行业实践教学

以行业或企业为导向，是实践教学与实际的具体衔接。相关研究指出，当前我国设计行业主要包含三个基本层次，即设计研发、设计服务和自主品牌开发。其中，设计服务是主体，向上即延伸为设计研发，超越商业服务，多角度参与社会、市场、文化发展；向下即延伸为自主品牌发展，拓展盈利空间。研究者普遍认为，设计行业的从业者、尤其是创业者，不仅要具有文化原创力，而且要充分了解并掌握设计市场与产业，能够通过设计创新能力聚集资源、分配资源、产生设计商业机会，要能够进行产业研究、设计事业的整体性分析、关于设计资源与设计能力的分

析,要有更强的技术能力和工程能力,更加熟悉基础材料和应用可能性,以及对整体制造业产业链的了解能力。无疑,这一系列能力需要深入行业实际,在实践中习得。也是在这个意义上,我们认为,行业实践教学作为与实际紧密契合的教学,是综合性更强、更高层次的实践教学。

2.5 社会实践教学

这是深入社会领域的更为广泛的实践教学。正如设计者在从业、创业过程中,要逐步获得设计专业机构的认同、来自商业环节的设计市场的认同,最高层次是获得公共层面的大众性认同,“这不只是设计能力、商业能力的认同,更是对一种文化原创能力的尊重,一种代表优良生活品质和文化原创精神的设计集成”。也就是说,社会实践较之专业的、商业的实践,具有更广阔的空间,还包含着公益实践等内容,全面考量设计者的价值观、职业道德、社会责任感等。事实上,设计者固然要深入社会,了解新科技、新材料、新理念、新发明,学习、掌握关于设计创造有形无形的资源和信息;固然要了解现代企业的商业化运作,培养自己更敏锐的商业嗅觉,推动自己从产品设计师到兼具企业战略眼光和设计管理技能综合性人才的角色转变;固然要有丰富的想象力和创造性思维能力以及对未来的预见能力;更要从根本上具有设计者的责任感和自律意识。正如“实践”的哲学内涵,意义的、价值观的生成,主要不在于训导和灌输,而是在真正的判断、践行过程中获得提高与完善。生态设计、绿色设计等基本设计伦理在当前无疑是迫切需要得到遵守和履行的。

3. 山东工艺美术学院建立“实践教学体系”的探索与尝试

山东工艺美术学院作为一所专业设计院校,在把握设计学科特点、联系产业前沿与社会需求、把握设计教育格局、剖析设计教育问题的基础上,学校就构建设计教育的实践教学体系进行了系统的理论探索与具体的办学尝试。

3.1 完善“实践教学体系”理论建设

首先,依据学科专业特点、社会需求和学校办学实际,学校确立了“创新型应用设计人才”的人才培养目标。其中,“应用”强调与生产实际的对接、融合,“创新”要求全面的素养和能力。创新型应用设计人才不仅要有以设计服务生活的能力,更要有以设计引领生活的潜力。倡导实践教学,就是要从“科学精神、人文素养、艺术创新、技术能力”方面全面的培养理念出发,从与文化发展、产业发展对接的层次上,在融合理论与技艺的综合实践的高度上,培养艺术设计