

德国艺术设计专业教育教学特色探析

项 琬*

摘 要:中德由于经济、政治、文化发展背景的差异,所以两国高校的艺术设计专业的教育理念、课程体系、教学模式等方面有着诸多不同之处。比较研究这些差异对我国高校艺术设计专业教育改革有学习借鉴的意义。

关键词:中德;艺术设计教育;比较研究

当前,我国艺术设计专业受到人们越来越重视,如果用空前繁荣来形容,一点也不为过。然而,透过这繁荣的景象,我们也发现艺术教育专业面临着许多的挑战与机遇,为此众多设有艺术设计专业的院校开始推进艺术设计专业的教育改革。“德国设计”在全世界享有极高的口碑,艺术设计人才辈出,他们的先进设计教育观念、教学方法值得我们学习和借鉴。德国艺术设计教育具有如下特点。

一、教学理念和办学特色富有个性与特色

高校的教育理念决定他们的发展方向与办学定位,清晰明确的教学理念才能渗透于教育的各个层面,培养出一流的设计人才。与国内不同,德国每所高校不会受自上而下、从南到北、横贯东西的统一教育体系框架所束缚,而是每个州、每所高校结合自身院校的地域性、历史性与当下时代的变革与发展等特点明确的办学定位,传递教育理念。比如:德国首都的柏林艺术大学(Udk Berlin),因为柏林这座拥有多元文化与先锋艺术潮流的城市为艺术大学教育理念中“创新”与“自由”创造了肥沃土壤。巴登—符腾堡州的斯图加特造型艺术学院(ABK—Stuttgart)他们虽是德国最古老的艺术学院之一,但在九十年代学院借助当时社会变迁、新媒体时代挑战的契机,对学院进行了教育体制的改革以及专业设置的重组与创新。

目前拥有艺术与科学研究中心的先锋媒体实验室,并在影像传媒与电脑科技领域独树一帜。汉堡造型艺术学院(Hamburg HfBK)在教育理念上一直强调实践与创新,他们认为设计教育是每个个体成长的漫长过程,只有自身学会正确的思考学生才能应对不断涌现的新事物,应对新局面的挑战。这个教育理念支撑了学院不断培养出能应对在文化、社会与科学交叉领域的顶尖设计人才。

相比目前国内设有艺术设计专业的高校只在学校规模上求大,专业设置上求全,各高校教育理念却相对空泛,可操作性不强,高校间呈现“千校一面”的同质化现象^[1]。要克服高校的同质化现象,让艺术设计专业教育更好的发展,我们还任重而道远。

二、课程体系较为完善,且具有针对性

在德国艺术设计专业通常课程设置分为两个阶段(如下表),第一个阶段基础必修课程(Vordiplom)共4个学期,学生必须完成:电脑软件基础、二维三维形态基础设计、美术史、设计史的基础必修课程学习。每门课每周仅2课时但贯穿于整个学期,于此同步进行的是工作室实践学习。以德国纽伦堡造型艺术学院为例,在第一阶段学校共开设:石膏、石雕、木材、金银首饰、激光镭射、多媒体、凹版印刷、石板印刷…

* 项琬,女,合肥学院艺术设计系教师。

12个工作室,学生不受年级、班级的限制,可以根据自己专业方向与兴趣选择4个工作室完成实践学习的部分并获得4张工作室实践合格证。第二阶段的专业课程(Hauptstudium)至少修满6个学期,每个学期学生可以根据自己发

展方向、兴趣和能力选择至少1个大课题与2个项目(WORKSHOP)参加设计。由此可见德国高校艺术设计专业课程体系具有三大特点:即体系的完善成熟性、专业课程设置的有针对性、注重培养学生的基础实践能力。

中国	德国	分析	
理论课程	中外美术史、设计概论、专业导论、设计史论、中国近现代史、大学语文、大学英语、思想道德修养与法律。	美学、艺术与设计史、信息学、符号学、设计心理学。	国内专业与非专业课程混合,本专业的专业性不突出。德国开设的课程与专业关系紧密,知识体系全面且专业性强。
理论课教学时间	4课时 X 8周 = 32课时/门	2课时 X 14周 = 28课时/门	国内理论课课时量大、周期短。德国课时精简,但每门课周期延续性长,易于学生在学习过程中理解与消化。
实践课程	设计素描、设计色彩、三大构成、造型训练、设计基础表现等共29门课	二维与三维形态、工作室实践、各类大课题与项目(WORKSHOP)	国内课程门类繁杂,课程之间的关联度不紧密,课程体系老套、僵化。德国的专业针对性强,课程主题设计的灵活多变、实践性强。
实践课教学时间	12课时 X 4周 = 48课时/门	4课时 X 14周 = 56课时 其中工作室实践、短期项目都无课时要求,根据具体的情况变动。	国内每门课周期短、密集度高。每门课都走马观花,点到即止。德国每门课周期长,周学时少,有助学生更好的消化课程内容,更深入的完成作业。

反观国内艺术设计专业课程体系存在不少问题,主要表现在:课程的门类庞杂繁多;每门课程“点到即止”;各门课程之间以及课程与专业的人才培养目标的内在关联性弱。因此,我们有必要精简优化课程体系,剔除那些不必要的课程,加强课程的专业针对性与基础实践的力度。

三、教学方式灵活多样

德国高校在艺术设计专业的理论课程中运用自学辅导式的教学模式,在教授的引导下,学生独立查阅资料、阅读指导老师推荐的书目,并将资料整理成PPT在课堂上与教授、同学们一起讨论,最后由教授做总结与分析。由此看出自学辅导式的教学模式培养了学生去发现问题、认识问题、解决问题。不同于国内理论课输入式教学模式,教师在讲台上讲学生在下面听,

教师播放PPT学生们忙着抄笔记。在实践教学环节里德国教授也多用“探讨式”^[2]与“行动导向”的教学互动方式,引导、开拓学生的思路。他们非常重视学生的想法、意见,引导学生阐述自己的作品与思路,接着全班同学互相探讨。课堂不是“静悄悄”的“一言堂”(如图1、2)而是学生们在一起积极主动的探究知识、大胆的相互沟通的交流平台。由此学生可以在实践课程中建立独立的设计思维和设计观念,并把艺术、技术、理论知识结合为一体。

四、教学重点侧重培养学生设计意识和沟通能力

经调研,可以总结德国高校艺术设计专业的教学过程中三个培养重点:1、打破经验主义,培养学生独立的调查研究的能力。任何课题的开始,导师的首要任务就是引导学生正确的、有效的、深

入的收集资料。由此引导学生养成良好的观察、记录、分析、研究设计意识。2、强调草图是与指导老师、同学、客户最好的沟通方法。德国学生随身都会带着草图本,在课题的训练中,他们已经养成用草图记录下设计方案与整个设计的构思过程与教授、同学沟通讨论。3、德国高校艺术设计专业中,每门课导师都会安排一个重要的“最终陈述”环节,是对学生陈述与沟通能力最直接最全面的一次检验。不同于国内,学生把作业交给老师接着评分然后结课,在德国每门课都是需要学生在最后做充分的准备,包括展示的载体,如何用先进的数码、科技手段给大家陈述、展示自己的作品。相较国内的学生就这类机会很少,有学生可能只有在毕业设计答辩时才有机会上台真正陈述自己的设计思路和展示设计作品。

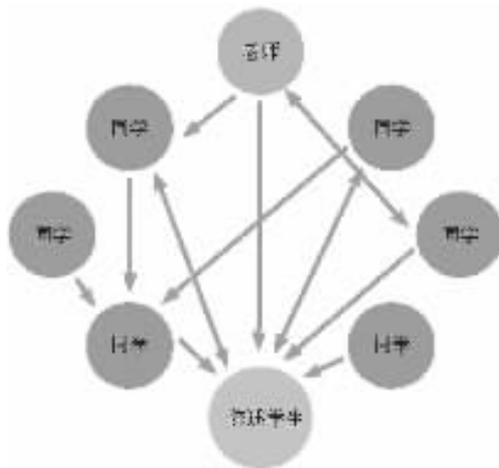

图1 德国的课堂教学互动模式

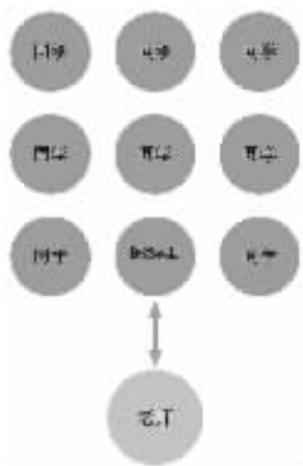

图2 中国的课堂教学模式

五、德国学生学习较为自主、自觉

在德国教授均不使用教科书授课,通常都以“线型”时间线索来安排课程,学期一开始便将课程中所有的课题训练与项目选题一一公布,学生有充分时间准备、考虑,自主、自助的选择课题、安排学习时间。德国学生在每个课题中都要经过:集体调研——分组讨论——分头出草图——讨论交流——课题陈述的5个学习训练过程,学生们的课余时间都是在图书馆努力找资料,在食堂积极的讨论,在宿舍熬夜画草图忙碌而充实的度过。学生们学习的积极性高,学生之间、师生之间的亲密度和默契度慢慢提升,教与学的气氛形成良性循环。然而在国内学生们已习惯于老师的“单元制”授课形式^[3];老师按教学大纲或教科书顺序授课,程式化的授课方式使得教与学的气氛不够活跃。老师按章节、知识要点布置作业,作业量不但增大,而且学生养成了等着老师布置作业的被动学习模式。还有课题训练周期缩短,也导致学生对知识点不消化、不理解,做作业时应付了事等。

纵观两国当下的艺术设计专业教育现状,国内艺术设计教育正走向一个新的阶段,德国有许多先进的教学理念与丰富的实践教学经验值得我们学习借鉴。我们需要静下心来,重新审视育人的教育理念、专业课程体系的设置和教学过程中的教学模式。相信对其进行相应的调整与改革,一定能够探索到适合我们自身的艺术设计人才培养模式,激发我们学生学习的主动性,让他们在学习中感悟,在实践训练中思考。从而培养出具有创新精神、创新能力的国际化设计人才。

参考文献

- [1] 袁东,李爱民. 高校自主权缺失与同质化发展关联性分析[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2011(5): 11-12.
- [2] 欧阳丽莎. 德国“探讨式”教学模式初探[J]. 教育研究与实验, 2011(2): 58-59.
- [3] 周玉基. 突破艺术设计单元制的实验构想[J]. 教育与职业, 2008(24): 90-91.