

“全球工作室”模式：国际交流下的工艺美术未来教育 ——以“利玛窦计划”为例

邱天仁

中央美术学院国际合作与交流处，中国·北京 100105

摘要：在全球化与本土文化复兴并行发展的时代语境下，工艺美术与设计教育面临着范式转型的迫切需求。本文以中央美术学院“利玛窦计划”为研究对象，提出“全球工作室”这一新型教育范式，探讨其在国际合作背景下的理论基础与实践价值。通过对佛罗伦萨与北京“双城”联合工作坊的案例分析，研究揭示了该模式以真实议题为导向、以跨文化团队为载体、以协同共创为过程特征的教学机制。结果表明，“全球工作室”能够有效促进学生在文化理解、知识整合、批判思维与创新能力等方面的综合素养生成，从而实现从被动学习者到跨文化创造者的身份转化。本文旨在为工艺美术及设计教育的国际化转型与未来人才培养提供理论支撑与实践参照。

关键词：全球工作室；利玛窦计划；工艺美术教育；教育范式转型

"Global Studio" Model: The Future of Arts and Crafts Education under International Exchange——Taking the "Matteo Ricci Project" as an Example

Qiu Tianren

International Cooperation and Exchange Office, Central Academy of Fine Arts, China Beijing 100105

Abstract: In the context of an era where globalization and the revival of local culture develop concurrently, arts and crafts and design education face an urgent need for a paradigm shift. This paper takes the 'Ricci Project' at the Central Academy of Fine Arts as the research subject and proposes the 'Global Studio' as a new educational paradigm, exploring its theoretical foundation and practical value in the context of international collaboration. Through a case study of the Florence and Beijing 'Twin City' joint workshop, the research reveals that this model features a teaching mechanism guided by real-world issues, conducted by cross-cultural teams, and characterised by collaborative co-creation. The results indicate that the 'Global Studio' can effectively promote students' comprehensive competence in cultural understanding, knowledge integration, critical thinking, and innovation, thereby facilitating the transformation from a passive learner to a cross-cultural creator. This paper aims to provide theoretical support and practical reference for the internationalisation of arts and crafts and design education and the cultivation of future talent.

Keywords: Global studios; Matteo Ricci's plan; Arts and crafts education; Transformation of educational paradigms

0 引言

我们正处在一个前所未有的时代：全球化浪潮将世界紧密相连，而本土化意识也随之觉醒并日益凸显^[1]。在此背景下，工艺美术与建筑设计教育面临着核心的悖论与挑战：如何让学生在深厚的本土文化土壤中扎根，同时又能具备驰骋全球的视野与能力？传统的、以单一文化传承和技艺传授为核心的教育模式，在应对“城市更新”“文化传承”与“社区活化”等复杂全球性议题时，已显露出其局限性。当设计问题早已超越国界与学科边界，我们的教育又该如何回应？

2019年的“利玛窦计划”国际建筑艺术研究联合工作坊，以其“双城记”式的实践，为我们提供了一个激动人心的答案范本。它不仅仅是一次成功的学生交流活动，更是一次面向未来的教育模式预演——一种我们可称之为“全球工作室”的教育范式。本文将以此计划为例，深入剖析这一模式的内涵、实践与深远启示，探寻工艺美术与设计教育的未来之路。

1 范式转移：从“地域工作室”到“全球工作室”

传统的工艺美术与设计教育，大多遵循着“地域工作

室”的模式^[2]。其特点是空间上的封闭——教学多在固定的教室、校园或地域工坊内完成；知识传递上的单向——强调特定技艺或风格的垂直传承，缺乏横向的、异质文化的碰撞与激发；以及问题设定上的虚拟——课题往往是为教学而虚构的，与真实、复杂且充满矛盾的社会现场脱节。

“全球工作室”模式，正是对这一传统的超越与重构。它并非指一个物理地点，而是一个基于真实项目、跨国界、跨学科、线上线下结合的动态教学网络。其核心理念体现在三大特征上：

问题导向：学习的起点不再是教科书上的知识点，而是真实世界中的棘手难题，如佛罗伦萨历史广场的衰落，或北京胡同社区的活力丧失。问题本身的复杂性与真实性，驱动着学习的深度与广度。

文化碰撞：来自不同文化背景的师生被编入同一团队，他们携带的不仅是不同的设计语言，更是迥异的思维方式、审美观念与价值判断。这种差异不再是需要克服的障碍，而是激发创新最为宝贵的资源。

过程共生：最终的学习成果并非由教师预设，而是在团队的协作、争论、妥协与融合中共同“生长”出来的^[3]。教育的目标从传递确定的答案，转向培养在不确定环境中探索可能性的能力。

因此，“全球工作室”绝非“留学”或“游学”的简单升级，而是一场教育范式的根本性变革。它将整个世界变为学生的课堂，将文化差异转化为创新的催化剂。

2 双城记：“利玛窦计划”的“全球工作室”实践解剖

“利玛窦计划”的精妙之处，在于其构建了一个完美的比较学习框架：佛罗伦萨与北京，两座拥有辉煌历史却又面临当代困境的城市，共同构成了一所名为“双城”的全球工作室。

2.1 第一阶段（佛罗伦萨）：在历史纵深中学习“介入”

在佛罗伦萨，课题聚焦于“意大利统一广场的改造”。这本质上是一场关于“如何在高强度历史文脉中进行当代介入”的极限训练。

为了完成这一训练，工作坊构建了系统性的知识输入体系。从 Cecilia Luschi 教授剖析广场形态与社会历史的关系，到 Andrea Ricci 教授解读布鲁内莱斯基的遗产，再到 Lorenzo Burberi 建筑师探讨“历史名城中的当代元素”，以及从 Vittorio Santoanni 教授的“理想城市”到 Socci Stefano 教授“电影与建筑”的跨学科启迪——这些讲座共

同为学生编织了一张理解佛罗伦萨的、立体的认知网络。随之而来的沉浸式考察，从圣母百花大教堂到米开朗基罗广场，则让理论在现实中找到了锚点。

在这一丰厚积淀下，中意学生联合小组的设计成果展现了惊人的创造力：

“THE MIRROR”组从罗马建筑的拱廊形制中提取基因，以“镜像”这一现代概念进行转译。他们的实践体现了一种对历史语言的深度解码与再编码能力，不是简单地模仿形式，而是捕捉其结构逻辑并赋予当代形态。

“CONNECTION”组敏锐地抓住了该广场作为“城市门户”的定位缺陷。他们的设计着眼于“连接”，通过重塑流线、更新材质、激活边界，试图连接“过去与现在、城市窗口与城市中心”。这体现了在复杂城市系统中发现问题关键并实施系统性修复的能力。

“link square”组则采用了概念先导的策略。他们以“外来者”的敏锐，捕捉到佛罗伦萨城市肌理的“拼贴”性与空间体验的“透视”感，并将此作为设计的核心概念。这展现了将直观的城市体验转化为独特空间叙事的高阶思维能力。

总而言之，佛罗伦萨阶段的核心教学目标是学习“历史的逻辑”，训练学生在面对沉甸甸的文化遗产时，既能保持敬畏，又能自信地施展当代的创造力。

2.2 第二阶段（北京）：在现实复杂性中实践“活化”

场景切换至北京天桥的居仁里胡同，课题转变为“传统街区的活化与再生”。问题域发生了深刻转换：从处理“历史地标的尊严”转向应对“平民社区的衰败”。这里没有宏伟的纪念碑，只有琐碎的日常、混杂的业态、老去的居民与破碎的空间。

这一阶段的挑战更具社会性和复杂性，正如韩文强教授所指出的，需要思考“原驻民与新业态怎样结合？居住空间与公共空间之间可否产生什么新的关系？”设计的目的是“让公共空间的情景特征在居民日常生活中唤起小小的感动。”

“偷窥大杂院”组的方案充满了建筑的社会学思考。他们将胡同住宅的侧面打开，将生活场景平铺展示，并设置了一面充满孔洞的“窥视”厚墙。这不仅是一个空间设计，更是一个巧妙的行为装置，它通过重构“看”与“被看”的关系，激发人们重新审视和思考习以为常的胡同生活^[4]。

“居仁里活动中心”组展现了务实的功能主义与人文

关怀。他们从兴华小学门口接送孩子的社会现象入手，精准定位了服务于老人与儿童的社区功能缺口。其设计通过拆除违建、延伸屋顶语言等策略，在恢复胡同肌理的同时，植入一个功能复合的“社区催化器”。

“一片屋檐”组则深入关注特定人群的心理需求。他们试图复兴老人记忆中的“集市”空间，以“一片屋檐”象征性地凝聚社区的归属感与交往活力。这是一个以空间设计回应社会孤独问题的温柔尝试。

北京阶段的核心，是掌握“活化的策略”。它训练学生在错综复杂的社会现实、利益诉求和功能需求中，找到那个能激发内在动力的支点，通过精准的空间干预，实现社区的有机更新。

2.3 “双城”的辩证关系

佛罗伦萨与北京，构成了“全球工作室”中一组完美的辩证课题。前者是关于“保护与介入”的沉思，后者是关于“衰败与活化”的行动。学生在这“双城记”中，完整地经历了从“阅读城市”到“疗愈城市”的思维训练。他们深刻理解了，在佛罗伦萨，创新在于对历史精神的谦卑转译；在北京，活力在于对社会需求的敏锐回应。这种在不同文化语境下切换思维、灵活运用设计策略的能力，正是“全球工作室”旨在培养的核心素养^[6]。

更进一步，这种“双城”实践使学生不仅能够洞察城市的物理形态，更能理解其中蕴含的社会关系、文化符号与居民生活方式。通过对两座城市在历史脉络、社会结构与空间功能上的对比分析，学生学会在面对多维复杂问题时，能够兼顾文化尊重、社会需求和创新表达，从而形成具有全球视野的设计判断力和跨文化协作能力。

3 核心素养：“全球工作室”孵化的未来能力

“利玛窦计划”的成果，远不止那十几个精彩的设计方案。其更宝贵的产出，是内化于学生心中的、面向未来的关键能力。

跨文化理解与协作力：这超越了语言沟通。在“THE MIRROR”组中，中国学生的图纸分析与意大利同学的手绘构思相互补充；在“CONNECTION”组中，不同文化背景的组员对“何为理想的公共空间”必然有不同理解，最终方案是协商与融合的产物。他们学会的，是在差异中建立信任、达成共识的能力。

复合型知识整合力：工作坊要求学生将建筑史、城市学、社会学乃至电影美学的知识，整合运用于一个具体的设计方案中。这种解决复杂问题所需的“通感”能力，是

未来设计师最宝贵的资本^[6]。

面对真实问题的求解力：所有设计都直面真实场地的困境，接受真实人群的潜在检验。这种“真刀真枪”的训练，迫使学生抛弃纸上谈兵的习气，培养出脚踏实地、深入现场的务实精神。

批判性思维与创新自信：穿梭于东西方两种截然不同的城市文明之间，学生自然而然地会对“传统与现代”“保护与发展”“精英文化与平民文化”等元问题进行批判性思考。在勇敢接受了这些挑战后，他们所建立的，是敢于在宏大议题中提出自己独立见解的创新自信^[7]。

全球工作室模式还促使学生在不确定性与多变环境中保持敏锐的观察力与灵活的应对策略。在跨文化团队中，他们学会将冲突视为创新的契机，通过反复试验与迭代优化，不仅提升了问题分析能力，也培养了适应复杂环境的心理韧性。这种能力的养成，使学生能够在未来面对全球性设计挑战时，既具备扎实的专业基础，又拥有跨文化合作与系统性解决问题的综合素养，真正成为具备全球胜任力的创新型设计人才。

4 启示与展望：“全球工作室”模式的推广与演化

“利玛窦计划”的成功，为当下艺术设计教育的改革提供了清晰的路标。

课程重构：院校应大力倡导“项目制学习”，开设更多跨国、跨学科的联合工作坊与学位项目，将“全球工作室”理念制度化。

导师角色转变：教师的角色应从知识的权威传授者，转变为项目的设计者、过程的引导者、资源的链接者和跨文化团队的协调人。

评价体系更新：评价标准必须从对最终效果图美观度的单一评判，转向对调研深度、概念创新、过程协作、社会价值等维度的综合评估。

展望未来，“全球工作室”模式本身也将不断演化：

数字化赋能：结合VR/AR、数字孪生技术，可以构建线上虚拟工作室，使跨国协作不再受制于时空与经费，变得更加常态化、轻量化。

网络化扩展：从“中意双城”扩展到“全球多节点”，形成覆盖更多元文化地区的教育网络，让学生在不同意题中切换，获得更丰富的比较视野。

议题多元化：将议题从建筑与工艺美术，延伸至可持续设计、循环经济、社会创新与气候变化等更宏大的全球性挑战，让设计教育更深入地参与人类命运共同体的构建。

5 结语

“全球工作室”模式的提出与实践，不仅是一种教学形式的革新，更是一种教育哲学的重塑。“利玛窦计划”以其“佛罗伦萨—北京”双城的教学实验，为工艺美术与设计教育提供了一个兼具现实深度与未来视野的范本。它打破了以往地域封闭、学科孤立的传统教学格局，让学生在跨文化的真实语境中体验到设计的社会性、复杂性与创造性，从而真正实现了教育从“课堂”走向“世界”的转变。

“利玛窦计划”所展示的，不仅是一种教学实验的成功，更是一种教育理想的具象化。它以设计为媒介，重建了教育与现实世界的连接；以文化交流为契机，重塑了个体对身份与使命的理解；以跨界合作为途径，培养了面向未来的复合型创新人才。其背后所体现的教育精神，是开放、共生与责任的统一，是对“全球一体、多元共生”这一时代命题的积极回应。

面向未来，工艺美术与设计教育的使命，将不只是传承美与技的传统，而是以创新、文化与人文关怀为核心，参与到全球性议题的解决与社会文明的塑造之中。“全球工作室”模式的持续推广，将进一步推动教育国际化、数字化与社会化的深度融合，使艺术设计教育真正成为连接世

界、启迪心灵、塑造未来的重要力量。正如“利玛窦计划”所象征的那样，当理解与创造跨越文化疆界，当设计成为文明之间对话的语言，教育便不再是培养个体的过程，而是孕育人类共同未来的事业。

参考文献：

- [1] 胡跃. 利玛窦对中西科学文化交流的作用管窥[J]. 今古文创, 2024,(05):61-63.
- [2] 曹春楠, 钱翔. 地缘性与国际化视野下工艺美术创新课堂体系的构建与实践[J]. 三角洲, 2024,(36):214-216.
- [3] 王娅青. 新媒体环境下工艺美术作品的传播与推广策略研究[J]. 浙江工艺美术, 2024,(10):61-63.
- [4] 胡婉清. 全球设计实验室的发展演进对中国企业的影响与启示[D]. 山东工艺美术学院, 2024.
- [5] 高瑛蔓. 数字化时代工艺美术发展的困境与突破[J]. 天工, 2025,(28):25-28.
- [6] 马瑞. 工艺美术的未来：构建跨学科的批评体系[J]. 艺术与设计(理论), 2025,2(03):128-132.
- [7] 胡晓帆. 探索工艺美术教学中的跨文化艺术交流策略[J]. 中国民族博览, 2024,(14):202-204.