

苏州工艺美术职业技术学院

美国乔治梅森大学艺术学院

中美教师培训(2期)

境外研修报告书

刘玉梅/2013.8

c.liu@163.com

目录

第一部分：培训课程安排	2
第二部分：个人学习计划	6
第三部分：学习日志	7
第四部分：学习总结	15

第一部分：培训课程安排

一、 总体情况

1、 时间：

2013 年 7 月 24 日——2013 年 8 月 12 日

2、 地点：

美国东西海岸四座城市：旧金山、洛杉矶、华盛顿、纽约

四所大学：旧金山艺术学院、斯坦福大学、乔治梅森大学艺术学院、纽约州立大学服装艺术学院（FIT）

各大艺术馆、博物馆：旧金山手工艺品与设计博物馆、YGB 视觉艺术中心、亚洲艺术博物馆、Intel 博物馆、盖蒂博物馆、洛杉矶手工及民间工艺博物馆、洛杉矶现代艺术博物馆、美国国家博物馆、斯密森尼研究院、美国国家航空航天博物馆、可可然美术馆和手工艺博物馆、纽约现代艺术博物馆、大都会艺术博物馆、古根海姆博物馆等。

3、 乔治梅森大学艺术学院：

本次培训授课部分集中安排在位于华盛顿特区附近的乔治梅森大学艺术学院。乔治梅森大学成立于 1972 年，是一所公立大学，现有学生 3 万人，国际留学生 2000 多人（其中中国留学生约 500 人），是弗吉尼亚州招生人数最多的

大学，也是最多元化的大学。近年来，成功跻身于美国全国型大学、研究型大学之列。

4、 目标：

通过 5 天在乔治梅森大学艺术学院集中课程的学习，以及在美国各地艺术院校、艺术机构的参观交流，由点到面、由表及里，全面深入地了解美国高等教育尤其是艺术类高等教育的发展历史和现状，分析比较中美两国艺术教育的异同之处，并从美国社区大学的办学理念和运行模式中，借鉴有益于中国未来职业教育发展的经验和模式，结合我院传统工艺与艺术设计并重的特色，探索我院教学改革和课程建设的新方向。

5、 授课形式

授课以讲座形式为主。来自乔治梅森大学艺术学院各专业方向的 7 位专家教授分别围绕各自的研究领域和教学管理工作的实践进行专题讲座，并与学员交流互动，认真仔细地回答学员提出的各种问题。此外，还组织学员参观考察了艺术学院各专业工作室。

二、 团队行程安排表

天数	日期	活动日程
1	7/24 周三	抵达旧金山
2	7/25 周四	上午：参观旧金山艺术学院 下午：参观旧金山手工艺品与设计博物馆和 YGB 视觉艺术中心

3	7/26 周五	上午：参观亚洲艺术博物馆 下午：Intel 博物馆和斯坦福大学
4	7/27 周六	上午：旧金山飞洛杉矶 下午：参观盖蒂博物馆
5	7/28 周日	上午：参观手工及民间工艺博物馆 下午：参观洛杉矶现代艺术博物馆
6	7/29 周一	上午：参观中国剧院、明星大道 下午：参观好莱坞环球影城
7	7/30 周二	洛杉矶飞华盛顿
8	7/31 周三	集中培训第一天 上午：1.“培训开班致词”Wallian F.Reeder(乔治梅森大学艺术学院视觉与表演系主任) 2. 讲座“艺术管理者以及其在艺术机构中的角色” Richard Kamenitzer (副教授兼管理项目负责人) 下午：参观斯密森尼研究院和弗利尔画廊
9	8/1 周四	集中培训第二天 上午：讲座“学生作品集” Harold Linton (教授、艺术学院前院长) 下午：参观美国国家艺术馆
10	8/2 周五	集中培训第三天 上午：1. 讲座“新媒体与艺术 / 设计” Gail Scott White (副教授) 2. 参观艺术学院工作室 下午：参观可可然美术馆和手工艺博物馆
11	8/3 周六	上午：参观国会山 下午：参观白宫、华盛顿纪念牌、韩战纪念牌、越战纪念牌、林肯纪念堂等
12	8/4 周日	上午：参观国家航天航空博物馆 下午：自由活动
13	8/5 周一	集中培训第四天

		<p>上午 :讲座“艺术学位课程的评估” Karen M. Gentemann (副教务长)</p> <p>下午 : 讲座“艺术团体及组织机构与管理” Richard Kamenitzer (副教授兼管理项目负责人)</p>
14	8/6 周二	<p>集中培训第五天</p> <p>上午 : 讲座“艺术设计课程设置” Peter Winant (艺术学院副院长)</p> <p>下午 : 1.讲座“平面设计课程与案例” Andra Buck-Coleman(马里兰大学艺术学院平面设计副教授)</p> <p>2.颁发结业证书</p>
15	8/7 周三	从华盛顿乘车去纽约 , 途径费城 , 参观自由钟、独立宫
16	8/8 周四	<p>上午 : 参观纽约州立大学服装艺术学院 (FIT)</p> <p>下午 : 参观纽约当代艺术博物馆</p>
17	8/9 周五	<p>上午 : 参观大都会博物馆</p> <p>下午 : 参观古根海姆博物馆</p>
18	8/10 周六	参观纽约市 : 自由女神、华尔街、联合国、中央公园、时代广场、百老汇大街、第五大道
19	8/11 周日	纽约飞上海
20	8/12 周一	抵达上海

第二部分：个人学习计划

根据此次赴美教师培训团队的整体培训安排，结合本人工作需要，特拟定个人学习目标如下：

- 1、 了解美国东西海岸各大艺术院校、机构的基本情况，考察各接待点的组织安排情况，为本部门培训工作的组织与接待收集相关信息。
- 2、 学习并了解美国教育体系的基本情况，从各个方面体验和感受美国文化，对比中美文化的差异，以及由此对艺术设计类高等教育产生的不同影响。
- 3、 了解乔治梅森大学的基本情况，了解其艺术学院的发展历史和现状，了解其课程设立的基本框架、评价标准、教学大纲、课时配比、师资队伍、产学合作等方面的情况。
- 4、 关注培训课程和考察活动的内容和接待安排，结合部门工作实际，总结对比，为今后培训工作提供借鉴和参考。

第三部分：学习日志

乔治梅森大学校园

第一天的培训课程，乔治梅森大学艺术学院视觉与表演系主任 Wallian F.Reeder 教授致欢迎词，他向我们简要介绍了自己个人的情况，是艺术管理学教授，并与中国十多家艺术学院，特别是音乐学院有合作关系，他的自我介绍一下拉近了与我们的关系。随后，Reeder 教授对本期培训涉及的部分课程进行了介绍，并对大家提出的问题进行了解答。开场白之后，由乔治梅森大学艺术管理系副教授兼管理项目负责人 Richard Kamenitzer 作了“艺术管理者以及其在艺术机构中的角色”讲座，作为多了社会艺术管理机构的董事，Kamenitzer 教授以斯密森尼博物馆机构与肯尼迪表演艺术中心为例，详细介绍了管理机构的宗旨和管理者担任的角色以及机构的运营方式，同时介绍了梅森大学在艺术管理专业方面的核心课程。

第二天的培训课程，是由乔治梅森大学艺术学院前院长 Harold Linton 教授为我们作的题为“Student Portfolio”的以学生作品集为

主题的讲座。Harold 教授在学生作品集方面有着深入的研究，曾发表过专著《学生作品集设计和制作》，已四次印刷出版，并被翻译成多国文字，包括中文版。他从一本完整的个人作品集所应包含的内容出发，为我们详细介绍了作为作者应该如何来介绍自己，展示个人的艺术创作简历，将作品刻录成盘。而作为教师，在指导学生完成作品集的过程中，不应该只是作品的集中和罗列，还要要求学生阅读艺术史艺术理论等方面相关的书籍，撰写读后感，加强文字方面的训练。不仅有个人完成的作品，还应该有团队合作的项目。另外，Harold 教授还介绍了如何评价学生作品集的优劣，并向我们展示了他所指导的学生完成的作品集的范本。

第三天的培训课程，由乔治梅森大学艺术学院新媒体专业教师 Gail Scott White 为我们介绍该校新媒体专业教学的基本情况，传统媒体与新媒体的区别，她指出新媒体专业有着很大发展潜力和前景，未来将侧重于与艺术和设计的跨领域结合，教师角色的转化和图书馆功能的演变，以及如何将技术和产业更好地融合于实际的教学中去，她认为未来的语言既非英语也非汉语，而是计算机语言（编码）。

随后，White 女士带我们参观了艺术学院各专业工作室，工作室里目前虽然空空荡荡，但我们还是能感受到这些工作室在学期中的热火朝天的景象，因为每一个设备和工具都摆放有序，一看便知使用率极高。

第四天的培训课程 ,上午是由乔治梅森大学艺术学院的副教务长 Karen M. Gentemann 为我们作的题为 “Assessing Art Degree Programs” 的以学生评估为主题的讲座。Karen 女士以乔治梅森大学艺术学院的课程为例 ,我们一一列举了他们在评价学生学习成果和学习表现时的评分标准和评价体系 ,并解释分析了采取这一评价标准的依据。最后 , Karen 还向我们补充了美国其它一些艺术院校的学生评价标准 ,指出了各自的优点和不足。

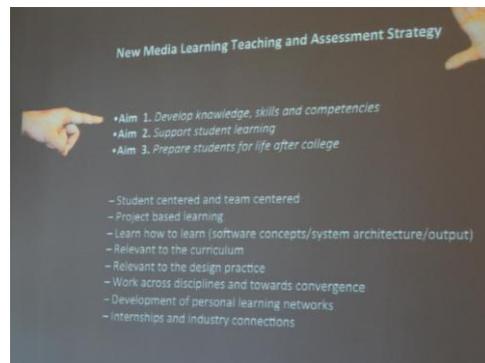
下午仍然由乔治梅森大学艺术管理系副教授兼管理项目负责人 Richard Kamenitzer 上课 , 他今天的内容是“艺术团体及组织机构与管理”,通过自己担任四个艺术团体机构担任理事会成员的实例 ,说明了教师担任社会职务的重要性 ,既给教学活动所带来了丰富资源 ,也为学生提供了极大的就业机会。同时他也介绍了政府、赢利与非赢利的定义以及形成的经济因素 ,并举例说明了这些社会团体在运方法上的异同。

最后一天的课程 ,是由乔治梅森大学艺术学院副院长 Peter 教授为我们作的题为 “From Mission to Outcome”的以课程设置为主题的讲座。Peter 教授从课程设置的目的是出发 ,指出高校课程设置不仅仅是要从学生的需要、系部的发展角度出发 ,更应该立足整个院校、乃至以服务社区为目的。他还分析了课程设置的资源、艺术类课程设置的的标准、课程设置的基本流程 ,并结合乔治梅森大学艺术学院的课程设置情况以及美国其他著名院校的课程设置情况作了详细的介绍和

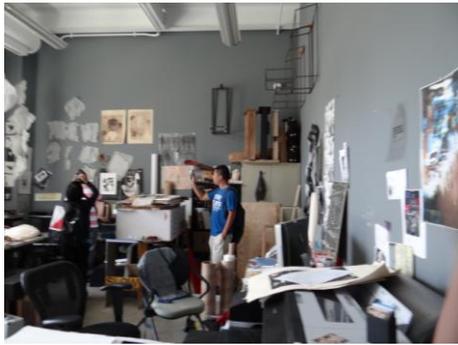
说明。

下午则由马里兰大学艺术学院平面设计副教授 Andra Buck-Coleman 为我们做了“平面设计课程与案例”讲座，她以案例的形式向我们介绍了平面设计中的一些新理念：设计的秩序和连续性、材料的再利用、跨文化交流的能力、全球性人口流动带来的变化趋势以及文化的兼容性等，这些新的理念实实在在地开拓了我们的视野，使我们能确实感受到好的设计应该是贴近当代生活的，是接地气的。

最后，由乔治梅森大学艺术学院视觉与表演系主任 Wallian F.Reeder 教授为我们颁发了结业证书。

教师授课

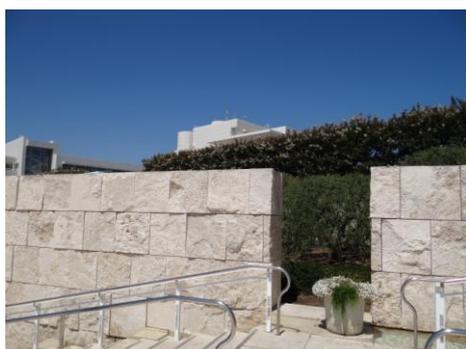

乔治梅森大学艺术学院工作室场景

除了专业教学培训课程以外,我们还分别参观了美国东西海岸各大著名的美术馆和博物馆,包括美国国家艺术馆、大都会艺术博物馆、纽约现代艺术博物馆、洛杉矶现代艺术博物馆、盖蒂博物馆、旧金山 YGB 视觉艺术中心、亚洲艺术博物馆、美国国家航空航天博物馆、INTEL 博物馆、可可然工作室等。这些大大小小的博物馆,有私立的,

有国家的，但都无一例外地能够将博物馆陈列展示、文物收藏、学术研究和社会教育的功能融合在一起。各大博物馆馆藏的中华文物藏品数量之多、门类之齐全和珍品之真之难得，都令人叹为观止。

尤其让我们难忘的是在参观旧金山亚洲艺术博物馆时，由在该馆做了十多年研究工作的华人何女士陪同参观，向我们详细介绍了博物馆正在展出的日本艺术特展的策展及展示和工程细节，这些鲜为人知的展览背后的故事让我们对这样一个博物馆有了全新的认识，不禁为博物馆工作的专业程度以及他们对艺术不懈追求而深感钦佩。

各大博物馆参观

此次培训期间，我们重点参观了旧金山艺术学院和与纽约州立大学服装设计学院(FIT)。旧金山艺术学院(San Francisco Art Institute 简称 SFAI)建校于 1871 年，是美国现代艺术中最古老也最享有声望的高等教育学校，也是美国最重要的老牌艺术学院之一，在美国众多的艺术设计高等院校中一直名列前茅，名声显赫。多年来培养出无数活跃在世界各地的艺术设计领域的领袖。目前，学院是美国西海岸的现代艺术教育学术中心，同时也是美国当代艺术活动的重要阵地，美国现代艺术史上的众多著名艺术家、电影家、建筑家多出于此。学校目前在校生 700 名，其中 1/3 为研究生，2/3 是本科生，师生比为 1：11，17%的国际学生主要来自中国。学校注重培养学生的创新和思辨能力，鼓励博学明辩、洞察世界，在独立于市场之外的艺术空间中探索艺术的哲学意义，致力于艺术的发展。学院的图书馆收藏了许多当代美

术的著作和历史书籍。学院拥有二个艺廊，为学生们提供了展出自己作品的好的地方。学院不但提供多元完善的课程，还提供最先进的教学设施。

纽约州立大学服装设计学院 (FIT) 成立于 1944 年，是一所公立学校，但是长年来与私有企业保持着良好的合作关系。FIT 的创始人莫蒂默 (mortimer c ritter) 希望学院成为“一座像 MIT (麻省理工学院) 一样的设计学院”。因此经过不懈的努力，FIT 不仅成为了纽约市第二大州立学院，而且成功地跻身于国际著名的服装与艺术设计院校的行列。学院地处纽约市中心繁华的曼哈顿地段，曾培养出 Calvin Klein、David Chu 等著名服装设计师、企业家，纽约时装工业界约 60% 的专业人士曾在该校进修或学习。1970 年，FIT 被正式授权颁发文理学士、硕士学位证书。在经历了数十年的成长后，FIT 已经拥有正式学生 11000 人，开设专业涉及 30 多个不同领域。专业内容紧贴时尚脉搏，如时装设计、广告设计、电脑动画及互动媒体、织物设计、室内设计、时装摄影、时尚产品管理等。

由于正值暑假，我们在两所学校的工作室几乎都没见到学生，但巧的是在两所学校里，我们都见到了一批小学生，在旧金山艺术学院建到的学生们大约 11-13 岁，他们正在学校的画室中对人物写生，而纽约时装学院见到的学生也是来参加暑期培训的。询问之下得知这是美国大学的普遍现象，利用暑假对青少年进行艺术教育启蒙和普及，着眼于未来真的是教育的长远之计，这种情形在乔治梅森大学和斯坦福大学也都得到了印证。

第四部分：学习总结

在建设一支具有“国际视野、双岗双馨、异质互补”的高水平双师型师资队伍理念的指导下，学院继大规模组织专业教师团队赴英国、加拿大、澳大利亚、法国、奥地利、美国进行艺术设计教育教学方面的交流和学习之后，今年再次派出 20 名骨干教师团队赴美培训学习。我有幸参加了此次赴美教师培训团活动。通过为期 18 天的参观学习交流活 动，尽管走马观花，但使我对美国的艺术类高等教育和社区学院的运作有了较为全面的认识 and 了解，参观了众多举世闻名的博物馆和美术馆，使我开拓了眼界，提升了对艺术设计的欣赏和感悟能力。此次学习给我留下最深刻印象的有以下几点：

一、 美国教育体系的灵活性与科学性

美国的高等教育尽管没有全国统一的制度，但由于它严密的认证体系保证了那些得到认证的机构能保持很高的学术水准，确保了美国的高等教育一直处于世界领先的地位。美国高等教育最明显的特征是其灵活的学分制，美国大学普遍实行学分制，各大学之间学分互认，学生只要修满规定的学分就可以毕业。即使是中小学阶段的课程设置也完全以学生的学习兴趣和能力的培养为出发点，学校开设不同的课程供学生选择，学生除必修课外可广泛选择感兴趣科目。还可以根据自己的学习进

度，选择难易程度不同的班级学习。学生已经为自己将来是升学或就业做着不同的能力储备，学分制的灵活性使学生在升学方面也有了更大的选择。

第二个特征是美国教育有效衔接的分层教育制度的科学性。美国大学从研究型大学到社区学院，各司其职，定位明确。优质大学以培养高质量创新人才为目标，入学选拔及其严苛，而两年制的社区学院（相当于国内的高职）和普通大学对入学者基本没有太高要求，区别是前者以培养生产工艺人员为主、后者以培养创意研究人员为主，但入学后实行淘汰制，也就是我们通常说的“宽进严出”。最有美国特色的是社区学院既提供以就业为目标的职业课程，也提供升学用的学术课程，因此社区学院在美国高等教育中占有非常重要的地位，这种设计为那些“大器晚成”者打通了上升的路径，使得分层教育得到了有效的衔接。

反观我国的教育体制，则依然是千人一面、一考定终身的局面。中国教育讲究塑造，统一灌输相同的知识，培养规格统一的人才，较少关注学生个体的学习兴趣和爱好，强调外力的作用，学生在学习过程中经常处于被动的地位，为学习而学习，为考试而学习或为工作而学习，在学习的过程中反而迷失了自己，产生厌学的情绪。即使是有“觉悟”了的学生，知道自己的兴趣和能力所在，但由于我们教育制度设计上的缺陷，“一考定终身”使得学生对未来的选择很小，既不能选择自己想要的学

校，也不能选择适合自己的专业，制度的刚性让偶然成为了主宰。此外“一考定终身”带来的弊端既没有淘汰制来钳制“不思进取”的人，也没有上升的途径来激励“发奋图强”的人，非常不利于各类人才的培养和发展。

二、 美国职业教育的终身化

美国职业教育主要指的是社区大学教育。社区大学以其低廉的学费、灵活的学制、热门的专业支撑起美国高等教育的半壁江山。教育的终身化实际上就是美国职业教育的终身化，美国职业教育终身化的发展历程也是美国教育不断改革、主动适应社会变革和时代需求的过程。职业教育终身化是将职业教育贯穿于人生不同的发展阶段，使人的职业发展成为一个有机的整体。因此，职业教育是以个人生存为核心的连续过程，不存在年龄界限，通过职业教育可以使每个人在不同的发展阶段都能够享有完美的职业生活，这是一个全面的、持续的、不断更新的教育模式。在这个模式下，教育的对象已不再局限于儿童、青少年，而是面向全体社会成员，不论其性别、年龄、职业都是可以接受职业教育的对象，正是职业教育具有这样广泛的社会性，促使职业教育不能只限于学校范围和书本的知识领域，而应扩大到学校之外的与人们实际生活有关的各个环境，突破传统教育的限制和规定，采取有利于学习的各种组织形式以及灵活多样的教育内容和方式，同时建立富有弹性的学习制度，

从而实现正规教育和非正规教育在各个阶段纵向和横向的整合。

在我国，“终身教育”的概念在 1993 年《中国教育改革发展纲要》中才首次被使用，大力发展职业教育的理念也是在我国加入 WTO 之后才开始有了紧迫感，在世界经济一体化的大背景下，如何面对职业结构的加速变动，岗位分化、复合更新加速、人员流动增大等现实要求，构建终身教育体系必然成为国家的当务之急。因此关注成人学习者群体的新需求显得尤为重要。长期以来，我国的成人学习主要是对早期教育缺失的一种补偿或补救，但随着时间的推移，现在的成人学习更多的是为满足现实生存的需求，如再就业、转岗、知识更新等。这种变化使得学校或培训机构对教学内容的实用性和可操作性方面提出了较高的要求；而成人学习的另一个特点是业余时间学习，这就要求学校提供灵活、适合他们的学习时间，或周末或晚上；此外成人学习是一种自我导向、自我控制的学习，过去生活和工作的经验直接影响到他的学习方式，而且他的学习目的性很强，就是为了解决问题，为了应用。另外从成人群体结构来看，老年人是一个不可忽视的群体，他们需要更多的是个人完善和休闲健康类的内容。从目前看来，我国的终身教育还刚刚起步，能提供的终身教育路径也还有限，但也因此有更多的事可做，有更长的路要走。

三、 学校教育与社会资源

大家知道美国学校没有围墙，学校与周边社区相通相融，与社会资源相互共享，特别是学校对社会资源的高效利用和校内外教育资源的高度整合，是美国教育的一大亮点。

美国的社会教育资源非常丰富，各类博物馆、科学馆、纪念馆、图书馆、植物园、健身馆专供公众参观。关键是联邦政府统一规划，明确了公共资源必须承担起服务教育的义务和功能。所以我们在盖蒂博物馆看到了博物馆专门辟出一个空间，备好画纸和彩笔等，让感兴趣的观众可以即兴创作、或一试身手，孩子们正是通过这些参观、临摹、实践和学习培养了对艺术的兴趣，成年人或许也是通过在这里的尝试知道了自己真正的兴趣所在，甚至实现了儿时的梦想。如果这种形式只是属于普及教育的话，那么在华盛顿国家美术馆，我们看到了专业画家面对大师作品的现场临摹，这既是学校教育延伸到社会的体现，也是美国社会各界对教育的高度重视和关心的体现。而我们所见还仅仅是表面的，实际上，不能一眼看见的还有合作研究等，每一个展览和活动的组织与布置，组织者都会把教育的内容优先考虑，在展示的形式、手段、技巧上动脑筋，根据不同的内容，使用直观形象的表达方式，并增强实践性、参与性和互动性来激发观众的兴趣。

美国社会资源高质高效地服务教育的共识和经验给予了我们较多的启示和思考。

8月12日下午13:30左右，经历了十多个小时的顺利飞行，我们在浦东国际机场安全降落，为期20天的境外培训在这里画上了圆满的句号。正如史蒂芬·柯维在《第3选择：解决所有难题的关键思维》中所表述的那样，“你”是“我”的一面镜子，“你”让“我”在看到“你”的同时，也看到了“我”自己。假如我们能在美国和中国的教育中找到彼此思维的交集，拓展并超越思维的困境，第3选择将为我们打开一个崭新的局面。