

Thought on the Teaching and Learning of Modern Art Design

Leichang Huang¹, Shanhua Bi¹, Lu Feng²

¹The Art & Design School, Dalian Polytechnic University, Dalian Liaoning

²The Fashion Design School, Dalian Polytechnic University, Dalian Liaoning

Email: baomason@163.com

Received: Nov. 1st, 2016; accepted: Nov. 20th, 2016; published: Nov. 23rd, 2016

Copyright © 2016 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

Abstract

Based on the teaching needs of modern art design, the “teaching” and “learning” were discussed systematically during the process of modern art design teaching: the teachers’ teaching, students’ learning, objective of teaching and learning, the function of teaching material, the relationship of social demands and teaching, the professional courses and basic courses, theory and practice, and the evaluation for the design works were included, which paid attention to both the teacher and the student. It would be a basis for the virtuous cycle of modern art design teaching.

Keywords

Modern Art Design, Teaching, Thought

现代艺术设计教与学的思考

黄磊昌¹, 毕善华¹, 冯璐²

¹大连工业大学艺术设计院, 辽宁 大连

²大连工业大学服装设计学院, 辽宁 大连

Email: baomason@163.com

收稿日期: 2016年11月1日; 录用日期: 2016年11月20日; 发布日期: 2016年11月23日

摘要

基于现代艺术设计教学的需求, 对现代艺术设计教学过程中的“教”与“学”进行了系统的思考: 教师

讲授、学生学习、教与学的目的、教材的作用、社会需求与教学、专业课与基础课、理论与实践、设计作品的评判等方面从教师与学生两方面进行了探讨，以期为现代条件下的艺术设计教学的良性循环奠定基础。

关键词

现代艺术设计，教学，思考

1. 引言

加入世贸组织以后以及进入 21 世纪以来，国际市场的冲击对各行业而言既是压力又是其开拓与发展的动力，艺术设计也不例外，相反却以其艺术特有的敏感性与国际化进行率先有力的互动。艺术类教学有着与理工类及文科类教学明显不同的特点，艺术设计教学怎样适应新的经济时代？应培养什么样的设计艺术专业人才？这些都是许多院校正在探讨与研究的课题，也是加快调整教学大纲的重点工作之一[1]。

艺术设计教育，从狭义上说，就是通过有关艺术设计基本理论、基础知识的传授，通过艺术设计能力、设计意识的培养，通过艺术设计方法、设计技能的训练，培养具备创新素质与持续性发展潜力、能够胜任艺术设计、创作、教学、研究、生产与管理工作的专门人才的培养形式[2]。1956 年，中国成立了第一所专门性的设计学院：中央工艺美术学院。随后，全国地方性艺术院校纷纷设立了实用美术系科和专业[3]。随着改革开放的不断深入和发展，我国设计教育得到了前所未有的发展，几乎每个学校都有设计学院，商业化的趋势可见一斑。正是在这样的一种情况下，我国艺术设计教育随着经济的发展而蓬勃发展，到现在基本上是甲方导引设计潮流，而所谓的甲方恰恰不是专业的，大多是到西方开过眼界的，于是从欧洲到美洲、从西方古典到西方现代，甚至于直接拿来，使得艺术设计教育有些无奈、无力、无望。然而少数先瞻人士发现市场的需求应该是要传承中国特色文化，彰显地域文脉，表达个性，因此基于市场需求条件下现代艺术设计教学的研究就显得紧迫。艺术设计教学如何适应新的时代需求，如何针对不同人才进行有的放矢的教学[1]，已经成为行业面临的一项紧迫的课题。

因此对新世纪艺术设计教学的探索与研究成为行业面临的一项紧迫的课题。

2. 艺术设计“教”的思考

2.1. “教”与社会需求的主角关系

“被社会牵着鼻子走？牵着社会的鼻子走？”随着改革开放及 WTO 的加入，艺术设计教学的发展危机被推到前沿，我们只有面对，才有出路，这也是必须做出回答的问题。市场经济的冲击使人们认识到与社会接轨的重要性，为社会服务的重要性，竞争机制的引入，人们意识到生存的危机，于是，“教”与“学”涌入社会，“社会的需要是我们的宗旨”，一定程度上，推动了社会的进步，科技变为生产力的速度加快，办学的形式也活泼起来，高校同样遵循市场的规律，社会需要的专业，能上的都上，形势一片大好，生机勃勃。可以肯定地说，上述一点都不夸张，它反映出办学的本质的一方面。

艺术设计作为现代综合型学科领域，在国民经济发展和文化观念意识导向方面起着不可估量的作用，正日益受到各国的重视。21 世纪是科技发达的网络时代，艺术设计教学从课题设置的确定到教学目的的实施，都将发生很大变化，教育已不再是培养具有设计技巧与技能的应用型人才，而应是一种思维的原创性训练，具有思想张力的创造型人才，比拼的不再是技术因素，而是综合反应能力。

另一方面。任何事物在其开始之初，都有一个不完善到完善的发展过程，都会受到不良竞争的影响，作为高校如果不高瞻远瞩，对学生正确引导，反而以为是成功秘诀而公开“虚心学习”绝对是误导、眼

前利益和失职，迟早会害了自己和社会。这就是“被社会牵着鼻子走”，作为社会文明前沿的高校这是一种污辱！高校是引领文明与社会进步的文化阵地，是创新理论的发源地，如果说它“牵着社会的鼻子走”也就是指这方面的意义，它当然要足社会的需求，但同时它要通过培养高素质有文化的人才来影响社会，引领社会的方向。

2.2. “教材”的思考

对一些理工类的人来说，这是不可思议的，“艺术设计竟然没有教材”。因此，对教材问题进行思考尤为迫切。教材的作用是什么？教师照着讲，学生看着学，不能和教材讲的不一样，同时也是教学检查的实在依据。如果是这样，高校的存在似乎不必要，有人出书，发给学生可以了，高等教育可以普及了！事实上，是行不通的。另外教材是否就一本书？一个系列行不行？是否最新出的书就一定代表最先进的文化？艺术设计的特点要求有什么样的教材？教材的作用如何定位[4]？

教材应该是“教”的材料，应该是“学”的参考；教材应该是系列的，国际化的，外文的中文的，不应该是指定的仅仅一本书！教的内容不能局限于某本书！某一本书能囊括讲授内容的全部吗？不可能！教材应该是学生对某门学科入门的参考书，应该是学生拓展相关知识的“库”系统！

总之，设计教学本身就是一门很灵活的教育学科，注重培养学生的创造能力、创新思维和审美情趣。如果将老师和学生放在诸多的条条框框中，是很难将双方的积极性充分调动起来，最终导致的结果就是：学生有如流水线上的产品，到下线时个个都一样，光光圆圆，没有了优秀设计有的锐气。这样的学生毕业后，往往不能适应社会发展的需要。

2.3. “基础课”与“专业课”的思考

基础课与专业课因该是怎样的关系才有利于学生课程体系的培养，是新形势下不许正确对待的问题。目前的状况是二者各自为政，相互脱节，造成“学完色彩素描的学生不会表达设计”这样的怪现象！前者应该是后者的基础，后者是前者的发展，前者的效果应通过后者反映出来。基础课就应该从专业课需求的角度来培养学生的造型与观察能力及对色彩的运用与敏感程度。专业课的能力一定程度上反映出基础课的功力。最终的成果应该是具有扎实基础功底的专业能力很强的人才！

2.4. 授课客体——学生个性培养的思考

新世纪是培养创造性人才的时代，因此对学生个性发展的培养尤为重要，因为在实际操作过程中要使学生有个性，必须首先具备“共性”，这里所谓的共性就是指，个性发展的基础平台和必须遵循的行业规律，尤其是工程技术要求较高的专业更是如此如环境艺术设计等。因此个性的培养必须建立一个可行的平台之上，应该将“个性培养”与“自由主义”和“放纵发展”区分开来。另外，个性培养的切入点的选择也是至关之中要的一环，这种度的把握有一定的难度。

2.5. 学生作品评判标准与方法的思考

学生对自己作品所得评价的重视程度尤其是心理方面的不亚于对经济价值的刺激。这就涉及到教师对作品评判的标准与方法的问题，归纳起来有以下几种表现：因为教师在该行业浸润的时间及经历比较丰富，普遍的是以教师个人的艺术设计素养为标准，尤其是具有较高社会名望的教师其评价的接受程度更高一些，还与学生对教师授课的认可程度有关；另一种是教师将作品公开讲评，让学生自己给自己一个定量的评判，结合学生对自己认可的程度进行评判，这样做的好处是学生的心理上相对平衡，但同时也会使学生故意夸大自己；再有一种是聘请较有名气的大师参与，好处是“权威”的作用不可低估，缺点是影响学生“敢为天下先”精神的发展，有“皇冠”的余辉的影响，当然，教师承受的压力较小，但

面临学生将其与大师对比的尴尬处境。

评判的方法上，可以归为两种，一是鼓励型，将学生有个性的地方加以讲评，同时点出缺陷，使学生有信心同时接受批评也亲切，一是打击型，有理有据，直中要害，可以激发学生不服输的潜力，以达到教学的目的。上述两种方法并不是对每个学生都适用，要分别对待。可以分用也可合用。

3. 艺术设计“学”的思考

3.1. “两手”的思考

“两手”指的是艺术设计理论与实践的两手，表现与表达的两手。两手都要硬：既要注重实践历练又要把握理论的学习，既要恰切的表现出设计意图又要条理清楚地表达出设计内涵的东西，设计表现中既要熟练新的科技工具如电脑的运用，又不要放松手绘表现的能力的锻炼，方案表达时既要条理清楚，又要有震撼委托方的艺术与气质。

3.2. “内与外”的思考

“内与外”指的是学生自己对社会的价值体现期望和社会对学生能力的需求期望，不管是将来走出校园就业还是中间社会兼职，无不反映出劳资双方期望的矛盾性。学生对自己常常有两种期望，一种是对自己估计过高，期望高与社会的期望差距大，容易碰壁，一种是估计过低，对社会产生畏惧心理，具体表现为逃避——继续进行研究生学习，或者被动进入社会。从另一方面反映出学校教学的定位问题，培养出的“设计师”在社会上被用做工匠，因此，教学的“教”与“学”的相互思考已经成为紧迫的问题。

3.3. “设计学习理念”的思考

很多艺术院校的设计教学没有自己的设计教学理念，这种现象在相当一部分的艺术院校普遍存在，这可能与现今教学体制的转型有关。比如一些高校为创办综合性的大学，不得不进行必要的多校合并。原有的艺术设计专业可能随着行政编制的调离而有所变化，不同程度影响原有的教学理念。而学生学习上也应该有自己的学习理念，自己将来想成为什么样的人？想做什么样的工作？因为兴趣而学习，因为目标而学习，也是学生学习的必须有的理念。

4. 讨论

艺术设计教学这种现状不是短时间内形成的，细节的原因很多，从战略角度看表现为以下几个方面：

4.1. 市场竞争与教学

社会主义市场经济功利性的影响，这从另一个方面反映出“教”的失误之处，教的过程缺乏正确及适时的引导。另外，由于各“兄弟院校”关系向“竞争院校”关系的转变，以及“扩招”政策的大形势，造成高校的艺术设计教学体系设置的差异性^[5]，定位的差异性，生源基础素质的差异性都是形成目前现状的原因。

4.2. 成熟理论指导

整个艺术设计没有能统领行业的成型的先进的理论指导，造成“春秋战国，各另风骚”，即使品牌效应仍然存在，即所谓的名牌高校及权威，同样也受到冲击，相反异军突起的案例也不少。

4.3. 策略

4.3.1. 资源整合策略

目前是一种各行业都在呐喊的趋势，定义好说但真正做到资源整合这则少之有少。首先要摒弃一种

错误认识即认为资源整合就是将他系统能共用的资源简单地拿到一起来共同使用。实际上, 资源整合的资源不仅仅是他系统的还包括系统内部的资源, 整合, 也不是简单的各部分的之和, 而是整合后的效益要大大于各部分之和, 资源整合包括同一城市兄弟院校的走远正好而利用, 还包括异地资源整合的利用, 其中包括教师资源、教辅资源以及学生资源, 可以通过一段时间或者不定期的教师的互换授课、学生的游学访学, 或者通过大赛或者某个主题甚而至于某种课程的讲授来进行。

4.3.2. 课程体系安排上的整合

课程体系与安排是否贴切是教学资源整合是否成功的关键, 课程体系的整合不仅涉及到设备的整合、培养体系自身的特质属性还涉及到对执行体系的主体——任课教师资源的把握, 即使同一个专业的不同教师其对专业的把握都不尽相同, 每种资源的优劣特质相互之间的互动关系以及不同课程的特质包括学时上课的手段与方法的互动关系都是资源整合的关键。

4.3.3. 特色的整合与体现

整合并不是大一统, 整合完成以后, 大家都一样, 原有特色尽失, 因此必须处理好整合与特色突出的问题, 尤其艺术设计本身的不定性因素很多, 原有的浪漫气息与灵性及其个性不应该被整合掉, 如利用艺术设计社会化很强的特征, 将社会化的经济实体资源整合到艺术设计教学体系中来, 不是一般意义上的合作形式, 而是教学不可缺少的部分, 既减少投资, 又扩大影响, 还完善课程体系的建设和。

4.4. 评价与长效机制

任何一种体系的建立都不是一劳永逸的, 都要经受时间和实践的考验, 艺术设计教学体系也是如此, 因此建立预评价和后评价循环评价体系是调控整个教学体系的有效手段, 使其适应时代的变化与需求。

基金项目

国家自然科学基金面上项目: 城市化进程中残存斑块的演化机理与景观生态修复技术研究(31570701), 大连工业大学 2014 教改项目, 辽宁省教育厅科研业务费立项(2016J009), 辽宁省社会科学规划基金项目(L16BJY003)。

参考文献 (References)

- [1] 纪向宏, 张品. 论艺术设计教学的特殊性[J]. 中国轻工教育, 2004(4): 18-20.
- [2] 康舰. 从相关概念的演变中谈现代艺术设计教育[J]. 科技情报开发与经济, 2006, 16(10): 193-194.
- [3] 李伟. 从艺术与设计的关系看现代艺术设计教育改革[J]. 湖南商学院学报(双月刊), 2001, 8(6): 132-134.
- [4] 梁新建. 没有设计, 如何设计, 如何教设计——谈艺术院校的设计教学[J]. 艺术探索, 2003(2): 102-103.
- [5] 李砥. 浅谈高校艺术设计专业的基础教学[J]. 中国环境管理干部学院学报, 2002, 12(4): 76-78.

期刊投稿者将享受如下服务：

1. 投稿前咨询服务 (QQ、微信、邮箱皆可)
2. 为您匹配最合适的期刊
3. 24 小时以内解答您的所有疑问
4. 友好的在线投稿界面
5. 专业的同行评审
6. 知网检索
7. 全网络覆盖式推广您的研究

投稿请点击：<http://www.hanspub.org/Submission.aspx>

期刊邮箱：ces@hanspub.org