

设计艺术史专题研究课程教学改革

严屏,龙红,米满宁
(重庆大学艺术学院,重庆 400044)

摘要:文章以设计艺术史专题研究课程教学改革为内容,重点分析了在教学过程中存在的问题,以及传统文化在当前高校教育中缺失的原因;阐述了构建良好的课程体系的重要性,对艺术类研究生教学从课程设置、教学模式、教学方法等方面深化改革,为综合性大学艺术类研究生课程教学改革提出了较为合理的构想。

关键词:设计史;课程研究;教学改革

中图分类号:J110.9;G642.0 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2909(2012)04-0090-04

设计“是人类为了实现某种特定的目的而进行的一项创造性活动,是人类生存和发展最基本的技能”。艺术(拉丁文 ars)是指“相对于自然造化的人工技能”^[1]。历史是指“用文字记载的人”^[2],艺术史即为“用历史的眼光来阐释艺术的发展历程”。一件历史上优秀的视觉艺术作品,在有艺术修养的学者看来是非常有价值的,它将唤起人类精神生产的崇敬感、惊讶感和美感,犹如春雨般“随风潜入夜,润物细无声”之仙景,传播知识、抚慰心灵。所以任何艺术门类的学习都应该以理论为前提。

艺术设计史专题研究课程是综合性大学艺术专业硕士研究生理论课程之一,目的在于提高学生的理论水平和认知能力,促进学生创新能力的培养,提升其创造美的能力和欣赏美的情趣。

一、传统文化在当前高校教育中的缺失

(一)课程设置不合理

2011年4月,重庆大学召开了研究生教育改革与发展工作会议,在研究生教育质量调查报告中显示:“研究生群体对研究生教学质量的指标和影响因素重要性的排序,位于前三位的分别是科研能力、创新能力、基础和专业知识。”课程及教学评价,调查对象有2000多名,就目前对学校研究生教育课程设置的评价(图1)中,10.71%学生认为课程量“很大”、26.19%的认为“较大”、47.02%的认为“一般”、16.08%的认为“较小”或“很小”;1.79%的学生认为课程涉及知识面“很宽”、17.86%的认为“较宽”、60.71%的认为“一般”、19.64%的认为“较窄”或“很窄”;20.98%的学生认为课程前沿性“很强”、14.88%的认为“较强”、42.86%的认为“一般”、39.28%的认为“较弱”或“很弱”^[3];这些数据说明研究生教育中课程设置的科学性、前沿性、合理性等方面都有待进一步完善和提高。

收稿日期:2012-04-05

基金项目:重庆市研究生重点课程资助项目(0903005101501-110);重庆市研究生教育优质课程资助项目(32)

作者简介:严屏(1956-),女,重庆大学艺术学院副教授,主要从事艺术设计与艺术教育研究,(E-mail)wwlang2006@gmail.com。

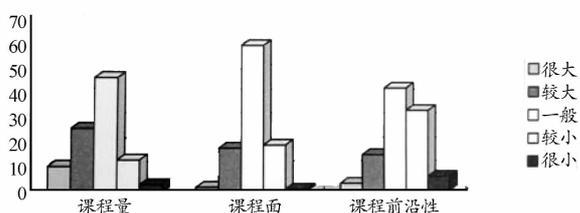

图1 重庆大学研究生对课程设置的评价

注:图片来源于重庆大学研究生院教育改革与发展工作会议资料(四)

(二) 学校对艺术专业不够重视

重庆大学是一所以理工科为主的综合性大学,设置艺术专业的时间不长。由于历史遗留的原因,在中国高等教育体系中长期存在“重理轻文、重实用轻美育”的特点。1952年的全国院系调整,使原来众多的综合性大学最终变成了理、工、文相互独立的专业性大学。21世纪初,随着科技的飞速发展和市场的激烈竞争,为了更好地体现高校的办学特色,增强学科的综合实力,学科间的交叉、融合、渗透现象已经成为一种趋势。高校如何抓住机遇,打破传统的学科界限,实现优势资源共享,提升高校的核心竞争力,成为高校不懈追求的目标。在国家政策的指导下,各高校又纷纷整合了人文、社科、艺术、医学、农、林、牧等学科,形成了以理工科为主的综合性大学办学模式。

由于学科历史发展背景与价值取向的不同,不同学科教师的思维方式、价值观念、教学特征等方面均有差异。一些高校在实行分类管理和分类培养的力度不够,在不同程度上影响学科的交叉发展。特别是艺术类学科在以工科为主的综合性大学里往往是在“夹缝里求生存”。艺术类学科课程设置、教学要求、课程管理等方面缺乏科学性、规范性、宽泛性。

(三) 以教师为中心的传统教学模式落后

艺术专业硕士研究生的教学在很大程度上依然是本科教学的延续,遵循以教师为中心的传统教学模式。课程的重点、难点的掌握都是教师说了算。学生的学习态度和积极性等既无明确的教学指导,也无严格缜密的教学评价体系,即缺乏对学生的考核评价体系和教师的教学评价体系。目前艺术类研究生的教学存在着教师各自为阵的现象,师资相对贫乏,师生沟通不足,学生理论学习时间占整个学习时间的比例不足,没有真正适应新时期研究生的培养方法。虽然各高校也正在致力于研究生课程与教学改革,但对艺术类专业的指导针对性不强。

二、对综合性大学艺术类研究生教学改革的思考

(一) 树立正确的教育理念,加强传统文化修养

“党的十六大以来,以胡锦涛总书记为代表的党中央在全面建设小康社会的伟大征程中,坚持优先发展教育,深入实施科教兴国、人才强国战略,提出了建设创新型国家和人力资源强国的战略目标,把提高质量作为高等教育的核心任务,学位与研究生教育在增强综合国力和国家竞争中的战略地位更加凸显。”^[4]所以研究生教育既是一项系统工程,也是促进人才培养与科学研究、继承传统、弘扬先进文化的动力之源。要坚持质量第一的理念,才能不断地提升整个研究生教育水平。

教育活动的目的就是传承文化,艺术教育更是如此。艺术教育可以帮助学生丰富和发展自己的知识结构,培养更为全面和完善的人格。对艺术类研究生开设美术史、设计艺术史、建筑设计史、工业设计史、艺术概论等专业理论课程显得尤为重要。努力吸取历史和民间艺术的营养,集合大众的审美情趣,是发扬和传承民族文化的重要手段,是物质文化无法替代的。

如东晋著名书法家王羲之青年时代勤奋学习,不满足于一碑一帖的借鉴和师长的指导,在详察古今、遍采众长的基础上,他改变了晋代以前平板匀整的篆、隶书法,创造了飘逸潇洒的行书,骨力刚健的楷书、神采飞扬的草书,形成自己的风格。又如意大利文艺复兴时期著名画家达·芬奇在艺术上取得的巨大成就,除了他优越的艺术天赋、刻苦的技巧训练外,同他渊博的科学知识有很大的关系。他除了学习绘画的技能技巧外,还学习数学、透视学、光学、解剖学等,为他后来的艺术创作奠定深厚广博的文化基础。再如美国著名舞蹈家邓肯,在她青年时期到巴黎演出时,就流连于卢浮宫和巴黎图书馆,潜心研究古希腊的雕塑、绘画等,她一度专门到希腊山村居住,倾听希腊山民演唱古老的民歌,在这种古典文化和现代文化的熏陶下,邓肯形成了自己的审美理想,成为现代派舞蹈的创始人之一。这些实例表明:艺术家的成功,包括学习和借鉴前人的经验,也包括学习和借鉴同时代本国和外国艺术家的经验,还包括学习和借鉴其他姐妹艺术的经验,更包括学习哲学、历史、文学、美学、伦理学、社会学、心理学和自然科

学等多方面的知识,只有这样,才能使艺术家真正具有博大深厚的文化修养^[5]。综合性大学艺术类研究生教育应树立正确的教育理念,加强学生传统文化修养和艺术才能的提高,拓宽他们的文化视野,将艺术,特别是新一代年轻人的艺术深深植根于民族传统文化的土壤中。

(二) 构建良好的课程体系,促进教学内容的更新

研究生教育是一项系统工程。在教学大纲的指导下,课程教学包括教材的选定、辅助教材和阅读教材的推荐、教案撰写、演示文稿的展示、主题框架的设计等。课堂教学采用讲座或研讨的形式:讨论方式基于课程内容或教师的研究兴趣点课题,使学生最大限度地领悟知识和接受前沿信息;研讨方式需要学生在教师的引导下进行大量阅读,然后对某个学习板块或内容展开讨论。两种交互式教学方法对提高艺术类研究生的自学能力和在学习的过程中激发出来探究能力是十分有利的。教师应对每节课的教学内容、教学组织、教学方法等精心准备,做到备课充分、教学组织清晰、授课时间分配合理,既有专题讨论,也有细节剖析,保障教学最优化、最合理地进行。逐步构建起促进人才培养与科学研究,融文化传承、技能训练、提高素养为一体,富有专业特征的多样化人才培养模式(图2)。

图2 课程体系结构简图

教学内容应不断更新,并在教案中充实,以便课堂上能旁征博引、深入浅出地向学生讲授中西方文化史和艺术史等知识,尽可能系统、完备而客观地展示中西方设计史的精髓。如在学习巴洛克和洛可可艺术的风格与特征之后,在引导学生自学和大量查阅“中西方设计史”相关资料的基础上,布置课题讨论题“巴洛克和洛可可艺术与中国清式艺术风格之比较”,并以课件的形式进行课题讨论。无论环境艺术设计、工业设计、平面设计等专业的学生均可从不

同地域、不同的文化理念、不同的设计类别在同一时代进行比较分析。引导学生自主、独立地发现问题,积极进行展示与交流,尊重历史、尊重事实,客观地进行批评性思考。这样能形成课堂教学的良性互动。学生学习的主动性和积极性提高,相互讨论,有助于彼此提出中肯的建议。又如在设计艺术史专题研究课程教学中,一定要讲述“包豪斯”这一章的内容。包豪斯成立于1919-1933年的德国,是世界上第一所真正为发展现代设计教育而建立的学院。其创始人格罗佩斯格的办学思想是:“强调基础训练,强调学生实际动手能力和理论素养并重,强调学校教育与社会生产实际结合,强调工艺、技术和艺术的和谐统一。”他教会学生认识到“技术知识”可以传授,而“创作能力”只能启发的事实。所以包豪斯对设计教育的贡献和影响是非常大的,是现代设计教育的典范。在这一章的教学中可以将“包豪斯”的内容作为专题讲座的形式,展开课堂讨论,对包豪斯的主要成就、优缺点以及包豪斯在建筑上提倡采用新结构、新材料为功能服务等问题,进行自我阐述和讨论,这样可激发学生探究和发现新事物的兴趣。进而要求学生撰写1500字左右的小论文“包豪斯对现代设计的影响”。笔者在多年教学实践中体会到,通过交互式教学方法,学生从中可以学习中西方艺术家、教育家身上所具有的时代感和责任感。这些内容在教科书上都没有那么详尽,它可以弥补高校在史论上教学与研究的不足。交互式教学方法能有效增强教学效果,丰富教学内容,对提高学生自学能力、阅读能力、认知能力、创新能力都十分有利。

(三) 品味经典、思接千载、视通万里

对艺术专业的学生来说,理论的学习是基础,是文化的积累,是今后设计与创作灵感的源泉。在设计艺术史专题研究课程的教学适当安排中西方著名艺术家的作品赏析,教学效果甚佳。学生在品味经典的同时,可达到注意、想象、联想、理解、情感等多种心理因素共存,学生的心理活动始终处于一种积极主动的状态,思接千载,从中获得极大的审美享受。“在西方文艺复兴时期介绍达·芬奇的《最后的晚餐》和《蒙娜·丽莎》、拉斐尔的《西斯廷圣母》,以及米开朗基罗的《创作亚当》等举世闻名的不朽杰作,使西方文化、宗教、真与美再现。为了达到逼真的效果,画面非常讲究比例、明暗、透视、解剖、色彩

等科学法则,还运用光学、几何学、解剖学色彩学等学术理论。”^[5]这样注重多学科交叉表现形式正是学生应该去研究和学习的。又如中国北宋风俗画作品《清明上河图》描绘了中国传统节日“清明”时节,北宋京城汴梁(今河南开封)及汴河两岸的繁华景象和自然风光。画面人物众多,畜、房屋、桥梁、城楼各有特色,相互穿插。画面构图疏密有致,注重节奏感和韵律感的变化,笔墨章法的运用非常巧妙。“这幅长卷犹如宋代社会一部形象化的百科全书,展示了北宋汴梁城各阶层的生活状态和社会风貌。它在中国美术史上占有重要的地位,为中国历史学、社会学、经济学、民俗学、建筑学等多个学科提供了详实的研究资料。”^[5]再如中国古代皇宫建筑——故宫,“它是世界上规模最大、保存最完好的古代皇宫建筑群,它的平面布局、立体效果,以及形式美都是罕见的,也是中国古代建筑最高水平的杰作”^[5]。通过以上作品的赏析,学生既可以从中学到中国历史文化、儒家思想、建筑理念,又能领悟到中国传统建筑的审美及内蕴。

老一代艺术家的作品具有鲜明的民族、民主思想特色和强烈的爱国主义精神,使学生在艺术理论上积淀较为深厚的造诣,是他们成为新一代优秀的

艺术家和设计者保障。

三、结语

一个民族的历史文化,只有不断地学习、探究、传承,才能取得在世界文化中的地位。只有不断分析传统审美理念,方可教会学生从局部到整体、从传统到现代去重新诠释,也只有向传统学习才能面对现实继而走向未来。笔者认为,在综合性大学艺术类专业开设艺术史专题研究课程是构建良好课程体系不可缺少的组成部分,有利于启发思想、丰富知识、引发兴趣,建立富有时代特征的多样化人才培养模式。

参考文献:

- [1] 中国大百科全书出版社简明不列颠百科全书编辑部. 简明不列颠百科全书[M]. 5卷. 北京:中国大百科全书出版社,1986:800.
- [2] 汉许慎. 说文解字[M]. 北京:中华书局,1972.
- [3] 重庆大学研究生教育质量调查报告[R]. 2004.
- [4] 刘延东. 在纪念《中华人民共和国学位条例》实施三十周年纪念大会上的讲话[N]. 中国教育报,2011-03-26(1).
- [5] 彭吉象. 艺术学概论[M]. 3版. 北京:北京大学出版社,2007:105,122,148,289.

Teaching reform of monographic study on the history of artistic design

YAN Ping, LONG Hong, MI Manning

(College of Arts, Chongqing University, Chongqing 400044, P. R. China)

Abstract: According to the teaching reform on a course named monographic study on the history of artistic design, the paper is focus on analyzing existing problems in its teaching process and the lack of traditional culture in current higher education; as the importance of designing the course is pointed out, the paper illustrates the deepening teaching reform for the postgraduates, such as the aspects of course design, teaching mode and teaching method. Moreover, the paper provides some reasonable suggestions for the teaching reform on courses which are designed for the postgraduates of art specialty in comprehensive universities.

Keywords: history of artistic design; course study; teaching reform

(编辑 詹燕平)