华南农业大学学报(社会科学版)
2006年第1期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No. 1 2006
(第5卷) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol. 5)

艺术设计教育在综合性大学发展的空间分析

刘 源

(华南农业大学 艺术学院,广东 广州 510642)

摘 要:通过对艺术设计产生的历史回顾,以及艺术设计教育在我国高校的发展过程,探讨当前在综合性大学发展艺术设计教育存在的问题及前景分析。

关键词:艺术设计;艺术设计教育;教育体制

中图分类号:G642.0 文献标识码:A 文章编号:1672-0202(2006)01-0151-06

艺术设计教育不同于传统的艺术教育模式,它是在艺术教育的基础上发展演变而来的一门独立的学科。它是伴随着工业文明、工业生产而产生,是社会经济快速发展的必然产物。它包括平面设计、工业造型设计、室内设计、景观设计、展示设计及数码影像设计等多个专业设计在内的复合概念。在我国当代高校教育体系中,作为新型学科的艺术设计教育正扮演着越来越重要的角色,尤其是在市场经济高度发达的今天,探讨艺术设计教育在综合性大学的现状及发展前景,具有十分重要的社会现实意义。

一、艺术设计产生的历史背景与社会条件

艺术设计是艺术设计教育的核心,艺术——设计——生产这三个环节构成了完整的艺术设计[1]。艺术设计作为一种独立的设计姿态,最早出现在20世纪初期的欧洲。由于工业革命为现代工业生产创造了广泛的社会物质条件和生产条件,并在短时间内促进了市场经济的迅猛发展。尤其是新科技的出现,直接导致新产品和新物质需求的产生,因此,艺术设计便应运而生了。

准确说来,早期的艺术设计应该称为"工业设计"。这是因为工业生产初期的设计,还基本上局限在对工业产品的设计上,设计师无不以设计新造型、新功能的工业产品为目的,进而形成市场消费。

工业设计的出现导致了以机械化生产为主的工业生产规模的出现。工业设计使生产摆脱了以传统手工设计为主,并进行加工制作的作坊模式,因此工业设计改变了设计和生产之间的关系。在工业设计之前的生产保障其产品的质量,产品质量决定产品在市场上的占有率。当工业科技获得了进步,产品质量不再是产品发展障碍时,设计便成为决定产品成败的关键所在。社会的进步和发展,产生了新的社会需求,也直接导致了新型消费产品的出现,于是,作为工业生产领域中的工业设计便逐渐演变为一种独立的设计活动[2]。

20世纪50年代,由于社会生产力的复苏和提高,工业设计已不再是服务于工业领域内的单项活动,它成为社会众多领域不可缺少的首要环节,工业设计彻底演变为具有广泛社会意义的艺术设计。不仅如此,艺术设计开始以独立的姿态出现,并摆脱了对工业生产的依附。因此艺术设计进入一个空前发展和壮大阶段,并成为推动社会发展的一种生产力。艺术设计转化为生产力需经

收稿日期:2005-10-25

作者简介:刘 源(1965-),男,河南林县人,华南农业大学艺术学院副教授,主要研究方向为当代艺术.

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

过如下的过程：产品设计观念的产生——产品模型与技术加工问题的解决——产品上市并形成消费——产品获取经济利润——新产品设计观念的产生。这是一个螺旋式发展提高的过程，艺术设计在这个过程中逐层提高的同时，意味着社会生产力的快速提高。

由此可见，社会发展和市场经济的繁荣是艺术设计存在的必要条件，没有良好的社会经济，艺术设计只能蜕变为纯粹意义上的艺术行为。同样，艺术设计自身的发展，又起到促进社会经济发展的作用，二者既相互依赖又相互作用。

世界发达国家对艺术设计的重视程度普遍很高。美国政府针对艺术设计设有“总统奖”；英国前首相撒切尔曾说“艺术设计对英国的重要性甚至超过了我的政府”，此外，像德国、法国、日本、意大利等国家对艺术设计都十分重视。

今天的艺术设计已经融入社会建设和社会生活的各个角落，它不仅是物质的同时也是精神的人文的设计与重塑，也正是由于这个原因，艺术设计开始出现在高校教育体系之中，并为社会输送了一批批设计人才。

二、艺术设计教育在我国高校的发展过程

艺术设计教育是以培养艺术设计人才为教育目的，并在规范化的教学体制中，按照教学计划、遵循教学规律而展开的一项教育活动。西方的艺术设计教育起步较早，英国艺术家亨利早在1851年就提出了艺术设计教育这一概念。1899年，英国皇家艺术学院开设工业艺术设计专业；德国则在1919年成立魏玛包豪斯艺术学校，1951年成立乌尔姆高等造型学校。我国艺术设计教育起步较晚，成立于1918年的北京美术专门学校，受日本东京美术学校的影响较大，以图案工艺为主要学习内容，直到20世纪90年代之前，我国高校艺术设计教育基本上还局限在实用美术的范畴，如染织、陶瓷、印刷及轻工产品的造型设计等。这一时期的设计教育，为社会培养了一大批基础过硬、动手能力强的社会实用型人材。20世纪改革开放以后，由于计划经济向市场经济的过度和转化，原有的设计教育模式已不适应社会的发展，随着市场经济的繁荣，这一缺陷日益暴露无疑。

艺术设计教育在综合大学的出现，始于20世纪90年代初期。由于我国社会生产力的提高和市场经济的快速发展，使艺术设计人才出现供不应求的现象。原有的单一的美院式艺术设计人才的培养，已不能满足市场的庞大需求，于是，综合性大学开始发展艺术设计教育。1997年7月，教育部在颁布实施的《普通高等学校专业目录》中，正式使用“艺术设计”这一名称。90年代中后期，艺术设计已经成为招生中的热门专业，办学规模和办学质量也有了很大提高。随着教学实践的经验积累，在经过近20年的调整改革之后，逐步形成以下几种教育模式[3]：

学年制（2+2）。该模式是将大学四年制本科分为两个学习阶段，并在各阶段规定时间内分别学完规定的课程内容。在一、二年级进行基础课程的学习，包括绘画基础和设计基础的学习；在三、四年纪进行专业课程的学习。其课程设置和教学计划也按照这种分段的方式进行安排。该模式的优势在于循序渐进稳重的教学过程，缺陷是容易造成基础和专业的脱节。在学生进入三年级以后，比较突出的问题是专业学习和社会实践的时间不足。

教研室制。教研室制是依附在学年制之上的一种模式，它是在学年制的前提下，将艺术设计教育的课程进行整合之后，按照各个课程的性质归属到多个教研室，并根据教学计划和课程设置进行排课、授课。目前，我国现阶段的多数高校多采用教研室制和分段制相结合的办法。这与高校教学体制和结构体系有关，这种兼容的方式比较实用，但缺点是各专业及课程相互衔接上存在一定的问题。

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

工作室制。该模式最早出现在 60 年代初期，此后由于种种原因曾一度中断。它强调的是专业理论和实践动手的结合，因此对师资队伍的层次和结构要求较高。同时工作室制专业针对性很强，在办学实力较强的前提下采取该模式教学，将会有很好的教学效果和社会效益，反之则容易造成专业和教学管理上的混乱。

学分制。学分制出现在20 世纪 90 年代中期。它是在吸收西方高校学分制的基础上结合我国高校的实际情况而作出的一种尝试，迄今为止，我国高校还没有完全意义上采用彻底的学分制方法，目前各高校采用的多为学年学分制。学分制有利于拓展专业教学范围，为学生专业学习提供更多的自由选择，教学上也更灵活实用。同时，在对课程设置、课程结构及课程整体安排与局部调整的科学性，以及教学管理上都是比较严重的考验。

当今艺术设计教育包括视觉传达、工业造型、广告、服装、首饰、室内、动画、展示等多种专业教学内容，在教学模式上，多数高校采取的是以上四种模式相结合的办法，具有十分明显的探索性和实验性特点，这使得艺术设计教育在教学实践中，呈现出比较复杂的特征来，随着我国高校教育体制的改革和艺术设计教育自身经验的积累，各高校将分别找到与本校实际情况相结合的办学方法。

三、艺术设计教育在综合性大学发展的空间可能

艺术设计教育在综合性大学的发展存在广阔的空间可能，就目前的现状来看，其空间可能将在未来的几年内进一步向纵深发展，并成为综合性大学在专业调整上的一大亮点。艺术设计教育是一门实用性很强的学科，它不仅具有周密的学术性，同时又与社会生产、市场经济、市场营销等方面具有紧密关联，因此在综合性大学开办艺术设计专业，既有现实意义又能够在一定程度上完善本校文化教育的综合性[4]。

由于专业艺术院校自身的特殊性和局限性，使其在教学过程中普遍面临两大难题：如何使相对单一的专业性和学术性走向综合？如何培养复合型、高素质的专业社会人才？

实践证明，专业艺术院校毕业的学生，尽管在专业上有突出的表现，但综合素质却不尽人意。随着社会经济的发展，这种单一型人才越来越表现出严重的不适应症状。社会发展对艺术设计的客观要求是输送综合性强的复合型人才。无论是实践能力还是理论修养及其知识结构，在教学过程中应该占有同等重要的地位。近年来，诸多专业院校开始重视这种现象并采取相应措施。相对而言，综合性大学在这两个方面的问题上比较主动。与艺术专业院校相比，综合性大学开办艺术设计教育具有以下的优势：

1. 办学历史长，综合实力强；
2. 教学质量好，社会信誉高；
3. 师资来源丰富，学科交叉作用大；
4. 办学思路新颖，教学管理科学；
5. 教学设备到位快，教学投入力度大。

当然，优势是把双刃剑，把握的好是优势，反之则成为包袱。如何积极利用综合性大学的优势资源，结合社会发展的需求以及所在地区的经济特点，进行有效的策略调整和资源整合，是综合性大学发展艺术设计教育的当务之急。总之，在综合性大学发展艺术设计教育，既是自身改革提高的必需，又是顺应时代发展的要求，同时，在为我国高等教育体制的改革和体系的完善方面，都有着积极的推动作用。

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

四、艺术设计教育在综合性大学发展的空间分析

客观来说，艺术设计教育在综合性大学发展的空间具有复杂性和不稳定性的特征。与专业艺术院校相比，综合性大学的运行机制比较庞大，艺术设计教育在这个自上而下层层相扣的管理模式中，很容易失去其自身的灵活性和独立性。尤其是当政策性的要求或变动出现时，更可能导致不稳定局面。造成这一现象的原因有多种，以现阶段的实际状况来看，可概括为以下几个方面：

（一）“温室效应”和“实验田现象”

在教育思想改革的形式下，不少高校迫于市场发展需要而筹办艺术设计教育，但由于对其本质缺乏深入了解，从而导致在专业申报、课程设置、教学计划等一系列的办学过程中出现错误。有些高校在初期阶段往往抱着试试看的态度，一旦失败，赶快停止。迄今为止，最少有三分之一的高校，要么将该专业长期放置在边缘状态，不引进人才、不招生，专业成为摆设；要么局部招生、间歇招生，对该专业缺乏科学论证和科学认识。在这种情况下，“温室效应”和“实验田现象”出现了。将该专业放置于“温室”的直接结果，使其社会适应性极差。艺术设计具有极大的社会实践性，以温室圈养的方式只能导致与社会实践的严重脱节。同样，在试验田里种植的思想也十分被动。这种在制定的范围内循规蹈矩地进行有效耕作的计划思想，和当今社会生产力高度发达是一对矛盾。艺术设计教育需要在相对宽阔的土地上进行培育，才可能有所收获。

（二）从“功能主义”到“功利主义”

由于艺术设计教育和工业科技以及经济效益之间的密切关系，使其具有鲜明的社会性和时代特征。在市场经济快速发展的今天，艺术设计已经成为社会生产之中不可缺少的一个环节，因此，它不可避免地会产生经济价值。许多高校不失时机地将艺术设计教育列为重点发展的专业目标，并在教学和社会实践中取得良好的成效。20世纪90年代中后期，艺术设计教育成为众多高校在开办新专业中的首选，无论是招生人数还是招生范围，都足以证明这一现象。也正因为如此，有不少高校，从办学之初就把功能主义和功利主义混淆，从而陷入功利主义的怪圈，导致在教学过程中艺术性学术性的丧失。功能主义的初衷是强调艺术设计在工业生产中的实用性，但作为设计的基本前提依然是艺术性和设计性。在教学过程中，过分追求经济效益，一味强调技术因素和不切实际的社会实践，容易错误引导教学思路，使教学步入急功近利的功利主义之中。

（三）关于“近期目标”和“长远规划”

任何一门学科，在设立之初都应制定一套学科发展的近期目标和长远规划，艺术设计教育也不例外。然而有些高校在讨论制定这一方案时表现的过于草率，甚至于只有近期目标而缺乏长远的发展规划。而所谓近期目标的确立，往往以眼前的利益为目的，比如在专业设置、招生规模、教学计划等方面的制定上，缺乏预见性和前瞻性，结果导致反复修改和调整。短期内应急行为，很容易造成教学停顿甚至教学事故的发生，这种现象一经产生势必会造成手忙脚乱的教学局面。事实证明，办好一个新学科，必须有一套经过科学探讨和论证的专业计划，既要有理论依据又要结合实际；既要借鉴国内外其他院校的经验，又要有自己的办学主张和特色；既要符合教育的客观规律，又要结合所在地区的区域特点。

（四）教学、科研以及“创收”

教学、科研以及创收是艺术设计在教学过程不可回避的自然现象。在过去的高校教学中，我们常常会倡导“教学与科研并重”、“以教学促进科研，以科研带动教学”等等。当市场经济越来越活跃，物质消费日渐提高的今天，高校的“创收”现象已经成为有目共睹的普遍现象。艺术设计专

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

业的出现，似乎使“创收”现象更加突出。如何正确对待并解决相关的问题，成为一个至关重要的话题。艺术设计是一种生产力，它不仅具有科研学术价值，同时也能够直接带来经济效益，它不同于简单的“创收”概念。在提高科研水平、确保教学质量的同时，合理利用有效的社会资源产生经济效益，是艺术设计教育成功的标志。反之，把艺术设计理解为赚钱的工具或拒绝与社会生产有机结合等，都是违背艺术设计教育规律的错误思想。

五、艺术设计教育的发展机遇

种种迹象表明，当前我国的艺术设计教育，正面临着良好的发展机遇和挑战，如何在这种形势下把握机会积极进取，是高校领导和艺术设计教育工作者应该思考的首要问题。

首先，知识经济的到来，将会产生良好的社会效益。知识经济是人类社会在农业经济、工业经济之后而出现的新型的社会经济，它是以知识为基础、以现代科学技术为核心的经济，是知识、技术和经济的紧密结合。知识经济的到来，对社会生产方式、生产关系及生产管理等方面将带来巨大的变化。作为知识经济核心组成部分的知识教育，无疑体现在高校教育策略和质量的高低，许多国家已经把高等教育作为振兴国家经济的战略方案。艺术设计教育具有明显的知识经济特征，在知识经济时代，积极有效地发展艺术设计教育，将会产生良好的社会效益[5]。

其次，教育体制改革的到来，将使高校教育充满新的活力和机遇。我国高等教育面临着一场体制改革的考验。特别是新世纪以来，由于我国市场经济的全面发展和全球化知识经济时代的到来，使得这种改革成为高校教育发展的当务之急。教育体制的改革势必会直接引发教育观念、教育思想、教育方式及教育实践的改革，也必将使高校教育充满新的活力和机遇，因此，在这种新形势下，艺术设计教育应该提前进行教育改革的尝试，尤其是对国外高校的经验借鉴。

最后，教育产业化时代的到来，将使高校教育迈上一个新台阶。教育产业化是在教育经济主义基础上发展而来的，教育经济主义是 20 世纪国际教育界的普遍倾向，它是现代教育的必然结果，也是现代教育发展的必然规律。客观来说，教育不仅具有文化学术性、公益性，同时也具有经济作用和经济功能。在西方，教育经济主义源远流长，甚至可以说知识经济的直接来源就是教育经济主义。我国的教育产业在国民经济中占有十分重要的地位，改革开放以来市场经济的进一步发展，使教育迈上一个新台阶。尽管我国教育界对教育市场化、产业化的评价上有不同的看法，但随着知识经济的到来，随着教育体制的改革和改革开放的进一步深入，教育市场化、教育产业化的时代必将到来。

六、艺术设计教育在综合性大学的发展趋势

新时期综合性大学将面临多项改革，艺术设计教育也不例外，随着办学条件的改善提高，艺术设计教育将会有突飞猛进的发展。未来的艺术设计教育将突破传统的发展模式，形成以下趋势：

完全学分制。未来的高校教育体制中，将可能实行完全学分制度。相对而言，对艺术设计教育实行完全学分制，更符合其自身的专业特点，在很大程度上能够使学生灵活、积极、主动地完成相关的课程和学业，从而为社会培养实用性人才。同时，完全学分制的实施，还有利于优化知识结构、提高教学质量、改善教学管理等。

专业细分化。工业生产的后工业时期，客观上要求专业细分化程度高。随着市场条件的成熟，艺术设计教育的各专业将有机地和工业生产形成密切的合作关系。因此按照专业特性进行细分，不仅可以满足生产的需求，同时又促进了专业学术的提高。服装设计、工业造型设计、环境设

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

计、室内设计、数码影像设计等专业，将以独立的形式出现，由此出现多个专业并存的局面。专业上的细分既有利于教学工作的开展，又增加了市场操作的灵活性，并能够产生良好的社会效益。

区域性产业化。结合区域性经济特点，与相关的地方企业进行有效的合作，成为艺术设计教育在未来的发展趋势。尤其是民营经济活跃的地区，将率先出现这种合作模式。区域性产业化包含两种含义：区域经济注入艺术设计教育；艺术设计教育出现局部产业化。这种合作模式，既可以释放艺术设计潜在的能量，使其有效地转化为生产力，又能够通过和企业的合作，为艺术设计教育增添经济活力。

参考文献：

[1] 凌继尧，徐恒醇. 艺术设计学[M]. 上海：上海人民出版社，2000.
[2] 尹定帮. 设计学概论[M]. 长沙：湖南科学技术出版社，2001.
[3] 袁熙旸. 中国艺术设计教育发展历程研究[M]. 北京：北京理工大学出版社，2003.
[4] 毕淑芝，王义高. 当今世界教育思潮[M]. 北京：人民教育出版社，1999.
[5] 杨德广. 现代高等教育思想探索[M]. 北京：人民教育出版社，2001.

Analysis of the Developing Space of Artistic Design Education in University

LIU Yuan
（*college of Art*, *SCAU*, *Guangzhon* 510642, *China*）

Abstract: The article discusses the problems go with the development of art design education in university and forecasts the prospect of art design education through historical retrospecting to the beginning of art design and expounding the development of art design education in university.

Key Words: art design; art design education; educational system

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.