

艺术设计专业的美术史教学

陈芳 |

摘要：目前，艺术设计专业在中国高校的发展呈如火如荼的态势，针对艺术设计的专业特色，如何进行美术史的教学，是本文探讨的重点。本文主要从博雅教育和创新教育两个方面进行阐述，旨在让美术史的教学在设计师的培养中发挥应有的作用。

关键词：艺术设计；博雅教育；创新思维

随着国民经济的发展，与人民生活息息相关的艺术设计专业成为高校招生的热门专业，发展速度相当快，许多农业大学都开办了艺术设计的相关专业，这说明社会上对设计师的需求量非常大。但如何培养符合社会需要的设计师是一个重要的问题，如何让美术史的教学在设计师的培养中发挥应有的作用，则是我们美术史课程教学中应该思考的另外一个问题。限于篇幅，本文只讨论后面的一个问题。

首先，艺术设计专业的学生与美术史专业的学生的专业不同，学习美术史的目的也就不同。如果说美术史专业的学生的学习目的是为今后的研究工作打下良好的史学基础，使美术史学科得到稳步发展。那么，艺术设计专业的学生学习美术史的目的则在于提高审美趣味，扩大视觉信息，培养创造性思维能力。2002年，当笔者在德国海德堡大学做访问学者时，发现德国美术史专业的教学方法与我国不太一样。他们的教学主要以学生作报告的形式进行，老师在第一节课时就带来了一些选题，让学生根据自己的兴趣将自己作报告的题目选定，老师再大致介绍每个选题的内容及参考书目等。然后，学生根据自己的选题到图书馆查阅资料，进行具体研究，有问题随时和老师联系，最后，按照规定的时间来向老师和同学们作报告。每次课开始都是学生的报告，然后大家讨论提问，老师在下课前总结。这样的方法能调动学生的积极性，培养学生独立研究的能力，这应该说与德国大学注重培养学生的研究能力是一脉相承的。起初，我觉得这样的教学方法很好，准备带回我校试用，后来仔细斟酌，发现许多方面不适合我们艺术设计专业的美术

史教学。一则德国的这种教学方法侧重研究能力的培养，对美术史专业的学生比较适合，对艺术设计专业的学生来说则不是必须。二则我国大学图书馆的条件没法跟德国相比，他们的大学图书馆连四库全书都开架阅览，学生只要带上笔记本到图书馆工作，其藏书之丰富足以让学生找到自己需要的信息。倘若我们让学生自己研究作报告，国内的图书馆条件难以满足学生的需要。再者，艺术设计专业的学生在高中很少接触美术史方面的知识，基础较差，连美术史的基本脉络不清楚，很难展开个案研究。综合以上的考虑，我觉得国内艺术设计专业的美术史教学方法还是应该以教师讲授为主，关键在于如何讲授，以满足我们培养设计师的高素质和创新能力的需要。

艺术设计专业的学生学习美术史的目的之一是为了全面素质的培养，提高审美趣味，即我们通常所说的博雅教育(liberal education)。博雅教育的三大目标是：了解自然、社会和人生；掌握一定的清晰表达、科学方法的训练等基本技能；形成对学问的忠告、宽容的价值观以及做出明智判断的能力。^①简单说来，就是从各方面丰富学生的艺术史知识，提高他们的艺术素质，增加视觉信息量。国外大学的学生无论什么专业，都必须选修大量的人文社科的课程，虽然人文社科的课程在整个专业的课程比例已经比以前下降许多，但至少维持在30%以上，与我国相比，比例还是较大的。至于与艺术相关的专业，那人文社科的课程比例还要加大，有的达到60%以上。为什么有这么大的比例，其根本在于国外大学培养艺术家和设计师的理念与我们不同。他们认为好的设

计师必须具有非常全面的人文素养，他的设计品位才会高，灵感才会不断显现，否则脑中空空，趣味低俗，是不可能有优秀作品问世的。基于这样的理念，在我们美术史课堂上要解决的主要问题是引导学生正确地欣赏艺术作品，从作者的构思、作品的具体分析和美术史家的评价等多方面展开。并结合具体的时代背景和大量的图像资料，使学生明白任何艺术风格的形成都不是偶然的，有其必然的原因。并做到“知其然而又知其所以然”。康德曾说，创作天才是教不会的，但审美鉴赏水平能够通过训练不断提高。可对于以前很少接触美术史的学生来说，由于不了解艺术语言，对艺术作品深层次的理解会遇到障碍。要突破这个障碍，就不能仅仅停留在“看”上，而是要逐字逐句地阅读，了解上下文的关系，搞清它们所指和含义。这样，便会发现：随着知识的增加，每读一次都会有新的体验。同样一幅艺术作品，在不同人的眼里，存在相去甚远的境界。同样一个人，在不同时间欣赏同一作品，会产生迥然不同的感觉。这都说明：欣赏艺术作品是无止境的，需要丰厚的知识积累作为背景支持。我们美术史的课程即要为学生不断丰富这种背景知识，从而使他们的鉴赏水平不断提高，设计品位也就会不断提高。

在美术史教学中要注意的另外一个问题是如何培养学生创造性思维的能力。作为一名未来的设计师，创新是相当重要的，那么，有创意的头脑只在文化风气开放的地方产生。因此，我们的课堂上提倡学生对作品的分析有自己独到的见解，不一定跟老师和书本上的观点一致，学生可以将自己创造性潜力

和自我认同意识在回答问题时充分体现，并敢于向大师挑战，只要言之有理，必然得到老师和同学们的赞赏。这种学术自由的气氛大大增强了学生的自信心，自信的人才能有创意，这是颠扑不破的真理。今天，艺术设计专业的学生即是未来国家文化创意产业的主创设计师，他们将服务于图书与新闻、游戏与IT、影视、音乐、造型艺术、艺术设计、建筑设计等文化

创意产业，他们甚至要形成一个重要的“创意阶层”。为了使设计专业的学生将来能更好地服务社会，为文化创意产业贡献力量，对他们的大学教育必须侧重创意的训练。因此，我们的美术史课程教学中时刻贯穿着创意的理念。在具体讲授时，教师会举例说明绘画中立意新颖的重要性。如讲宋徽宗的考题“野水无人渡，孤舟尽日横”，许多画工都是画破败无人的船只，鸟屎一片，荒凉地停在河边，只有一个画工画的是一艘公，翘着二郎腿，躺在船头吹笛子。宋徽宗觉得这位画工立意新，不落俗套，就录取他为宫廷画家。因为这位画工独特地诠释了诗意，野水无人渡，不是船上无人，而是没有要渡船的人，正因为没有渡船的人，艄公才能如此悠闲地吹笛子。

同样，罗丹在雕塑《加莱义民》的作品时，也表现出作者的创意。当时的纪念像都是把人物放在很高的底座上，被人们仰视，以显得人物的尊贵。而罗丹在创作《加莱义民》时，却体现了他的独特思考。加莱市本来只是委托罗丹做一尊皮埃尔的纪念像，以表现准备用生命换取加莱市自由的几个英雄。^①对于加莱市的这个委托条件，罗丹反对仅仅表现单个的英雄，他创作了一组雕像来表达全城人的绝望，“他们赤头跣足，刽子手的绞索套在他们的脖颈，城门的钥匙握在他们手中。”罗丹采用了

单个的视点来观察每个人物，这是雕刻家和观众的最好角度。罗丹还为雕像做了一个底座，但这个底座很矮，与以往高底座的形式不同。罗丹的观点是：英雄也是平凡的人，没有必要置于高高的位置，使观众与纪念像之间产生等级距离感。所有这些都反映了罗丹与众不同的创意。像这样注重创意的例证在美术史上相当多，我们在教学中总是特别强调这一点。通过一段时间的训练，学生的创意思维也就发散开来。

在美术史课上，注重创新思维培养的另外一个方法是：分析艺术作品时特别注重对易被忽视的细节的分析。因为这些细节有时能改变我们对作品原有的固定认识，甚至能否定很多约定俗成的阐释。这样，就能开启学生的思路，打破思维定势。按照阿拉斯的观点，每件作品的细节应当成为我们分析的转折点，每件作品都具备一个关键细节，或隐匿、或怪异，由此才开始了作者真正的解释，细节也是作者最想让观众“看”见的内容。^②如阿拉斯对《天神报喜》^③中的不被注意的蜗牛的分析，否定了人们通常认为的蜗牛是圣母的化身，享受着上帝滋润的观点。另外如《宫娥》中国王的位置的分析等等都能颠覆人们以前的解释。对细节的重视也让我想起欧洲流行的一句话：“上帝在细节之中”，这与阿拉斯的观点不谋而合，同样认同细节是成功的关键。细节的关注总能让人耳目

一新，思维上毫无禁锢，学生的兴趣点也能被调动起来，注意力相当集中，因为，每个人对常识以外的内容进行探讨时一定会聚精会神。

当然，艺术设计专业的美术史教学是一个需要长期探讨的课题，有许多问题值得深思。本文只是就近年来的教学经验，就几个问题谈了一点自己的看法，还有许多不尽完善的地方。总之，艺术设计专业的培养目标决定了我们美术史教学的针对性和侧重点，与美术史专业和非艺术类专业教学都不同，强调的是博雅教育和创新教育。

注释：

- ①刘琅，桂苓.大学的精神[M].北京：中国友谊出版公司，2004，前言2。
- ②1347年，国王爱德华三世围攻法国加莱市一年后，要求用6个贵族的生命换取这个城市的自由。皮埃尔作为长者，领导6个人站出来准备牺牲自己的生命。最后，怀孕的王后宽恕了他们。
- ③[法]达尼埃尔·阿拉斯.我们什么也没看见[M].北京：北京大学出版社，2007.12
- ④美术史上一般译为《受胎告知》或《圣母领报》，此书译为《天神报喜》。

陈芳 北京服装学院艺术设计学院 教授