

湖州师范学院教学改革培育项目

The Training Programs of Teaching Reform in

Huzhou Normal College

艺术设计教育探索

Exploration of the Art Design Education

著 / 译 单炜

Author/Translator Shan Wei

古吴轩出版社

GUWUXUAN PUBLISHING HOUSE

湖州师范学院教学改革培育项目(项目编号: JY2008014)

The Training Programs of Teaching Reform in Huzhou Normal College

(Project Number: JY2008014)

艺术设计教育探索

Exploration of the Art Design Education

著/译 单炜

Author/Translator Shan Wei

古吴轩出版社

GUWUXUAN PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计教育探索=Exploration of the Art Design Education: 英、汉/单炜著译. —苏州: 古吴轩出版社, 2009.7

ISBN 978-7-80733-351-7

I. 艺… II. 单… III. 艺术—设计—教育—研究—中国—英、汉 IV. J06-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第108907号

责任编辑: 钱晓燕

装帧设计: 陆月星

责任校对: 张 蕾

责任照排: 陆 菁

书 名: 艺术设计教育探索 Exploration of the Art Design Education

著 译: 单 炜

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号

邮编: 215006

Http://www.guwuxuanchs.com

E-mail: gwxcs@126.com

电话: 0512-65233679

传真: 0512-65220750

印 刷: 苏州日报印刷中心

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 16.5

字 数: 230千字

版 次: 2009年7月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-351-7

定 价: 28.00元

如有印装质量问题, 请与出版社联系。

内容提要

《艺术设计教育探索》一书主要以目前我国艺术设计教育中所存在的主要问题为研究内容,阐述了中国艺术设计教育近百年来的发展历程,找出了一些问题存在的根源,并探索解决这些问题的方法。全书共分五个章节,第一章介绍了中国近代艺术设计教育的产生与发展,包括中国近代艺术设计教育在历史的巨变中产生、中国艺术设计教育发展的现状及其存在的问题;第二章阐述了艺术设计专业培养方案、课程建设、教学内容与教材建设等相关问题;第三章研究的主题是以就业为导向,加强学生综合能力的培养;第四章探讨如何强化艺术设计教育特色,创新艺术设计教育教学模式;第五章主要研究从本国实情出发,发展艺术设计教育。本书在各个章节的论述过程中主要以问题的提出、探讨和解决为研究脉络,贯穿了一些实例进行解读,提供了部分艺术设计专业人才培养方案的研究资料。

该书是作者主持的“湖州师范学院2008年度教学改革培育项目”的研究成果,也是作者在从事艺术设计教育工作实践中积累的一些经验和得到的一些感悟。作者本着学习和交流的目的,将此书展现给各位同仁和读者。为了便于交流,本书采用了中英文对照版本出版。

本书可作为高校艺术设计专业教师教学、教学管理参考用书,也可供关心艺术设计教育的同仁和广大读者阅读。

Brief Introduction

The book *Exploration of the Art Design Education* focuses on the researches of the main existing problems in China's art design education at present, meanwhile, it illustrates the development process of China's art design education in the past nearly 100 years, and searches for the source of some questions and tries to explore the possible measures to solve them. Five chapters are included in the book: Chapter 1 introduces the origination and the development of China's modern art design education, including the origination of China's art design education in the vast historic change, the development status as well as the existing questions of China's art design education; Chapter 2 illustrates the relevant topics of the art design education on the training programs, course construction, teaching contents, textbook construction, etc. ; Chapter 3 mainly researches the cultivation of students' comprehensive ability oriented by the employment; Chapter 4 explores the ways to strengthen the unique features of the art design education and innovate the teaching modes; Chapter 5 mainly researches how to develop the art design education from the national realistic conditions. The illustrating process of each chapter mainly takes raising questions, discussing questions and solving questions as the researching line, meanwhile, some real examples are taken for the vivid illustration. In addition, some of the research data of the talents training programs of the art design

major are presented.

This book belongs to the research achievement of *The Training Programs of Teaching Reform in Huzhou Normal College in 2008* led by the author, which also includes the experience and reflection from my working practice in the art design education, and now I'd like to present them to the fellow colleagues and readers with the purpose of learning and communication. In order to promote the communication, the book is written in both Chinese and English.

The book may be the reference for the teachers' teaching and the teaching management of the art design education in the colleges and universities, which could be read by the fellow colleagues and readers who are interested in the art design education as well.

前 言

中国艺术设计教育的发展真正算起来只有近百年的历史。在此之前,中国传统艺术设计(工艺美术)作品的制作大都依靠手工业作坊,传授技艺也只有师傅带徒弟的单线形式,这也形成了中国传统艺术设计教育的特点。

近百年来,中国的艺术设计教育有了长足的发展,老一辈设计教育家为中国的艺术设计教育的发展作出了杰出的贡献,使中国的艺术设计教育具有了相当的规模,步入了国际艺术设计教育的轨道。改革开放以后,中国的艺术设计教育随着中国经济的高速发展而突飞猛进。改革开放使得国际上先进的艺术设计及其教育观念不断被引入中国,中国的艺术设计教育也逐步与世界接轨。在东西方的设计理念及其教育观念的相互碰撞下,中国的设计教育呈现出多元化和蒸蒸日上的繁荣景象。随着艺术设计的高速发展,各高校纷纷扩招。这样,在艺术设计教育方面难免会出现一些问题,如师资紧缺、教育理念滞后于设计产业的发展、课程体系不完善、实践教学落实不到位等等,这些都是亟待解决的问题。

我从事艺术设计教育工作的二十余年,正是中国艺术设计教育高速发展的阶段。在工作实践中,我亲眼目睹了艺术设计教育发展的辉煌历程。二十余年来,自己不仅担任具体的专业教学及管理工作的,发现和解决一些专业教育的实际问题,而且也参与过一些高校设计艺术教育的改革活动。这使我深深体会到艺术设计教育工作不仅要传授知识,而且还要关注设计教育和设计产业发展的前沿动态,了解国际上新的设计教育理念,从宏观上去看待和发展艺术设计教

育。在具体实施艺术设计教育工作的过程中,还应结合我国和本地区的经济状况和地域特点,以及地区的社会需求等一系列情况,对艺术设计教育中的相关内容和工作及时进行修正,以达到服务地方和培养高素质设计人才的目的。

本书的内容是我在从事艺术设计教育的工作实践中所积累的一些经验和得到的一些感悟,本着学习和交流的目的,展现给各位同仁和读者。有些内容是我对艺术设计教育发表的粗浅看法,属于个人的见解,有疏漏和不当之处还期望得到关心艺术设计教育的同仁和广大读者批评指正。

单炜

2008年10月

Preface

Actually, the development of the art design education in China is just of nearly 100 years' history. Before this, the Chinese traditional works of art design (arts and crafts) depended mostly on handicraft workshops, the skills could only be passed on by the single form that masters taught the apprentices, which helped to form the traditional Chinese art design education features.

In the past hundred years, China has made a great development on the art design education. The design educators of the older generation have made great contributions to the art design education in China, leading the Chinese art design education to a considerable scale and thus into the orbit of international art design education. Since the reform and opening-up policy, China's art design education has made enormous progress as China's economy develops rapidly. The international advanced art design and its educational concepts are being introduced by the aid of the opening policy, and Chinese art design education is integrating with the world progressively. China's art design education is being diversified and flourishing with prosperity in the collision between the concepts of art design and education from the eastern and western countries. With the rapid development of art design, universities are expanding the enrollment, thus a series of problems inevitably appear, such as being lack of teachers, educational concepts lagging the development of design industry,

the curriculum system being imperfect, the teaching practice implementation being inavailable and so on which are the problems to be solved immediately.

I've been engaged in art design education in China for more than 20 years, which was in the period of the high-speed development of China's art design education. I witnessed the splendid developing process of the art design education in the working practice. During the past over 20 years, I not only took the professional teaching and management in order to find and solve the practical problems of some professional education, but also participated in the activities concerning the art design education reform of some colleges and universities, which made me understand deeply that the art design education should focus on the design education and the frontier dynamic development of design industry, approach the new international concepts of the design education, take a macro view on the development of the art design education, rather than only focus on imparting knowledge. During the process of implementing the art design education, a series of factors such as the local economic conditions and regional features, and the social needs of the art design education in specific regions and so on should be concerned as well, so that the relevant contents and work in the art design education could be timely modified in order to achieve the goals of serving the locals and training the high-quality art design talents.

The perspectives in this book cover some experience and reflection from my working practice in the art design education, and now I'd like to present them to the fellow colleagues and readers with the purpose of learning and communication. Some of them are my rough personal views on the art design education. It is greatly hoped that the fellow colleagues and readers who concern about it will kindly point out and correct the possible errors.

Shan Wei

October, 2008

目 录

第一章	中国近代艺术设计教育的产生与发展 / 1
第一节	中国近代艺术设计教育在历史的巨变中产生 / 1
第二节	中国艺术设计教育发展的现状及其存在的问题 / 4
第二章	艺术设计专业培养方案、课程建设、教学内容与教材建设 / 9
第一节	艺术设计专业本科生培养方案 / 9
第二节	艺术设计专业课程体系建设 / 26
第三节	艺术设计专业教学内容 / 35
第四节	艺术设计专业教材建设 / 57
第五节	课程教学实施过程管理 / 60
第三章	以就业为导向 加强学生综合能力的培养 / 62
第一节	明确课程结构与就业之间的关系 / 62
第二节	加强学生综合能力培养的具体措施 / 67
第四章	强化艺术设计教育特色 创新艺术设计教育教学模式 / 70
第一节	重视创新能力培养和个性化艺术素质教育 / 70
第二节	更新艺术设计教育教学手段 / 71
第五章	从本国实情出发 发展艺术设计教育 / 74
第一节	要加强中国传统文化与艺术的教育 / 75
第二节	构建符合中国实情的艺术设计教育体系 / 77
	参考文献 / 200
	附图 / 201

CONTENTS

Chapter One The Origination and Development of China's Modern Art Design Education /81

1.1 The Origination of China's Modern Art Design Education in the Great Historic Changes /81

1.2 The Current Status of China's Art Design Education and the Existing Problems /87

Chapter Two The Training Programs, Curriculum Construction, Teaching Contents and the Textbook Construction of the Art Design Major/93

2.1 The Training Programs for the Undergraduates Majoring in Art Design/93

2.2 The Curriculum Construction of the Art Design Major/117

2.3 The Teaching Contents of the Art Design Major/132

2.4 The Textbook Construction of the Art Design Major/163

2.5 The Management of Course Teaching Process/168

Chapter Three Strengthening the Cultivation of Students' Comprehensive Ability Aiming at Job Hunting/171

3.1 Specifying the Relationship between the Course Structure and the

Employment / 171

3.2 The Concrete Measures for Strengthening the Training of Students' Comprehensive Ability / 180

Chapter Four Strengthening the Features of the Art Design Education & Innovating the Teaching Modes of the Art Design Education / 185

4.1 Emphasizing the Development of Students' Innovation Ability and the Individualized Artistic Quality Education / 185

4.2 Updating the Teaching Methodologies of the Art Design Education / 186

Chapter Five Developing the Art Design Education Proceeding from China's Actual Conditions / 191

5.1 Strengthening the Education of China's Traditional Culture and Art / 193

5.2 Building the System of the Art Design Education that Suits the National Conditions / 195

References / 200

Accompanying Graphics / 201

中国近代艺术设计教育的产生与发展

第一节

中国近代艺术设计教育在历史的巨变中产生

19世纪中期,在社会变革大潮冲击下,落后的教育制度迅速瓦解,接受西方影响的新教育体制逐渐确立,近代艺术设计教育随之产生。

艺术设计教育逐步渗透到人们的衣食住行等基本生活方式中来,甚至向工业设计、装潢设计、染织设计等制造业推进,直至影响到从物质到精神等不同层面的领域。新型的艺术设计教育主要以培养西方工业社会的工程技术和设计人员那样的人才作为培养目标,与中国传统手工业作坊师徒授受的教育方式有着极大的不同。19世纪中后期,西方列强入侵中国,外国资本主义势力在中国商品市场不断扩大,中国国内工厂生产兴起,传统手工业已不适应社会的发展,逐渐落后直至衰落。为了“振兴实业”,清政府部分官僚推行“洋务运动”,输入新式机器,开办新式工厂,新式工厂的机器生产需要新型的技术人才,实业教育正是为了满足社会对各种技术人才,包括测量、绘图人才的急需而产生的新的教育类型。“洋务派”官僚在各地开办工厂的同时,纷纷设置工艺局、实业学堂、艺徒学堂、师范学堂等新式教育机构。各地“工艺局”从国内外招募工匠技师,分科制造器物,招生传授技艺。这种生产与教育相结合的办学方式是从中国传统手工作坊师徒传授向现代设计教育的过渡形态。

19世纪后期几十年间中国各地出现了大批实业学堂，主要传授机器制造、绘画、木作、铜工、漆器、竹器、玻璃、纺织、建筑等各门工艺。所开设的课程有水彩画、写生画、毛笔画、雕塑、解剖学、美术史、图案画、手工课、机器学等。除聘请中国画家传授中国画外，还聘请英国、日本等国教员授课。这些新式学堂多沿袭“洋务派”官僚“中学为体，西学为用”的办学思想和重视实业教育的办学模式，在以传统“四书”、“五经”作为主要教学内容的同时，加入了许多声学、光学、化学、电学等西方科技知识以及设计方面的内容，使中国学生接触到了西方的科技与设计教育。正是由于新式教育体制的不断改革与完善，到20世纪前期，中国艺术设计教育是多元的、综合的，也是开放的、现代的，艺术设计教育注重合理的学科构成和学校布局。在此期间，中国艺术设计教育出现了历史性的飞跃，从而奠定了中国现代艺术设计教育坚实的基础。

20世纪初到30年代后期，是中国艺术设计教育迅速发展的时期。在此期间各地纷纷开设美术学校和美术系科，如国立北京艺术专科学校、国立杭州艺术专科学校、国立中央大学艺术系、私立上海美术专科学校、私立苏州美术专科学校、私立南京美术专科学校、私立武昌美术专科学校、私立西南美术专科学校、私立四川美术专门学校、广州市立美术学校、私立北京艺术科职业学校、私立无锡美术专门学校等许多美术学校。这一时期的美术学校里的绘画、雕塑、设计等学科已经不再像清末实业学堂那样成为实业的依附，而是有了越来越多的独立性，强调“纯美术”和“实用美术”综合平衡的教育格局。高校的布局结构相对合理，既有包含“纯美术”和“实用美术”的专门的美术学校，也有众多综合性大学中设置的美术系科。如南京大学前身国立中央大学设有艺术系，北京师范大学前身国立北京女子高等师范学校曾开设图画专修科，中央美术学院前身国立北京艺专曾并入北京大学成立艺术学院。

中国艺术设计教育多元化的格局与著名教育家蔡元培的教育思想是分不开的。1912年蔡元培担任南京临时政府教育总长，发表了《对于教育方针的意见》，并主持全国临时教育会议，改革学制，修订课程。1916年他在为法国华工学校师资班撰写的《华工学校讲义》中特别阐述了对于建筑、雕刻和装饰艺术的看法。

20世纪20年代至30年代间，赴欧洲学习设计艺术的中国美术家逐渐增

多,西方现代设计教育通过日本、欧洲等不同途径传入中国,其主要是以“图案”教学的形式影响着中国的艺术设计教育。1929年艺术设计教育家陈之佛根据日本的书刊材料,撰写并发表了《现代表现派之美术工艺》一文,系统地介绍了欧洲新兴的艺术设计运动,包括德国“包豪斯”的设计教育,这是中国较早介绍“包豪斯”的著述,这对中国的艺术设计教育产生了很大的影响。另外还有刘既漂、雷圭元、庞薰琴等老一辈教育家到欧洲留学,分别将欧洲先进的艺术设计教育教学模式引进中国,对中国的艺术设计教育作出了杰出的贡献。

新中国成立后,中国的艺术设计教育进入了新的发展阶段。苏联的设计理念进入中国,形成了“苏化教育模式”,给中国的设计艺术教育带来了现代设计艺术的新风。在此期间,中国设计建造出了北京展览馆、上海展览中心、人民大会堂等一批具有浓郁的俄罗斯建筑风格的建筑。这对中国的建筑设计、室内设计产生了深远的影响。1950年,国立杭州艺专改名中央美术学院华东分院,图案系改名实用美术系,后并入中央美术学院实用美术系,不少教师来到北京,成为新中国设计教育界最具影响力的重要教学力量。在设计艺术方面,中国高度重视发展传统工艺和民间工艺。1953年,由文化部主办的“全国民间工艺美术品展览会”在北京举行,党和国家领导人为该展览题词并参观了展览。各地民间艺人来到北京,与专家进行座谈。《人民日报》还发表了庞薰琴的文章《巩固民间美术工艺的成就》。1954年“中国工艺美术展览会”和“中国民间美术工艺品展览会”前往东欧社会主义国家和苏联以及印度和印度尼西亚等国家展出。1956年,中央工艺美术学院成立,由文化部和中央手工业管理局领导,雷圭元、庞薰琴任副院长。虽然50年代的这些活动奠定了中国艺术设计教育手工业、传统工艺和民间工艺的基调,但也有不少艺术家和设计家提出了重视现代设计教育的主张。大规模社会主义建设的开展也促使工艺美术教育逐步向现代设计教育转变,以适应社会生产和人民生活变化的需要。

20世纪80年代初期,改革开放政策使中国艺术设计教育得到迅速发展。“包豪斯”及西方当代设计教育模式和体系在中国得到了推广和应用,促进了中国艺术设计教育的改革与发展,使中国的艺术设计教育发生了巨大的变化,并形成了相当的发展规模。市场经济的繁荣、人民生活水平的大幅度提

高和生活方式的急速变化,使建筑设计、室内设计、环境艺术设计、广告艺术设计、装潢艺术设计、服装艺术设计、工业设计得到前所未有的发展。1985年全国高校工业设计协会成立,在此基础上,1987年成立了中国工业设计协会,次年《设计》杂志创刊。1991年轻工业部在北京召开轻工业系统“工业设计研讨会”,进一步推动了工业设计教育的发展。1992年10月至12月,由经贸部、轻工业部和中央工艺美术学院联合举办了国际工业设计师培训班,联合国科技开发总署推荐一批世界著名的设计家来华任教,这是改革开放以来中国规模最大的一次现代设计教育活动,对于推进中国现代艺术设计的发展产生了巨大的影响。1993年9月至10月,中央工艺美术学院举办“中国环境艺术·室内设计国际高级培训班”。1995年,北京大学与国外联合开办了“工业设计研讨班”。中国设计专家和留学生赴海外学习,许多国外设计专家来中国进行学术交流,西方现代设计和后现代设计思潮迅速传入中国。现代设计以现代社会工业产品和人们的生活环境为主要对象,工业设计教育和环境艺术设计教育的崛起使中国高等艺术设计教育由工艺美术和实用美术教育,逐步发展成为现代设计教育新的层面。

我国的艺术设计教育,从最初的工艺美术教育,发展到今天的艺术设计教育,共经历了图案——工艺美术——艺术设计等不同的历史发展阶段,其教育模式和课程体系均发生了巨大的变化。中国的艺术设计教育经过了坎坷的百年道路,给我们留下了丰硕的成果和丰富的经验,为我国未来的艺术设计教育发展奠定了基础。

第二节 中国艺术设计教育发展的现状及其存在的问题

当前,我国高等教育正在发生深刻的变革,高等教育已经从过去的精英教育转向大众教育。从学科的发展角度看,目前,艺术设计的内涵已从过去狭窄的实用美术范围扩展到工业设计、环境艺术设计、视觉传达设计、数字艺术设计、网页设计、动画设计、服装设计、产品设计等与人们工作、生活密切相关的广大领域。各校都在抢抓这一重要的战略机遇期,实现学校的跨越式