

本科设计理论教学内容的碎片化与系统化研究

高相坤

(景德镇陶瓷大学, 江西 景德镇 333000)

摘要: 设计理论教学是本科艺术类高校各设计专业教学中的重要组成部分, 设计理论教学内容的庞杂性与多样性体现了设计学科理论教学的难度。在设计理论教学中, 当面对庞杂的知识体系时, 如何把授课内容的“碎片化”在教学环节中进行“系统化”的重构, 是当下亟需解决的问题。本文从: 本科设计理论课程教学现状与问题, “碎片化”与设计理论课程的多样性, “系统化”与设计理论课程三大体系, “碎片化”整合与“系统化”分解, 四个环节展开研究, 旨在对本科设计理论教学内容的课程改革及教学方法提供有效的视角。

关键词: 本科; 设计理论课程; 教学现状; 问题

一、本科设计理论课程教学现状与问题

设计学是一个年轻的学科, 艺术设计学理论研究与教学的探索是一个相对较新的学术领域。当前设计学科与设计理论仍处于不断发展与更新的过程中, 设计理论研究对象的复杂性与设计理论教学内容的复杂性均呈现出明显的碎片化倾向, 而在设计理论的本科教学中, 如何把看似一盘散沙的碎片化信息与内容串联成一条条线索, 然后整合为相应的教学系统则是本科设计理论教学亟待厘清、解决的重要问题。

设计学坚持历史研究和理论研究相结合的原则。艺术设计的百年历史表明, 艺术设计具有各种类型和各种模式, 以至有人认为难以用单一的定义来规范它。因此, 设计理论教学的复杂性不仅体现在庞杂而零碎的设计史知识体系中的多元设计流派、设计师及大量的设计作品, 同时体现在不同设计组织与设计运动的理论创新、设计哲学与冗杂的设计批评之中。故而设计理论课程内容的复杂性构成了教学的难点, 授课内容的复杂性决定了设计理论课程的教学特征: 对大量碎片化信息的处理及有序、有效的系统化整合。因此, 基于上述现状特征而改进出科学化的教学方法迫在眉睫。

目前国内各大艺术院校的本科设计理论类课程教学内容多体现在各设计学科门类的基础规律介绍、设计程序与方法的普及、设计史与相关艺术史的教学之中。同时, 对本科设计理论类课程教学的研究则较多体现在专业分科的课程细化设置及学科交叉模式的探索。因此, 与设计理论相关的教学内容呈现出明显的片段式、碎片化教学特征。目前学界对设计理论教学的研究仍以多层领域跨度、多元涉猎内容及学科交叉方式为主, 对课堂教学的方法则较少涉及。西方设计学科理论构建虽相对成熟, 但较美术学及艺术史学科相比, 仍处于发展与建设的过程之中。因此“系统化”的体系与“碎片化”的特征成为设计理论课程的典型性矛盾, 是当前设计理论教学亟需解决与突破的研究课题。

二、“碎片化”与设计理论课程的多样性

通过设计学理论研究的包容性及设计学科与众多学科的交叉性, 我们可以看到: 设计学是对人类造物行为的理论研究。由于设计所追求的终极目标永远是功能性与审美性的统一, 因此设计学的研究对象便紧紧围绕着设计的功能性与审美性展开。就功能性而言, 设计学应对相关的物理学、材料学、机械学、工程学、电子学、生态学、经济学等进行研究; 就审美性而言, 色彩学、构成学、美学、艺术学、心理学、传播学、民俗学、伦理学等则是其研究的范畴。面对如此广阔的研究天地, 我们应以严谨的治学态度、广泛的知识结构和科学的研究方法认真对待。

设计理论研究与教学的复杂性决定了设计理论课程教学摆脱

不了大量信息庞杂与内容冗杂的“碎片化”特征。“碎片化”不仅体现在庞杂的设计流派、设计师与设计作品, 复杂的地域文化、冗杂的理论与设计风格, 还体现在复杂的设计史及其产生的相关设计理论文献中的针对同一类问题在论述时所展现的共性与差异化、一般性与特殊性的包容关系之中。

以维也纳分离派这段设计史教学为例, 我们可以看到明显的“碎片化”特征。奥地利的新艺术运动是由维也纳分离派发起的。这是一个由一群先锋艺术家、建筑师和设计师组成的团体, 成立于1897年, 最初称为“奥地利美术协会”(the Austrian Fine Art Association)。后来因为他们标榜与传统和正统艺术分道扬镳, 故自称“分离派”。其口号是“为时代的艺术, 为艺术的自由”(Der Zeit ihre Kunst—der Kunst ihre Freiheit)。在这段教学中, 奥托瓦格纳(Otto Wagner)的建筑设计约瑟夫·霍夫曼(Josef Hoffmann)的建筑设计, 虽有师承关系但风格迥异, 而霍夫曼的家具设计又呈现出维也纳分离派新艺术运动风格的另一特质。同时, 同为维也纳分离派的艺术家古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt)与科罗曼·莫塞(Koloman Moser)在装饰设计表达上也是完全迥异。因此, 在这一段设计史的教学中就蕴含着大量碎片化的信息。但他们都构成了维也纳分离派的设计, 且同属于设计史中的新艺术运动。当讲解这一段设计史时, 如不对“碎片化”信息进行“系统化”的整合, 学生会感到极大的困惑与不解, 甚至不会理解这段设计史, 导致学完就会马上忘记。

“碎片化”除了在某一门课程的内容之中有所体现, 还体现在设计理论教学体系中课程类别的复杂性。不同于其他有着较长发展史的成熟学科, 设计学学科的“年轻化”及发展中的“不确定性”决定了它教学的复杂性与碎片化特征。设计理论教学包含三个层面的范畴: ①设计理论中的“本体课程”如设计史、设计美学、设计心理学。②与设计理论紧密相关领域的艺术课程, 如中外美术史、中外工艺美术史、艺术概论等。③体现设计学跨学科与交叉学科属性的相关课程, 如人机工学理论、科学技术史、社会学及人类学的诸多课程, 这些均与设计学理论有着紧密关联。因此, 设计理论课程的“多样性”与“碎片化”是本科设计理论教学在教学策略与教学方法上应关注的改革重点。

三、“系统化”与设计理论课程三大体系

从学科规范的角度来看, 由于设计在西方是自20世纪70年代以来才从视觉艺术中分离出来的独立学科, 所以我们可以依据西方对视觉艺术理论研究领域的划分方式来划分设计的理论研究领域, 一般将其分为设计史、设计理论与设计批评三个分支。构成设计学科理论教学多样化的基本内容大致体现在“设计理论”“设计史”“设计批评”三个环节之中。而本科设计理论教学内容的

碎片化现象也体现在“三环节”在众多设计专业中的具体表现。因此以设计理论共性三环节为线索,可实现本科设计理论教学由庞杂的内容碎片化、信息量冗杂化而进一步整合为“授课系统化”的有效途径。“系统化”教学具体可归纳为以下三个层面。

①本科不同设计门类(如产品设计、动画设计、环境设计、传媒设计等)的设计理论均体现在上述三个环节中,对不同设计专业设计程序与方法的具体讲授体现为专业门类自身技术的复杂性。而究其共性,其实均为设计理论中的规律性内容。因此,设计理论基本规律的探讨适用于不同设计门类的基础教学,不同之处仅在于设计工具与设计理念,而这些又构成了专业实践课程的理论指导。

②不同设计专业的发展史与设计案例的分析教学则均为设计史的范畴。例如对工业设计的历史理论教学、对动画设计的理论发展教学、对环境设计的案例总结教学等都可在设计史的视野中进行具体相关的教学安排。

③对不同设计专业的设计现象观察与设计师及设计思想、设计案例的“评判教学”构成了设计批评环节的基本范畴。在本科课堂中针对众多领域设计师、设计思想的冗杂化教学与设计案例分析的复杂化教学常使学生陷入混乱、困惑的局面。而突破这种窘境就在于以设计批评的规律把教学内容的碎片化信息进行“设计批评模式”的系统化梳理。

因此,在设计史、设计理论与设计批评三个分支层面上整合设计理论教学中的“碎片化”内容,以设计理论课程三大体系的模式进行系统授课,把众多差异性极大的碎片内容及知识点以相同的线索进行整合、梳理与串联,以同类内容集中讲授,可以大大提升授课效率,提高学生的学习效率。

四、“碎片化”整合与“系统化”分解

基于设计理论教学“碎片化”与“系统化”现象的研究可见,在教学过程中应做出“碎片化”整合与“系统化”分解。针对设计理论共性课程与差异性课程的不同教学内容和教学环节能够大大提升授课效率,使得授课内容更具条理性。对设计学科理论教学以“设计理论”“设计史”“设计批评”三个系统模块统筹碎片化知识,可使大量冗杂的理论碎片进行逻辑链式的重新整合,以系统的教学方式重新串联原本看似复杂的知识点,做到教学上的有的放矢。同时,无论面对何种体量庞大内容庞杂的内容,只要依据“设计理论”“设计史”“设计批评”构成规律的共性层面,做出“系统化”分解,重新梳理冗杂而庞大的内容,进行“内容重构”与“按类分解”即可做到教学上的清晰明了、有的放矢。

从设计学学科交叉的视角可见,即便设计学具有学科交叉的特征,但其交叉点与交叉内容无非在以上三大系统模块之中。在学科交叉的视域下进行设计理论的教学,虽看似使教学对象及教学内容变得更为复杂化、多元化,但以“设计理论”“设计史”“设计批评”三共性的“系统化模式”串联多元化、复杂化的“碎片化”信息,实为极其有效的教学方法。同时可以融合不同学科背景的冗杂内容与差异性观点,融合在三大系统模块的共性规律之中,而又不失设计教学的目的。

“碎片化”整合的途径在于对大量庞杂知识点的属性归类。在大量差异性极大、信息冗杂的碎片内容和知识点的叙述中通过归类重组实现大量内容细节的规律性整合。例如,在中国传统设计史的教学,依据“形而上者谓之道,行而下者谓之器”的原理,可以把复杂的陶瓷、漆器、金银器归为“器物本体设计研究”,

把其中的设计思想与文献表述归为“道器观研究”,此为“设计理论研究范畴”;从时代发展的脉络考证不同器物类别的发展史归结为“设计史研究范畴”;把后世对前朝的改进、继承、变革、复兴,以及文献中对前朝设计的相关评论归为“设计批评研究范畴”。这样,一部复杂的中国古代设计史“碎片化”的知识点就被有效的整合为“系统化”的授课线索了。同理,把西方现代设计史教学中根据不同时段形式与功能的侧重划分为“功能主义设计”“样式主义设计”,再把新艺术运动、装饰艺术运动、现代主义设计、后现代主义设计等归列其中,可以使逻辑性与系统性更强,使得学生在学习过程中掌握其本质性、规律性的内容,通过系统化整合更加强化了学习认知。

“系统化”分解的方法在于把一个宏大主题的设计体系以“设计理论”“设计史”“设计批评”三个系统模块进行分类整合与讲授,在教学中可起到事半功倍的效果。例如在相关设计史教学中把一个复杂的设计流派及其中的设计师、设计作品极其复杂迥异的设计思想进行清晰透彻的剖析、分解、讲授;或在案例分析教学中对一个设计师不同时段的复杂设计作品与设计理念进行解构研究与讲授。面对整体而复杂的教学对象,如果在授课中进行清晰界定、剖析,必须以“系统化”分解的方法开展梳理教学:通过“设计史层面”把史实性的时间、空间、人物、事件及对前面的传承与对后世的影响进行整合;通过“设计理论层面”把设计作品传承与创新的内涵、设计思想的类别及差异化原因,以及形成设计史风格迥异的根源进行整合讲解;通过“设计批评”层面对其设计理论与设计作品受到后世认可的部分及受到诟病及评判的部分进行细致分析,对从“批评中”评价教学对象的评论进行整合。同时,在“系统化”分解中可以构建教学内容的秩序化与条理性,使得教学化繁为简,使得理解更为清晰。

五、结语

本科设计理论教学内容的庞杂性与多样性体现了设计学理论教学的难度,在设计理论众多课程的教学均呈现出明显的“碎片化”倾向。而本科阶段不同设计领域中各个设计专业的理论教学内容本身也注定了知识体系的庞大性与内容碎片的冗杂化。解决问题的有效方法在于“化繁为简”“化冗为律”“化乱为序”。

在本科设计理论教学内容的碎片化与系统化研究过程中,应在大量课程中践行“碎片化”整合与“系统化”分解的教学方法,从梳理中解构知识点,从整合中重构教学内容。如此便可以大大提升授课效率,节省时间,以有效的线索与模块单元重构课程。使得学生在有限的时间内,在极具规律的教学中,对设计理论进行更为有效的认知与理解。

参考文献:

- [1](美)维克多·马格林,理查德·布坎南编.设计的观念:《设计问题》读本[M].张黎,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2019.
- [2](英)马特·马尔帕斯著.批判性设计及其语境:历史、理论和实践[M].张黎,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2019.
- [3](英)约翰·萨卡拉著.泡沫之中:复杂世界的设计[M].曾乙纹,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2022.

本文系景德镇陶瓷大学2022年教学改革项目“本科设计理论教学内容的碎片化与系统化研究”(重点项目)(项目编号:TDJG-22-Z10)的研究成果