

艺术教育 知行录

和家胜 著 《艺术教育知行录》为云

南大学艺术与设计学院党

委书记和家胜教授的个人

学术专著。本书收录的文

章，多数已发表在《思想

战线》、《云南日报》等

相关刊物上。既有艺术教

育教学改革의 探析，也有

艺术教育管理的思考，以

及关于大学生成长成才及

就业方面的指导，等等。

学术创新性强，具有一定

的可读性。

NLIC 2970645432

云南大学出版社

艺术教育 知行录

和家胜 著

NLIC 2970645432

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术教育知行录/和家胜著. —昆明: 云南大学出版社, 2010

ISBN 978 - 7 - 5482 - 0232 - 5

I. ①艺… II. ①和… III. ①艺术—教育—文集
IV. ①J - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 166617 号

艺术教育知行录

和家胜 著

责任编辑: 周永坤 蒋丽杰

封面题字: 杨 灿

装帧设计: 丁群亚

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 11

字 数: 164 千

版 次: 2010 年 8 月第 1 版

印 次: 2010 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5482 - 0232 - 5

定 价: 20.00 元

地 址: 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (邮编: 650091)

发行电话: 0871 - 5033244 5031071

网 址: www.ynup.com

E - mail: market@ynup.com

前 言

人生的最高境界就是“好玩”。而喜欢或从事艺术工作便是达到“好玩”这一境界的最佳路径之一。

文化化人，艺术养心。此话我信。

人生最幸福的事情莫过于自己所从事的工作与自己的理想追求是一致的，我即是也。我从1997年5月至今，先后任云南大学国际现代设计艺术学院院长和云南大学艺术与设计学院党委书记。而我的理想追求就是在中国办一所一流水平的艺术院校。你说我幸福不幸福？

我是纳西族。纳西人的血液中天生有一种浪漫的气质。他们听到音乐就想唱歌、就想跳舞；他们见到美景就想画画、就想写诗。纳西族是中国最讲文化的少数民族之一。如果没有文化，很难以想象纳西族将怎样生存。而身为纳西族的我，从事艺术教育管理工作已达13年，谈到文化，谈到艺术，怎能不激动？怎能不抒发？而我现在最想做的事情就是把我从事艺术教育管理工作13年的甘苦集结成册，与人分享。

在当今中国怎样才能办好一所艺术院校？我的主张是一定要按照艺术教育的特点和规律来办学，一定要坚持末端（毕业展览、学院奖、院长奖、毕业生就业率）引导前沿（学生生源质量、办学定位、教学计划、教学大纲、教学方法），一定要坚持过程（教学质量、教学管理）比结果（拿毕业证书、拿学位证书）更重要，一定要坚持上好每一门课，一定要关心和重视每一个生命的出口。

真正能撼动人心的最高艺术境界是很难完全企及的，我们只可能逐步接近它。这就是创造新的价值观念，创造新的生活方式，唤醒人们内心的浪漫情怀。而要达到这一最高境界，我们需要付出很多很多。当然，我认为最重要的是一定要有热爱，一定要有一颗朴素的心灵……

和家胜

2010年6月22日

目 录

艺术设计教育的改革及其他	(1)
绘画·设计两题	(9)
论云南大学艺术设计专业人才培养的创新机制与实践	(18)
论艺术设计专业的课程设置与教学方法	(23)
云岭高原上崛起的新型学院	
——云南大学国际现代设计艺术学院内部管理体制改革的探索	(28)
纳西族东巴画艺术探秘	(38)
丽江新城居民居现状调查分析及对现代人文居住型新民居的 艺术设计构想	
——以福慧路、东界河一带民居为例	(48)
平面设计的一道亮丽风景	
——论报纸好版面的特点及创新	(55)
平安稳定是第一责任	
——艺术与设计学院学生外出采风安全工作总结	(64)
选择值得信赖的灵魂栖居之所	
——在 2008 级新生见面会上的讲话	(69)
社会不会等待你成长	
——在 2001 级毕业生毕业典礼大会上的讲话	(74)

努力成为时代精神文化的引领者

- 在艺术与设计学院 2010 级研究生新生入学典礼上的讲话
讲话 (78)
- 在艺术与设计学院视觉传达设计系 2010 届毕业生毕业设计
作品展开幕式上的讲话 (81)
- 在艺术与设计学院数码媒体设计系 2010 届毕业生毕业设计
作品展开幕式上的讲话 (83)
- 在艺术与设计学院美术系绘画第一工作室 2008 级研究生、
本科生学年学习优秀作品汇报展上的讲话 (85)
- 在艺术与设计学院 2009 级新生见面会暨入学党课和军训动员
会上的讲话 (87)
- 在国际现代设计艺术学院成立十周年庆典大会上暨学院成立
十周年成果展览开幕式上的讲话 (91)
- 关于云南大学国际现代设计艺术学院室内艺术设计和装潢
艺术设计两个专业由专科转为本科的报告 (95)
- 立足学科前沿 打造“数字云大”
——在首届“全国创新型数字化艺术人才培养”研讨会上的讲话
讲话 (99)
- 在云南省民族博物馆教学实习基地挂牌仪式上的讲话 (102)
- 硕果累累 再创辉煌
——在云南大学职业与继续教育学院成立五十周年学院暨
校友座谈会上的讲话 (103)
- 画册《进入》前言 (107)
- 团结一心 真抓实干 努力开创学院党委工作新局面
——在中共云南大学艺术与设计学院党委换届选举大会上的
工作报告 (109)
- 以党建聚人心 以改革促发展
——艺术与设计学院党委在学校党建工作座谈会上的工作
汇报 (118)

增强师生凝聚力 调动师生积极性

- 艺术与设计学院党委书记和家胜谈解放思想与建设发展
思路 (126)

领导受教育 工作有提高 师生得实惠

- 艺术与设计学院开展深入学习实践科学发展观活动
工作总结 (128)

艺术与设计学院党委深入开展创先争优活动实施方案 (136)

心灵鸡汤别样甜

- 大学生励志教育访谈录 (139)

当编辑、记者一定要有强大的人格力量 and 魅力

- 当前中国新闻热点问题剖析 (143)

说“和” (154)

继承与超越

- 写在《云南大学报》出版1000期之际 (156)

岁月留痕 难忘风华

- 在永胜一中高六班毕业三十五周年同学聚会上的讲话
..... (159)

面对那条让我流泪不止的大江（外一首） (164)

向餐桌上那盏永不熄灭的台灯致敬 (166)

艺术设计教育的改革及其他

当前，新世纪的新经济正在全球化的潮流中迅猛发展。以信息技术为主导、以高科技产业为支柱的新经济时代已经到来。

面对新经济时代的到来，我们艺术设计教育应该如何适应新形势的变化？如何为改革开放和新经济时代的到来作准备？

设计是 21 世纪的主题，是国民经济新的增长点，是现代文明的润滑剂，是新的生产力。研究和反思艺术设计教育，对于提高艺术设计人才的培养质量具有十分重要的意义。

一、艺术设计教育的改革是历史发展使然

当前，众多艺术设计院校几乎都是按同一模式在培养学生。即便是工科院校办的艺术设计专业与艺术院校办的艺术设计专业，也没有本质的区别。

艺术设计学科是交叉学科。随着社会经济的迅猛发展和科技的飞速进步，艺术设计学科自身发展受到强烈的震动。它在办学理念、教学计划、教学方法等诸多方面都面临着许多新问题。

艺术设计在 20 世纪里，是从工艺美术教育范畴发展而来的。进入新世纪后，怎样面对时代的变化而采取相应的对策？我们认为，艺术设计要在保持艺术特色的基础上，走民族特色与电脑等高科技结合的创新之路。

云南的艺术设计教育应该怎么办？我的看法是应该结合云南民族文化强省战略，认真研究并吸取云南省各少数民族的原生态艺术元素，

如建筑、服饰、图腾、雕塑、民间工艺美术等，结合现代艺术设计教育理念，办好有特色的云南省艺术设计教育。当今中国由于不同程度地存在教育产业化，受利益驱动，几乎除医学院校外，其他所有大学都开办了艺术设计专业。其办学理念落后，办学模式雷同，教学方法单一，争抢生源，教学质量严重下滑，这就给我们提出了挑战。即如何办出特色，打好差异牌？如何做到人无我有，人有我特并创出品牌？

包豪斯顺应工业社会发展，让艺术与科学相结合，支持了将近一百年的现代人类文明。而如今，我们已经进入信息时代（后工业时代）。那么，我们的艺术设计学科应该采取相应的措施，对办学理念、教学计划、教学方法等诸多问题进行重新认识和思考。

二、全面提升艺术设计教育理念

改革开放以来，中国艺术设计教育的发展同中国经济发展一样保持着高速发展的势头。教育肩负着培养未来人才的艰巨任务。它不仅同经济发展一样有着美好的前景，同时也存在着不少潜在的重大问题。

潜在的最重要问题之一是我们不断更新艺术设计的教育理念。

我们主张的全新艺术设计理念是艺术设计要为提高人的幸福指数服务，艺术设计要创造人的新的生活方式。

从“装饰”中摆脱出来，走特色办学和创新教育之路虽然很艰难，但我们必须突破。

面对如此重大的问题，我们不能回避，也不能简单地超越，只有积极地从各方面不断探索与改革，作出加速进程的努力。

三、艺术设计教育的喜与忧

进入新世纪以来，艺术设计教育事业已迎来千载难逢的大好发展机遇。

设计已成为新世纪的主题、现代文明的润滑剂、国民经济新的增长点 and 新的生产力。

但“实话实说”，艺术设计教育仍存在不少问题和困难，亟须引起

我们的足够重视，并采取有效措施加以解决。

存在的主要问题和困难如下：

1. 艺术设计教育观念滞后，教学、招生和管理改革力度不大。
2. 生源质量不高，有相当一部分学生美术基础差，文化素质和科学知识水平偏低。

3. 师资不足，高水平师资更少。
4. 经费紧缺，软硬件条件跟不上教学形势发展的需要。
5. 有鲜明特点的艺术设计教育风格还未形成，设计作品流于表面。
6. 学生缺少更多的提高自己专业动手能力的机会。

解决以上问题和困难的建议如下：

1. 由教育部有关部门成立专门的教学质量检查委员会，定期地、有计划地、有针对性地开展工作的。
2. 成立全国性的相关协会，组织全国艺术设计院系学生作品年度或双年展。
3. 组织一流专家制订指导性教学计划和教学大纲，敦促相关院系根据各自情况参照执行。
4. 各地政府和部门及学校应加大对艺术设计院系的资金扶持力度。
5. 各院系要增加实践类课程，不断提高学生的专业动手能力，逐步缩小与社会需求的差距。

四、课程体系的改革是关键

传统的工艺美术教学，比较注重技能训练，学生通过学习老师的成功经验，在表现形式和表现方法上与老师相似；知识传授是单向的，在授受知识上是被动的。这种“匠人”式的人才缺乏个性和创造能力，一旦脱离“母体”就很难发挥作用。

现代艺术设计教学不同于传统的绘画教学，它必须紧跟国际发展潮流，用科学的方式、方法来指导学生。新思维、新材料、新工艺、新工具的不断涌现，给艺术设计教育注入了新的血液。这种知识的传授是互动的、多元的，学生的知识面得到了空前的拓展，知识的积累空间饱

满,为设计创新提供了极好的空间条件,为设计实践提供了多元的环境。

课程体系的建设是学科发展深化的需求,是培养目标的具体体现。课程体系必须体现学科的先进性、合理性、严谨性、系统性的原则。根据教育部新近颁布的《普通高等学校专业目录》,已对艺术设计专业“小”合“大”,即把原属工艺美术的三级学科的七个专业:染织艺术设计、服装艺术设计、陶瓷艺术设计、装饰艺术设计、装潢艺术设计、环境艺术设计及室内设计合并成一个艺术类二级学科,即艺术设计专业。其目的是为了培养满足新世纪通才教育的要求,避免过去小而全和专业分得过细过小的局面,使学科相互交叉,知识融会贯通,相互兼容,动态发展。

最重要的是课程体系改革必须与时俱进,各院系必须制定出科学的有时代特色和自身特色的教学体系。

五、学分制是一个渐进的过程

当前我国艺术设计教育存在的另一大问题是发展的盲目性,似乎有学校就有艺术设计专业。仅以云南省昆明地区为例,除昆明医学院外,几乎所有的高校都有了艺术设计专业。这不是某个学校的问题,而是整个中国高等教育发展的问题。盲目扩招的结果是毕业生人数与社会需求人数相失调,毕业生就业难。

学分制最有效的内容是调整教与学的关系,使学生成为教学的主体,调动学生的主观能动性。要做到这一点,重要的是教育资源要十分丰富,教育资源的配置要比较合理,如果学生没有更多的选择,就很难确定学生的主体地位。

云南大学艺术与设计学院是从2006年起实行学分制的,但由于教学资源的限制,同一门课程很难由两位老师同时开出并由学生任选,所以很难实行真正意义上的学分制。但是,我们认为搞学分制和不搞学分制是不一样的。任何事物都有一个发展的过程,不去实践,我们可能永远不会进步。

六、基础教育与创新人才的培养

艺术设计教育没有一个统一的模式。多元化是设计教育发展的方向,艺术设计教育只能因地制宜。艺术设计教育除了多元化、个性化的特点外,也具有比较统一的特征,那就是围绕学生创造力的培养。

艺术设计的本质在于创新。如果艺术设计教育离开了以激活学生创造力这一宗旨,那就不能称之为真正意义上的艺术设计教育。

分析成功的艺术设计师应具备的特质、能力和条件,对我们的艺术设计教育改革是有重要启示的:

1. 艺术设计师必须具有构思的灵气和创造的能力;
2. 艺术设计师必须具有超常的洞察力;
3. 艺术设计师必须具有探索求新的能力;
4. 艺术设计师必须具有形态美学功能的审美能力;
5. 艺术设计师必须具有艺术设计表达的能力。

三大构成课,曾给中国艺术设计教育带来生机,一度被认为是艺术设计教育不可缺少的重要基础。因此,至今在大多数艺术设计教育机构仍将其列为艺术设计基础课的主要课程。如今,三大构成课的教学,只有在坚持传统的基础上强调创新,这些课程的教学才会充满生命力。

七、区域性大学的艺术设计教育

艺术设计专业,必须与地方经济发展战略相适应,必须在广泛调查、科学论证、进行人才需求预测的基础上设置专业,才有美好的发展前景。

专业设置必须具备前瞻性,根据社会发展、市场需求,及时调整专业知识结构,方可保持可持续发展。

专业设置不宜贪大求全。在综合大学中办艺术设计专业,要充分发挥综合大学的学科优势,要有所为有所不为,力求办出特色。

专业口径宜宽不宜狭,确立大专业、多方向的培养模式,是当下的最佳选择。这样,它可使该专业培养的人才更好地适应社会需求。

专业特色方向应通过强化专业结构性课程模块加以体现,以达到同中有异的效果。

应充分重视学生动手实践能力的培养。学生创新能力强,动手能力强是学院办学的硬道理。

八、注重时代要求

从社会用人的取向来看,艺术设计教育的课程内容,应考虑增加与生存、竞争有关的有用内容。因为艺术设计教育在很大程度上属于泛职业技术教育范畴。以往我国的教育存在着“一次教育,终身无忧”的弊端。整个国家的高等教育的课程几乎都存在着一种统一内容、统一进度、统一格式的教学形式,教材也是十多年不变。今天我们对艺术设计专业的课程改革应充分体现与时俱进。

今天的中国艺术设计教育事业,正处在百花齐放的“战国时代”。变是唯一的不变。我们较为赞同前些年在艺术设计教育界提出的“课程发展”、“课程平台”、“目标整合”的一些重要课程理念以及在课程平台中提出的环境匹配、教学互动、重视实践等三个重要新观点。

九、文化与技术并重

在重视专业技能培训的同时,普通教育的各个专业都应注重培养学生的文化观念和人文素养。室内设计、景观设计、广告设计、数码设计、服装设计和美化人们生活衣食住行的其他设计,无不是文化的体现。所以,文化与技术在设计领域具有同样重要的地位。

换言之,艺术设计教育有它的办学规律,特别是普通高等教育和研究生教育方面,我们不能仅强调技术手段而忽视文化表现,更不能忽视创造性和创新能力的培养。艺术设计的根本宗旨就在于设计思维的创新。创造性思维的培养和创新观念的强化,需要文化为基础、为表现,文化是根本,这也正是“艺”、“匠”之分。基础知识与动手能力的培养固然重要,但文化艺术修养、审美敏感能力和创造性思维的开发也同样重要,因为它是衡量一个优秀艺术设计师标准的更重要的一部分。

一件好的艺术设计作品应是技术的完美体现与艺术生活化的有机结合；一件好的艺术设计作品应能指导人们的生活和审美，或能改变人的生活方式。

十、重视艺术设计思维的培养

过去，我们往往用学生的最终作品来评判学生的水平高低。注重技艺的传授，而轻视了学生艺术设计思维的培养。一项艺术设计应从何入手？怎样富有创造性地去设计？用什么样的方式去设计？这种思维方法是一个严密的研究过程。要求教师在指导学生时，根据设计进行的每一阶段作具体的分析与指导。与社会上设计人员相比，在校学生具有三方面优势：一是有时间研究，二是有教师指导，三是没有来自客户的压力。所以，教学的重点应当放在艺术设计思维的培养、创造性表现的培养两个方面。这是一种重过程、重思维方法的培养。

艺术设计发展到今天，必然会带来与世界接轨的问题。国外的一些先进教学经验非常值得我们去借鉴，去学习。特别是在培养学生艺术设计思维 and 创新能力方面都有一些值得我们去借鉴和学习的授课方式。

十一、培养学生的创新能力

我国中小学应试教育的模式使学生养成了规规矩矩、不敢越雷池半步的学习习惯。另外，报考艺术设计专业的学生有一部分是在短时期内转为攻读艺术设计的，原先的审美意识、审美能力、审美修养和绘画功底相对较弱。在这样的情况下，学生学习的目的不是自发的，而是被动的，很难有自主学习的愿望。艺术设计是一种创造性的工作，被动地学习是难以达到培养目标的。因此，我们认为艺术设计专业面临的另一重要问题是如何在艺术设计教学中培养学生的学习兴趣和自主学习的能力。

每个学校的培养目标或许有所不同，但作为培养具有国际竞争力的设计师这一目标下具体的、实实在在的需要提升的能力却有很多相同之处：

1. 审美能力的培养；
2. 思维能力的培养；
3. 实践能力的培养。

任何艺术设计专业课程的教学都应围绕这三种能力的培养来进行。如果我们把这三种能力的培养自始至终地贯穿在四年的教学工作中，学生的基本设计能力也就形成了。

十二、我国台湾一些大学艺术设计教育改革的经验值得借鉴

我国台湾有“工业设计”这个术语已三四十年了。台湾地区的大学在1973年才开设了大学“工业设计”专业，到1992年台湾提出了一个“设计要为工厂服务”的观念。台湾一些大学提出的“三年”经验值得借鉴：

1. 课程三年不变，过程很重要；
2. 电脑三年不许碰，强调手绘基础；
3. 对于产品设计，要求教师预测出三年后的发展趋势；

4. “兴趣是最好的老师”，激发学生的兴趣最重要。另外，台湾的相关大学在教学中十分重视教师与学生心灵的沟通和表达。这些都是值得我们学习和借鉴的。

（原载2010年4月16日《云南大学报》）

绘画·设计两题

题一：中西传统绘画艺术之比较

黄河流域古文明的诞生和崛起，造就了优秀、伟大的中华民族；悠久的历史、灿烂的文化，奠定了中国文化深厚的传统底蕴。古希腊和古罗马是欧洲古代文明的发源地，它们对以后欧洲文化艺术的发展有着深远的影响。古希腊、古罗马在美术特别是雕刻和建筑上取得的高度成就，在世界美术史上放射出灿烂的光辉。这是东西方两大人类文明发展的重要历史背景。让我们缩小文明概念而只谈绘画艺术。我们发现，中国的传统绘画和西方的传统绘画，好比是“两条道上跑的车”。

西方传统绘画艺术

像西医，讲科学性，尊重客观存在；

像摄影，像话剧，再现生活；

学写生，学解剖，定点透视，重立体感，讲色彩，重客观，强调写实。

在欧洲艺术史上，文艺复兴时期是个重要的历史阶段，由于提倡新思想，强调个人在现实世界中的地位和发展，即“人文主义”精神，这一时期，许多美术家勇于冲破中世纪宗教神学的束缚，用人文主义思想去破旧立新，用世俗的思想感情和写实的技巧来描绘宗教人物，并且开始以自然景色为背景，将神画成活灵活现的人，即“神人化”。所以