

萨凡纳艺术设计学院

美国当代艺术与设计教育丛书
Book Series of Contemporary Art and Design Education in the United States

中国建筑工业出版社

©.All copyrights reserved, and all
texts and graphics with full credit to
the original authors.

Office of Publications
United Asia Art & Design Cooperation

Coordinator:
Robin Luo / United States
Hongzhou Qiu / China

1239 Henderson Ave
Sunnyvale, CA94086
USA
www.aadcu.org
info@aadcu.org

Edited & Published by
Beijing Office
United Asia Art & Design Cooperation
bj-info@aadcu.org
School of Design, Central Academy of
Fine Arts
China Architecture & Building Press

Editor in Chief
Qing Lan / Hongzhou Qiu

Art Director/Designer
Hongzhou Qiu
On Design Consulting Management

萨凡纳艺术设计学院

美国当代艺术与设计教育丛书

SCAD
Book Series of Contemporary Art and Design Education in the United States
Savannah
College of
Art and Design

图书在版编目(CIP)数据

萨凡纳艺术设计学院 / 蓝青, 仇宏洲主编. —北京:

中国建筑工业出版社, 2005

(美国当代艺术与设计教育丛书)

ISBN 7-112-07707-9

I. 萨... II. ①蓝... ②仇... III. 高等学校: 艺术学

校—简介—美国 IV. J-40

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 100444 号

责任编辑: 张幼平

策划编辑: 张子康 刘 辉

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 刘 梅 关 健

美国当代艺术与设计教育丛书

萨凡纳艺术设计学院

Savannah College of Art and Design

蓝青 仇宏洲 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京二二〇七工厂印刷

*

开本: 787 × 960 毫米 1/16 印张: 14½ 字数: 300 千字

2005 年 10 月第一版 2005 年 10 月第一次印刷

印数: 1-3000 册 定价: 68.00 元

ISBN 7-112-07707-9

(13661)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

Content / 目录

Introduction / 引言	5
The Characteristic of America Art Education / 美国艺术教育之特色	13
Savannah College of Art and Design / 萨凡纳艺术设计学院	17
Foundation Studies Liberal Arts / 基础研究 人文学科	29
School of Fine Arts / 美术学院	43
School of Building Arts / 建筑艺术学院	57
School of Communication Arts / 传播艺术学院	79
Media and Performaning Arts / 媒体与表演艺术学院	117
School of Film and Digital Media / 影像与数码媒体学院	125
School of Design / 设计学院	167
Admission Financial Aid Scholarship / 招生 经济资助 奖学金	221
Acknowledgments / 致谢	232

Editorial Board / 编委会

王敏

杜大恺

潘鲁生

吕品晶

宋协伟

肖勇

王子源

仇宏洲

蓝青

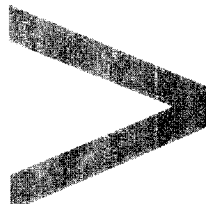
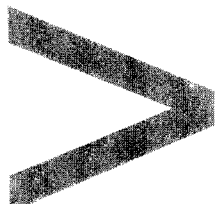
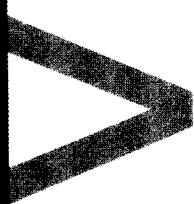
Robin Luo

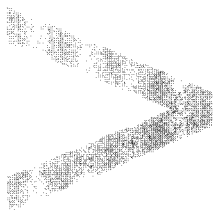
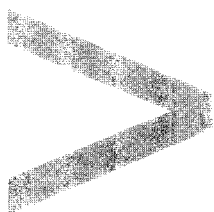
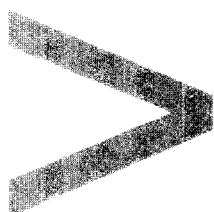
Josh Yu

Nina Zurier

Felicia E.Molnar

Cynthia N.Bohn

06
07

Min Wang / 王敏

Dean of School of Design, Central Academy of Fine Arts

M.F.A. Yale University

中央美术学院设计学院 / 院长

耶鲁大学 M.F.A.

伴随着中国二十多年来经济的巨大发展,社会的激烈变革,我们的设计教育也在经历着一场爆发性的突进。无论是设计学生的数量,还是近年来增加开设设计学科的院校数量,都是让人瞠目结舌。办什么样的设计学院、设计教学怎样展开、培养什么样的设计人才成为摆在很多人面前的问题。同时,大量的设计学生的眼睛转向海外,希望出国留学深造。选择什么样的学校、什么专业,成为另一类难题。

由中央美术学院设计学院和美国亚洲艺术与设计协作联盟联合编辑的这套“美国当代艺术与设计教育”丛书,试着从一个客观的角度提供一些美国艺术设计院校教育的原始素材,为大家在作选择时、在思考艺术设计教育的模式时提供一些参考。他山之石可以攻玉,也可以砌墙,但要使其为己所需,使用者需有自己批判性的分析,并作出自己的选择。

如同美国多元的社会文化结构,美国的艺术设计教育呈现着明显的多元化状态。各个学校有着自己独特的办学特色。我们可以看到像耶鲁大学艺术学院这类重视学生思辨能力、个性、社会参与意识的精英教育模式,也可以看到培养各行业所需的设计师的职业性教育模式,如纽约视觉艺术学院;有设在理工大学氛围中的重理性、重功能的设计教育,如伊利诺伊理工学院的设计学院,也有在纯艺术氛围中的设计专业;其中有的学费昂贵,也有的不取分文,如库帕联盟。行行色色的学校为学生提供了广泛选择的余地,也为社会的需求提供了不同层次、不同素质的人才。

据说中国目前已有一千一百多所大学或学院设有设计专业,很担心大家都把学校办得面目一致。我们常讲学生需要有自己的艺术个性,学校也要有自己的特色、专长。我们应该有一批重艺术创造力的学院,也应该有一批重学生理性思维、重设计功能研究的学校;有重素质培养的学校,也应该有重技能训练的学校。这种多层次多方位的艺术设计教育局面才能适应国家快速发展的需求。

这套丛书试着向读者展现美国艺术设计教育的不同面貌。编者从众多美国学校中挑选了一些有代表性的例子。由于篇幅的限制,对每个学校的介绍不可能做到全面与深入,也不可能从学术角度作任何评价,但它对艺术设计教育者,及希望去美国留学的读者而言,不失为很好的参考资料。

08
09

Letter from President / 校长致语

Paula S.Wallace

Savannah College of Art and Design / 萨凡纳艺术设计学院

萨凡纳艺术设计学院非常高兴加能加入亚洲艺术与设计协作联盟的出版计划。

萨凡纳艺术设计学院是私立的非赢利机构,有资格授予美术学士、建筑硕士、艺术硕士及美术硕士等学位。全学院共有22个专业研究方向。

萨凡纳艺术设计学院的目标是培养和提升每一个学生的独特气质。学院的小课程教学让每个学生都有机会获得单独的学习指导,学生们在一个智能的激情的和创造性的学习氛围中相互影响及促进,他们的学习和研究都是在学院的杰出教授们认真指导下进行的。工作生活在学院修复后的美丽的历史性建筑空间里,学生获得了良机去发展他们的个人风格并为他们将来在视觉和表演艺术、设计、艺术史和建筑艺术等领域的职业生涯作好准备。

我们的学院相信艺术是文化的桥梁,因此我们总是在探询各种方式去拓展学院的国际视野。我们学院的老师和学生来自美国50个州和80多个海外国家,学生中10%的比例为国际学生,其中5%的国际学生来自亚洲,目前有12个学生来自中国。学院的作品经常参加伦敦、香港、北京、上海、巴黎及威尼斯等地的国际巡回展览,同样来自不同国家文化背景的艺术家和设计师也经常在学院及学院海外分校的画廊举办展览。目前学院在法国的拉科斯特(LACOSTE)艺术学院建立了永久分校,同样还在如下国家提供海外学习课程:日本、英格兰、意大利、法国、德国、加拿大、西班牙、古巴及泰国。

我们非常感激亚洲艺术与设计协作联盟的辛勤工作使萨凡纳艺术设计学院的各种信息在中国得以传达,就我个人而言,我多次访问过中国,我的女儿也是中国人,我对她祖国丰富的文化遗产充满崇敬之情。中国紫檀博物馆馆长陈丽华女士是我们现任校董事会成员。我也希望通过本书的出版增强我们学院与你们伟大国家的联系。

谢谢!

Paula S. Wallace, 萨凡纳艺术设计学院

Savannah College

萨凡纳艺术设计学院

Of Art and Design

12
13

Josh Yu / 余震谷

萨凡纳艺术设计学院教授、绘画系主任
校长办公室特别企划室主任

The Characteristic of America Art Education / 美国艺术教育之特色

艺术教育在美国一直是整个国家教育系统中的一个体系,不管是私立还是公办学校,它既是独立的,又是融于其他体系之中的。政府、民众重视艺术教育。学校为培养艺术设计人才,专家们积累,改革,不断修改补充,渐渐完善了一整套的艺术设计教育体制,并根据市场经济的原则,自我调整,互相竞争,不断为社会培养了许多的艺术家和设计家。各个学校各具特点,但它们共同的教育特色是学校为学生们提供了一个启发性的学习环境,老师的教学突出以学生需求为中心,把重点放在激发学生潜在的创造能力,培养学生解决问题的多种手段,锻炼学生表达思想的自我意识。

美国的艺术教育趋向和它的整个社会文化理念保持一致,但有些特色在艺术创作领域中显得更为突出。学校高度鼓励逻辑思维与形象思维的融合渗透,以产生独特的思考力和创造性,在此我归纳为:讲究理念,强调个性,注重创造,推崇新异,关联社会。

1. 讲究理念,就是强调艺术创造要有思想基础和深度,要言之有物,不能为追求形式而形式。艺术家要通过艺术作品来表达自己的感受,用形象来与观者对话,通过这种对话把自己的理念灌输给观众,并使之产生共鸣。思想是一件艺术品的内在灵魂,理念是一个艺术家的精神反映,有此两者才能产生旺盛的生命力赋予一件艺术品,而有生命力的作品才是感人的杰作。

2. 强调个性,就是要突出艺术家个人思维的与众不同。艺术家有充分的自由用艺术来表现出个人独特的感受。艺术创造是人类在精神领域的升华。这就要求艺术家发挥个人的特有的敏锐性来发掘事物的本质,然后运用独有的艺术语言来表达感受,创造出一个可见的艺术形象来表达自己的声音:那是发自艺术家内心自我的,而且是独一无二的。

3. 注重创造。艺术创作看重创造,尤其首创,就是要求艺术家能用自己的、独特的艺术语言来表达己的思想。艺术家忌讳与人相似或类似,这包括所用表达的形式和包含的内容。艺术家在此是高傲的,但也是自律的。他们不齿于平庸,常常为创作一件艺术品而苦思冥想,绞尽脑汁。既避“撞车”,又躲古人,以求自我创造。

4. 推崇新异。艺术家为求自己的作品能给人耳目一新的感觉,苦苦地追求并希望抓住所处时代的新气息、新观念,并与之同步甚至领先新潮流,为此艺术家开拓新思路,发掘新题材,寻找新技术,敢用新材料,以新时代的新语言,来表达艺术家的新思想和新理念。为求出新,许多艺术家们纷纷向不同于自己的文化汲取营养,以求嫁接,再生新果,这也成为后现代主义的一个重要特征在艺术领域的具体实践。

5. 关联社会。这看起来与强调个性有矛盾,其实不然,正因为艺术家异于他类,他们对许多社会上发生的事情,除了有敏锐的感觉之外,还有丰富的表达语言和方法。科学家发明新的东西造福社会,让民众享受当代高科技发展带来的实惠。艺术家则除了表达歌颂人性美、自然美外,用自己特殊的触觉来感觉社会,并用艺术形式来传递自己的看法,引发大众和政府的关注。此类的例子比比皆是:如呼吁对爱滋病和爱滋病人的重视,艺术家们是功不可没的。在此,艺术家们不光给民众提供了大量的精神美味大餐,更配制了不少苦口的、治疗社会病症的良药。

美国的绝大多数专业艺术设计教育学校,都要接受美国政府教育机构所委托的专业委员会进行的定期检查、考核和审核,以决定该校是否可以继续被授权授予学位、文凭与招收学生。此类检查极为严格,每十年一次。每次由委员会的委员们在各自专长的学术领域范围内,并按照主席指配的专题,各自独立地进行审核。委员们有权要求,而且校方必须配合,为委员提供一切便利,对学校艺术教育的各个层面进行全面的评估。其中包括师资格、教学质量、课程设置、学生作品、师生考评、学术成果、仪器设备、宿舍餐厅、运动设施、行政管理等等,极为细致深入。这就要求所有材料全部到位归档以备随时抽查。每次审核要用半年到一年,委员们各自提供独立的报告给主席,然后主席协调开会讨论,以决定该校是否通过检查。如检查不满意,委员会会提出详细条款限期要求改进,然后再查。如检查不通过,该校将临时取消学位授权资格,再次不通过,该校将被取消学位授权资格,并且降级。此事一旦发生,学校声望大跌。

美国的艺术设计学位分为:1. 博士学位。仅授予艺术史或艺术理论研究。也有极少数学校有传媒博士。美术硕士是艺术与设计的最高学位,相当于博士学位,并有资格在大学教书。2. 艺术硕士。是美术硕士和美术学士之间的一个艺术学位。艺术硕士不能在大学教书,但可进一步修课,以获取美术硕士。3. 美术学士。需要至少4年时间,2年普通基础课,1年艺术设计基础课,1年专业课。美国有许多社区大学提供头2年的基础课,然后转学至艺术院校,大部分的学生可以从第3年开始。美国的艺术设

计学校和其他专业一样，采取学分制，宽进严出。本科入学可以没有作品，但有好作品的学生就有较多的奖学金机会。

业余艺术教育在美国也非常普及，除了民间的许多组织教授与生活密切相关的艺术外，国立和私立的许多综合大学也利用丰富的人力和设备优势，开设夜间班、周末班和假期班，为许多普通大众提供所喜欢的艺术设计课程。此类学校收费低，不提供学位，但为业余艺术设计爱好者的知识技术水准提高创造了一个相当好的环境。

文化艺术的普及提高了国民的精神素质，反过来国民素质的提高也促进了文化艺术的发展。美国的艺术教育培养出一大批世界顶尖的一流艺术设计人才，但也有不少不足之处可供警戒。如过分强调个人表达，忽视了大众的感受，一味强调观念出新，忽视了基础训练等等。在观念出新的大旗下，当然也有不少人鱼目混珠，以掩盖自己的浅薄和空虚。当今中国艺术设计教育在大量汲取西方教育营养的同时，也要科学地学习。在力求与世界接轨的同时，也要保持自己民族的鲜明特征。艺术是文化的产物，如果完全离开了它的民族性，世界一同，就丧失了艺术的独特性。多种文化土壤产生多样艺术，奇花异葩互相争奇斗艳，这个世界才丰富多彩，有声有色。