

艺术家，设计师还是木匠？

Artist, Designer or Carpenter?

白晓宇 Bai Xiaoyu

昨天去看了罗德岛设计学院的研究生毕业作品展。

没有来美国之前，就看过王受之先生写的一篇文章，其中谈到了美国的大学。说五年前香港艺术中心的董事局主席刘小康、香港理工大学的梁副校长和当时理工设计学院副院长林衍堂三位来美国考察设计教育，走了一大圈，60多个院校看了一半以上。问他们的感受，他们的感觉第一点就是没有一所学校的系统是一样的。设计是和市场的、社会密切联系的，并且是一个服务性的行业，别说全国一个系统，就是一个城市几个学校共用一个系统都不合适。所以每所学院都针对自己的需求和具体情况，有自主的教学体系和培养目标。

现在我在这里也呆了快一年了，对美国的大学教育也有了一些基本的认识和感受了。其中最大的感受就是不仅每个大学的系统不一样，就是同样的专业的侧重点也不同。比如我所在的麻省州立大学 (univeristy of massachusetts) 和罗德岛设计学院 (Rhode island school of design) 都有家具设计这个专业。两所大学虽然不在一座城市，但是开车只要半个小时。而罗德岛设计学院在美国设计类学校里可是排名第一，其中建筑、工业设计、家具设计、首饰设计等专业更是十分出名，很难申请。

那么在这样的名校旁的麻省州立大学的家具设计同样出名，每年有很多人报考。为什么呢？

就是专业设置的方向不同。

在美国，一个学生如果喜欢家具，想在大学里学这个专业。那么他有三个选择，这主要取决于他毕业后想当艺术家、设计师还是木匠（不要瞧不起木匠，在美国人眼中，这三个职业没有什么区别，甚至大多数时候木匠挣的钱要比艺术家和设计师多多了。）

同样都叫家具设计，但是罗德岛设计学院和市场还有企业结合很紧，专门培养设计师的。每年很多大的设计公司，大的家具公司都会来这里挑选优秀的学生。而学生的一个课堂作业也有可能被选中成为第二年市场上的商品。学校提供非常丰富的市场资源，比如学生做软家具所需要的布艺什么的就是有专门的公司赞助，其它的材料

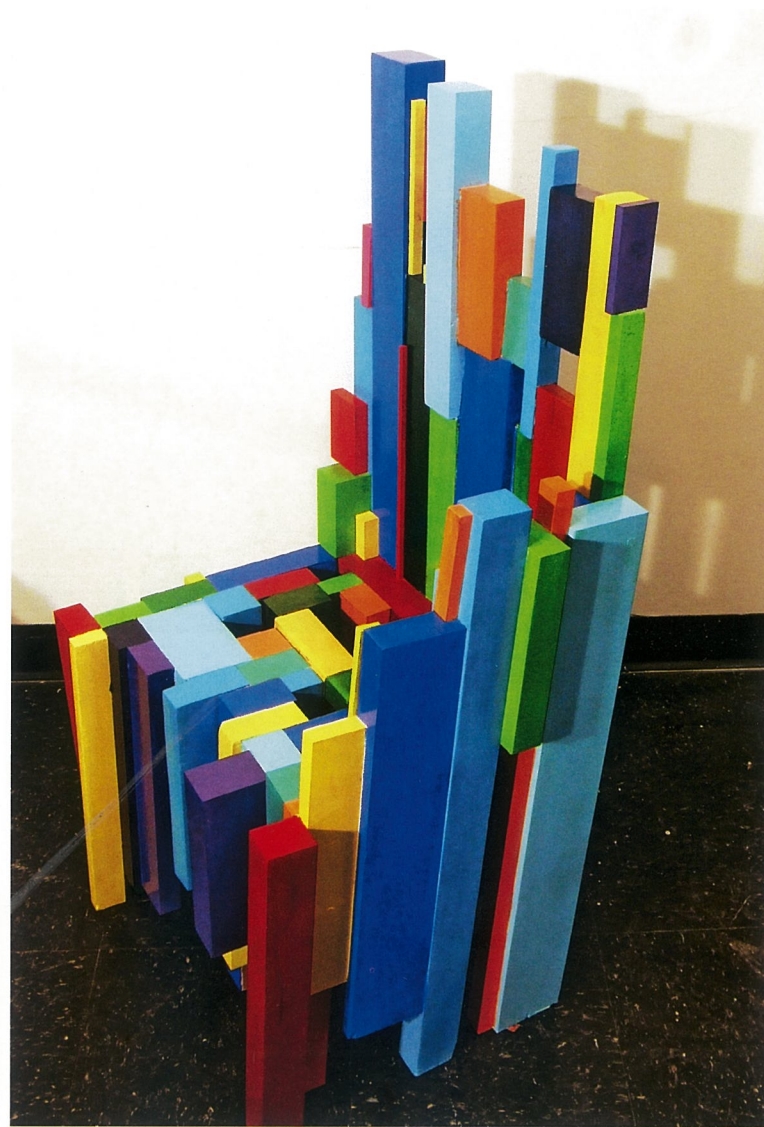
也有不同的公司提供。来这里读书的学生目的很明确，就是毕业以后做个设计师，而且是很成功的设计师。他们的作品会成为商品，走进千家万户。比如这几个凳子，功能明确，线条简洁，但设计感十足。

而麻省州立大学的家具设计虽然也叫家具设计，但是目的却是培养艺术家。这里学生的作品不是以功能、结构或者市场为主。学生的作品首先是从概念入手，即你自己想要表达什么。最后呈现的作品可能是件家具，也可能是雕塑什么的。所以这里学生的作品基本都是通过画廊展览，然后有藏家购买。学校也和很多画廊有密切的联系，教授会提供画廊的联系方式，学生可以先把自己的作品发给画廊，如果画廊觉得很好就可以在画廊寄卖。只要选择了这所大学的学生，那么他们的目标就是做个艺术家。比如今年毕业生汤姆的这个作品：他做的这件作品其实也可以坐，但是他的主题叫support。是通过几个新旧程度不一样，式样不一样的椅子的重新组合来阐述这个社会上人与人之间错综复杂的关系的。在这件作品中，功能已经退化为其次，而他通过作品想要表达的观念成为了最主要的。

在波士顿还有一所大学，就是专门培养家具技术的。他们的课程大部分都是家具结构，家具制作等等。强调的是技术，每个学生毕业的时候都能够自己做出很好的家具。是自己做出来，而不是设计出来，所以这所大学的目标就是培养技术型人才，在中国我们称之为木匠。

反观中国的大学。中国现在几百所大学都有设计专业，但是基本上专业还有教学大纲都是一个模子里印出来的。设计教育其实最忌讳大一统体系。其实我们完全可以在现有的模式中找到自己的特色并发展的。中国现在有家具设计专业的大学并不是很多。广州美术学院，在富裕的珠江三角洲地带，附近是中国最大的家具制造基地。所以他们的特色是和厂家结合很紧密，学生的课堂专业可能就是为一家家具厂设计家具并投入生产。顺德职业技术学院，他们的目的就是培养技术型人才，毕业的学生可以马上为家具厂所用。

2006年，我们学校有了第一批家具专业的学生。记得当时分班的时候很多学生都不愿意选这个专业，我问他们为什么。一个学生说：“如果我告诉我家里人我学家具设计，他们会觉得我就是个木匠。当木匠还需要上大学吗？简直是浪费钱。”另外一个学生说：“我们毕业以后干什么啊？是不是就是到家具厂给他们设计家具啊？”4年过去了，我已经忘了当时是怎样回答他们的了。但在昨天看完展览之后，我突然觉得我们的学校需要明确我们的教学目的。我们培养的学生毕业以后到底要干什么？学生就是一张白纸，也

是一块泥，学校就是塑造这个学生的地方，当然学生不是完全被动，他需要有自我学习的能力，这些其实也是大学培养很注重的，所以一个好的学校，我觉得它关键是要教给学生方法。除了教给学生的技能之外，它教给了学生的方法，让学生知道自己到底在学什么，怎么学，并知道自己到底要干什么。

我们的学生毕业以后到底是做艺术家、设计师还是木匠？我现在并不知道答案。但是我想如果有一天，学生在学了四年以后知道自己的未来是什么时候，当学生能够自己选择当艺术家、设计师或者木匠的时候，那么我们离世界一流的大学也就不远了。