

克兰布鲁克艺术学院

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

克兰布鲁克艺术学院

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
CAC
Cranbrook
Academy
of Art

图书在版编目(CIP)数据

克兰布鲁克艺术学院 / 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 7-112-07706-0

I. 克... 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 100445 号

责任编辑: 张幼平

特约编辑: 张子康 刘 辉

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 刘 梅 孙 爽

美国当代艺术与设计教育丛书

克兰布鲁克艺术学院

CranBrook Academy of Art

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: 13 $\frac{1}{2}$ 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 7-112-07706-0

(13660)

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
Difference of Art & Design Education Between China and American / 中美艺术与设计教育的差异	13
Cranbrook Academy of Art / 克兰布鲁克艺术学院	20
Architecture / 建筑学	31
Ceramics / 陶艺	47
2D Design / 平面设计	63
3D Design / 立体设计	79
Fibre / 纤维	95
Community Montage / 综合剪影	111
Metalsmithing / 金属工艺	129
Painting / 绘画	145
Photography / 摄影	161
Print Media / 印刷媒介	179
Sculpture / 雕塑	193
Financial Aid / Admissions / 奖助学金 / 录取程序	213
Acknowledgments / 致谢	219

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

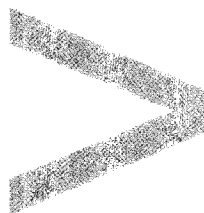
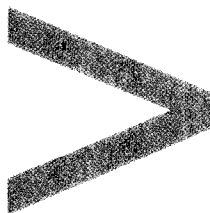
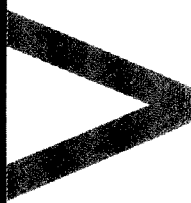
Robin Luo

Josh Yu

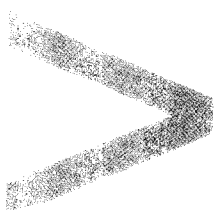
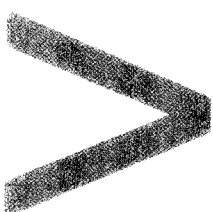
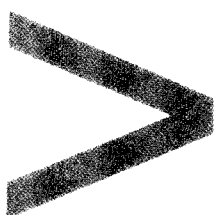
Felicia E.Molnar

Kim Carlin

Nina Zurier

引言 / INTRODUCTION

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院。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

Gerhardt Knodel

Cranbrook Academy of Art / 克兰布鲁克艺术学院

克兰布鲁克艺术学院（注：因中国科学院院士、著名建筑专家、清华大学教授吴良镛先生曾于此毕业，建筑学界习惯译为“匡溪艺术学院”）是艺术创新的摇篮。克兰布鲁克艺术学院 70 年成功的历史根植于一种特殊的教育形式，10 位驻院艺术家靠着他们的学术成就、实践经验、关注焦点和治学理念致使每个专业都发展得生机勃勃。教师在克兰布鲁克工作，也在克兰布鲁克生活。他们的工作室和他们领导的系非常接近。他们的学术成就是学院的宝贵的资源。他们的存在和实际经验在研究生教育中起到了关键性的作用。

学院提倡一种特别的教育模式，这种模式倡导学生和教员互相促进，共同学习。学院领导非常谨慎地挑选学生，力图将学院变成未来艺术家的殿堂。学院对个性和创造性以很高的评价，并且会鼓励学生那样做。教育的有效程度体现在所有参与者对于教员提出的观点的质疑上，所有的意见都是值得重视的，所有的想法都是值得讨论的。有价值的争论是被鼓励的并且被认为是非常重要的。

如果亲自来到我们的校园，你就会发现它是多么的令人难忘：有埃利尔·沙里宁（Eliel Saarinen）设计的院馆，还有环绕四周的树林、湖泊、小路和风景如画的庭院。从很多个角度来看，这里都是与世界隔绝的世界——安静的休憩之地，完美的工作场所，发现自我和反思自我的境地和展开无穷想像的地方。你会惊叹这里的年轻艺术家的作品是如此的优秀，不管是在过去还是现在都创造了辉煌，将来也会同样的卓越。

因为新设备的购置以及由西班牙著名建筑师 Rafael Moneo 设计的新创作大厦的落成，现在，各个院系都受益于规模不断扩大的工作室空间和新的设施。先进的媒体实验室提供了各种新工具，扩大的学生组织的论坛提供给学生在享有声望的场所向公众展示自己作品的机会，这些论坛一般在克兰布鲁克艺术博物馆举行。不断增多的艺术展为学生提供了更多的接触现代顶级艺术展的机会，包括网络画廊，展出的都是校友最近的作品。在 2001 年，博物馆迎来了非常重要的馈赠：由 Shuey 收藏的 46 件第二次世界大战后期珍贵的艺术作品。

克兰布鲁克位于大城市——底特律。底特律是美国后工业时代的特别现象。底特律的文化资源、博物馆、各大院校和城市300年悠久的历史激发了艺术创作的灵感，而这些都是美国的缩影和精华。底特律的生产部门也为艺术创作获得外部资源和合作提供了众多的机会。一个人的成就有多大取决于他为自己设定的目标。在这里，选择是丰富并且多样的。

Gerhardt Knodel, 克兰布鲁克艺术学院校长

Qing Lan / 蓝青

Executive Director

United Asia Art & Design Cooperation

M.F.A., University of Florida

美国亚洲艺术与设计协作联盟执行总监

Difference of Art & Design Education Between China and American / 中美艺术与设计教育的差异

“教育是学习知识和传授知识的过程，通过这个过程来提升推论和判断的能力，并大致为一个人面对成熟生活作智力上的准备。”这是关于教育概念的基本解释。艺术教育与普通的知识教育有着很大的不同，对艺术教育而言所有的过程显得更为复杂。中国的艺术与设计教育正处于一个大发展、大改革的新时期，对美国艺术与设计教育的历史、发展及当今状况的研究将对中国的艺术与设计教育有一个积极的作用。我在美国生活多年，学习及工作都在学校里。就自己的求学经历和在美国的教学实践，可能谈不上对美国的艺术与设计教育有多么深刻的理解，仅就一些体会与大家分享。

美国艺术教育——对教育本质的追求

美国的艺术教育历史比欧洲要短得多，传统意义上的欧洲学院派教育模式对美国的艺术教育影响不大。传统学院派教育模式的单一性未能适应美国社会经济发展的日趋复杂，在美国近一百多年的国家发展史中，艺术教育在新兴经济发展的支配下直接移植了欧洲现代艺术教育改革的成果，并在此基础上演变成了美国风格的艺术教育模式。这是一个不断实践、不断发展的模式，并与经济 and 科学的发展紧密结合。美国当代艺术与设计教育并没有一个统一完整而清晰的施教体系，但是各大院校的教育思想传达出了绝对清晰的教育理念。对美国艺术教育者而言，艺术的个性化、学科的非标准性，以及社会需求的实用性弱化了统一施教体系建立的必要性。艺术教育首先是教育，教育的目标是提升个人的素质再而提升群体的素质。美国的艺术教育界对这个理念的把握决定了美国艺术教育的模式，美国艺术与设计教育的出发点不是以培养精英艺术家与精英设计师为目的，精英艺术家与精英设计师只是学院后的副产品。美国艺术教育的核心思想是强调创造力的独立化和个性化培养，并强调自我价值的社会诉求和价值认同感。艺术与设计学科在美国与其他学科一样，教育模式主要落在两点：认识论和方法论。艺术教育的实践就在

这两点之间旋转、拆解、整合。他们的教育重视思维观念的提升,排斥纯技巧训练的传统艺术教育模式。对求学个体而言,艺术首先是思考,在思考的过程中寻求技巧的自我完善和对艺术样式选择评判能力的提升。他们认为一个人的职业成长过程是一个漫长的过程,学会思考才能应对不断涌现的新事物的挑战。美国艺术教育在这个模式的不断发展和完善的过程中找到了学院教育与社会价值现象中的平衡点。美国的学院是开放式的并与社会同步发展,这也是美国的教育思想在西方社会独树一帜的地方。这种教育思想深刻地影响了美国社会的各个层面,这也是美国经济文化活力纷呈的源动力,即以创新的思想根植于教育的各个层面。

中国艺术教育——教育理念的缺乏

中国艺术教育的各个层面都缺乏一个完整而清晰的教育理念,与美国相反,中国的艺术教育有一个统一的施教体系并强调一个标准。中国的艺术教育体系并非在自身艺术传统的推动下产生的,而是在拿来了19世纪末欧洲学院模式和前苏联学院模式,在基本脱离自身艺术传统的背景下产生的。对中国的学院艺术教育而言,对自身艺术传统价值体系的诉求永远都是一个尴尬的话题。西方整个20世纪的艺术教育发展让处于闭关状态下的中国艺术教育成了西方传统艺术教育模式的东方遗孑。当中国的大门在20世纪80年代打开后,西方近一个世纪的艺术教育发展万花筒似地在我们面前晃来晃去并让我们无所适从。老一辈的艺术教育家们在20世纪20年代引进了西方传统学院教育的施教模式,但是中国艺术教育的自身理念从来就不曾有过。在文化背景和社会环境的巨大差异下,后续者对西方艺术与教育产生了很多误读,在误读后产生的施教模式违背了现代艺术教育的价值核心,进而阻碍了艺术教育的自身发展和全民艺术素质教育的推行。当前中国艺术教育的改革已经拉开了序幕,尤其在设计教育领域。以设计教育的改革来带动整个艺术教育的全面革新也许是最适合当下中国的方式,但中国艺术教育不从教育理念的整合和重塑入手,恐怕还会重蹈上个世纪的覆辙。

行政与学术——中美艺术学院的差异

美国的学院管理模式也决定了教育模式的开放性,管理团队与教学团队的分离给学院教育一个准确的定位:学院并不是一个有某种学术倾向的代言机构,而是一个提供教育和实践的平台。在美国,学院派只是一个历史学术名词,多指欧洲传统学院。学院并不是某个精英团体的学术垄断机构,在人类历史上,

学院就是反知识垄断和反教育垄断的产物。美国的学院继承了这一本质而成为世界上最开放的学院。这个开放是指学术态度的开放,真正做到了海纳百川。这一态度也使得美国成为当今世界上艺术与设计最活跃的国家。美国艺术学院的教授不是以艺术家或设计师的自身职业状态而是以一个教育者的身份出现在学校里。教授不能以自己的喜好去引导学生,而必须以一个全面而公正的态度去指导学生建立独立的思考、评判的标准,教授不能以自己的评判尺度去左右学生的独立价值取向。美国很多学院都规定教授的一个课程设计不能重复使用两次,而课程的评判权都在学生手里。因材施教我们的老祖宗一两千年前就提出来了,而中国学院艺术教育的弊端也在这里,众多的施教者认为把自身的学术价值取向作为标准传授给学生是天经地义的事情。在中国,艺术学院管理团队与教学团队不分是学术腐败和学术误源的根源。它直接导致了学术氛围的维权性和近亲繁殖后的种群退化。前不久国内一位知名艺评家戏称中国的学院艺术教育的学术状态是小农意识的官本位学术。话说得刻薄了点,但也不无道理。中国的艺术学院应该去思考一个教育机构的真正实质所在何处。美国的学院是想尽一切办法把各种存在的院外学术状态引入教学。评判是学生在掌握学院教授的评判法则后自己去定义的。有些国内的老师曾在美国的艺术学院参观过,他们眼中的美国艺术学院的学生好像有点不务正业,整天没完没了地讨论。其实美国艺术学院是在训练学生从一个想法的起点契入到一个思考模式,再在这个模式中有体系有逻辑地整合理念,最后在视觉和观念上完整地表达出来,这整个施教模式极其严谨。美国学生的学习压力很大,因为这一套施教模式对学生创造潜力的压榨频率非常高。中国学生从小习惯了填鸭似的教育,他们是以被动的姿态接受教育,主动性比较差,这不是说他们不勤奋,而是非主动性思考。

美国艺术教育学科间的交叉与互动

美国艺术学院里各学科间的界限是极其模糊的,各专业相互交叉,学生自由跨学科选课。这一宽泛度对艺术教育极其重要,学生的创造力得到了最大限度的发挥。美国艺术学生的想像力都非常丰富,这得源于他们从不同艺术领域获得的知识 and 营养。美国的艺术教学注重过程而非结果,思想都是在实验与实践的学习过程中产生的,结果是长时间的目的追求,而不是通过一个短期教学得到的。而中国的艺术教学比较注重结果,忽略了教学过程。有国内美院的教授对我讲,他们看到美国学生的作业不比国内学生强,但美国艺术家和设计师的学院后成长的成功率远远高出中国。我想区别就在这里,美国艺术教育追求的是学生成长的长远目标,学生学到了思想和方法,这才是一个人成长的无穷源动力。而中国学生

在短期内学到了技巧,其中极其有天赋的学生能够自我良性发展,而大部分学生会被技巧所束缚而失掉在成长期中建立创造性思维的最佳时机。美国艺术学院的学科间交叉教学同样也给学生在学院学习期间提供了多信息的认知渠道。学生通过多方向性的学习去充分了解自己在某一专业领域内的潜力,而避免重复性的学习资源投入。中国的艺术学院专业间界限分明,教学互不往来,学生被动地局限于单一领域。而施教者认为这样集中精力于某一专业能快速提高专业素质,其实这是一种短视和对受教者的不负责任。中国的艺术学院的教学纲要对人成长过程中非定性的生理阶段没有明确的科学认识。在美国就读美术硕士学位并打算毕业后在大学任教的话,必须学习教育学及教育心理学的课程。美国绝大多数大学在招聘艺术学科教授时都要求候选人学过教育学课程。美国在电子影像领域独步世界,这也是美国艺术学院与电脑科学领域互动教学的结果。中国艺术学院的学生可能只局限于对某些影像动画软件的使用,而美国学生能自己动手编程。

实践——美国艺术教育的灵魂

美国大多数艺术设计学院学科都很完善,而且划分很细。学科的多样性并没有增加学科间的界限,相反更多地促进了各学科间的交叉和融合。学生可以在全学院内自由选课,这样学生可以更广泛地接触各类视觉艺术形式从而寻找适合自己的艺术表达方式。纯艺术学科、设计学科及建筑学科交互在一个大视觉的概念下给学生提供了广泛的视觉空间去自由表达。在信息量极大的专业学习之后,各艺术学院提供各种职业实践机会给学生,包括本科生和研究生的暑期项目、到国外旅游学习实践项目、纽约和欧洲工作室项目以及大量的与各大公司的合作项目。在很多著名的设计艺术学院里,大量的教学课程就是与大公司合作的实际产品设计项目。美国洛杉矶的中心艺术设计学院和底特律的创造研究学院的产品设计专业与全球各大汽车制造商和产品制造商的广泛合作,为推动全球汽车和产品制造业的发展作出了极大贡献,而企业为学院专业发展提供了资金上的帮助。日本丰田公司就每年资助创造研究学院的产品设计专业100万美金。学生毕业的就业率是衡量美国艺术学院知名度的直接标准。在美国艺术学院,职业角色教育从新生入学第一天就开始了并一直伴随到毕业。这一系列的教育包括成功教育、自我价值和自我表现教育、写作、口才等辅助教育。美国人的的人生观就是自我价值在社会充分体现才是成功的表现。这一切都决定了教学不是在象牙塔里闭门造车,必须是实践性的自我发掘过程。实践是美国艺术学院的课程灵魂,学生通过实践课程紧密结合社会需求从而很快进入职业轨道。