

设计艺术学专业硕士研究生培养模式探索^{*}

赵秀敏

(浙江工商大学 艺术设计学院, 浙江 杭州 310012)

[摘要] 目前我国高校设计艺术学专业主要实行偏艺术轻技术的课程配置, 导致学生的实践设计能力难以转化为实际社会产品。突破教师队伍建设的瓶颈, 推行人文、艺术、技术相结合的教学方法改革势在必行。通过对国内外艺术设计教学模式的分析比较, 提出了该专业教育模式的具体框架以及长期发展规划, 建立一套系统而又富有弹性的教育体系。

[关键词] 设计艺术学; 研究生教育; 培养模式

[中图分类号] TU-8; G640

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-2909(2006)04-0040-04

一、引言

我国的艺术设计教育多由美术教育派生而来, 艺术设计专业多更名自工艺美术专业。根据1998年教育部颁布的全国普通高等学校的本科专业目录, 将原有的装潢设计、环艺设计、服装设计、染织设计、装饰绘画等相关工艺美术专业统称为艺术设计专业。虽然我国艺术设计教育历史相对较短, 但是在吸收国外艺术设计教育先进经验的过程中, 我国已经逐步形成了有别于绘画艺术教育的艺术设计教育体系; 并且, 艺术设计教育也随着它的名称由“工艺美术教育”、“实用美术教育”到“艺术设计教育”的改变不断地完善和成熟。艺术设计院校也已经成为社会培养出了众多优秀的设计人才。目前, 我国高等教育产业正处于高速发展时期, 给艺术设计教育创造了前所未有的发展机会, 同时也带来了一系列新的问题。

(一) 大规模扩招导致学生素质下降

高校扩招拉动了高等教育的发展, 艺术设计教育专业招生, 由20年前的10多所院校2000多名学生发展到目前的近千所院校约十万学生的规模, 并有持续增长的势头。这种大规模的扩招, 使考大学

难度大为降低, 同时, 不少院校在生源竞争中把入学门槛一降再降, 从而导致生源质量下降。

(二) 现行硕士招考制度导致设计人才中庸化

近年来, 社会对高层次人才的需求越来越大, 但就目前的艺术设计教育培养模式来看, 高学历与高能力之间难以达到和谐的状态。一方面, 近几年硕士研究生教育也在进行大规模的扩招, 导致硕士研究生的整体水平有所降低; 另一方面目前的研究生升学考试中, 没有针对艺术设计专业考生外语水平相对于其他类考生低的政策, 而要求与其他文科类相同的单科外语分数线, 把不少在专业上有发展潜力的学生挡在了门外, 导致招进来的学生专业素质普遍偏低, 形成硕士生不如本科生的局面。

(三) 艺术设计教育模式存在滞后现象

随着社会向前发展, 社会对艺术设计人才能力需求也发生变化, 而目前的艺术设计教育模式则存在明显的滞后现象: 学科体系偏重艺术内容, 忽视了设计艺术学的边缘性、交叉性学科属性; 对与现代生产、生活和科学技术密切相关的课程缺少足够重视; 对学生的综合素质培养重视不足; 教学中“重技法、轻理论”的现象普遍存在。

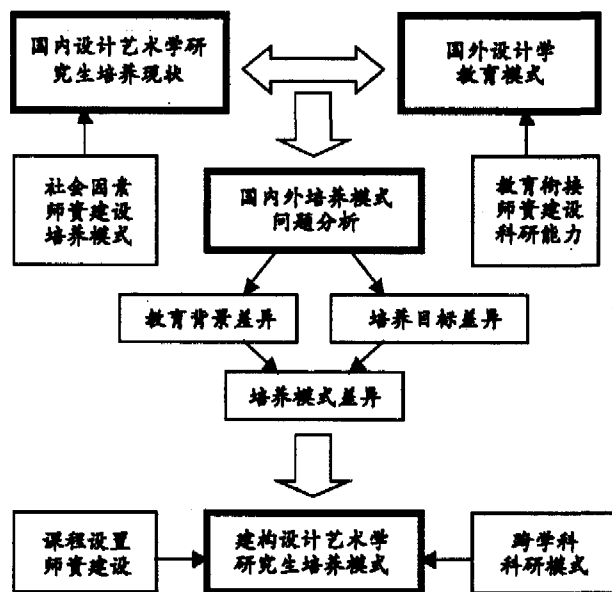
针对上述艺术设计教育存在的问题, 作为高级

• [收稿日期] 2006-10-29

[基金项目] 浙江工商大学高等教育研究基金资助

[作者简介] 赵秀敏(1974-), 女, 辽宁海城人, 浙江工商大学讲师, 博士研究生, 从事建筑设计及其理论研究。

艺术设计人才培养机制的艺术设计专业硕士研究生的培养模式也应不断地调整和完善。通过对国内外艺术设计人才培养模式的分析比较,总结了我国设计艺术学硕士培养模式存在的问题,并提出了研究框架以及相应的改善措施(如图1)。

设计艺术学研究生培养模式研究框架图

图1 设计艺术学研究生培养模式研究框架

二、我国设计艺术学硕士研究生培养模式存在的问题

(一) 本科生教育与研究生教育缺乏合理性的衔接

近几年来,本科教学开始由培养传统意义上的艺术设计师转变为培养执业设计师为主要目标。然而,在与更高层次的研究生培养体系的衔接上,则凸现出较大的矛盾。例如,在课程设置方面,研究生专业课程和本科阶段专业课程之间存在严重的脱节和重复现象。一方面缺乏对两者在学科体系上的过渡和衔接问题的考虑和研究,使两类课程设置出现了知识结构和逻辑的断裂;另一方面则是有些课程的名称和内容颇为相似,甚至由同一位教师讲授,重复程度严重。从目前国内情况来看,严峻的本科生就业形式促使本科教育向市场需求倾斜,导致了艺术设计教育过分地注重功利性和目的性,而忽略了优秀学生继续深造所需要的理论素质培养。这种教学方式

实际上是以低层次的市场需要取代了高层次的以设计师和设计艺术学研究者为中心的人才培养战略。

(二) 研究生培养模式单一

在我国目前“唯经济效益论”背景下,甚至在研究生阶段也把职业设计师作为唯一培养目标。课程内容陈旧和老化现象严重,过多地强调教师在教学和管理中的主导地位,强调统一的培养方案和教材,学习效果的评估考核方式过多地局限于课程论文写作等比较单一的选择上,忽视学生个性的发展和学习主动性的发挥,致使学生知识面过于狭窄、创新精神严重不足、创造能力持续下降。所培养的设计师只会照搬和借鉴国外的设计手法,知其然不知其所以然,更谈不上结合具体情况进行合理化改进和创新理论的研究。单一的课程体系、单一的教师知识背景、单一的学生思维取向——研究生教育从本质上没有脱离本科高年级教育的思路,研究生无法独立地进行理论研究已成为当前设计艺术学教育的一大现象。

(三) 研究生导师配置结构单一

研究生教育是一个复杂的系统工程,导师的指导和培养是其中极为重要的一环。目前,我国多数院校实行单一导师制,即由一名专家教授指导若干名研究生,且不说事务繁忙的教授是否有充足的时间指导每一位学生,即便是能够得到专家教授细心的指导,也难免导致研究生视野狭窄,只重一家之言,而忽视了各学科理论之间的交流。此外,研究生导师教育背景单一也是目前我国设计艺术学研究生教育发展的瓶颈之一。大多数院校的设计艺术学专业研究生导师以1978年恢复高考以来陆续毕业的中青年教师为主。教师主要来自各高校美术学、设计学专业,教育经历十分相近,知识结构雷同。近年来,虽然也有一些来自其他学科以及具有一定国外学习经历的导师充实师资队伍,但在原有的师资结构体制下,这股新生力量所能发挥的作用十分有限。对于设计艺术学硕士研究生课程而言,这些来自其他专业的教师不仅承担的课时量较少,而且主要是辅助性课程,难以对学生的知识整体结构有较大的影响。

三、国外设计教育模式对我国设计艺术学硕士研究生培养的启示

(一) 注重人才培养阶段的衔接

发达国家在艺术设计本科教学阶段,大都采取理论教学与工作室相结合、专业基础教学和项目教学相结合的教学方式,强调学生综合素质的培养。职业型设计师的培养模式是以工作室为核心,充分接触到设计的全过程,如项目策划、项目创意、深入设计、产品制作、使用后评价等多个环节,涉及艺术、技术、文化等多种专业知识,使学生能够综合发挥自己的专业能力,整合自己各方面的知识,系统地考虑设计问题,因此学生在未来执业道路上具有更宽阔的知识背景和多样化发展的潜力。这种在本科高年级采取职业教育和学术型教育相互补充的教育模式,为今后研究生阶段的分化发展提供了良好的人才基础。

(二) 加强研究生理论能力的培养

发达国家的艺术设计院校以培养具有综合素质的设计师为主要目标,把传统的设计教学、技术教学以及人文经管等社会学科教学结合起来,使学生有宽广的知识面和深厚的专业知识,从而在从业目标的选择上更有灵活性和多样性。研究生的课程安排注重传统设计理论与新兴的研究领域的结合,使学生以开阔的视野把握设计艺术领域的发展方向,如电子传媒、三维动画、影视传播、生态节能技术、当地文化传统的更新改造等,而这些恰恰都是目前国内师资薄弱、科研投入也相对缺乏的领域。

(三) 实现师资建设的多元化互补

对比发达国家的艺术设计院校,不难发现,其教师来源十分广泛。以赫尔辛基艺术与设计大学为例,其工业与策划设计学院的5位教授都具有不同的专业背景,在课程设置上强调学生商业知识、人文知识、设计机能3个方面的把握。日本佐贺大学都市工学科都市计画系的课程设置、研究重点和师资力量也都着重于多学科交叉的发展策略,从规划、景观、环境、交通、社会系统等诸多方面建构研究生培养体系。很多教师在不同学历阶段经过了跨学科的洗礼和锻炼,因此在制定教学计划时总能以全局观念为指导,抓住时代脉搏,不断更新教学内容和教学方式。

四、设计艺术学硕士研究生培养模式研究框架以及改善措施

通过总结国内外设计艺术学硕士研究生培养模

式的特征及异同点,分析其社会等深层次的根源;分析我国未来对设计艺术学、高层次人才的需求状态;分析各重点设计艺术院校设计艺术学硕士研究生培养模式的特征;分析本专业在目前以及未来的发展中,硕士研究生培养的可能出路以及立足点,提出设计艺术学硕士培养模式具体的研究框架(如图1所示),并提出如下改善措施:

(一) 架构多学科交叉渗透的课程体系

研究生教育是建立在本科教育之上的专业教育,担负着培养高素质、高层次、创造性人才培养的重任。长期以来,国内设计艺术研究生课程过于集中于设计学范围,学生的视野相对于较窄,不仅设计作品的雷同和保守,更缺乏创新意识。美国在本科生教育阶段就强调通识教育,为学生在将来的学习和工作中储备丰富的知识,并在此基础上发展和完善知识结构;同样在研究生阶段的课程设置过程中,加强文理学科知识的交叉渗透,避免研究生知识结构单一的情况发生,也避免由于知识结构单一而给研究生从事创新性科研活动所带来的阻碍。例如哈佛、麻省理工、普林斯顿等大学通过建立跨学科研究中心来设立和发展跨学科课程,允许学生跨专业、跨学科、跨学院进行学习。回顾著名设计大师的人生轨迹,不难发现他们具有丰富的社会经历和文化背景,通晓多门学科,如20世纪中叶美国建筑师赖特、当代日本建筑师安藤等人都是从其他领域进入建筑界,而后逐步成为大师级设计师。从设计艺术学教育的发展角度看,多学科化的趋势已普遍存在,合理配置课程,从多学科交叉的方面进行课程改革,将成为时代的要求。

(二) 丰富教师学科背景,加强教师队伍建设

在研究生培养过程中,加强导师队伍建设是提高研究生培养质量的关键问题之一。改变一贯由一名专家教授带若干名研究生的教学方法,建立一个具有梯队结构的研究生指导小组,采取导师指导和集体培养相结合的方法,实现与导师在知识结构上的互补,是研究生教师队伍建设的一个有效途径。该指导小组由学术造诣较深的老专家和思想活跃的中青年学者组成,二者在学术上取长补短,互相促进,从而形成一支知识、结构、技术职称结构合理的导师队伍。

安排不同专业的教师跨学科联合授课、指导本科生毕业设计和研究生课题。在国内高校之间以及同校的不同科系之间,充分利用优势研究方向互补来进行师资交流与合作办学,同时引进外籍教师联合任教。不仅使教学内容多样化,也使学生能够了解同一课题所涉及的不同学科。浙江大学建筑系与日本佐贺大学都市工学科签署的研究生培养计划,学生接受中日双方多学科教师的指导,涉及城市设计、建筑物理、都市计画、环境计画、低平地技术等领域,学生的研究成果有了突破性进展,教师在合作教学当中也开拓了视野。

(三)教学方式的多样化

举办各种定期和不定期的学术讨论会,并将其列为本科高年级和研究生的必修课。学生以小组讨论、课题分析和专题讨论的方式进行上课,教师在过程中承担策划者、引导者的角色,实现由指导型教学向引导型教学的转变。西方发达国家非常重视学术交流,积极营造一个浓厚的科研氛围。例如,以研究所为单位,2周为一个周期,开设小型讨论会,由学生将其近期的研究成果进行汇报,其他师生对其进行点评和建议;以系为单位,2个月为一个周期,开始大型讨论会,由毕业班本科生和研究生公布毕业论文的进展情况,邀请其他学科教授参加评议;此外,各个课题组结合课题进展进行不定期成果发表,此做法有助于不同研究方向的师生彼此借鉴,形成横向交流。

培养研究生扎实的专业基础和传授最新的研究方法。减少研究生课程中传统理论的课堂教学,转而增加实践型课程。传统的理论课程,如近现代艺术学史、平面设计原理、环境心理学等应采用文献阅读与讨论会的形式,促使学生学会利用已经十分成熟完备的图书期刊资源自主学习。研究生课程的课堂讲授重点应放在设计模型及其理论、设计产品的使用评价与设计导则、设计生态学等一系列实用型课程上,旨在克服目前学生在设计实践中的盲目性和缺乏可实施性等缺陷。传统的理论课程过于偏重事实复述、设计审美和哲学的抽象表述,本质上是一种“向后看”的学习方式,将理论更多地与实践联系,并以“向前看”的态度进行教学与科研,才是设计艺术学研究生培养的正确选择。

建立研究所—多科学院系—社会资源的开放式研究生培养体系。在传统的封闭式校际结构中,人为的阻隔使不同高校之间研究生教育各自为阵,彼此缺乏沟通和合作,优秀教育资源不能共享,包括导师资源、课程资源、科学研究试验条件、优秀生源等无法实现其在各培养单位之间的相互开放,研究生培养缺乏社会性互动,造成社会资源的闲置与浪费。随着校际合作与开放程度的不断加强,社会资源共享已经成为一种趋势,以研究所为中心,若干相关学科教师和研究生为人员骨干,引入社会资源进行科研与教学实践,日渐成为各高校积极创建的新型研究生培养机制。在这方面,国外的成熟模式同样值得我们借鉴。例如,日本国立佐贺大学国际低平地研究中心就是采用这种新型科研教育模式,它以都市工学科、农学部、文化教育学部、经济学部、工学系研究科为组织基础,关注城市中心区更新、水域环境和社会管理系统,并与国际协会广泛交流,定期参加联合国人居中心的科研项目。

【参考文献】

- [1] 操太圣,雷万鹏.从封闭走向开放——研究生培养模式的重构与思考[J].教育发展研究2005.10:15-19.
- [2] 肖頔阳.对我国艺术设计教育现状的思考[J].装饰,2003,(8):62.
- [3] 杨艳.美国研究生教育发展的特点与借鉴[J].天津工程师范学院学报,2005,(4):58-60.
- [4] 董占军.欧洲设计院校教学模式对中国设计教育的启示[J].设计艺术(山东工艺美术学院学报),2004,(4):14-15.
- [4] 赵和生.德国建筑教育给我们的启迪[J].高等建筑教育,1998,(1):69-71.
- [5] 张三强.美国研究生课程设置的特点及对我国研究生学术能力培养的启示[J].辽宁教育研究,2006,(1):92-94.
- [6] 王竹.面向21世纪的建筑学教育体系架构与人才培养实践[J].高等工程教育研究,2002,(1):39-42.
- [7] 高雪梅,程晓娟,张文翠.加强导师队伍和科研环境建设提高研究生培养质量[J].前沿,2005,(12):72-73.

(下转第78页)

Explain and research on knowledge of load and structure design method which adapt the need of big civil - engineering

ZHANG Xiao-gang, LIN Xiao-song

(College of Civil Engineering, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China)

Abstract: In order to adapt the training model change of national person with ability into high - stuff and wide - caliber, the content of the course Load and Structure Design Method must be widened from a small quantity of specialty range to wider. After the widening, knowledge become more and more, so during the teaching it is necessary to stand out the common ground of big civil - engineering and particularity of different specialty. This issue particularly sums up the similarities and differences of the content which will be taught and emphasize particularly for helping the consult of the teacher.

Key words: knowledge of load and structure design method; the need of big civil - engineering; arrangement of teaching content

(上接第 43 页)

Exploration of a cultivation mode for master's education of art design

ZHAO Xiu - min

(College of Art Design, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310012, China)

Abstract: Currently Chinese colleges mainly focus partially on arts but neglect technical courses, which keeps students' ability of engineering design from conversion into practicable environments. It becomes an imperative under the situation to break the choke point of teachers quality and to put forth new educational methods combining arts and engineering. Through the analysis and comparison with domestic and international experience, a concrete frame and long - term development of professional educational mode is put forward in order to build up a set of system but elastic educational system.

Key words: architectural graduate education; multidisciplinary; international cooperation; cultivation mode