

英国南安普顿大学温彻斯特艺术学院
(University of Southampton, Winchester School of Art)
✎ 平面艺术荣誉学士学位课程介绍

概况

网站 <http://wsa.soton.ac.uk/graphic-arts/>

温彻斯特艺术学院的平面艺术专业教学成果显著,规模不断的壮大。教学环境丰富多样,内容涵盖领域广泛,有传统手工艺制作,也有最新潮的数码科技。学院和业界结合紧密,师资队伍里有许多来自各行各业的杰出专业人士,为学生提供实训项目,帮助学生熟悉真实的工作环境。

平面艺术专业以实训为主,教学按固定课表进行。学生不仅能享用备有互联网和苹果机的工作室、会议室、生产区,还有各自的独立工作空间。学校提供的资源非常丰富,如机房、摄影棚、数码打印、媒体制作等设备,可供学生选择使用。除了实训,还有设计史、艺术理论等基础课程来帮助学生全面的掌握专业知识。

平面艺术专业下设四个方向,一年级学生可尝试不同的方向,到了二年级再从四个方向中选择一个作为自己的发展路线。教师多由活跃于业界的设计师和研究人员组成,以及来自不同业务背景的专题讲师。学生在学习过程中可不断丰富自己的代表作品,为今后的就业做充分准备。此外,业界知名的插画家、摄影师、设计师和动画制作者受邀来院做系列专题讲座,也构成了此专业的一大特色。这些行业专家就实际项目展开针对性讲座,帮助学生熟悉行业标准和专业实务。

平面设计专业下设 4 个专业方向

- ✎ 广告设计
- ✎ 平面设计
- ✎ 插绘和动画
- ✎ 摄影和数字媒体
- ✎

✎ 广告设计

广告设计是当下信息传达领域中最热门的话题之一。市场营销、通讯媒体、广告公司都离不开广告设计。此方向的学生不仅要具备基本的绘图、视觉传达、动画和艺术编导能力，还要掌握广告业务以及整个通信行业内的业务关系。广告设计的本质是对图像的理解和处理，学生在学习制作技巧的同时，也要学会剖析不同视觉表现方式背后的构思。

有广告实务经验的专家通过专题讲座给学生带来业内资讯。在课题实践的过程中学生会接触到市场营销和消费者行为方面的知识。此外，广告设计方向的学生有机会和其他三个方向、或是其他专业的学生在以下领域展开合作：

- 广告制作和设计
- 广告文化探讨
- 项目管理和交流
- 广告策略和消费者行为学
- 创业管理
- 品牌研究

✎ 平面设计

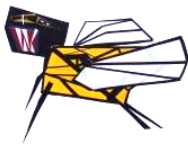

平面设计课程的特点在于其多样性和灵活性，我们的老师鼓励学生尝试各种构想和技法，制作富有创意、具有专业水准的作品。

平面设计的关键在于如何结合图片和文字来达到理想的沟通效果。涉及的内容包括网页设计、多媒体设计、字体设计、排版、编辑等。学生通过实训工作室和课题作业来学习具体的操作，如印刷设计、书本装订、排版、网页制作和图片处理软件。教学以实训为主，在以下几个领域培养学生的动手能力和创新思维能力：

- 印刷工艺和生产
- 数字设计和成像
- 网页设计和开发
- 印刷品/杂志/刊物设计
- 多种语言的字体设计
- 企业形象设计

插画和动画

插画和动画是以商业为目的的实用型艺术，我们通过一系列的实训工作室和专题作业来培养学生的视觉传达技巧和绘画能力。学生有机会尝试各种绘画表现手法，并不断完善绘画技巧和编剧能力，开创个人风格。我们开设数字图像软件、动画制作软件和一系列多媒体应用软件的操作课程。数字处理技术和模拟生产技术将剧本、音效、动作融为一体，软件的熟练应用对动画专业的学生来说至关重要。此外，我们邀请行业专家来做讲学，帮助学生了解自由业动画家或插画家的业务情况。课程着重培养以下几个方面的技能：

- 插画
- 绘图和角色塑形
- 数字图像处理
- 编辑插画
- 音频和数码剪辑
- 分镜绘图/动画

摄影和数字媒体

摄影和数字媒体课程传授多种摄影技巧，如数码摄影、传统摄影（暗房）、单镜头反射摄影等，以及如何巧妙利用光照，传统和非传统的处理及打印技术。我们邀请行业内的摄影专家来讲学或开展实训课程，内容有时尚摄影、实验性摄影、概念摄影等。我们提供丰富的摄影器材设备供学生使用，各实训室、暗房、摄影棚也有专门技术人员和老师管理。摄影课程覆盖的技术层面十分广泛，为学生将来的就业做了充分准备。我们鼓励学生挖掘个人风格，学会如何创作富有深度的作品并融入多元化的文化成分。课程以实训为主，涵盖内容如下，重点培训数码图像处理和软件应用技能。

- 黑白处理和打印
- 数码摄影
- 新闻/纪实类摄影
- 音频和视频剪辑
- 摄影棚照明
- 数码/湿式打印

学生作品：<http://www.flickr.com/groups/wsadigital/pool/>

课程结构

第一阶段

上半学期，所有学生共同参与一系列课题和实训，在课题和实训过程中学习关键技能，软件应用（Photoshop, InDesign, Illustrator），以及创新思维方式。下半学期，学生从一系列讲座和实训课程中选修自己感兴趣的课程，为第二阶段和第三阶段的专业定向做准备。对摄影

感兴趣的学生可选修 Ilford 公司资助的黑白打印以及摄影棚照明实训课，对动画和广告感兴趣的学生可选修 iMovie 软件编辑短片，平面设计和插画方向的学生可选修如何使用 InDesign 软件来设计音乐封面和书本排版。除了以上这些以工作室为基础的实践性课程以外，我们同时开设“当代热点话题”系列讲座，由平面艺术专业的老师授课，主要内容包括艺术设计理论以及可视创意艺术。

第二阶段

学生从四个专业方向中选定一个作为今后的路线，根据自己选定的方向来修配套课程，上半学期修 D&AD、YCN 等全国设计大赛的作品创作课程、企业专家讲座等。总体上第二阶段的课题更接近真实的工作环境，也更具挑战，学生需用自己所学的知识 and 理念来解决实际的问题。第二阶段的软件课程基于第一阶段的入门课程更上一层楼，技术含量向行业标准靠拢。

第三阶段

第三阶段着重培养学生的独立工作能力。这一阶段学生需要确立自己的发展方向，比如说平面设计的学生把主要精力投入到某个网站设计或动画课题，并在实训过程中和企业建立关系。专业老师和技术人员会参与指导，帮助学生完善代表作品集以达到专业水准，为今后的就业做准备。当然，平面艺术课程不光是为了就业，更多的是为了创业。

总体来说，教学由讲堂、研讨班、小组或个别指导课构成。课题创作过程中设有非正式的评估，正式的评估则安排在课题创作结束后。考试在每学期末进行，形式为作品考核，考核的内容包括：素描本/课题规划、课题研究和资料收集、数字或手工制材料、以及最终的课题成品。学生会收到详细的学期末评估报告，并从老师那儿得到作品反馈。

在校生采访，大一的 Simon Holmes 说：

“我喜欢摄影，想学一些以设计为基础的课程，温彻斯特艺术学院的平面艺术课程符合我的需求。”

我们主要上小班课，每周的课程安排井然有序，我很喜欢师生间的频繁交流。客座演讲系列也是个亮点，每周都有知名企业专家来讲学，比如说参与广告杂志插画的 Holly Wales，从事 E4 和 MTV 动画制作的 Michael Moloney，还有来自加州的字体设计专家 Andrew Bryon。

老师的办公室设在工作室内，交流起来很方便，他们鼓励我们多读多看，放开眼界。这里的老师不摆架子，和学生关系融洽。

工作室设备一流，景色雅致，空间宽敞，还有无线网络可用。我们有专门的苹果机房，工作室内也有新配的苹果机可用。

在校老师的关系网也很丰富，在他们的帮助下我们在伦敦一家美术馆举办了题为“无论你从哪个角度去看”的展览。

下一年我会选广告设计方向和 D&AD 全国设计大赛创作课程，激动啊！”