

「叶蓬杨志」

Ye Peng & Yang Zhi

艾斯纳美术教育课程论思想对我国设计教育课程改革的启示

内容摘要: 本文从分析当前我国设计教育形势入手, 系

统阐述了美国著名美术教育家艾斯纳(E.W.Eisner)的美术教育课程论思想, 并借鉴多尔(W.E.Doll)的建

构性后现代课程论、切瑞霍尔姆斯(C.H.Cherryholmes)的解构性后现代课程论、奥利弗(D.W.Oliver)的批判性后现代课程论思想, 结合我国当前社会环境与国情, 归纳了艾斯纳等课程论给我们的设计教育课程改革的启示。结合我国当前社会环境与国情, 归纳了艾斯纳等课程论给我们的设计教育课程改革的启示。

关键词: 艾斯纳 设计教育 后现代课程 课程改革

一、我国当前的设计教育形势

我国的设计教育课程改革进行了很多年, 但目前许多院校还是停留在表面的口号式工作上, 普遍存在着教育方向不明确, 教学大纲没有清晰的界定, 课程设置上相互模仿, 培养人才缺乏实践能力, 所学知识难以在其就业工作中运用等一系列问题。面对信息化带来的多元文化视野, 全球信息一体化的激烈竞争, 我国的设计艺术作为与生活密切联系的学科, 在其教育方面势必必要和当前市场、全球先进教育思潮相适应。美国著名美术教育家艾斯纳(E.W.Eisner)的本质论思想, 主要强调科目中心, 主张制定

有序、严谨的美术课程, 实现美术教育的自身价值。该理论对我国当前艺术设计教育课程改革和发展有着重要的启示作用。

二、艾斯纳的课程论思想

1. 艾斯纳的美术教育观

艾斯纳认为过去的美术教育各种侧重点可以用一个三角形来表示。三个顶点分别代表以儿童为中心、以社会为中心、以学科为中心。以儿童为中心的科目教育计划内容是激发儿童的潜力, 教育内容强调自我意识的发展, 教师的责任主要是了解学生并帮助学生发展自己的兴

趣和才能。以社会为中心是反映社会需求的尺度。而“以学科为中心的教育计划的目标、内容和教学方法重视学科的完整性、对人类的经验和知识的运用及其内在价值”。他提出, 美术课程应体现艺术的内在价值与艺术的本质特征。这种以学科为中心的课程选取美术教育的内容, 可营造出有利于学生发展的教学环境。科目中心老师的任务是负责执行既定的美术课程计划, 以学科为中心的整个教育理论重视课程目标、内容和教学法的研究。

2. 艾斯纳课程论的课程目标

在以学科为中心的教育理论中, 艾斯纳特别强调课程目标的重要性, 他

认为课程目标是“通过教育的过程学生所能达到教育结果”, 它也被称为预期结果。他创造性地在指导性目标的基础上提出了表现性目标, 又于2002年在原来两种目标相互结合的基础上提出“问题式美术课程目标”, 使教育目标和学生的学习联系更加紧密。指导性目标旨在发展表达所必需的某些技能, 一旦有了这些技能便可以用于表现性、问题式活动中。表现性目标是在帮助学生获得系统技能的基础上, 使他们在表现的过程中能够自由地探究观点、意象和感情。问题式美术课程目标则是一种针对具体美术教育实践细节提出有待解决问题的目标。

潮, 产生出众多的创意性设想。用心理学家的话来说, 这是一个“自由联想”的过程, 应该给每个新创意一个启发别人的机会。

把这种学习方法引入到我们的教学中, 成功的讨论可以创造出近乎与狂热的创意气氛, 在这样研讨的氛围中, 能够使大家在课堂上畅所欲言, 培养学生的团队精神。这样就可能产生出乎意料的创意。把思路打开, 自由畅想, 思考越狂放, 构想越新奇越好, 有时看起来是很荒唐的设想, 却能打开创造的大门。广告设计要借题发挥, 学习借鉴相关艺术和别人的想法, 在其基础上提出更新奇的设想, 来开拓自己的思路。

在设计教学中要强调广告创意表达。有时学生习作的画面很漂亮, 形式感也很强, 但就是没有意义, 如同照片, 画面很清晰, 构图也可以, 就是没有内容一样。好的图片因为意义才带给你联想。在广告中, 图形和意义是两个概念。第一, 用意义来创造图形, 在设计中先立意, 根据内容进行创造具体形象。广告设计

中命题符号是“能够表达主张”的符号, 每种命题符号都能影响到解释者的一个判断或行动。要花费尽可能少的思想, 对事实做出尽可能的说明。我们在广告的教学常常采用命题的设计方式, 在画面里传达有关其对象的信息, 陈述某些图形中所表达的有关对象的主张, 使画面成为一个复合体。第二, 用形象产生意义, 可能通过某种人物形象, 或人物的表情来传达广告的意义, 也可能是像影视广告那样, 采用不同的形象, 来说明广告的创意。

广告设计主要是培养学生的创造性思维和创造性设计的能力, 在教学中有意识地进行课题练习, 把课堂上的专业技能延伸到现实的生活实践之中。今天的设计教育需要解决两种问题; 一方面希望它具备服务于社会的经济功能, 另一方面它本身又应该作为一种教育的工具, 为社会培养优秀的人才, 而这种职业化教育的力量, 在社会服务中扮演着重要的角色。

近年来, 随着我国改革开放政策的深入发

展, 给广东沿海带来经济和商业的繁荣昌盛, 使得沿海的设计起步也比较早, 并广泛应用于商业设计。经过多年的实践, 设计师们开始从本土文化出发, 以我们中华民族悠久的历史、丰富的文化资源为基石, 汲取世界各国独特的设计精神特质与造型语汇, 充实各自不同的领域的创作。我们的口号是: 以全球的方式进行思考, 本地的方式采取行动。广告设计教学也应如此。

参考文献:

尹定邦:《设计学概论》, 湖南科学技术出版社, 长沙, 2000。/ 钟锦荣:《平面设计手册》, 岭南美术出版社, 广州, 1992。/ 卢小雁:《平面广告设计》, 浙江大学出版社, 杭州, 2002。/ 张强、廉毅:《广告设计》, 辽宁美术出版社, 沈阳, 2001。/ (美)威廉·阿伦斯:《当代广告学》, 丁俊杰等译, 华夏出版社, 北京, 2000。/ 何佳讯:《现代广告案例——理论与评析》, 复旦大学出版社, 上海, 2001。/ 余明阳、陈先红:《广告策划创意学》, 复旦大学出版社, 上海, 1999。/ 卢泰宏、李世丁:《广告创意——个案与理论》, 广东旅游出版社, 广州, 2000。

【 // 】

这种问题式目标是前两种目标的一种特殊化形式,没有包括解决问题的方法。

3. 艾斯纳课程论的课程内容

在DBAE理论中, DBAE是一种全面综合的美术教学和学习方法,融入了人类学、考古学、传播学、文化学、教育评估学、语言学、哲学以及社会学的内容。艾斯纳将课程划分为美术创作、美术批评、美术史和美学四个领域的知识。他将艺术课程的类型分为三种:着重课程创作领域的“以工作室为取向的课程”,着重视觉艺术的形体与设计方面的“创造性设计的课程类型”和“着重于与人性或与之相关的艺术方法”。

4. 艾斯纳课程论的课程结构

艾斯纳在课程的设计上重视课程目标和课程标准,同时还强调课程结构的设计必须具有联系性、顺序性、连续性。联系性指的是课程活动的选择与组织,要使学生在每个活动中都能运用前面所学到的技能。这也就是说,联系性是锻炼改进的机会。它同样意味着:课程安排者应当考虑到,当学生被要求或鼓励使用一种特殊材料时,那么应该对学生的要求有清晰的了解。课程要求独特性的程度和课程间连续性的缺乏程度要成正比。顺序性指的是课程的设计安排上要考虑学生前面所学的课程,以及他们已经学会的技能能够用于下次课程中。同时艾斯纳认为,要是缺乏连续性则会阻碍运用材料作为必要表现媒介的技能的发展。在课程设计中要注意以下两个原则:第一,不要将学生的学习活动看成简单独立事件的集合,艺术课程需要足够的连续性,以使技能得以发展、精练、内化;第二,美术活动的间隔应短到不能让学生兴趣消退。

5. 艾斯纳关于学习的活动设计

艾斯纳认为,学习活动是课程的中心。他提出在设计学习活动时要注意以下五点:(1)教学活动的设置必须有教育意义,设计时既要考虑目前活动要在过去的基础上建立,也要与以后的课程相联系。(2)活动设置的复杂难易程度要与学生的水平相关。(3)在学生兴趣的基础上选择课程。(4)设计活动课程必须考虑本课程外的社会意义。(5)为学生提供亲自实践创作的机会。

三、艾斯纳课程论思想给设计教育课程改革的启示

中国设计教育课程改革改什么?我们现阶段的问题出在哪里?设计教育课程改革的改革中我们应该从哪几方面入手,应该重点注意哪几方面呢?笔者在探究美国著名美术教育家艾

斯纳课程论的基础上,借鉴多尔 W.E.Doll 的建构性后现代课程论、切瑞霍尔姆斯(C.H.Cherryholmes)的解构性后现代课程论、奥利弗 D.W.Oliver 的批判性后现代课程论思想,结合我国社会环境与国情,归纳了艾斯纳课程论带给我们设计教育课程改革的几点启示:

1. 从社会的发展需求设计课程

宏观上把握、设计多样化的人才培养模式;微观上设计制定符合学生要求的具体课程计划,并结合本校本地区的实际资源提倡特色办学。

课程的设计,要注意课程本身有冲突和不稳定性的特点。同时在保持自身特色的基础上,体现艺术的内在价值与艺术的本质特征,营造有利于学生发展的教学环境。承认课程是计划与评价的指引,包括预期的学习结果。

另外,以学科为中心也要打破学科界限,形成学科间的纵横知识网络,建构学科体系、教学计划、教学内容及教学方法。微观上设计制定符合学生要求的具体课程计划,在课程的设计上要注意联系社会需要。在人才的培养模式上注重教学的过程性,学习的能动性、延伸性、持续性,采用开发式、项目式教学。

2. 形成多元化的设计艺术教育课程目标

艾斯纳提出的三种课程目标对我国艺术设计教育课程改革同样有启迪作用。特别是问题式美术课程目标,它是一种针对具体美术教育实践细节提出有待解决问题的目标,强调不确定性。多尔也在他的建构性后现代课程论中认为,后现代主义的课程假设是转型的,而非累积的。在后现代课程规划中,目标不是固定不变的,目标只是课程实施的指引,师生经验范围的一种信号。同样,我国艺术设计教育课程要求创造探索的氛围,课程要具有足够的丰富性、开放性,以便接纳多元化的观点和思想。

3. 重视显性课程发展,建设学校隐性课程,改革更新课程内容

艾斯纳的课程内容观点,对我国艺术设计教育课程改革有三点重要启示:第一,要模糊界限,加强学生人文意识培养,促进学生的综合素质发展。第二,要加强学校的显性课程发展,既要拓宽专业途径,又要扩大交叉学科建设。例如,艺术学院可以和新闻传播学院合办广告学专业,和城市建设学院开办建筑学专业,实行师资相互调用,学院充分发挥自己的学科特长,共同培养学生。第三,设计教育要重视隐性课程建设,内容可以有学校的学术人文环境、良好的氛围、优美的艺术、深邃的文化,艺术学院创立独立的设计教学空间,开设专门的画廊、桌椅的陈列等,以提高学生的艺术修养和艺术品位。

4. 设计教育应遵循设计本身是交叉学科的前提来改革课程结构

艾斯纳强调,课程结构的设计必须具有连续性、顺序性和联系性。这和美国教育学者小威廉姆(威廉姆·E·多尔)提出的以对话性会话为核心的后现代课程的四R基本原理有相似之处。它给我国设计教育课程结构改革的启示是:第一,课程的设置必须注意课程丰富性,来自课程的开放性和假设性,它为合作性对话探索提供了多重领域的特点。设计基础课和专业课之间不分专业方向,在在大一、大二阶段建立统一的必修课程,同时构建融合交叉的课程体系。第二,课程结构的设计没有固定的起点和终点,它是循环的、回归性的。在课程结构中还可以打破年级、专业界限开设选修课程,如江南大学为学生设立综合课程,不同专业、不同学科、不同年级的学生共同进行课题开发和综合设计。第三,整合课程结构中的观念、文本、教师、学生、媒体等诸多因素互动形成庞大的网络,课程外形成文化上的各种连接。最后,在本院和不同学院间有目的地寻求不同的课程结构变通方案、关系和连接。

5. 学习活动设计

艾斯纳认为学习活动是课程的中心。这对当前设计教育的启示有两点:奥利弗批判性后现代课程论认为,基于怀特海的“过程”哲学,课程与教学,教师、学生、课程和教材全都面向新事物而动,教师和学生不断存在于事件的流程中,教师计划的主要推动力是想象在任何环境之中实现某种事件的可能性。也就是说学习活动的设计要以学生实践为主体,教师在教的过程中加以引导、评价、激励,形成学生认识—体验—创作,教师参与—引导的教学新模式。第二,建立多元化的产学研合作模式。如台湾岭东技术学院和中华形象研究发展协会、台湾形象策略联盟建立教育伙伴关系,聘请该会专业人士担任教职或合作教学,引进企业个案进行实务教学,提供毕业生就业机会、专业辅导学生成立设计工作室或公司等,产学研合作以期达到提升设计教育质量的目标。

注释:

(美)艾略特·W·艾斯纳:《儿童的知觉与视觉的发展》,张丹、刘海英、孙宏、葛凌译,湖南美术出版社,长沙,2002,第51页。/ Elliot Eisner, The Arts and the Creation of Mind, YALE UNIVERSITY PRESS, 2002, p159。/ 同,第154页。/ 钟启泉、高文、赵中建:《多维视觉下的教育理论与思潮》,教育科学出版社,北京,2004,第126页。/ 同,第130页。/ 林霖霖:“设计院校与设计业界建立双向多元化合作之研究”,《装饰》,2005.3。

【 // 】