

锚定与轨迹

——浅析媒体时代艺术设计领域教学发展趋势

廖丹 刘琳

(黑龙江大学 黑龙江哈尔滨 150055)

【摘要】 艺术设计教育的变革被锚定在时代的轨迹上。近现代工业革命开始, 艺术设计从专业到领域的范围不断被重新定义, 智能时代的到来将艺术和科技更密切地连接在了一起。社会、经济、行业以及人们生活方式的改变促进了艺术学科的变革。本文以工业革命为时间节点, 循迹艺术设计教育变革的锚点, 通过梳理社会人类生活方式与科技的变化情况分析艺术设计教学实践的发展及未来。以中国高校艺术设计领域实践教学为例, 从教学目的、教学思想、教学形制、教学效果等不同维度, 大胆猜想未来艺术设计实践教育发展趋势。

【关键词】 艺术设计; 实践教学; 信息科技; 设计未来

DOI: 10.18686/jyfyzy.v2i7.28055

科技迅速发展的状态下, 高校艺术设计领域本科与研究生的人才培养对于推动社会创新发展以及社会文明的进步有着不可忽视的作用, 艺术设计教育处在重大的变革时期。从互联网进入物联网时代的教育形态随着社会的发展持续进化, 艺术设计教育与其他学科教育一起在逐步迈入智能时代的过程中, 艺术设计教育随着信息传播方式、社会劳动形式的改变而被解构进行重新链接。智能时代的到来迎来新一轮行业的重新组合, 并生出更加细微的触角寻求多维度的重新链接。未来艺术设计领域的高等教育如何能够适应智能时代的发展要求, 互联网原生的一代人观念将如何影响艺术、设计、科技的发展, 未来的学生应具备哪些能力才能顺应时代发展。为了寻找答案我们试图寻求艺术设计领域教育培养的转折点与发展轨迹。

1 艺术设计领域教学的锚定与轨迹

我国高校艺术设计领域的人才培养从 2013 年至今发生了重大的变化, 艺术设计从文学的学科分类中分离回归到新增艺术学学科门类中。“艺术设计”至今已不能单纯从专业的角度审视, 艺术设计名词从专业演进代表了一个领域。艺术设计发展到今天已不能单纯将艺术、设计混为一谈, 但在教育层面又必须将他们合在一起。工业革命的每一次推进都锚定了艺术设计教育与实践发展的节点。在一段时间里, 工业革命带来社会劳动的细分也促使艺术设计教育学科和专业分类更加细化。

第一次工业革命起源于英国 18 世纪 60 年代, 蒸汽机的发明改变了当时的社会形态和人们的生产生活方式。中国此时处在清朝, 久负盛名的陶瓷与纺织工艺早已蜚声海外, 应用在建筑和家具上的榫卯结构制造等方法对工业革命之前的世界艺术设计的贡献十分巨大。欧洲 15 世纪的文艺复兴, 在人文思想的影响下, 改变了工艺美术的宗教性质, 伴随着工业革命的发展, 美术、工艺、制造与设计在工业革命影响下拜托了以手工制作为主的形态。

第二次工业革命是电力技术的革命, 又一次改变了内燃动力的核心。电气时代与第一次工业革命交叉进行, 工艺美术从新古典主义到设计理论的萌芽。以电为动力

的发明制造与表现主义、印象主义等艺术为代表的绘画、造型艺术从材料和技术上带来了很大的变化。艺术设计的内部和外部都开始发生变化, 艺术设计教育随着工业的发展出现系统化的形式。那个时期出现的艺术家几乎都是全能的, 他们通过学习集绘画、雕塑甚至是设计师的技能于一身, 在艺术实践方面能力非常强大, 学科之间也没有细分。

第三次工业革命是新科学技术的革命。1906 年包豪斯设计学院的出现象征着现代艺术设计教育真正迈向系统化、学科化、科学化的方向发展。艺术设计教育开始探讨艺术与技术的全新统一与结合, 探讨艺术设计与制作一体化的教学, 提出“工厂学徒制”, 开创现代教育体系。包豪斯提出是“实用艺术”开创了三大构成、造型课程、材料研究等基础课程, 总结出全新的设计理论, 奠定了现代艺术设计领域学科分类教育重要基础。1903 年我国清政府为教育颁布了“癸卯学制”涵盖了几乎所有的制造业。其中染织、窑业、建筑、漆工等部分专业与艺术设计存在着密切的关系, 并且开设了“图稿绘画科”, 这是培养设计师的第一步, 也是我国设计教育学科专业化的萌芽。

即将到来的第四次科技革命: 量子能源带来技术的飞跃发展, 人类进入信息时代。美国, 德国, 中国等科技大国对量子计算机技术的掌握推动了设计也向智能化、一体化、虚拟现实、量子信息技术等方面的全新技术革命。

18 世纪 60 年代之前, 生产力的不发达造成工具落后的局面, 那时的产品不仅仅是艺术品, 更是具有实用价值的工具, 手工艺者除了要考虑物品的美观性还要兼顾其实用性, 此时的设计是艺术的感性美与设计理性美融为一体的设计。

2 艺术设计领域专业知识体系的变革

到了工业设计时代, 艺术与设计开始有意识地进行分离。大机器生产时代让产品得以批量化, 更符合大众的消费需求, 这些大批量的生产带动了社会的发展, 但机器并不能完全做到手工艺那样的精美, 从而生产出来的仅仅只是产品, 缺乏艺术性的美感, 完全违背了艺术所提倡的唯一的特性以及艺术品质。

艺术和设计在相处模式上,采用双栖式发展,不论是艺术还是设计,它们的每一次改革发展都伴随着新的思想存在。在21世纪里,地球各大洲之间“零距离”的连接让沟通更加便捷,不同地域、不同文化、不同学科之间的专业人群可以相互交流,吸收全世界范围内不同地方的知识营养,关注的领域更加多元,与过去我们艺术设计用于表现的材料和空间维度都大有不同,新媒体技术的发展有可能会为艺术设计本身的观念带来改变。

一直以来,艺术设计领域教育以传授研究造物为主,现代艺术设计的真正的变革其实是从第二次工业革命期间开始直至今日。近100多年中,设计经历了3次变革,也成为设计发展的里程碑。我们暂且将变革的开始称之为设计1.0,这个时期艺术与设计是分离的,艺术更多的代表绘画、雕塑等,设计侧重材料、工具、工艺的探索,艺术逐步结合设计形成“实用的艺术”;设计2.0于第三次工业革命期间产生,即具有“人工化、机械化、规范化、工业化”等特点;而设计3.0是即将到来的第四次工业革命带来的变化,设计随着信息的植入出现“智能化、集约化、信息化”的特点,此期间信息从传播内容演变成成为审美和设计的对象。艺术与设计关系的发展大致可以分为四大阶段:传统工艺设计时代、工业设计时代、现代设计时代以及当代艺术设计四个发展阶段。全球制造业中心正往中国转移,中国的艺术设计教育也迎来了发展的关键时刻。

3 艺术设计领域人才培养现状

从艺术设计教育目的来看,设计目的过于手段化。信息时代教育,计算机和互联网给艺术设计带来无限可能的同时也无形中形成固定的手段。考试是学习的风向标,从招考形式来看,沿用的高考形式30余年来没有什么变化,仅从1~2门美术绘画基础考试就判定学生的设计才能,从形式上就制约了艺术设计考生的设计理念和思维层面的考核。绘画技能不能代表设计能力,从这一点也能反映出当下艺术设计教育注重表达造型而忽略内涵。这样的教育环境下使学生的设计能力逐步偏向于机械化,过于专注图形,学生越来越依赖计算机。特别是当下的计算机技术越来越智能,设计表达已不再是困难的事情,设计理念和思想的缺失会使学生缺乏竞争力。

艺术设计教育内容来看,教学内容理念。当年包豪斯艺术设计发展是一场极为深刻的革命。中国在艺术设计教学体系与课程的设计中颇受它的影响。再对比了国内大部分高校的设计课程后将课程按照问题细分基本可以分为三类:即:理念类课程、原理类课程、表达类课程。理念课包含概论类课程,一般设置1~2门;原理课包含课程有心理学、美学、传播学等一般设置2~3门;表达课程包含设计素描、设计基础、平面构成、计算机辅助设计等一系列课程,课程设计占专业课程总学

时的75%。这反映了现代教学体系使艺术设计学生培养的知识结构上更注重设计表达,唯造型与图案论。但设计理念作为艺术设计的精神内核,忽视内在理念的支撑与原理的指导导致学生的思想空洞化,设计更注重造型,而缺乏内涵的研究,课程设置的偏差是目前艺术设计教育知识体系存在的问题。应增加理念与原理课程的比重,新增观察类课程,如,“自然与材料、体积色彩、调查与观测”等课程。

三大构成课程的引进出现了教条化的现象。而事实是包豪斯构成课程是基于形态与形式的研究,建立在自然分析和理性与感情融和的研究,并且有很多充满灵性的创意挖掘和启发式的教学经验,更注重个体经验的洞察。所以课程引进的同时产生了两个方面的误区:第一,注重形式表达,而影响了艺术设计的评价标准。第二,将一些富有生命力课程凝练成了公式。并且某种程度上认为重复、秩序感才是设计的定式。这种想法不仅局限于学校的学科建设,而且对学生的评价观点受到了影响。

4 结语

艺术设计实践教学体系归纳来看工作室形式已不能满足实践的需求。艺术设计教学的实验室应从工作室概念转变为实验室思维。实验室代替工作室成为艺术设计实践环节的主要方式和手段。实验室教学实践是非常深刻的知行合一。目前艺术设计教育的实验室发展与建设远远不能满足教学的需求,教育条件远远落后于行业也是现今设计教育落后于行业的原因之一。产学研结合是目前解决这一问题的主要手段,但仍存在着很多问题,如,在校教育理念滞后,培养目标跟不上社会去求的变革,产学研模式不能够形成良性的循环,大学逐渐失去了艺术设计研究的前瞻性。在这样大的时代背景下,教学应重新思考我们应该注重培养学生具有什么样的能力和理念。

作者简介: 廖丹(1981.6—),女,黑龙江哈尔滨人,硕士,副教授/高级实验师,硕士生导师,研究方向:媒体交互艺术设计、视觉传达、文化传播;刘琳(1995.5—),女,山东菏泽人,硕士研究生,研究方向:媒体交互艺术设计、视觉传达、文化传播。

项目: 1.黑龙江大学学位与研究生教育教学改革研究项目“艺术设计领域专业硕士复合人才培养路径探索”(编号JGXM_YJS_2018021)阶段成果;2.黑龙江省省属高等学校科研及基本业务费智库项目:“设计学语境下东北冰雪文化旅游融合创新发展研究”阶段成果;3.黑龙江省教育科学“十三五”规划课题一般项目:“冰灯冰雕艺术设计与实践课程推广改革”(编号GJC1316144)阶段成果;4.黑龙江省艺术科学规划课题一般项目“黑龙江冰雪文化纪录片拍摄与龙江文化传播研究”(编号2017B105)阶段成果。

【参考文献】

- [1] 方晓风.实践导向,研究驱动——设计学如何确立自己的学科范式[J].装饰,2018(9):12-18.
- [2] 关雪仑.未来设计发展趋势浅析[J].新闻传播,2018(7):70-71.
- [3] 吴楠.当代设计与艺术关系及其未来发展的趋势[M].艺术科技,2019(6):194-195+199.