

艺术设计、艺术设计学和设计艺术学关系探微

吴卫¹, 张小华²

(1. 湖南工业大学 科技处, 湖南 株洲 412007; 2. 湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 从德国包豪斯开始设计教育到五四运动之后我国引进西方设计教育理念, 再到1998年教育部正式确定“艺术设计”专业, 中国的设计教育经历了“图案”——“工艺美术”——“工业设计”——“艺术设计”的过程。当下出现了“艺术设计”“艺术设计学”和“设计艺术学”3种名称文字十分相似的专业和学科同时存在的局面, 其实三者之间既有明显的区别又有一定的联系, 它们的关系实质上是专业与学科的关系、实践与理论的关系、由技入道与由理入道的关系。了解三者关系, 有助于教师和学生正确认识自己的专业和学科, 也有助于提高学校在招生、教学、实习、科研、就业等设计教育链各项工作上的认识, 为做好设计教育工作打好基础。

关键词: 艺术设计; 艺术设计学; 设计艺术学; 专业与学科

中图分类号: G640; J0-05

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2011)01-0089-04

Exploration of Relations among Artistic Design, Study of Art & Design and Design Art Studies

Wu Wei, Zhang Xiaohua

(1. Technology Department, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China;

2. School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: From design education of Bauhaus to the introduction of the western design educational idea after May 4th movement of 1919, then to the formalization the "artistic design" specialty by the Ministry of Education of China in 1998, we have experienced the phases from the pattern to arts and crafts design to industrial design and then to art design. Today there are three very similar names of specialties and disciplines coexisting among artistic design, study of art & design and design art studies. There are not only obvious differences but also certain connections among three concepts; their relationships lie in profession and discipline, practice and theory, from skill acquisition to artistic mastery and from theory to artistic mastery. Knowing their relations can help teachers and students understand the specialty and discipline, and also be conducive to the understanding of different educational chains in enrolling, teaching, practicing, researching and employment in order to lay the foundation for design education.

Key words: artistic design; study of art & design; design art studies; specialty and discipline

1 研究背景

自从沃尔特·格罗披乌斯于1919年在德国成立包

豪斯学校作为现代设计教育诞生的标志以来, 正规的设计教育在西方已发展了近100 a。包豪斯学校从一开始就将艺术因素纳入整个设计教育体系中, 将艺术与

收稿日期: 2010-09-10

基金项目: 湖南工业大学教学基金资助项目(07B08)

作者简介: 吴卫(1967-), 男, 湖南常德人, 湖南工业大学教授, 博士, 硕士生导师, 主要从事传统艺术符号和高校艺术教育理论方面的教学与研究, E-mail: wuwei_1111@sina.com

技术作为一个不可分割的有机体^[1]。在这个近百年的历史中, 欧美设计院校的办学理念、课程设置及教学方法等都有了飞跃性进步, 这种进步主要体现在以学分制为前提, 强调提高设计专业学生的综合素质, 体现设计的学科交叉性, 同时采用理论教学与工作室制度相结合的方式, 发展和完善了包豪斯学校的“双轨制”教学。

中国的设计教育历程与德国有关。德意志帝国于1918年11月宣布战败, 其后成立了魏玛共和国, 为了复苏国力, 致力于发展经济和教育。1919年4月1日, 共和国允许格氏在魏玛成立了包豪斯, 而就在那天, 我国出席巴黎和会的中国代表抗议英美法三国会议把德国在山东的特权全部转让给日本。以此为导火索, 不久, 就在北京爆发了“五四”爱国运动。这之后, 随着新文化运动对民主和科学的传播, 以及新式学堂的建立和留学风气的日盛, 现代设计的概念也开始传入我国。中国的设计教育经历了“图案”——“工艺美术”——“工业设计”——“艺术设计”的过程。在这一发展进程中, 我国的设计教育研究也一直在不断的争论研讨中发展的, 而真正的现代设计教育开始于20世纪80年代初。直到1998年7月, 根据教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》, 才开始将“艺术设计”定为本科专业的名称, 在此之前的1997年6月将“设计艺术学”定位为博士、硕士学位和培养研究生学科的名称。近几年来, 很多高校还开设了与艺术设计实践性专业相左的、以偏重艺术设计理论学习的“艺术设计学”专业。

由于名称文字上的近似, 人们对艺术设计、艺术设计学和设计艺术学三者的概念还较为模糊, 常常混淆, 没有认识到三者实质上的区别和联系, 没有分清三者到底是怎样的辨证关系, 这就不可避免地在招生、教学、实习过程中出现专业与学科属性认识上的错误和偏颇。因此, 有必要对三者进行深入研究, 以明确三者各自的专业与学科特点, 使我国的设计教育层次更分明、目标更明确。

2 三者概念

2.1 艺术设计

当下在各大学招生目录中的“艺术设计”是指一门专业, 它主要包括了视觉传达、环境艺术、陶瓷艺术、服装设计等专业方向。目前, 国内对惯称的所谓“艺术设计”的解释主要有两种说法: 一种是沿袭国际标准, 因为在国外相类似的院校大多都采用“art and design (艺术与amp;设计)”的方式命名, 在中国省略了其

中的“and”, 简化为“艺术设计”, 应该算是中式英语翻译的结果; 另一种是根据中国国情, 设计教育者在充分理解了现代设计的产生背景和原理后结合中文语境所命名的产物, 是对“设计”的“国情本土化”解释。而所谓“国情本土化”是为了防止人们还停留在“工艺美术”的概念上, 对“设计”的定义缺少全面理解。虽然1998年前我国已经有了“工业设计”这个概念, 但还是不能很明了地向世人表达现代设计的意味。最终, 人们在“设计”前面加注了“艺术”二字, 使人们更容易接受这一概念, “艺术设计”一词当中“艺术”只是定语, 它本身成了对“设计”的装饰, 言下之意就是侧重在设计上。这样情境下的艺术设计成为了解释和传达西方 design 的复合词, 基本上反映了设计教育发源地包豪斯学校的思想^[2]。因此, 就艺术设计专业开设目标上来说, 需要培养出能够适应社会经济发展, 满足社会与市场需求的人才, 他们不仅应当是具有良好的科学文化素养、敏锐的设计审美眼光、创新的创造思维能力和熟练掌握艺术设计专业技术的综合素质人才, 而且还应当是了解艺术设计专业发展前沿和动态, 能在视觉传达、环境艺术、陶瓷艺术或服装设计等行业从事设计实践的应用型的高级专门人才。

2.2 艺术设计学

艺术设计学是一门新兴专业, 它是一门建立在艺术设计实践基础上, 重在研究艺术设计相关理论的本科专业。艺术设计学产生于人类的造物活动, 又反过来服务和指导着人类的造物活动。艺术设计学帮助学生系统了解艺术设计的形成和历史发展以及有关理论, 其中也包括艺术设计的形态构成、功能定位、审美创造、市场开发等理论问题。艺术设计学专业立足于设计理论体系的建设与研究, 强调广泛吸取艺术学、历史学、哲学、文学等各相关学科的研究成果, 开展设计学、设计史及设计管理方面的课程以引导学生进行综合性理论研究。艺术设计学以培育适应社会主义现代化建设和时代发展需要, 德智体美全面发展, 具有较强创新精神和竞争意识的高素质人才为宗旨。在这个宗旨下, 培养出具有艺术设计专业基础理论, 具备艺术设计理论教学和研究等方面的知识, 能从事设计研究、艺术鉴赏、文化传媒、设计策划、出版编辑等方面工作的, 具有较高理论和实践素质的人才。

2.3 设计艺术学

设计艺术学是一门多学科交叉的应用型艺术综合学科, 其内涵是按照文化艺术与科学技术相结合的规律, 为人类生活创造物质产品和精神产品的一门科学^[3]。在高等学校中, 设计艺术学被定位为应用学科, 这在认

识和理解上有两个层次:一是它本身是以实践为目的,或者说它的主要任务是解决社会各方面的实际需要;二是任何一种应用型的学科都应有理论的上升,这既是其自身赖以提高的需要,又是整个学科发展的需要^[4]。设计艺术学的培养对象是研究生,开设该学科的主要目的是提高其理论水平,培养其创造性思维以及提升其进行艺术设计实践、研究与教学的能力。设计艺术学学科价值观是在以人为本、保护环境的前提下,以艺术设计各专业领域的实践成果和创作理论为对象,从中研究具有理论价值的设计方法、设计思想和设计经验,改善人与设计对象和自然的关系。其主要研究方向为各专业领域的设计及理论(包括视觉传达设计及理论、环境艺术设计及理论、陶瓷艺术设计及理论、服装艺术设计及理论等)、现代设计理论及方法、设计与文化、设计战略与设计教育、信息与多媒体技术理论等。

3 三者关系

设计的目的是为了创造未来人类更合理的生活环境和生存方式,艺术设计、艺术设计学、设计艺术学都是围绕着设计的这个宗旨而针对院校高等教育而展开的。从上面三者的概念分析,我们可以推断出艺术设计、艺术设计学、设计艺术学有一定的区别,同时又有着极为密切的联系。

3.1 专业与学科的关系

从学科(discipline)概念来说,“艺术学”(代码0504)是我国国务院学位委员会在1997年6月颁布并确定为文学门类之下的一级学科^[5]。“设计艺术学”(代码050404)现在是“艺术学”下的子学科,与艺术学是一个从属关系。所以,设计艺术学是一门学科,是一级学术组织形式,拥有相对完善的知识体系,在此基础上设立了艺术设计、艺术设计学、动画、工业设计(有些院校将工业设计纳入机械类)等专业(major)。而艺术设计和艺术设计学则都是专业,是大学教育和传授艺术设计相关知识的教学组织和管理形式,是根据社会分工和经济发展的需要而设立的。

总的说来,作为专业与学科,在建设方面一个侧重在教学,一个偏重于研究。一所艺术院校的水平高低,除了靠培养一批在社会上有所建树的毕业生,主要还是看这所学院的学科建设水平,是否具备了培养设计艺术学博士、硕士研究生的授予权。艺术设计和艺术设计学专业,其专业建设重在人才培养目标的制定,课程质量的提升,实验室、实习基地建设,其培养对象是本科生群体;设计艺术学学科建设重在学术

梯队建设,研究设施建设,形成、转化研究成果及研究组织建设等,通过学科方向的凝练,学科带头人的遴选与培养,学科基地建设等提高学科建设水平,其培养对象是研究生^[6]。

3.2 实践与理论的关系

《易经·系辞上传》的“形而上者谓之道,形而下者谓之器”之句,当下常被业内同行解释为侧重“器”的设计实践层面则为“形而下”,侧重“道”的设计理论层面的为“形而上”。艺术设计是提升人类生活质量、改变人类生存生活环境的目标行为,强调的主体是“设计”,可理解为“艺术化的设计”,表示动作或者行为,是一种实践性的活动,更偏重于“形而下”的层面;艺术设计学是对设计进行策划与管理、鉴赏与批评、设计文化研究等多领域的理论探讨,指导艺术设计实践,具有进行纵向深入理论研究的潜在性,更加侧重于“形而上”的层面;设计艺术学是一门建立在设计实践基础上的应用性很强的学科,重在设计艺术知识、方法及设计艺术实践的理论研究,可以理解为“设计的艺术”或“设计的学问”,是从“物”的实践设计上升到“道”的理论研究,它是一个相对完整的学科体系,学术性较强,涉及的边缘学科更广泛,强调的是整个设计艺术学领域知识的整合和创新,为艺术设计和艺术设计学专业提供学科土壤,是更高层次的“形而上”的概念^[7]。

3.3 由技入道与由理入道的关系

在艺术设计教育上来说,由技入道是从技法、技术上出发入道。如果只有技,而无思想与创造性,就只能是匠人,注定永远沿着别人的路走,这种没有研究性的思维模式总是缺乏主动性和创造力的。由理入道,则是从理论高度弄通原理、道理去入专业之门,通过理解去掌握设计专业知识或技巧,通过研究去创新知识并完善技巧。严格说来,从培养合格的设计人才出发,整个设计教育应当是将“由技入道”和“由理入道”两种方式结合起来的综合性的系统教育。但在具体施教的过程中,作为突出行业特色、强调实践行为的设计艺术专业是侧重在“由技入道”的方式上;而艺术设计学专业为艺术设计提供理论支撑,主要是依靠“由理入道”的方式;设计艺术学则是更高层次的“由理入道”,侧重在设计艺术知识和方法方面的理论建树。

上述三者在教学过程中虽然各有所侧重,但艺术设计、艺术设计学、设计艺术学三者都可以看成是“由技入道”和“由理入道”两种方式入门的联合体,两种方式都是不能孤立地去施教的,归根到底还需要做

到“由技”与“由理”的统一。只有这样,才能使我们的设计教学和研究做到系统性与完整性的结合,更好地推动着中国设计教育的进步。

4 结语

艺术设计、艺术设计学和设计艺术学三者都为我国现行的大学体制下所制定出的专业或学科,是构成我国高校艺术院系部和其它相关学术组织的基本构成单元,是为中国的现代设计教育服务的。应当说,设计艺术学作为学科是相对稳定的,而专业则可能会适时变化。设计专业必须因地制宜,因国情设立,因社会、经济的需求而发展,并且随时都处于一种应对时代需求、市场变化而改变的状态之中。应该说,我们的设计艺术学科历史较短,还需要不断去完善和建设。在设计行业内重视设计实践而轻视设计理论的现象是比较普遍的,这是因为没有真正认识到学科对专业的指导和基础作用造成的。

其实不仅仅设计是需要实践的,理论同样也需要有一批人去实践,这样才有助于我们的设计学科向着良性的方向更快很好地发展。艺术设计、艺术设计学和设计艺术学三者并不是完全割裂的关系,它们之间既有区别又有联系,其三者关系是专业与学科的关系、实践与理论的关系、由技入道与由理入道的关系。了解它们之间的关系,对于从事教学、科研、管理的教师和莘莘学子都是很有必要的,能够加深广大教师与学生对自己专业和学科的认识,也能提高学校在招生、教学、实习、科研、就业等设计教育链各项工作上的认识,从而为各有关院校做好各项设计教育工作打好基础。

参考文献:

[1] 何人可. 工业设计史[M]. 北京: 北京理工大学出版社,

2000: 113.

He Renke. History of Industrial Design[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2000: 113.

- [2] 吴卫. 论我国艺术设计与工艺美术的关系[J]. 株洲工学院学报, 2006(1): 1-4.
- Wu Wei. The Analysis on the Relationship between Artistic Design and Arts Crafts in China[J]. Journal of Zhuzhou Institute of Technology, 2006(1): 1-4.
- [3] 李炳训. “和实生物”——我国设计艺术教育思考[J]. 艺术教育, 2008(7): 8-10.
- Li Bingxun. “Everything Being Derived from the State of Harmony”: Thinking of Design Art Education in China[J]. Art Education, 2008(7): 8-10.
- [4] 张道一. 应用学科的理论研究——世纪之交设计艺术思考之九[J]. 设计艺术, 2001(3): 4-6.
- Zhang Daoyi. Theoretical Study of Applied Sciences: The Ninth Idea about Design Art in This Century[J]. Design Art, 2001(3): 4-6.
- [5] 国务院学位委员会. 授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录[J]. 艺术教育, 1997(3): 32.
- Academic Degree Committee of the State Council Promulgated the Newly Revised. Confers Doctor, Master Degree and Trains Discipline, Professional Directory of Graduate Students[J]. Art Education, 1997(3): 32.
- [6] 郭必裕. 对“学科”与“专业”建设两张皮问题的对策研究[J]. 高等工程教育研究, 2004(3): 23-26.
- Guo Biyu. Strategy of Two Problems of Construction on “Discipline” and “Specialty”[J]. Higher Engineering Education Research, 2004(3): 23-26.
- [7] 张夫也. 关于设计艺术的几个问题[J]. 美术观察, 1998(8): 14-15.
- Zhang Fuye. Problems of Art and Design[J]. Art Observation, 1998(8): 14-15.

(责任编辑: 蔡燕飞)