

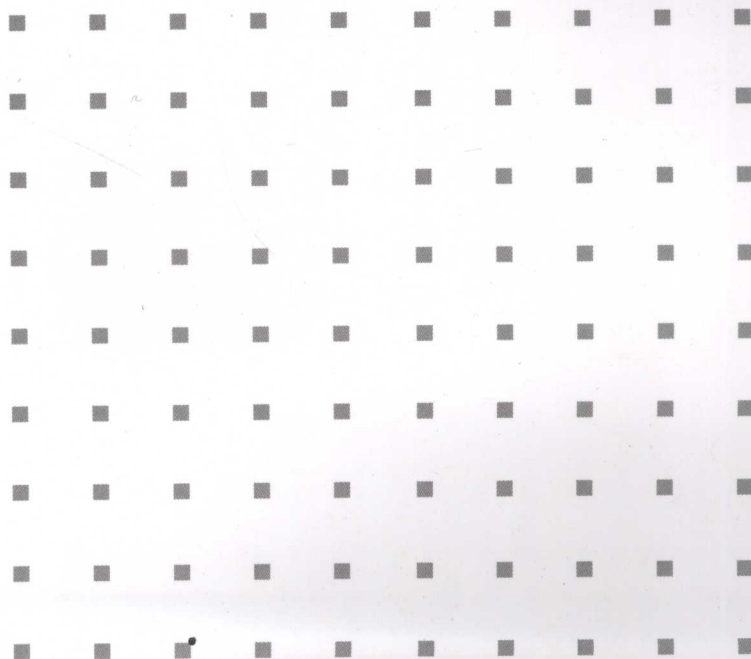

A&D

广东省高校美术与设计教育专业委员会
SPECIAL COMMITTEE OF ART AND DESIGN EDUCATION IN GUANGDONG PROVINCE UNIVERSITIES AND COLLEGE

高校美术与设计教育研究

主 编： 何新闻

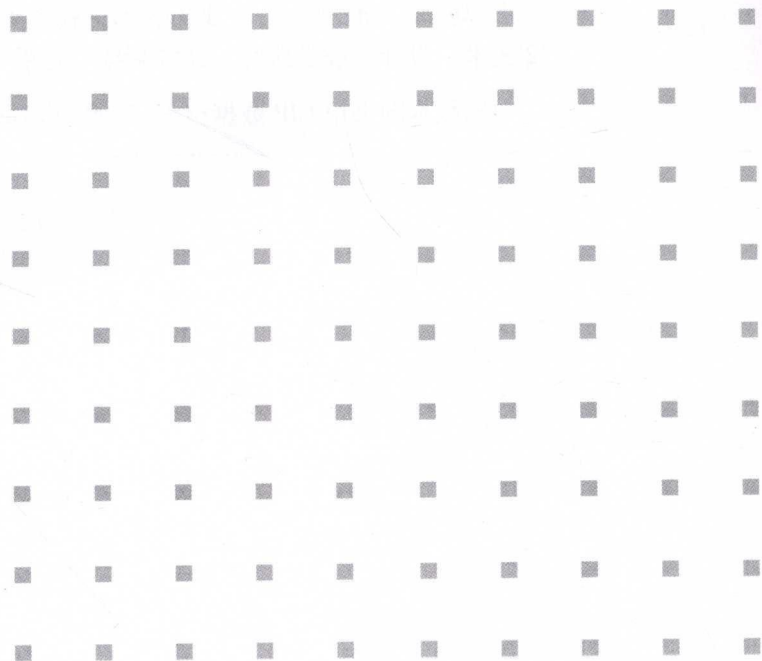
A&D

广东省高校美术与设计教育专业委员会
SPECIAL COMMITTEE OF ART AND DESIGN EDUCATION IN GUANGDONG PROVINCE UNIVERSITIES AND COLLEGE

高校美术与设计教育研究

主 编： 何新闻

副主编： 谭明祥 郑 欣 蔡阳勇 贾正晖

图书在版编目(CIP)数据

高校美术与设计教育研究/何新闻主编. —长沙:中南大学出版社,
2009

ISBN 978-7-81105-936-6

I. 高... II. 何... III. ①美术—教学研究—高等学校—文集
②艺术—设计—教学研究—高等学校—文集 IV. J-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 109344 号

高校美术与设计教育研究

主编 何新闻

☐责任编辑 谢贵良

☐责任印制 汤庶平

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 长沙市华中印刷厂

☐开 本 889×1194 1/16 ☐印张 13.25 ☐字数 407 千字

☐版 次 2009 年 9 月第 1 版 ☐2009 年 9 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81105-936-6

☐定 价 58.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

前言

2008年底,广东高校美术与设计教育专业委员会在华南农业大学艺术学院召开学术年会,交流高校美术与设计教育的经验,共商广东高校艺术教育发展,并对华南农业大学艺术学院的办学思路和特色进行研讨,由此产生了这本具有专业水准和学术含量的论文专辑。作为广东高校艺术教育学术研究的体现,多年来众多高校的美术与设计专业教师投身教学和科研实践,积极认真并及时整理研究心得和成果,经年努力在高校美术与设计专业领域产生了深远影响。——数来,这里推出的是第六本学术专辑,不能不令人对广东高校美术与设计教育的学术研究刮目相看。

阅读这本书,能够激发我们对高校艺术教育的深度思考,因为那篇篇弘论来自广东省第二届大学生艺术展演活动的艺术教育论文评选,经广东省教育厅艺术教育职能部门广泛征稿,聘请专家评选落定。细读这本书,能够深化我们对美术与设计教学的专业认识,因为那图文并茂的专业论文来自高校教学实践一线,专业教师们用自己的汗水和智慧凝聚结晶。翻阅这本书,可能你还有意外的惊喜和发现,那就是看到华南农业大学艺术学院趟出的教学改革之路,也许并不成熟,但是却表达勃勃向上的奋发之志。为了更多的向同道专家就教,在此惴惴呈上学院部分研究成果,我们既然不甘浅陋,也请同行不吝赐教。

自接受广东高校美术与设计教育专业委员会编辑出版这本学术研究成果的任务后,我院选派专业理论骨干教师担任审稿编辑,并联系具有学术形象的大出版社进行编审出版。本书经过多人悉心审阅,三番五次审校,终于与读者见面。本书编辑的过程,得到广东高校美术与设计教育专业委员会的指导,得益我省高校各位作者提供较高质量的文稿,出版社对全书严格把关和精心编排,本书顺利出版,特此向以上单位和个人致以衷心感谢!

为筑建广东高校的美术与设计教育的学术大厦,我们奉献绵薄之力,我们尽心添砖加瓦。期待这座学术大厦昂然矗立南国之都!

何新闻

(华南农业大学艺术学院院长、教授)

2009年7月19日

目 录

试论多元化需求下设计人才培养模式的改革·····	刘源 王磊 [1]
论艺术教育在构建工科复合型人才中的地位与作用·····	黄华明 王娟 [5]
信息时代“数字媒体创意”的学科构建·····	田少煦 [9]
试论展示空间的语意传达设计·····	李女仙 [13]
构建科学的艺术设计教学督导与评价机制·····	孙恩乐 黄慧民 [16]
导演意识与钉子精神共生——论高等院校动漫教育观念的整合·····	杨林 [19]
艺术设计多学科渗透交叉人才培养模式的探索·····	杨晓祺 [22]
艺术设计教育中审美个性的培养·····	彭艳霞 [26]
高校艺术教育模式的多元构建·····	李慕君 [28]
浅析动画角色教学中的几个问题·····	周杰 [31]
工科背景下公共艺术教育模式的建构·····	王勇杰 刘大允 [35]
普通高等学校公共艺术教育体系建设刍议·····	张间生 [39]
从精品课程建设看教学内容、教学方法及手段的创新	
——以《数字色彩》课程为例·····	田少煦 李陵 余晓宝 [42]
交叉与融合——艺术设计基础教学的反思与实践·····	曹瑞忻 [46]
教育大众化背景下非艺术院校艺术设计教育的思考·····	贾正晖 蔡阳勇 [49]
技术与艺术造型的完美统一 ——浅谈模压胶合板家具 ·····	陈哲 [52]
重新审视设计与商业管理在新发展趋势下的关系和转变·····	王磊 [56]
浅谈设计行为中的艺术行为与非艺术行为的关系·····	郑瑾颖 [58]
国画水墨与设计教育·····	曾智林 [60]
广东客家服饰与广府、福佬服饰的比较研究·····	陈金怡 [64]
论客家服饰之“俭”及其对现代设计的启示·····	陈金怡 [68]

目 录

多元消费心理与现代包装设计·····	陈瑰丽 [71]
浅谈服装设计创意思维的物化方法·····	刘周海 [74]
高等教育大众化背景下的艺术设计教育思考·····	刘周海 [76]
项目化课程在室内设计专业中的具体应用·····	丁斌 [79]
环艺专业学生“空间感”培养的教学改革与实践·····	陈静敏 [83]
案例法在商业广告创意教学运用的探讨 ·····	贺珊 张雅 [86]
从构建和谐社谈高校文艺社团的发展方向·····	肖璐 [89]
中国传统和谐思想在现代包装设计中的运用研究·····	罗胜京 [94]
新媒体艺术设计是科学与艺术的统一·····	朱星雨 [98]
项目驱动教学法在箱包专题设计课程中的应用·····	龚丽娜 [102]
构建与重组——论材料在现代雕塑中的运用·····	罗靖 [105]
新型表情动画系统·····	唐家源 [109]
现代产品设计中传统元素的应用·····	李月兴 [114]
论中国传统环境艺术与现代设计思想的联系·····	赖伟成 [119]
等量异形：对立体构成课题设计的探索与研究·····	李小军 [123]
书法综合多媒体教学应用研究综述·····	靳继君 张世梅 姜晓松 [127]
通过《中国建筑艺术鉴赏》课提升大学生审美意识·····	杜肇铭 [133]
艺术学学科建设与发展研究——中国高校艺术学学科体系构想 ·····	张洪涛 张丽英 [136]
艺术，始于心灵——法国艺术教育分析与借鉴·····	吴超 [141]
品牌视觉形象文字符号设计之我见·····	黄迅 [145]
浅析服饰仿生艺术设计理念的趋向及间接表达形式·····	符小聪 [148]

目 录

设计基础课在艺术教育中的发展与革新·····	李静 [151]
在多媒体专业带动基础下动画专业建设的方向与问题·····	杨璇 [154]
引进动漫企业进行动画实践教学改革的探讨·····	刘红健 何晓丽 [156]
传统文化在现代设计中的延伸·····	姜博 [159]
发展我国工业设计教育的构想·····	尧优生 [163]
高职艺术设计专业实施“嵌入式”项目教学模式的研究与实践 ·····	钟尚联 [166]
高校通识与文化素质教育比较研究·····	廖鸣辉 [170]
高职广告设计课程工学结合教学模式的实践探索·····	徐秋枫 孟海 [174]
普通高校平面设计专业人才培养模式思考·····	杜谦葵 [177]
《非线性编辑》阶梯性教学设计·····	余晓宝 [181]
当代时尚广告摄影策划的案例教学研究·····	杨莉莉 [183]
艺术设计的文化性分析·····	阎评 [186]
试论高职动画艺术教育发展问题·····	黄艳 [190]
室内设计教学中人文化居住空间环境的建构·····	韩朝晖 [193]
美术专业研究生教育理论课的学习与探索·····	曾运东 [197]
论工艺美术的可持续性与教学的关系·····	殷建辉 [200]
附录一 2008年广东高校美术与设计教育学术年会情况通报 ·····	[202]
附录二 广东高校美术与设计教育专业委员会2008年会长工作报告 ·····	黎明 [203]

试论多元化需求下设计人才培养模式的改革

刘源 王磊

(华南农业大学艺术学院)

【摘要】市场经济条件下设计人才的多元化需求,是我国设计界近年来的热点话题。作为培养艺术设计人才的高等院校,应该如何应对这种综合化的市场需求,成为艺术教育改革的当务之急。因此,设计人才培养模式的改革,不仅是艺术教育发展的需要,更是我国市场经济发展的需要。

【关键词】设计教育 多元化 艺术设计 学科交叉

1. 引言

进入21世纪以来,随着人们生活品质的不断提高,社会对设计人才的需求量持续增加。与此同时,市场的多种需求,使得设计教育面临着更优秀、更专业、更实用的人才培养问题。反映在企业的设计人才需求上尤为突出。对企业而言,企业的竞争由价格竞争、质量竞争,已转向了设计竞争。在产品从设计开发到终端市场销售这一完整系统中,无论是产品外观、包装,还是广告策划、产品展示,设计都充斥着每一个环节。一方面,这体现了设计的重要性,另一方面,充分说明市场对设计人才需求的多元化时代已经到来。

2. 市场对设计人才需求的多元化

随着我国市场经济的持续发展,社会诸多行业已从过去的产品质量竞争演变为日益激烈的设计竞争,尤其是经济发展的全球化趋势,客观上形成了综合化的设计市场需求。在这种情况下,设计行业成为一个被社会广泛关注的特殊行业。这集中反映在人们对居住、休闲和商务活动的生活品质的要求上。设计师通过优秀的设计方案提供了系列的专业性服务,从而使“产品”在经过设计之后创造出超越其实用功能的美学价值,并最终形成了来自设计的文化魅力价值。

经济发展是推动设计进步的原动力。在我国,区域经济建设快速发展,使众多的设计机构和设计公司如雨后春笋般涌现,而且日益完善的设计管理和高效服务预示着设计行业的逐渐成熟。现阶段,设计行业所提供的专业服务已被众多行业所接受,并由此形成一个良好的设计文化衍生的社会现象。随着这种需求日益增长,设计行业的价值和对社会进步所产生的影响将会越来越广泛。以珠江三角洲区域经济的迅猛发展为例,可以直接解读这一

现象。深圳设计之都田面创意设计产业园就是在深圳市委、市政府的大力支持下正式开园的。该机构以“融·和·价值”为核心理念,吸引国内外创意设计知名企业和国际设计大师、国内外著名设计研究院机构及政府文化产业结构等进驻,形成大师、名企、名家集聚地。如飞亚达设计中心、陈绍华设计有限公司、日本O1工业设计公司、ASIA澳大利亚设计公司、香港设计中心等。园区以工业设计为主导,以中外顶级国际大师和知名品牌设计企业为主体,意在发挥集聚效应,培育创意市场,提供完整创意设计产业链,全国首创的一站式运营服务体系为人驻企业提供高端增值服务,打造国际一流的创意设计产业集聚区。

当然,区域经济的发展客观上还促进了艺术设计教育的发展。社会整体品质的提升,使艺术设计以一种文化的姿态出现在人们的日常生活中。在未来社会,艺术设计不仅仅是设计师的谋生技能,更是人类社会共享的一种设计文化。这客观上为高校艺术设计教育提出更高的教育要求。早在1995年的广州设计教育研讨会上就明确提到“中国设计教育不应当是仅仅为某一个行业或某一生产领域服务的教育手段,而应当把重心放在提高全民族文化素质与确立未来社会人类生活方式和文化理想的高度”。因此,高校艺术设计教育不仅肩负着培养高素质创新人才的使命,同时还要起到为社会民众提供优质服务的作用。

3. 我国艺术设计教育现状分析

中国的艺术设计教育已经有50多年的历史,21世纪以来,随着改革开放的进一步深入和市场经济的持续增长,中国艺术设计教育已经摆脱了传统的工艺美术培养模式,形成一套稳定、实用的教育体系,成为一门学术界和社会广泛认可的新兴学科。但是,这个植根于现代艺术设计教育的幼苗毕竟只有短短的几十

年历史,同时由于多种多样的客观原因,中国设计教育与国际先进水平还有很大的差距。正是这个差距的存在,目前的设计教育仍然不能完全有效地和市场融合,还不能满足社会多元化需求的高质量设计人才。究其原因有三个方面的不足:教育方向的随机性、教学模式的保守性、教学方法的滞后性。

教育方向的确定是一个国家的整体发展战略之一,探讨现阶段我国设计教育的教育方向,对我国的教育改革与发展具有积极的现实意义。当前设计教育领域所暴露出来的种种问题,归根到底是教育方向的模糊性所造成的。长期以来,我们一直错误地将设计艺术学简单地视为文学学科,从而缺乏准确的方向定位。从根本上说,端正设计教育方向,首先要转变设计教育观念。

按照我国科教兴国的战略方针,教育必须为社会培养高素质的科技人才和管理人才。这其实是教育的两个功能要求,而教育观念,更多的实质意义应该是回到“人”的本质培养上来。研究教育对象、规划教育功能、确定教育模式、完善教育体制等等,都属于教育观念理论探讨和改革的主要内容,可以说有什么样的教育观念,就有什么样的教育水平。

我国封建社会时期的科举制度尽管充满了多种弊端,但其教育观念却十分明了,“招贤纳士”概括了这一观念的核心价值。20世纪20年代的新文化运动在颠覆旧观念的同时,不失时机地提出“民主和科学”的口号,由此直言了这个时期的教育观念——建立新思想、新观念!20世纪80年代的教育观念变革则是改革开放的必然结果,由于时代发展的需要,教育观念变革成为这场教育体制改革的首要任务。事实证明,这种提倡“精英化”模式的教育观念变革运动对我国当代教育发展具有深远的影响。21世纪以来,迫于市场的庞大需求,高等教育逐步从精英走向大众,也正是大众化教育的全面发展,原有的教育观念在调整时失去了方向,而反映在设计教育上的弊端尤为明显。

教育方向是培养高素质设计人才的根本,科学、健全的教育方向设置是决定培养人才质量的高低。近年来,由于各高校艺术设计专业招生规模的扩大,使该专业的教育方向出现紊乱。我们可以看到,该专业的方向多达十几个,几乎可以随意设置,然而课程设置却大同小异。其结果使设计人才同质化现象严重,不能真正意义上解决市场的多元需求。

教学模式是教学活动的主题结构,它需要有良好的次序性和科学的操作性,并在完整规范的教学理论和教学思想指导下完成教学任务。教学模式不

同于教学计划,它是教师在实际教学过程中的经验积累和理论建设,因此,教学模式更接近于一种策略。长期以来,在设计教育的课程设置体系中,由于绝大多数院校的结构雷同设置相似,未能形成该专业的校际特色和区域特色,从而导致了教学模式的千篇一律。这种看上去一目了然的模式并不意味着清晰明了,恰恰这种没有个性模棱两可的“大众模式”,就是教学模式的模糊性。

最具有代表性的是目前各高校艺术设计教育模式的三大板块:造型基础、设计基础和专业设计。在经济发展和综合化设计市场到来的今天,这种模式显然落后了。这种貌似循序渐进的结构,实际上隔离了设计知识的整体性,难以形成系统性、创造性的知识传授,同时也阻隔了学生的创意发挥。

教学方法是相对独立的一个教学环节,它是在教育方向和教学模式指导下进行实践教学的具体活动,正是这个原因,它往往受制于以上两个方面。由于教育方向和教学模式存在的缺陷,设计教育的教学方法越来越单调、滞后。在这种情况下,优秀的教师不一定优秀,优秀的学生不一定优秀,自然是再正常不过的事情了。这是设计教育的悲哀,说明了我们与发达国家设计教育的差距,也说明了设计教育改革的当务之急。

4. 设计人才培养模式的改革

4.1 专业设置和课程设置应紧密结合区域经济结构

我们在文章的前面部分已谈到区域经济的作用与意义,高校应当结合当地的经济产业结构与行业特点,设置不同的设计专业方向。当然区域文化特色、资源环境特色等元素也是必须考虑的重要内容。同时,校与校之间的专业定位与导向也应该有所区别。因地制宜、因校而设,拟定具有地方特色和校际特色的专业人才培养方案,是解决设计人才培养困难的有效途径。比如:在广东沿海地区服装行业发展较好,可以开设服装设计教育及相关专业;在文化积累深厚、旅游业发达的城市开设视觉传达专业;在新建城市或经济发达地区开设室内与环境设计专业等。当然,专业设置需要具体问题具体分析,既不能千篇一律也不能好高骛远。课程设置应该紧密结合专业设置,在传统课程教学体系基础上,根据社会现状与市场需求确立新的教学体系,并不断进行调整与更新。

以长远的目光来看,将设计人才的培养建立在结合区域经济的发展上,是一种双赢的教育策略。

依赖单一经济支持与自身经济运转的模式,无异于闭门造车。在美国西部的“硅谷”,有英特尔、康柏、苹果等众多的大公司7000多家,年生产总值达4800亿美元,再加上洛杉矶娱乐工业中的派拉蒙、福克斯、米高梅等30家电影公司,以及任天堂、索尼等游戏公司,年总产值达1000多亿美元。如此庞大的市场潜力直接刺激了市场对设计人才的大量需求,也促使当地高校设计教育的不断改革。洛杉矶艺术中心设计学院正是根据市场的需求而创设了多媒体专业、数码电影特技专业、数码游戏设计专业,并在此后的教学实践中多次进行设置修订。这种灵活的专业设置,既符合社会发展,又紧跟经济发展的脚步,使设计教育能够稳步合理地发展提升。

4.2 筹建跨专业合作的学科交叉教学模式

艺术设计教育下设的各专业原本就是一个有机的整体,由于市场的客观需要,专业细分是势在必行的。随着教学改革不断深入,不少人错误地将专业方向孤立狭隘的学术范畴内,这种专而不精的专业方向,由于缺乏深厚的母体支撑,往往会出现“早衰”或“巨婴症”现象。不同专业、不同方向的交叉型课程教学的实践和探索,不仅能够使学生更加系统地掌握本专业知识,了解相关专业的学科特点,高层次高质量地进行创意设计,同时还能够不断推动设计教育教学改革的深入发展。

当今的设计界盛行不同专业之间的团队合作模式,充分说明这种模式的重要性。“团队合作”的最早出现,要追溯到包豪斯时期。格罗比乌斯一直倡导传统手工业生产的兄弟行业精神,经常以中世纪设计建筑家、工匠同心协力建筑教堂的方式来提倡团队精神,并以此教导学生,灌输集体主义合作的思想。他认为集体工作是设计的核心,这种方式有利于设计和工作生产的发展。被誉为“现代设计摇篮”的包豪斯虽然只有15年的历史,但它的教育思想和教学方法的影响却是深远的。所以,在当代设计教育过程中,教师不仅要有效地传输设计理念,更要培养学生的团队合作精神。

筹建跨专业合作的学科交叉教学模式,不仅是设计教育各专业的交流,更是与其他非设计专业之间的合作,形成不同学科之间合作的团队模式。以企业的整体形象设计为例,这个系统的工程设计,不仅包含标志及其应用的视觉设计,更包含企业管理、市场营销、企业策划等跨专业的内容,因此,积极提倡专业交叉合作的教学模式,对设计教育的持续性发展有着重大的社会意义。

4.3 构建校外教学实习基地的积极作用

艺术设计教育的校外实习是十分重要的教学实

践环节。在过去计划经济体制下,该专业的实践教学因带有政府指令色彩,而得以完整实现,并由此为社会培养了大批专业人才。市场经济以来,高校设计教育逐步面临教学实习难的尴尬局面。高校与企业在追逐效益和利润的进程中,失去了彼此互相依赖互相信任的基本条件,从而导致教学实习形同虚设。与此相反,其他专业的教学实习安排则相对完善,不仅有相对固定的合作单位,而且还创造出骄人的合作业绩。

就专业性而言,艺术设计专业需要熟悉相应的工艺流程、生产原材料及市场销售等环节的具体情况,只有如此,才能有优秀的创意与设计作品出现,才能为市场培养炙手可热的设计人才。长期以来,我们的毕业生都是怀揣着稚嫩的理论知识和苍白的专业技术走向社会的!他们在遭受白眼之后向社会恶补的同时,对母校充满了无奈和失望。

重建艺术设计教育的校外实习基地迫在眉睫。首先,可以建立一种企业或公司与高校合作实践教学模式。学生可以为企业(或公司)的真实案例展开设计,而对方可以在实践中发现并使用优秀的人才。双方甚至可以设立互惠互利的奖学金制度,以及遴选个别人才出国深造。这不仅使学生以实战的姿态了解了市场,更锻炼了他们在现实环境下的适应能力。其次,在高校设立与企业(或公司)研究方向一致性的研发机构(研究所、设计中心、创意中心),在企业或公司设立高校教学实习基地(专业实验室、新品研发室)。这种合作不是简单的对应关系,而是理论与实践的有机转换。同时,为双方的高层学术人才创造活动空间,形成交流互动的良好合作关系,这将直接推动二者的市场竞争力。近年来,高校聘请公司资深设计专家或企业高层进行学术讲座,企业(或公司)邀请高校教授、专家到企业讲学,已不再是新闻或机密,特别是高校,该如何将这种私人行为合理地转化为学校制度,且使合作双方的热情不变甚至更加高涨。

5. 结语

我国的设计教育虽起步较晚,但发展却很快。如何解决在这个发展过程中所产生的诸多问题,是每个教师责无旁贷的事。作为培养艺术设计人才摇篮的高等院校,则理应肩负起培养高素质人才、促进教学改革的使命。既要追求效益,更要先进的教学设备;既要优秀的理论教学,更要具备务实的教学实践。重视艺术设计跨专业的合作教学,重视艺术设计人才培养模式的改革,无须等待,只待开始。

参考文献

[1] 袁熙旻.中国艺术设计教育发展历程研究. 北京:北京理工大学出版社, 2002

[2] [英] 罗杰·弗莱. 视觉与设计. 南京:江苏教育出版社, 2005

[3] 尹定邦. 中国现代艺术设计史. 长沙:湖南科技出版社, 2002

[4] [美] Bruce Joyee, Marsha Weil, Emity Cahoun. 教学模式. 北京:中国轻工业出版社, 2002

[5] 弗兰克·惠特福德. 包豪斯. 北京:三联书店, 2001

论艺术教育在构建工科复合型人才中的地位与作用

黄华明 王娟

(广东工业大学)

【摘要】从分析工科院校人才培养中存在的主要问题入手,阐明工科院校实施艺术教育的意义,论述了艺术教育在构建工科复合型人才中的地位与作用。

【关键词】艺术教育 复合型人才 素质教育

1998年,我国高等学校全面扩大招生规模,至2008年止,已有十年时间。十年间,我国的高等教育已经从精英教育向大众化教育转变。大众化教育的人才培养目标与精英型的人才培养目标是有所不同的,可以这么说,大众化教育即是一种全民的素质教育,让更多的人的素质有所提高,让更多的人有接受高等教育的机会。随着1999年6月中共中央、国务院召开第三次教育工作会议,并作出《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》颁布,全面实施素质教育已成为高等教育的主流。而对于构成素质教育体系的重要组成部分之一的艺术教育,显得越来越重要。本文将从分析工科院校人才培养中存在的主要问题入手,阐明工科院校实施艺术教育的意义,进而论述艺术教育在构建工科复合型人才中的地位与作用。

1. 工科院校人才培养中存在的主要问题

改革开放以来,伴随着经济的高速发展,我国高等教育也发展迅猛,但由于种种原因,造成相当数量的大学毕业生走上工作岗位之后,工作缺乏独立性、开拓性和创造性。他们之中不少人虽然专业知识学得很好,但思想道德素质却不是很高;虽然掌握了高深的理论知识,但实际应用能力却很差;虽然掌握了较好的技能,但后劲不足,科研开发能力较弱,很难经受住市场经济的洗礼。造成这一局面,主要是我国高等工科院校在对人才素质要求和培养模式上的观念没有彻底转变。综观我国工科院校的人才培养,主要存在以下问题:

1.1 强调学科、专业各自的系统性和完整性,忽视学科之间的交叉

我国传统的工科院校人才培养模式过分强调学科、专业各自的系统性和完整性,“重学术轻技术,重知识轻能力,重专业轻综合素质”。企图通过几年

的教育培养出本专业专家,其结果是导致了各门学科之间的融合性的弱化。使科学教育与人文教育的分裂日益加深,严重阻碍了学生广博知识结构、创新思维乃至健全人格的形成;造成学生知识面过窄过专,不能适应现代工程学科交叉、互相渗透和高度综合的发展趋势。

20世纪40年代,时任清华大学校长的梅贻琦教授就指出要培养专业范围内的“通才”,他强调“通识为本,而专识为末,社会所需要者,通才为大,而专家次之”。工科院校的复合型人才即“通才”。应理解为不仅具有较深厚的专业基础,也同时具有较丰富的人文科学知识,较宽的系统科学视野,较高的科学道德规范,对人、社会同自然的关系有较深刻的认识的人才。只有学科之间的交叉,特别是自然科学与人文社会科学之间的交叉发展,才能使人类文化的各大领域打破原来互不来往、各自为战的分离状态,培养出能更广泛地适应于千变万化的社会变化的复合型人才。

1.2 教学脱离于企业与市场,缺乏对工程的实践技能、生产管理等实践经验的重视和引导

当前,一方面大多数高校在实验和实践性教学环节上长期投入不足,而招生数量迅速扩大,学生人均实验学时不足,且很难安排学生在完成规定教学实验之后,再做一些相关的实验,未能进一步发挥学生的学习潜力,造成学生被动式学习;另一方面,很长一段时间内,我国工科院校的专业教学和企业基本上是在一种平行的状态下各自发展,缺乏相互之间的横向交流和沟通。教学脱离于企业与市场,缺乏对工程的实践技能、生产管理等实践经验的重视和引导。加上相当一部分教师缺乏实践锻炼,重理论轻实践,重研究轻应用,从而导致学生普遍缺乏工程实践训练,实践能力、动手能力较差。毕业后,在工程设计方面的能力普遍较低,解决实际问题的能力较差,不能全面而有效地服务于社会。

1.3 人文修养差, 缺少创新精神

在以往的工科教育中, 技能型的教育占有很大比重, “重技术轻创造”、“重专业轻人文”成为一贯传统。在教育的目标方面, 没有把培养学生创造性思维能力作为工程教育的核心和关键, 不注重学生伦理职业道德的培养, 而仅着眼于各种具体知识技能的传授。这样的结果是人文修养差, 缺少创新精神, 也缺少提高创新精神和创新能力的文化底蕴。许多工科院校的人文教育、创新教育无论是认识还是实践, 都停留在较低的理论层次。

随着知识经济和信息技术的发展, 社会综合化程度不断提高, 社会对创新性、技术性人才的要求日益扩大, 传统地将自己禁锢在某一专业技能的狭小范围中的专才训练方法, 已不能适应现代社会发展的要求。高等“学校的使命不再是纯粹简单地传授一定数量的知识”与技能, 而是“在于使每一个人有可能自由地发展他的才能和爱好”。大学生不仅要学会学习, 学会做事, 还要学会做人; 既要具备科学素质, 又要具备人文素质。

2. 工科院校实施艺术教育的意义

我们知道从20世纪80年代起, 许多发达国家为了保持其在日渐激烈的世界市场上的竞争力, 已从改革高等教育转入基础教育的改革, 把努力提高国民素质作为本国的基本国策。1988年, 美国公布了《走向文明: 艺术教育报告》。这份具有权威性和现实性的报告强调指出, “今日美国的问题是缺乏基本的艺术教育”。该报告特意选用“走向文明”作为标题, 根据报告的主题, 这里所言的“文明”应当是指与艺术创作、艺术欣赏以及审美判断相关的“非物质文明”或“精神文明”。1994年, 美国颁布了《美国艺术教育国家标准》, 明确指出: “缺乏基础的艺术知识和技能的教育决不能成为真正的教育。”

在我国, 2002年12月教育部召开的《全国艺术教育经验交流会》上, 特别明确了艺术教育是美育的组成部分, 重申了“加强学校艺术教育是深化教育改革, 全面推进素质教育, 培养面向21世纪高素质人才对我们提出的重要任务和迫切要求”。2003年, 教育部在颁发的《全国艺术发展规划(2000—2010年)》中强调指出: “所有的院校都要设置艺术类课程, 培养高素质的、全面的复合型人才。”近期我国又颁布了国家《艺术课程标准》。

不难看出, 我国把艺术教育放在如此重要的地位, 不仅是我国经济建设和文化建设的需要, 也是为落实我国科教兴国的战略目标, 培养21世纪社会主义事业的建设者和接班人的需要, 同时, 也符合

国际教育发展的趋势。

工科院校作为我国人才培养的孵化基地, 主要培养面向一线的基础扎实、应用能力强的复合型人才。强调实际动手能力, 因而往往引起人们的误解, 似乎“动手”与“艺术”扯不上边。然而, 培养复合型人才的核心就是在于提高素质和创新。无论是遵循高等教育规律, 还是考虑应用型工科院校自身的特点, 我们都没有理由不重视艺术教育, 因为艺术教育是素质教育的重要基础, 是创新和实践的催化剂。艺术教育“不仅能帮助学生艺术地感觉, 又能帮助他们科学地思考。艺术以其生动的表现形式陶冶学生的感情, 科学以其严密的逻辑知识丰富他们的才智”。

但是, 工科院校的艺术教育有别于一般艺术院校的纯技法教学及抽象的美学理论训练。它是一种将二者结合起来的综合性的和全新的艺术教育, 是以艺术教育与技能为依托所进行的知识教育, 传统的完全的技能教育并不能代表艺术的素质教育。依据工科院校的特点, 正确认识艺术教育在构建工科复合型人才中的地位与作用, 开展对艺术教育课程体系的研究, 打造符合人才培养目标的教育平台, 是涵育工科复合型人才的关键。

3. 艺术教育在构建工科复合型人才中的地位与作用

3.1 艺术教育对工科复合型人才世界观的培养具有重要作用

艺术教育有审美的功能和非审美的功能。非审美的功能涉及人类的诸多方面, 如情爱的、科学的、伦理的、政治的等等。着重给予生活的满足、认知和教化, 这种重功利性的功能, 尽管是采取想象的方式, 却可以在心灵中发生影响和作用。“如果说社会意识的其他形式的教育具有局部性质的话(例如: 道德形成的是道德规范, 政治形成的是政治观点, 哲学形成的是世界观, 科学把人造就成专家), 那么艺术则对智慧和心灵产生综合性的影响, 艺术的影响可以触及人的精神的任何一个角落, 艺术造就完整的个性”。

显然, 从艺术教育的功能来看, 它对工科复合型人才个性的形成是十分重要的。工科院校的艺术教育不是培养掌握艺术技能的具体艺术家, 而是培养有健康的审美态度的“生活的艺术家”。审美地对待自身, 改变人类较少关心自然和更少关心自身心理的状况, 做到身与心、意与情协调发展, 培养提升人的情感力和文化品位, 逐步进入审美的诗意状态。“审美态度”就是一种世界观, 人生观, 价值

观。正如王义遒教授2001年11月在香港召开的素质教育会上所说：“这种态度就是正确对待自己，对待他人、社会、国家和世界的责任感。也可以说就是正确的价值观、世界观和人生观。”艺术教育对人的全面成长的意义，不亚于知识技能教育价值。因为“美是事物最有价值的一面，美感的经验是人生中最有价值的一面”。

因此，在工科院校开展艺术教育，不仅有助于改善、补充学生的知识结构，还可以提高审美修养，陶冶情操，激发积极向上的精神和塑造出一种永恒超越的自由人格，对工科复合型人才世界观的培养具有重要作用。

3.2 艺术教育对工科复合型人才智能开发具有重要意义

人的智能包括知识、能力、实践三个部分。而能力是智能中最重要的因素，包括抽象思维能力和形象思维能力。抽象思维能力与形象思维能力的培养是有所不同，又相互联系的。一般来说，人的大脑的左半球具有言语、逻辑推理等思维功能。大脑的右半球具有图形识别、音乐感知及空间想象等完形知觉的能力。左半球在思维中发挥着主导作用，它的功能是按一定程序有效地解决已知的问题；右半球主形象思维，它善于提出解决各种新问题的尝试，有着巨大的潜能。在科学中，人们力图从现象追溯原因，探索一般的规律和原理，它的结果以公理、定理、定义来表述；在艺术中则专注于现象的直接外观，欣赏外观的丰富性和多样性。前者偏重抽象思维，后者偏重形象思维，它们共同的基础是人类的想象力。

爱因斯坦认为：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界的一切。直觉与想象力的培养不能靠智力，而要靠美育。”科学家用理性的逻辑思维进行发明创造的过程中，以其丰富的想象力，对客观世界敏锐的洞察和独特的视角，无不与艺术的形象思维相关。艺术的形象思维有助于科学技术的逻辑思维，有助于科技的发展。而科技能够引领艺术的方向，二者相辅相成、相互促进、融会贯通。

毫无疑问，在工科院校实施艺术教育，能够让学生极大地拓展僵化的思维模式，克服只注重科技逻辑思维，埋头于细节，易犯片面、机械的毛病，拓宽知识面，满足精神需求，以敏捷的思维、良好的精神面貌去迎接新的挑战。合理的艺术课程对理工科知识结构的改变和思维观念转换，能起到积极的促进作用，对复合型人才智能开发具有重要意义。

3.3 艺术教育是工科复合型人才创新能力培养的重要途径

创新是一个民族前进的不竭动力。当今社会，无论是知识创新还是技术创新，都离不开教育对它的支撑，而艺术教育由于其专业教育的特殊性，自然地成为科技知识结构中重要的内容之一。

创新的基点是创新能力的培养。创新能力主要包括创新思维能力和实践能力两个方面。培养创新思维能力就是培养学生发现问题和解决问题的能力。对于工科院校的学生来说，创新就意味着一项新产品或新发明的问世。即通过培养学生丰富的想象力和逻辑思维能力，能在实际工作中发现问题，并找出解决问题的方法，最后通过实践能力的发挥，从而完成一项新的发明或产生一项新的成果。

激活创新能力的动力是想象力。想象力是一种形象创造能力，一种由此得彼，由不知到知的发散思维能力，是人类创造性活力中最重要的因素。我们常说搞艺术的人要有想象力，这就界定了艺术与其他科学的最大不同点。没有创新、创造的能力，艺术之泉就会枯竭。纵观古今艺术中能流芳千古的佳作，都具备了“前无古人，后无来者”的特征。艺术的审美需要想象力，追求的是个性表现，形式的体现在创造。绘画是视觉想象，文学是思维想象，音乐是听力想象，舞蹈是行为想象，电影、戏剧是时空想象。奥塔在《后现代状况》中指出：“依靠想象力，我们可以创造新的越位，以至改变游戏规则。”

想象力的培养，显然离不开艺术教育。艺术教育的任务就是培养人的审美能力，而想象力则是审美能力的最重要组成部分。艺术精神在各个领域都是相通的，它有着一种警示和启迪人类智慧潜能，开拓想象力的作用，这也是科技发展要汲取的精神食粮。

在工科院校，可以通过开设艺术教育课程，举办文化节、艺术节等艺术活动，让学生经常受到新的刺激，思考新的问题，迸发创造火花，产生奇异的想象，并通过想象将知识迁移，实现真正的创造，以此促进学生创新意识的培养，提高创新能力。

3.4 艺术教育在当代已成为弘扬人文精神，协调社会发展的主要渠道

20世纪是人类科学技术进步最快的世纪，也是人类物质文明发展最快的世纪。但是，我们也要看到，人类在掌握了现代科学技术以后，大大地提高了对地球的破坏力。

对“科学技术是第一生产力”科学论断的片面

理解,导致工科院校长期以来过多地强调单一的专业技术教育,忽视学生的综合素质,使大学生人文知识贫乏,人文修养差,特别是步入社会后,缺乏适应社会的能力。哈佛大学校长劳伦斯·萨默斯在北京大学所作《全球化对高等教育的影响》的演讲中,就认为在全球化浪潮下,高等教育应更关注人文科学,关注人的素质内在的东西。

表面上看,人文科学是一种“无用”科学,因为它不直接产生经济效益,不直接提高生产效益。但这种“无用”其实包含着一种“大”用处。特别是人文科学中的艺术教育可以凭借自身规律来完成对人的综合素质的养成。事实上,综合素质的养成,不在于知识的多少,技能的高低,而在于习惯的养成,在于将知识和各种智力与非智力因素内化为大学生的涵养。缺乏涵养的大学生是轻浮的,没有厚重感的残缺之人。在高等教育中,综合素质养成必然离不开艺术教育。各类艺术体验对学生人格形成产生积极的影响,并丰富个人的思想意识。确实,要实现科学教育与人文教育在工科复合型人才培养中的契合,需要艺术的熏陶。艺术教育无疑地成为弘扬人文精神,协调社会发展的主要渠道之一。

4. 结语

综上所述,在21世纪,我们的教育目的不仅是让学生学会“如何而生”,而且还要让学生学会“为何而生”。确立艺术教育在工科复合型人才培养过程中的基础地位,以艺术教育改善、补充学生的知识结构,提高审美,开发智能,培养创新思维,大力弘扬人文精神,让艺术教育渗透进工科复合型人才培养的全过程,推动人才综合素质的发展,是目前构建工科复合型人才必须研究的问题。

参考文献

- [1] 学会生存——教育世界的今天和明天. 上海: 上海译文出版社, 1994
- [2] 教育部长陈至立致全国学校艺术教育工作经验交流会. 中国美术教育, 2001
- [3] 滕守尧. 美学·设计·艺术教育丛书总序. 成都: 四川人民出版社, 1998
- [4] 尤·鲍列夫. 美学. 上海: 上海译文出版社, 1988
- [5] 朱光潜. 谈美 谈文学. 北京: 人民文学出版社, 1988
- [6] 爱因斯坦集(第一卷). 北京: 商务印书馆, 1976
- [7] 奥塔. 后现代状况. 长沙: 湖南美术出版社, 1996

信息时代“数字媒体创意”的学科构建

田少煦

(深圳大学)

【摘要】“数字媒体艺术”教育在我国的发展如火如荼,但在学科建设中暴露出诸多问题。如何确立学科的基本概念、基本范畴、研究对象,如何科学地规划学科体系、正确处理新兴学科与传统学科之间的关系,形成自己独特的研究方法和立场,是数字媒体艺术教育面临的重要课题。本文提出信息时代“数字媒体创意”的学科构想,希望探索一条符合中国国情、适合数字媒体艺术教育的发展道路。

【关键词】数字媒体艺术 学科建设 创意产业

当下,我国新媒体艺术教育发展得如火如荼,形势看好。很多同行全身心地投入到这场处女地的开垦工作,辛苦于埋头拉车。但是,你时常会抬头看路吗?你是否认真思考过:我们拉车的路线选择是否最佳?方向是否正确?我们会不会重走历史的弯路?我们将要建立的新兴学科将是什么模样?它与信息时代的科学、文化发展以及社会的经济建设是否相适应?因此,对数字媒体艺术热潮的冷峻思考就显得至关重要。

1. 学科基本范围的讨论

进入21世纪后,“数字媒体艺术”或“新媒体艺术”以前所未有的速度迅猛发展,它逐渐渗透到文化、生活和社会生产的各个方面,我国高等教育也进入了构建相关学科的阶段。

然而,面对越来越热闹的“比特”世界,我们需要建立一个怎样的学科?这个学科的疆域有多宽广?它包含了哪些基本范围?

从我国目前高等教育的情况来看,我们称之为“数字媒体艺术”的学科主要涉及到两大专业范围,一是艺术与娱乐,它包括新媒体艺术、数字电影、数字电视、数字动画、网络艺术与游戏艺术等;二是生活与生产,它包括交互媒体设计、企业多媒体应用、企业(机构)可视化设计、通讯与公共信息服务设计、数字教育资源设计、数字广告设计、数字城市设计、虚拟建筑与景观设计、数字博物馆设计、虚拟现实设计等。

目前我国的新媒体教学,更多的是把眼光盯在意识形态领域里偏重“纯艺术”或艺术与娱乐的专业范围。而大量贴近人们生活、生产的非意识形态领域的数字媒体“设计”却较少有人问津。这不禁让我们想起30年前我国高校艺术教育界热衷纯美

术、冷落工艺美术的情景。

1982年,由轻工业部、文化部主办的全国高等院校工艺美术教学座谈会在北京召开,这是建国以来第一次工艺美术教育界的盛会,18个院校的118位代表参加,会上总结交流了教学经验,提出了工艺美术在新时期的发展方向,同时也产生了尖锐的学术思想冲突。它标志着我国现代设计艺术教育走向成熟,得以大胆地“结合生产,关心人民生活的需要”(周恩来语)。各大艺术院校的工艺美术教学开始走出传统美术教育的阴影,形成自己明显的设计专业特色。20年后,艺术设计专业从一个被人瞧不起的小角色,迅速发展成为我国高等教育众多学科中最热门、招生人数最多的专业之一,成为艺术类学科中的第一大户。

站在文化学的立场上回顾历史,我们不难看出,在视觉艺术的众学科中,共存着两大既有明显区别又有密切联系的专业群:一个是关乎上层建筑——意识形态领域的、以满足人们审美和娱乐需求为主要目的的“纯艺术”专业群,暂且把它归类为“精神产品”;另一个是关乎经济基础——生产力领域的、以满足人们生活和生产需求为主要目的的“设计艺术”专业群,暂且把它归类为“物质—非物质产品”。两个专业群既有联系又有区别,形成一个与数字媒体创意产业相对应的、较为完整的学科群,一个以精神文化为主,一个以物质文化为主。

在讨论新学科范围时,我们应该面对社会存在与现实,考虑到我国高校人才培养的基本现状,跳出自己从事的具体工作或狭小的专业范围,站在一个较高的层面上进行宏观的科学规划,而不是要把新学科囿于单一的或偏重审美和娱乐或偏重生活和生产的数字媒体小圈子里。如果我们以一种开放的胸怀,容纳信息时代与数字媒体艺术相关的创意产业,兼顾上层建筑和经济基础,就可尽量减少这个新兴的媒体艺术学科在创建之初形成的畸形和先天缺陷。

2. 学科基本概念的确立

按照学科建设的一般规律,应该先确立学科的基本概念和范畴,然后再构建学科的框架。

对于数字化艺术的学科概念,目前有两类基本的称法,一是“数字媒体艺术”,二是“数字媒体设计”。如果取其中之一来统称这个数字媒体的新学科,都显得有利有弊。称“数字媒体艺术”者,源起主要应来自“艺术”一词和目前教育部一级学科“艺术类”。从表面上看,这个学科以“艺术”冠名似乎天经地义,但了解传统美术与工艺美术教育及其发展历史的人都明白,一旦用“艺术”一词框定这个学科,30年前“重绘画、轻设计”的历史就可能以变相的形式重演,专业导向会更加偏向眼下热闹的数字媒体“艺术”,而冷落社会上急需的数字媒体“设计”,目前各高校设置的“数字媒体艺术”专业的倾向和各种相关的学术活动已经显露这种势头。如果换以“设计”冠名,无疑会影响到目前热闹的“艺术”专业,更重要的是偏重实用型的数字媒体“设计”学科较少有接近的现成专业可作为参照,办起来更艰难。因此,我认为避开“艺术”或“设计”这两个已有的概念沿袭,以“数字媒体创意”来命名这个新兴的学科,在本科专业目录里设置“数字媒体艺术”、“数字媒体设计”和“数字媒体技术”3个专业方向与之相对应(详见[对照表]),不失为一个理想的解决方案。这也顺应了当前世界范围里“文化创意产业”的新概念,不会牵连到“艺术”与“设计”的名实之争。

科学技术学的研究表明,作为建构科学理论的方法,“模型论”比“公理论”更适合于现代科学。从这个意义上讲,不使用“公理论”的方法来给“数字媒体创意”下一个完美的科学定义以及建立起一个固定的概念体系的结构模式,而采用“模型论”的方法给它构建一个混沌的概念体系的功能模式,也许更适合“数字媒体创意”这门与时俱进的新兴学科的创新和延拓。

对“数字媒体创意”的定义,可以像数学中“混沌”的概念那样,借鉴生物学中对“生命”定义的方法来处理。我们可以把“数字媒体创意”建构成一个这样的功能模式:它由核心内容、关键技术、表现形态、载体、原作状态、存在方式和艺术语言七部分构成。我们可以把这个模型看作是具有一下性质的集合“D”(Digital),而不去寻找它精确的定义,因为任何精确的定义几乎总要排除一些有趣的情形。

集合“D”具有下列典型的性质:

(1) D的核心是数字内容创意;

(2) D的关键技术是以信息科学为基础的数字媒体技术;

(3) D的存在方式是计算机生成的或通过数字转化得来的符号——比特(bit);

(4) D的表现形态以视觉艺术和视觉设计为主,它具有交互性、非物质性和虚拟现实性;

(5) D以数字化及延伸设备为其展现与应用的载体;

(6) D具有原作的复数性并可实现广泛共享;

(7) D的艺术语言是融合了艺术与设计思维的计算机程序、数字图形图像以及相关的多媒体。

简言之,“数字媒体创意”指的是那些利用数字技术进行有关新媒体的计算机程序和以数字图形图像为主的多种媒介的综合创造与设计以及与之相关的专业活动。

国际学术界和教育界对数字化艺术和设计的诸多称谓以及学科内容的设定,主要涉及到计算机艺术、新媒体艺术、信息设计、信息艺术、动态影像、人机界面设计、多媒体艺术、网络艺术、数字动画、游戏艺术、虚拟现实等等,其主要范围都可用“数字媒体创意”所囊括,它能涵盖21世纪“数字媒体创意”科学的基本范畴。

3. 学科基本框架的构建

“数字媒体创意”应该是一个开放的体系,它的学科基本框架包含两层意义:一是专业(或专业方向)框架;二是学科的科学体系。

(1) 专业(或专业方向)框架。本文在第一、二部分中已有所涉及,按照目前我国现行的“授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录”中的学科门类划分,现列表详述如下:

在本科教育层次,可参照研究生的学科、专业目录,同样在“数字媒体创意”专业下分成三个不同的专业方向——数字媒体艺术、数字媒体设计、虚拟现实设计,进行不同内容的人才培养。

(2) “学科的科学体系,是指该门学科的概念和联结这些概念的判断,通过推理、论证形成一个层次分明、结构严密的逻辑系统”。数字媒体创意科的理论体系,应当揭示一系列数字媒体创意的科学概念、规律,逐渐构成逻辑严密的科学理论体系,而这个理论体系应当充分反映数字媒体创意本身固有的内在逻辑。

创建一门数字媒体创意学科,可能有三种相互联系的不同体系:理论体系、知识体系(经验体系、工作体系)和课程体系,每个体系在这个学科里拥有不同的位置和作用,并各有其使用价值。