

现代设计工作室制研究

李 钢

(辽东学院 艺术与设计学院, 辽宁 丹东 118000)

摘要:教育的理论与实践相结合是一种培养社会发展所需求的人才模式。要真正能与社会发展接轨,就必须在教学与实践环境的营造上加以创新与研究。文章通过对包豪斯时代的“作坊”教学模式的研究,结合现代设计教育的理念,提出结合现代设计的工作室教学模式,创造一个能培养具有现代设计学科特色的设计艺术人才的教学实践环境。

关键词:设计教育;实践环境;作坊;工作室

中图分类号:TU2;G640

文献标志码:A

文章编号:1005-2909(2008)02-0008-03

“工作室制”在中国高校艺术与设计专业中作为学制已经开始使用。从学制角度讲,工作室制是艺术与设计专业的一种教学体制。工作室制是由传统的工艺作坊发展而来的,到了现代大工业生产之后才冠以“工作室”的名词。包豪斯根据当时社会的发展,结合设计的要求,将作坊作为学制通过“双轨制”用于设计教育之中,卓有成效。之后,西方设计艺术类院校普遍采用工作室制,使得设计教育蓬勃发展。

随着时代的推进,科学技术迅速发展,人们生活要求也发生了变化,艺术也要随时代而调整,不仅艺术的技法与材料要创新与改变,而且艺术的种类与方向的侧重都要重新定位与思考。随着设计理论的发展,现代设计有了更多的含义,我们更应该结合包豪斯的经验,发展工作室制,使理论与实践并行。借鉴国外工作室制的普遍理论,结合现代设计,走出一条有中国特色的、符合现代设计规律的工作室制。

一、包豪斯与工作室制的起源

工作室制倡导技术与艺术结合,提倡艺术家、企业家与工业技术人员的合作,是采用现代材料的、以批量生产为目的、具有现代主义特征的工业产品设计教育。工作室制源于包豪斯的作坊制,是随着德国大工业发展而产生的。作坊是包豪斯时代设计教育的特色。包豪斯认为:艺术是教不会的,不过,工艺和手工技巧是可以教会的。在作坊里不分教师和学生,只有“大师、熟练工人和学校”,所以学生是在实干过程中学习,如与比较有经验的人进行合作,或者在前辈的指导下制作物品来学会一些东西。各种各样的技能是由不同的作坊进行传授,例如:金工作坊是要求学生掌握各类金属的加工工艺技术,陶艺作坊是培养学生的造型艺术能力及掌握陶瓷玻璃的烧制成形技术,木工作坊是让学生掌握家具的制造方法和技术,纺织作坊是指导学生掌握纤维的编织方法。加工制造工

收稿日期:2008-02-19

作者简介:李钢(1974-),男,满族,辽东学院艺术与设计学院讲师,博士研究生,主要从事设计教育研究,

(E-mail)ldxylg@126.com。

欢迎访问重庆大学期刊网 <http://qks.cqu.edu.cn>

艺的技能通过作坊这个特殊的教学场地,不但使学生在技术上掌握各种生产技术、技能,提高其实际动手能力,而且使教学的成果直接以产品的方式展现。

在工业化的过程中,包豪斯用现代工业生产的技术理性眼光观察客观现实,采用功能主义的原则处理材料、结构、造型,最终确立了体现工业技术理性的现代主义设计思想和原则,并创造性地建构了契合大工业生产规律的产品构造模式和技术语汇,形成以构成理论为核心的一整套基础性的设计理论与实践体系。包豪斯的构成理论奠定了工业时代设计教育的基本原则和方法,不仅为现代造型思潮(功能主义和理性主义)奠定了基础,而且为后来的造型教育奠定了革新的方法论。包豪斯倡导的功能主义设计原理和对设计本质的理性追问,不仅符合当代生产的基本规律,而且内在地规定了当代艺术设计发展的逻辑方向。

二、现代设计教育中的设计工作室制

(一) 现代设计的特点

20世纪20年代(包豪斯时期),在设计中追求技术与艺术的结合,追求科学性、理性、纯粹的几何形体,信奉科学的客观性和科学发明,主张纯粹、明确与秩序,追求完美,崇尚无装饰的设计风格。50年代以来,随着人体工程学的产生,强调设计对人的适宜性,将满足人的物质功能放在重要位置。近20年来,追求高情感、地方性等精神功能成为工艺美术的主要内容,在设计中强调社会与环境因素。传统、具象的造型语汇与现代科学的形式原则相结合成为形式美学主要的创作手段。设计已经由单项的设计走向综合的环境艺术设计,如图1所示。

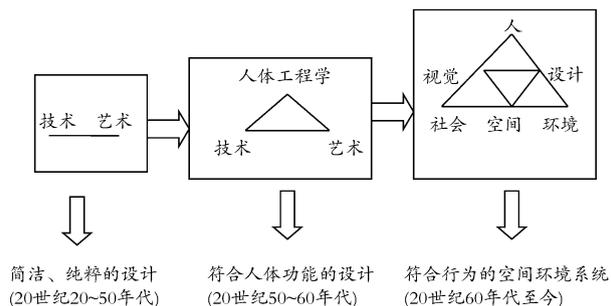


图1 设计理论模式发展概况

(二) 现代设计工作室制的特点

现代设计工作室制要考虑现代设计的内容与特点,因为设计教育要为设计的发展服务。在西方国家发起设计思潮或运动的核心是设计教育。以设计教育的作用为支撑点发起设计运动,而在社会生产

方面遥相呼应的是把新思想变成社会文化生活的一个新热点,从而令生活日趋多样。中国的设计教育已经启动,但整个设计界始终没有认识到设计教育在启动和推动设计活动方面的作用。中国的设计教育还处于非常低级的“市场牵引”模式阶段,而非“思想牵引”、“社会牵引”模式。

针对这种现状,中国要发展现代设计工作室制。现代设计工作室制是结合传统教学体制和工作室制优点的新设计教育体制,即以某个学科的研究课题为基础,以负责人为核心,组成学术研究的师生混合团队,具备一定的研究、设计、开发实力,充分利用教学资源进行教学、科研。学生通过1~2年的基础平台训练后,根据自身的兴趣、能力及社会的需求,选择进入不同工作室;再通过工作室教育,掌握现代设计,从而服务社会,牵引社会。

现代工作室制创立了全新的教学思想体系,并将这种教学思想体系以实际项目的方式传授给学生。在学校中,以现代设计理念为基础,结合地域特点,以各种项目设计为先导,向学生非系统性地传授现代设计的各种知识。学校设有常规性与系统性课程。艺术理论的学习以常规的学院教学为基础。学生的日常活动以项目设计为主,并根据项目的需要或根据教师的要求自学相关知识,同时也跟随教师学习相关的设计手法等。

现代设计工作室制在教学形式上采用开放式。以负责人的科研课题或工程项目为研究方向,并由责任人负责组建学术研究团队,负责该研究方向的专业课程设置、教学计划、教学大纲撰写及实施,以该研究方向为中心展开的专业教学。每个工作室由2~3个教师主持,其中包括全职和兼职教师。兼职教师由职业设计师或某领域的专家担当。现代工作室与设计公司的工作有很大不同,现代工作室既不是单纯的做项目,也不是单纯的教学,而是强调产、学、研的有机结合。

(三) 现代设计工作室的功能和任务

现代设计工作室制的主体是现代设计工作室。现代设计工作室是教学与实践的环境,是对外的窗口,是学生走向社会的桥梁,是产、学、研的孵化器。现代工作室除了鼓励学生开发自己的理论和概念创新外,还要求从人文、社会、环境和技术各角度综合考虑,在研究基础上做出既创新又富有逻辑的作品。设计课主要以工作室形式进行,主要是对学生进行

设计过程的培训,要求其掌握设计的方法,培养其系统的、完整的逻辑分析及推理能力。学生首先需要对环境和社会进行系统的调查研究,包括人文和地理环境、社会构成、生活和经济等情况;然后再提出自己的设计想法和设计情节,根据这些客观因素和推理来决定设计的功能、规模、对象和具体地段等;最后再深入进行设计。同时设计过程中还要考虑很多具体的细节,如材料、物理环境(声光、热等)、技术、细部处理、经营使用和管理等。

现代设计工作室任务包括进行学术研究,完善教学内容,调整教学计划,优化师资队伍以及完成常规教学任务和实践任务,重点是实践任务,以使学生的技能得到升华。现代设计工作室不仅是培养学生的技能,更重要的是让学生掌握现代设计的内涵,以教育牵引社会。现代工作室制还有一个突破点:它可以对实际设计项目更有目的地指导,从而达到学生与实际设计过程接触、与社会的各个环节广泛联系、了解市场的良性循环。

三、结语

包豪斯时代的作坊解决了学生的实践问题,提高了学生的实际动手能力,也解决了在当时特定时代背景下的经济问题,更注重的是培养学生的技能。

但是,这样培养模式与现代设计教育的目标还有一定的差距。因此,要立足解决好培养设计艺术人才的教学与实践环境,通过工作室这个特定教学窗口与社会接轨,了解社会的需求,使教学、研究、实践一体化,创造一个培养学生的适应能力、实际动手能力、创新能力的教学与实践环境,培养社会需求的设计艺术人才。总之,现代设计教育思想是建立在人、社会和环境等因素互为作用的基础之上所构筑的观念体系,我们应在包豪斯教育思想延续的基础上发展艺术设计教育。

参考文献:

- [1]李钢.地域性设计—关于中国未来设计的思考[J].高等建筑教育,2006(4):9-12.
- [2]王建国.城市设计[M].南京:东南大学出版社,1999.
- [3]沈磊,赵国裕.城市时代的特色之路[J].建筑学报,2006(1):38-40.
- [4]张琦.包豪斯与当代设计教育[J].美术观察,2004(7):100-101.
- [5]弗兰克·惠特福德.包豪斯[M].北京:三联书店,2002.

Study on the Modern Design Workshop

LI Gang

(Department of Art, Eastern Liaoning College, Dandong 118000, China)

Abstract: It should be shaped to a changing need of society pattern that the theory is combined with practice. We must innovate and study on practice environment. In this paper, the studio type wedded modern design is put forward by the study on the studio type of BAUHAUS workshop. The studio type wedded modern design can create the practice environment that trains qualified design personnel.

Key words: design education; practice environment; workshop; studio

(编辑 欧阳雪梅)