

其土石出 —— 中央美术学院设计学院基础教学作品集

Collection of Works of Elementary Education at School of Design CAFA

周至禹 主编

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010 - 65233456 65212870	010 - 59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyplaw@cypmedia.com
	MSN: cyp_law@hotmail.com

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统, 读者购书后将封底标签上的涂层刮开, 把密码(16位数字)发送短信至106695881280, 即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准, 接收短信免费。短信反盗版举报: 编辑短信“JB, 图书名称, 出版社, 购买地点”发送至10669588128。客服电话: 010 - 58582300。

图书在版编目(CIP)数据

其土石出: 中央美术学院设计学院基础教学作品集 / 周至禹 主编.

— 北京: 中国青年出版社, 2011.3

ISBN 978-7-5006-9116-7

I. ①其… II. ①周… III. ①美术—作品综合集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 020592 号

其土石出——中央美术学院设计学院基础教学作品集

周至禹 主编

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 郭 光 唐丽丽 王丽锋 蔡苏凡

书籍设计: 刘 钊 唐 棣 马志强

英文翻译: Coral Yee

英文审校: 丁 洁

印 刷: 北京华联印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 37.5

版 次: 2011 年 3 月北京第 1 版

印 次: 2011 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-9116-7

定 价: 178.00 元

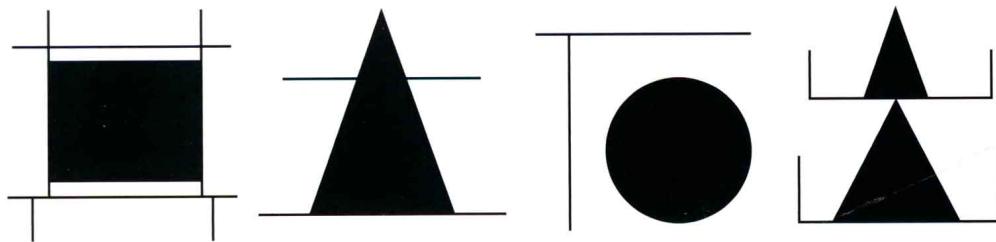
本书如有印装质量问题, 请与本社联系。

电话: (010) 59521188 / 59521189 读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.21books.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括: 方正兰亭黑系列。

其土石出 —— 中央美术学院设计学院基础教学作品集

Collection of Works of Elementary Education at School of Design CAFA

周至禹 主编

序。

启 迪 之 光

中央美术学院设计学院

2010.12.12

谭 平

许多事情的发生是无需解释动机和理由的。

1994年我在柏林艺术大学拿到硕士学位后回到北京，在版画系从事教学工作，一年后从版画专业被抽调去筹建设计专业，现在回想当初愿意接受这一挑战的动机，应是出于对求变的渴望。“未知”是有挑战与诱惑的，设计专业的筹建给我的最大激励是新领域巨大的拓展空间。

面对一个全新的环境，总让我有一种莫名的冲动。当初筹建处就设在王府井校尉胡同老美院U字楼中间简易楼的二层。戴士和先生是当时筹备组负责人，参加筹建设计专业的既有来自美院不同专业的老师，也有留学归来的新人。那年的五月，大家就在二楼一间狭小的房间里筹划着设计的未来。

在西方艺术教学体系中，有对传统理念的承传部分，也有对现代、当代理念的探究。我们在学习中最大的收益就是艺术与设计以及其他学科的多元互通。德国包豪斯的教学思想，在艺术教育，特别是设计教育领域影响深远。其中许多包豪斯的教学内容与方法我在学习期间都曾亲身经历过，当我回到美院后，就希望能将自己对现代艺术与设计理解在艺术教学中传达出来。五年德国学习的经历，使我对艺术、艺术教育的认识有了更多的积淀，也有了更深的认知。

当初我对设计专业的了解并不多，首先是从设计基础教学实践展开的，逐渐深入到设计专业教学，后来又涉及教学全方位的管理工作，并开始关注设计教育与专业建设的问题，全身心地投入到了艺术与设计这个大领域中。

“二厂时代”（中央美院从王府井校尉胡同搬迁到花家地的中转地）是美术学院设计系诞生与成长的重要阶段。早在设计学科建立之初，我就提出建设一个面向未来的设计教育体系，一个强调具有综合素质、培养创造型人才的教育模式。

设计系建立伊始共有两个专业方向，一个是平面设计，另一个是建筑与环境艺术设计。在基础课教学中，要找到两者的共同点也不是件容易的事。那么如何开设这门基础课程，显然成为我们必须攻克的一道命题。我一直认为，为各专业打好有针对性的技能基础，不是基础部的全部职责所在，在这个阶段我们需要从艺术的技能入手，终极目的是完成“启蒙”或“启迪”的工作。

在以往的艺术教育中，一直以共性的“审美”作为衡量标准，我们的眼睛已经逐渐变得“近视”，被迫戴上有色“眼镜”去适应这个世界。某一天，当你摘掉眼镜时，已经看不清世界的真正面目。艺术教育的责任就是监督学生不能戴上“眼镜”，通过“启蒙”的方式让他们用属于自己的超乎常人的眼睛、耳朵、鼻子和手去看待、体验和认识这个丰富多彩的世界。

我不会刻意在艺术与设计之间划分出明确的界限，正如艺术与生活。设计与艺术就好像一对孪生姐妹，有着共同的基因。设计系起始的基础课正是以这样的态度去开设的，也是在这样的背景下逐步完善并成型的，它与各专业本位技能出发的基础教学理念有着本质的差异和不同。

光阴似箭，15年前大家为将专业命名为“装潢”还

是“平面设计”争论不休的情景仿佛还在眼前，在那个思想还很受局限、交流远不及今日之便捷的年代，“平面设计”似乎就是“现代设计”的代名词，而今它却已被“视觉传达”、“数字媒体”、“网络媒体”等新型媒介所“蚕食”。“平面设计”的内涵在这15年的发展和变化中，今天已有了更广的延展。可见“变化”成为当今教育不可回避的现实，我们不应该被动地去适应这种变化，而是应当主动参与到“变化”中，让“改变”成为我们设计艺术教育的重要组成部分。

设计教育严格来说，本质上是一种融会贯通且变化的思维方式。当我们说某一学科、某一事业达到一种“艺术”的境界时，是指其已经超越了一种狭隘的思维局限进入一种开放的思维境界。“设计”与“艺术”两者之间并不对立，也没有高下之分，更没有所谓的“基础”与“提高”的区别。相反，如果我们将“艺术”视为一种方法，就会发现，所谓“艺术”只是一种联系各种能力、各种知识、各个门类的基本素养。“设计艺术”的教育，本质上就是要让学生拥有这样的胸怀与能力，在不断再生与创造中建立可持续发展的知识体系。

教育，作为启蒙的星火可以点亮一个人前行的方向。衷心希望年轻的学子在独自走向世界、面对黑暗与不可预知的未来之际，能够从容获取“艺术”这束光探求自我，启迪心智和灵魂，为人类贡献更多的精彩。

Preface

Ray of Enlightenment

School of Design, CAFA

Dec. 12th, 2010

Tan Ping

Sometimes, things just happen for no reason.

In 1994, I returned to Beijing with a master's degree from the Berlin University of the Arts, and continued to teach in the Printmaking Department. One year later, I was transferred to establish the design department. In retrospect, I think that I was motivated by a desire to make a change at that time. "The unknown" is challenging and tempting too. I threw myself upon the establishment of the design department because I was inspired by a belief — new areas promise huge room for expansion.

A new environment is always motivating to me, which I cannot explain myself. The office was then located on the second floor of the makeshift nestled in the U-shaped building of the original site for CAFA in the Xiaowei Lane of Wangfujing. Mr. Dai Shihe was responsible for the office, having invited teachers from different CAFA departments and several overseas students.

Western arts educational system incorporates both inheritance of traditional concepts and exploration of modern and contemporary elements. Our greatest gain from the learning process is the recognition of comprehensive integration of various disciplines.

Educational theories of Germany's Bauhaus School have exerted a profound influence in the domain of design education. I myself had accessed many Bauhaus theories and methodologies during my overseas studies. On my return to CAFA, I hoped to demonstrate my own understandings of modern arts and design

in my teaching practice. Five years of studies in Germany had left me a profound understanding of arts and arts education, challenging my original thoughts and beliefs.

In the very beginning, my understanding of the design profession is very limited. Thus, I started with the elementary teaching practice, gradually dug into professional education, and dedicated myself to the overall administration concerning design education later. Afterwards, I started to concern about the issue of design education and profession construction in order to fully dedicate myself to the big world of arts and design.

The age when CAFA moved from Xiaowei Lane in Wangfujing to the makeshift in Huajiadi witnessed the birth and growth of CAFA's design department. As early as the founding of the design department, I had proposed for the establishment of a future-oriented design educational system, an educational pattern which celebrates cultivating creative talents boasting comprehensive competence.

There were two areas of focus at the founding of the design department: one was graphic design, while the other was architecture and environmental arts design. It was difficult to identify what's in common between the two in elementary education. It was evident that how to establish this general course was a challenge that we have to conquer. I have always believed that elementary education is not only aimed at well-targeted technique development, it also addresses the enlightenment and inspiration issues in the

ultimate way.

In the former arts education, common aesthetic values were always enshrined as the benchmark. Within this system, we had already become near-sighted, but also had to fit into the world through tainted glasses. Some day, when taking off the glasses, we cannot take a clear sight of the real picture of the world. Arts education is not intended to put “glasses” on the students, but enable them to examine, to experience and to comprehend this diversified world with their extraordinary eyes, ears, nose and hands through the enlightening process.

I have never been concerned about drawing a clear-cut line between arts and design — they are interrelated as arts and life. General courses at the initiation of the design department were based on such attitudes. It was against such a context that an integral package of general design courses has come into formation. It is different from other majors in essence considering that the latter prioritizes techniques.

Time flies! Fifteen years ago, we were fighting over whether to name the department “decoration” and “graphic design.” In an age when communication and exchange were far from convenient, “graphic design” was a synonym for modern design back then. However, it has now give way to new mediums like “visual expression,” “digital media,” and “network media”. The connotations of “graphic design” have experienced considerable expansion through fifteen years of development and evolution. It

is evident that “change” is a key word defining contemporary education. We should not come in terms with the change in a passive way, but should make active efforts to participate in the changes, making “changes” one of the integral components of our design and arts education.

In a strict sense, “design” education is essentially a thinking mode incorporating changes: when we say that a certain discipline or career has developed into the height of “arts,” we mean that it has broken the cocoon of thinking limitations and realized open-mindedness. In this sense, there is no sense of conflict and humbleness; neither is there so-called “basis” and “improvement.” On the contrary, if we conceive arts as an approach, we will find that the so-called arts only present a fundamental competence which can be associated with diverse capacities, diverse knowledge and diverse disciplines. Education in “design arts” is in essence intended to enable the students to acquire such competence and vision, and construct a sustainable knowledge system through constant regeneration and creation.

As a sparkle of enlightenment, education can illuminate the path an individual makes progress. It is just expected that when a beginner in this field fingers his way in darkness for an unknown future, he could be bathed in the rays of “arts” in pursuit to comprehend and enlighten himself, bringing more contributions to the mankind.

前言。

开启、点燃、拓展

中央美术学院设计学院

2010.12.12

王 敏

大家常常将设计教育基础课，也就是通常设计专业的学生在进入学校后第一年所学的课程，比喻为盖房子打基础。我觉得这个比喻不是特别准确，对学设计来说，其实在大学的四年都是打基础，为今后的设计生涯，或是一生的事业打基础。“房子”是要在毕业之后才盖的，“房子”要盖成什么样子的那是在毕业之后由很多因素所决定的。当然在学校里所打下的基础也会起很大作用，如果没有结实、坚固的地基，那么“房子”的高度肯定会受到限制，一定高不了。但在学校打下的基础决定不了“房子”将来的很多细节，“房子”常常是要盖一辈子的，还可能推倒重盖几次，成为完全不一样的“房子”。这就是我所理解的大学四年时间用来打基础，然后设计师一生盖“房子”。

那么，在校后第一年的设计基础课是什么呢？它应该是钥匙，用来开启学生创意思维的大门；它应该是火把，用来点燃学生对艺术、对设计的激情；它应该是泉水，用来滋润学生对事物的好奇心；它应该是明镜，用来让学生看清世界；它应该是工具箱，用来让学生找到表现自己创意的手段与工具；它应该是触媒剂，用来

提升学生的审美能力；它应该是拓展训练，用来提升学生的综合素质；它应该是学生在校期间为一生事业打基础过程中所经历的最重要的第一阶段。

中央美术学院设计学院的设计基础教育已走过了十几年辉煌的历程，在探索、实验、拓展、完善的过程中获得了很多荣誉，影响了众多设计院校设计基础的教学。更重要的是，我们基础部的老师们十几年来引导很多学子开启了他们创意的大门，点燃了他们艺术的激情，拓展了他们的视野，给了他们实现创意的工具，让他们能在今后盖出自己精彩的大厦。

今天我们依然走在设计教育探索、实验、发展的道路上，相信我们的基础部仍然会冲在最前面！

Foreword

Initiation, Enlightenment and Expansion

School of Design, CAFA

Dec. 12th, 2010

Wang Min

It is common to compare the general design courses targeted at the design majors in their first grade to consolidation of the foundation. However, I don't think this metaphor is correct enough. In fact, all the four years of college studies are intended to lay a solid foundation for the future designing job and lifetime career. The students should not think about building the house before graduation. How the house will look like is determined by many elements after graduation. However, if the foundation is not solid, the height of this house is doomed to subject to certain restrictions. There is no way it will gain a considerable height. The foundations laid during college studies cannot determine the details of the future house. It often takes a lifetime to build the house. It might happen that the designer has to re-build the house for several times for different styles. Thus, the students should spend the four years in their college studies and spend the rest of their life to construct the house.

Then how can the general design courses for the freshman help the students? It should act as a key to open the door of students' creative thinking; it should work as a torch to ignite the students' passions for arts and design; it should serve as the spring to invigorate the students' curiosity; it should function as a reflective mirror to enable

the students to have a crystal understanding of the world; it should be a toolbox from which the students can search for an optimal instrument and approach for their creative undertakings; it should act as a catalyst to enhance the students' aesthetic tastes; it should provide opportunities for expansive trainings to improve the students' comprehensive competence; it is supposed to be the first stage of considerable importance for the college students to lay a solid foundation for their future career.

The general courses for elementary design education in the School of Design in CAFA have lasted for over a decade. The courses are heavily acclaimed through the staff's efforts to explore, experiment, expand, and enhance, influencing the elementary courses in many design colleges and academies. What is more important is that we have succeeded in opening the door of creation for many students, generating their passions for arts, expanded their visions and offered them tools of creation, enabling them to construct a magnificent plaza of their own.

Today, we are still in the middle of constant exploration, experiment and development of design education. We believe that elementary department will continue to play a leading role!

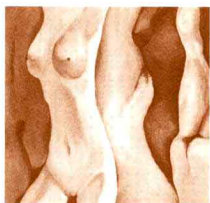
目录。

序	2
前言	6
综述	12

课程一 造型基础 \ 26

造型基础课程概述	28
形态表象研究的教学	30
形态表象研究的作业	
现实形态的写生解析变体教学	54
现实形态的写生解析变体作业	
自然形态分析变体的教学	80
自然形态分析变体的作业	
人工形态的写生解析变体教学	108
人工形态的写生解析变体作业	

课程二 形式基础 \ 156

形式基础课程概述	158
二维的图形形式	160
二维的图形形式作业	
图形形式的快题训练	
现实形式发现与应用作业	
形式黑白手绘的训练作业	
二维的色彩形式	218
二维的色彩形式作业	
色彩原理的快题训练	
色彩对比和谐作业	
色彩拼贴快题作业	
名画分析变体作业	
音乐色彩快题作业	
音乐色彩转换作业	
三维的立体形式	264
三维的立体形式作业	
三维形式快题作业	
三维形式作业之一	
三维形式作业之二	
四维的时空形式	284
四维时空形式记录	

课程三 材料训练 \ 294

- 材料实验课程概述 296
- 材料的艺术研究 298
- 材料的设计研究 300
- 材料的维度研究 302
- 材料研究的作业 304

课程四 人体速写 \ 340

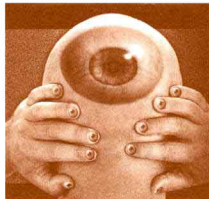
- 人体速写课程概述 342
- 人体速写训练 344
 - 人体速写训练作业
- 人体创作训练 368
 - 人体创作训练作业

课程五 思维训练 \ 378

- 思维训练课程概述 380
- 创造性思维内核与设计方法 382
- 理性推理与设计标的性问题 384
 - 命题训练——自己
 - 命题训练——品牌
 - 命题训练——山寨
 - 命题训练——战争
 - 命题训练——汉字创作
 - 命题训练——造字快题
 - 命题训练——海报
- 形象思维的角度与艺术有序的发散 430
- 艺术的主题性思考和工作方法 432
 - 非命题训练——发现联想训练作业
 - 非命题训练——想象画快题作业

课程六 春季写生 \ 464

- 春季写生课程概述 466
- 写生色彩训练要点 468
- 写生色彩的重构表现 470
- 写生色彩的设计意识 472
- 春季写生课程作业——色彩
- 走向乡村 走向生活 536
- 走进寂静 走进内心 538
- 春季写生课程作业——速写
- 走向社会 注重实践 580
- 田野调查 学习方法 582

- 基础部主要展览概况 584
- 基础部教师简历 586
- 基础部历届学生名单 592
- 后记 596

Contents

Preface

Tan Ping

Foreword

Wang Min

Introduction

Zhou Zhiyu

Lesson 01

Configuration Basics \ 26

Introduction on the Configuration Basics

Zhou Zhiyu

Education on Studies in Configurative Outlooks

Zhang Xinrong

Exercise on Studies in Configurative Outlooks

Education on Sketching Analysis and Deformation of Realistic Configurations

Qiang Yong

Exercise on Sketching Analysis and Deformation of Realistic Configurations

Education on the Analysis of Natural Configurations

Ma Zhiqiang

Exercise on Analysis of Natural Configurations

Education on Sketching Analysis and Deformation in Man-made Configurations

Fu Aichen

Exercise on Sketching Analysis and Deformation in Man-made Configurations

Lesson 02

Form Basics \ 156

Introduction on the Form Basics

Zhou Zhiyu

2D Graphic Forms

Sun Cong

Exercise on 2D Graphic Forms

Quick Exercise on Graphic Forms

Exercise on Discovering Realist Forms and Application

Exercise on Black and White Hand-painted Forms

2D Color Forms

Liu Zhao

Exercise on 2D Color Forms

Quick Exercise on Color Principles

Exercise on Color Contrast and Harmony

Quick Exercise on Color Patching

Exercise on Analysis and Transformation Masterpieces

Quick Exercise on Musical Color

Exercise on Musical Color Transformation

3D Forms

Song Yang

Exercise on 3D Forms

Quick Exercise on 3D Forms

Exercise on 3D Forms, Part I

Exercise on 3D Forms, Part II

4D Forms

Zhou Zhiyu

Records on 4D Forms

Lesson 03

Material Experiment Course \ 294

Introduction to Material Experiment Course

Zhou Zhiyu

Exploring Materials from an Artistic Perspective

Fu Aichen

Design Research on the Materials

Qiang Yong

Studying the Materials from the Dimension Perspective

Song Yang

Exercise on Material Studies

Figure Drawing Course \ 340

Introduction on the Figure Drawing Course

Zhou Zhiyu

Figure Sketching Trainings

Qiang Yong

Exercise on Figure Sketching Trainings

Figure-related Trainings

Fu Aichen

Exercise on Figure-related Trainings

Thinking Training Course \ 378

Introduction of the Thinking Training Course

Zhou Zhiyu

Interior Core of Innovative Thinking and Design

Methodology

Liu Zhao

Reasoning Association and Target-related
Questions in Design

Sun Cong

Proposition Exercise: Self

Proposition Exercise: Brand

Proposition Exercise: Shanzhai

Proposition Exercise: War

Proposition Exercise: Chinese Character Design

Proposition Exercise: Quick Exercise on Character

Creation

Proposition Exercise: Posters

The Perspective of Imagery Thinking and
Orderly Association of Arts

Zhang Xinrong

Thematic Training and Working Approaches in
the Artistic Domain

Ma Zhiqiang

Non-proposition Exercise: Works on Associations

Non-proposition Exercise: Quick Exercise on

Imagination

Spring Sketching Course \ 464

Introduction on the Spring Sketching Course

Zhou Zhiyu

Highlights in Sketching Color Trainings

Liu Zhao

Reconstruction of Sketching Color

Sun Cong

Design Awareness in Sketching Color

Song Yang

Exercise on Spring Sketching: Color

Make for Village and Real Life

Qiang Yong

Make for Tranquility and Inner Self

Zhang Xinrong

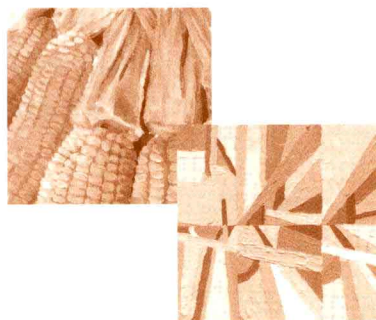
Exercise on Spring Sketching: Quick Sketching

Valuing the Practice and Social Experience

Fu Aichen

Field Research and Learning Methods

Ma Zhiqiang

Introduction to Elementary Department
Exhibitions

Introduction to Teachers at Elementary
Department

List of Students (1995~2010)

Afterword

综述。

设计基础教育的思考

中央美术学院设计学院

周至禹

设计的定义，取决于设计曾是什么，同时必须考虑设计已经变成什么，还要想到将来它还会变成什么。如今，设计的思维在各个领域中发挥作用，这并不仅仅局限于设计领域。当代的设计思维，在艺术领域也有更加宽泛和深刻的影响。

艺术设计依赖于社会经济的高速发展，在全球范围内，设计也已经从社会认识的边缘进入到国策认识的中心。而中国当下社会经济的快速发展，要求设计必须为各种结构的转变做好准备，因为设计是适应社会的一种活动。创造力是转变过程中的重要因素，也决定了设计教育者必须对当下予以关注，及时地感知并理解这种转变，从而决断地做出抉择，不断完善中国设计基础教育的内容。同时还要对当代设计形成的文脉进行梳理，也有助于建立符合当下中国现实的设计基础教育。因为，中国社会呈现的思维前所未有，能够充分表现出整个社会结构的变动性和社会经济的活跃性，以及文化现象丛生的不定性，这种文化形态形成了一种极有价值的人类新的文明方式，也对固有的设计理念形成了极大的冲击。

设计，伴随着科技与生产的发展而发展，是人类生活的组成部分，也是不可或缺的一部分，已成为文化与文明发展的一个标尺。现代设计在创造物质世界的同时，也在表现着精神世界，并且成为艺术世界和技术领域的“边缘领域”，深受现代艺术的影响。今天的创意设计，正在消解民族和政治的痕迹，模糊着艺术、设计与商业的界限，无论是产业层面抑或人文层面，设计均是未来社会发展不可缺少的重要支柱。因此，从事设计教育者需要更深入地思考：设计是否应当成为国家创新体系的一个组成部分，设计战略是否应重点关注改善人民的

现代生活方式和生存质量?设计是否应当成为营造民族文化的一个重要部分,承担其应该担负的一种责任?设计教育者应当具有怎样的一种宏观视野,审视当前急功近利的设计教育?

正是在这样的艺术与设计发展的大环境中,我们在传统的基础上形成对设计基础教育的基本思路。处在传承中国设计教育的新阶段,更应秉承设计创新的精神,未来的设计将会更多地依附于活跃的思想和批判精神。我们要认识到设计对于社会生活形态改变所产生的影响。设计是理性的社会行为,具有主动性的设计作品能合理地引导积极健康的生活方式,并对传统文化形成良好的继承与发展。设计师是一个积极的社会角色,这是现代设计教育努力探索和要实现的终极目标,由此也凸现了设计教育工作者从事设计教育的意义所在。

“教育”究竟有什么意义?通常情况下,人们都把这个词诠释成通过训练、演练和指导来传播知识和信息。然而,在当代设计教育中,这个词深层次的意义是“开导”和“引出”,也就是将受教育者从“黑暗”导向“光明”、从“蒙昧”导向“智慧”,从而将个人内在的潜能“导引”出来,让每个学生都成为最好的自己。由此,我们会发现,教育其实是一个更细腻的过程,它真正的目的并不是让学生记住一些名词和数据,而是要去除学生内心的蒙昧和恐惧,逐渐形成深刻的自我认知。没有任何专业知识的重要性能超过个人心理及情绪的成长,教育根本的目的之一就是培养自我教育的能力。

教育思想为学院奠定教学观念的基石。已故历史学家陈寅恪先生指出,“大学教育贵在独立之人格,自由之思想”。这是针对普遍的大学教育而言的,而对于

美术学院,对于设计学院,则可以再加上“审美之表达,创造之品性”。对于设计的基础教育而言,亦是如此。之所以这样认为,完全是立足于世界性的教育发展的平台来判断的。

高等教育发展的最终动力是来自人们精神层面的解放,来自人性的自由。大学生首先代表一种自由探索和思考的群体,教育应当把重点放在教育学生掌握如何去思考、发现和理解问题的方法上。创新贯穿于基础训练的每一个环节,应当成为落实在教学具体环节中必不可少的要素。创新体现在如何发现问题、对问题的敏感性、审美的创造性等方面。分析问题与解决问题的能力,处理问题的方式,以及对外界的变化迅速做出反应的能力,也是创造性的表现。应变是一个设计师应具备的能力,因此,丰富的想象力、敏锐的观察力,成为设计教育的基本着眼点。

设计基础教育应以培养批判和质疑的态度为己任,唯有批判与怀疑,才有可能突破既定的条律的约束,从新的可能性中发现解决问题的方法。创新的自信建立在这种通过自我质疑不断梳理的基础上,因此这也成为学院基础教学特别强调的主旨。通过课程的具体实施帮助学生发现和认识自身,在课堂上为他们提供可以自由发挥想象力与创造力的空间。

设计基础教学强调自主性、实践性和体验性相结合,在大的教学纲要下灵活设置学习课题,保持教学的活力,以兴趣促进教学,以灵活的具有针对性的课题和丰富的范例评述,考察和锻炼思维水平和思维形式的转变。其中涵盖了分析、综合、比较、归纳、概括等思维手段,突破思维定型的僵化模式,开发潜在的思维机能,

激发灵感和想象思维中活跃的因子,超越一般的思维层面,以更高的视角审视自己的思维活动。

旧的知识很快会过时,学习方法也会跟着发生变化。互联网的无限性吸引学生沉浸其中,社会形态与价值观的变化则是一个更为深刻的影响,教育如何面对这样的境况,如何分析有利因素和不利因素?这都需要教育工作者必须能够正视这种变化,主动地做出反应。这种变化也在考量教师自身知识结构的更新速度与完整性。教育的改革,迫使教师不断地关注社会文化和科学技术的发展。中央美院设计学院的设计基础教育在教学方面并不因循守旧,非常注重发现和探索,艺术和设计领域间的穿越、贯通和互动,对设计问题通过多学科的视角加以审视与解决。这一切,引发我们对设计基础教育与各层面关系更多的思考。

1. 基础教育的回顾

中国设计基础方面的教育大致分为两条线路,一个是基于前苏联和西方的绘画基础教育,另一个是基于“工艺美术”概念上的设计基础教育。前者将绘画素描和色彩作为设计的基础训练,后者则将引进的“三大构成”作为设计的基础课程。1912年创建的私立上海美专和1922年的私立苏州美专,开创了中国现代意义上设计教育的先河,他们都是将工艺美术的设计基础教育作为基本训练课程。1956年中央美术学院抽离出部分师资,成立了中央工艺美术学院,正式建立了体系性的中国专业设计艺术教育,其基础课程一直以写实绘画为主,其发展受到当时政治与经济环境的制约。

改革开放后,经济的发展和文化的开放促进了设计基础教育的发展。西方的现代教育理念通过交流开始逐渐影响着中国的艺术教育。20世纪80年代到90年代,传统的基础教育开始动摇,包豪斯式的西方现代设计教育思想对中国的现代设计教育逐渐产生影响。而筹建于1995年的中央美院设计系,系统地研究了国内外设计基础的教育经验,开始了对自己基础教育的定位和教学实验。在新世纪之初扩建为设计学院之后,逐渐形成和完善自己的基础教学体系,并一直保持着不断创新的

改革势头。

进入21世纪,全国各地各校的教师通过出国留学访问,逐渐引进了一些国外的教学方式,应邀而来的西方设计学院的教师也在中国的设计院校教学实验,更多国际性的基础教学交流研讨会议也在不断进行。同时,根据中国当前的具体情况所进行的本土设计教育的尝试也不乏其例,设计基础教育的教学改革在国内大规模展开,一个世纪以来,中国的艺术设计教育经历了从“工艺美术”到“艺术设计”的不同发展阶段。中央美院设计学院的基础教学,始终对此保持密切关注和研究。

分析中国设计教育的发展和我们自身的经验,有三点值得注意:其一,世界现代设计教育建立在以人为本的基础上,教学的目标和基本理念值得关注,由此形成的一些行之有效的教学思路和方法值得借鉴。其二,设计与当下的经济发展密不可分,设计的文化性须与民族的文化性相结合。其三,在更多的设计院校建立后,在普遍扩招的背景下,我们要更重视高素质人才的培养,注重实验性、前瞻性的基础教育改革。

2. 基础教育与素质

作为设计的基础教育,应具备的素质是对现实世界的理解力与观察力,对事物探究与创新的兴趣,对视觉表现的审美能力,主动参与的学习态度,乐于探究的质疑精神,以及搜集信息和处理信息的能力。分析问题与解决问题的能力是最基本的素质,交流与合作的能力是设计师必备的素养,这些都应贯穿在每一门课程教学的过程中,师生的互动会使这一过程更为生动。

基于这样的关注与思考,设计教育强调对学生综合素质和专业能力的培养。这种素质将贯穿于他们对现实世界的理解与观察中,对事物的探究与改变的兴趣中。提高他们视觉表现的审美能力,搜集信息和处理信息的能力,以及自省意识、审美意识和设计能力。而功能性、美学性、经济性、科技性、环境性、市场性的分析、判断、综合、预测等基本能力学生也应具备,这些也都需要在设计教育的教学环节中予以落实。同样,交流与合作是设计师必备的基本能力,这一点对中央美术学院设

计学院的学生而言尤须强调。

正因如此,我们的基础课程提倡通过大量阅读和对现代艺术与设计的欣赏来开启学生的心灵之窗。我们几乎在所有课程讲授的过程中都会让学生观看大量现代艺术与现代设计的资料,这正是改变将学生放在教室里,只管让学生画画的传统教学方式的表现。我们的思维训练课程,更是立足于将思维的开发作为创造力的基础,并且力求将艺术中所提倡的发散的思维方式和设计中发现问题、解决问题的思维方式结合起来,以此来开启学生的心智。

如何鼓励学生勇于面对挑战?我们应该清楚地认识到挑战精神的追求源于人格力量的支撑,源于人的独立性和自主性,只有具备独立思考能力的学生才敢于提出质疑、勇于接受挑战。显然,人格的培养和形成不是孤立的,而是在教育教学过程中,在学生获得知识、掌握技能以及参加各种活动的过程中形成并完善的。

3. 基础教育与生活

设计本身就是人类经济生活的组成部分,并且在经济发达的社会其作用会更加明显,甚至会成为国家发展策略的组成部分。因此,设计基础教育与生活的关系也前所未有地紧密。生活的概念从校园延伸到现实生活中的方方面面,互联网也使得世界和个体更加紧密地结合起来,从而突破了那种既定的和概念化的生活方式,也让画室与外界的界限逐渐淡化。

生活的概念也可以从宏观到微观进行审视。只有微观,才可能对易于忽略的对象进行审视,并将主流生活与非主流生活全部纳入视觉的范围。片段的意识在微观中产生,宏观地对世界的关照则有可能上升到形而上学的解读。生活的认识可以从表象到内里,生活的内容和形式则构成了设计的基础,而生活的需求则演化为设计的动机,因此对生活的观察与体味对于设计的学习者就变得重要起来。

认识到这一点,我们基础教育的视野就应该放宽到一切物质生活的层面,重视生活的状态,将“生活本身就是艺术品”的认识带入到学习中。同时,将精神生活

的丰富上升到应有的地位。设计教育包含了对新技术、新材料、新科学的关注,设计教育不能脱离当代社会思想、文化艺术的发展。在整个世界进入信息化社会以后,注意到这一点尤为重要。艺术与设计的基础教育关注社会的发展趋势,并在教学中体现出来。这是艺术与设计的教育在社会发展中体现自身引导价值的表现,而并非被动地迎合社会的需求。

4. 基础教育与创新

基础教育关心的是学生的求新精神和意识的确立,并使这种意识成为一种自觉的价值取向,成为一种潜意识的实践方式。因为只有创新才有可能摆脱模仿和拿来主义的痕迹,真正使中国的设计形成鲜明的中国特色,在全球经济与文化中具有强势的竞争力。

教育本身就是一个过程,将创新机制贯穿于整个基础教育的过程中,贯穿于基础训练的每一个环节中。创新不应只是一个标榜和口号,而应成为落实到教学的具体环节中的要素。创新也体现在如何发现问题,对问题的敏感性上,同时处理问题的方式中也包含创造性的因素。而对外界的变化迅速做出反应的能力,是一个设计师应具备的能力,想象力、敏锐的观察力因此成为基础教育的基本着眼点。

基础教育体系应当是创新体系。设计的创新也是对既有要素的灵活组合,这种对各种可能的设计元素进行重新组合的能力,也是创新能力的一种反映。当代设计师所需具备的知识较之于以前要丰富得多,这种挑战也越来越明显。设计的创造力建立在一种高度综合的知识和技能结构的基础之上。提高创新能力的一个途径就是加强人文、社会、自然科学这些基础学科的教育,而这一点我们从不曾忽略。

5. 基础教育与过程

现代设计教育强调的是学习的过程,教学过程应是一种流动变化的教学现场,这不但意味着问题本质的当代性,也意味着具体问题的当下性。“过程”作为一种教学的思想与方式,具体体现为在教学中,教师通过大量的课题来启发学生的心智,让学生发现问题、认识问