**【设计美学】**

**【Design &Aesthetics】**

一、基本信息

**课程代码：**【2120009】

**课程学分：**【3】

**面向专业：**【产品设计（珠宝首饰设计）、宝石及材料工艺学】

**课程性质：**【院级必修课】

**开课院系：**珠宝学院

**使用教材：**

教材【《艺术设计概论》，凌继尧编著，北京大学出版社 2012年版；】

【《美学原理》，叶朗编著，北京大学出版社 2015年版】

参考书目【《世界现代设计史》，王受之著，中国青年出版社2002年版】

【《设计概论》，赵农著，陕西人民美术出版社2009年版】

【《西方美学史》，吴琼著，上海人民出版社2000年版】

【《中国美学史大纲》，叶朗著，上海人民出版社，2005年版】

【《感受与形式》，苏珊·朗格著，江苏人民出版社，2013年版】

**课程网站网址：**

https://elearning.gench.edu.cn:8443/webapps/blackboard/execute/modulepage/view?course\_id=\_7149\_1&cmp\_tab\_id=\_7429\_1&editMode=true&mode=cpview

**先修课程：**【首饰概论2030086（2）、造型基础2040313（3）、色彩2040069（3）】

二、课程简介

艺术设计概论主要研究设计艺术的基本原理和基本规律、现代设计形成过程中的流派与体系以及未来的发展趋势、设计艺术的应用理论、设计欣赏与批评等。美学原理这一课程主要从研究人类的审美活动出发，拓展到人类的各审美领域和审美范畴的研究，该课程对人类的审美活动的发生、发展的整体探讨，对审美活动的本质、过程与特点、审美主体与客体的关系、美的形态、类型及特点做了详尽的分析，重在拓宽学生的审美理论视野，培养学生对审美的理解与把握能力，从而提高学生的审美修养，激发学生对艺术的创造热情，引导学生走向积极的审美人生。

三、选课建议

此课程适合本科专业学生在整个大一或大二上学期学习，使学生在进入学习专业领域设计之前具备相应的设计艺术知识、艺术史知识、美学理论基础，以及相关的文化史、哲学史知识，重在培养学生的设计创新意识与艺术审美意识。

四、课程与专业毕业要求的关联性

|  |  |
| --- | --- |
| 专业毕业要求 | 关联 |
| **LO11：**理解他人的观点和设计要求，并能够清晰流畅的表达自己的设计构思和创意。能在不同场合用书面、口头或图稿形式进行有效的双向设计沟通。 |  |
| **LO21：**学生能根据自身需要和岗位需求，结合社会背景下，新知识、新技术、新工艺、新材料的发展趋势，确定自己的学习目标，并主动自觉地通过搜集、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。 | ● |
| **LO31：**掌握设计和审美的基本理论与基本知识；具备设计能力和审美素养。 | ● |
| **LO32：**掌握珠宝首饰加工技能和工艺的基本理论知识。并能进一步掌握珠宝玉石和多种首饰材料的性质和加工特点，进行个人设计创作。 |  |
| **LO33：**掌握珠宝玉石材料的性质和用途，掌握珠宝鉴定的基本理论知识，具备珠宝玉石材料的识别鉴定能力 |  |
| **LO34：**掌握珠宝首饰设计基本原理和基本方法，具有较强的珠宝首饰设计手绘和电绘能力。 |  |
| **LO35：**掌握珠宝首饰设计展示和包装和陈列的基本原理和方法，具备参与策展、布展的能力和珠宝商业推广及策划的能力 |  |
| **LO41：**遵守纪律、守信守责；具有耐挫折、抗压力的能力，并能够顺利完成相应地工作学习任务。 |  |
| **LO51：**同工作学习伙伴保持良好的关系，团结互助、齐心协力，做团队或集体中的积极成员；善于从多个维度思考问题，善于利用自己掌握的知识与技能，在设计实践中提出新颖的构思和设想。 | ● |
| **LO61：**具备信息素养和运用科技信息技术的能力，并能熟练操作各项办公软件和图像、图形处理软件。 |  |
| **LO71：**愿意服务他人、服务企业、服务社会；为人热忱，富于爱心，懂得感恩，甘于奉献。 |  |
| **LO81：**具有外语能力，能够阅读外文专业图书和资料，同时对专业范围中跨文化的设计具有理解能力，有国际竞争与合作的意识。 |  |

备注：LO=learning outcomes（学习成果）

五、课程目标/课程预期学习成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课程预期**  **学习成果** | **课程目标** | **教与学方式** | **评价方式** |
| 1 | L0212 | 能够自行查阅相关书籍和材料，再通过资料的整理、自己的理解，进行口头汇报 | 读书指导法  讲授部分章节之后能按老师布置的要求对个别问题进行自主学习和扩展阅读，并通过汇报的形式进行交流。 | 根据学生的语言组织、汇报内容等进行评分 |
| 2 | L0311 | 对艺术作品、艺术设计、艺术流派有正确的理解，并且通过设计与审美的基本理论，对艺术作品或艺术设计或艺术流派进行艺术赏析。 | 教师提供优秀案例并介绍资料收集途径，学生收集资料、整理资料，反馈后再修改材料，最后通过个人ppt汇报 | 根据学生ppt汇报时的语言组织性、框架性、等进行评价 |
| 3 | L0512 | 通过整个课程所学，通过论文的形式，独立分析不同领域中你认为美的艺术或美的设计或吸引你的美的部分。 | 由学生自己寻找美的部分，进行资料的分析整理，教师给予帮助指导。 | 有创新点、语言组织具有逻辑性等进行评分。 |

六、课程内容

总课时：48学时，以课堂讲授为主。

第一单元：艺术设计的定义

知识点： 1、设计活动中的艺术设计

1. 艺术设计的基本特征
2. 艺术设计观念的历史发展
3. 艺术设计和自主创新

知识点层次： 1、了解中西方艺术设计观念的发展。

1. 理解“设计”与“设计艺术”之间的联系与区别。
2. 理解艺术设计中的文化、艺术、科技、经济、创造性、社会性特征。
3. 理解艺术设计与集成创新的关系。

能力要求： 1、能够对艺术设计这门课有一个整体的认识，了解这门课程产生和发展的过程。

1. 能够对艺术设计的本质、特质、功能有明确的认识，特别是艺术设计与集成创新的关系。

第二单元：现代艺术设计的产生与发展、流派与体系（一）

知识点：1、早期工业时期的艺术设计及其流派

1. 现代派艺术对现代艺术设计的影响
2. 包豪斯——现代艺术设计教育的摇篮
3. 现代主义艺术设计的两大体系

知识点层次： 1、了解现代设计的萌芽与早期各类艺术设计运动。

1. 分析基于机器文化的现代派艺术对现代艺术设计的影响。
2. 了解包豪斯发展的三个阶段及其与现代主义艺术设计之间的关系。
3. 分析现代主义艺术设计产生的背景、思想基础、及其设计运动。

能力要求： 1、把握现代艺术设计的各种流派的艺术理念与创作风格。

1. 理解现代艺术对现代艺术设计的影响和促进作用。
2. 把握包豪斯与现代主义艺术设计之间的关系。

第三单元：现代艺术设计的产生与发展、流派与体系（二）

知识点： 1、国际主义风格

1. 波普设计和孟菲斯
2. 后现代艺术设计的崛起

PPT汇报：浅析现代艺术设计某一经典艺术设计作品的设计理念、艺术特征及意义

知识点层次： 1、分析国际主义风格的发展与衰退。

1. 分析从大众文化到波普设计和孟菲斯对意大利艺术设计的影响。

分析后现代艺术对后现代艺术设计的影响，后现代艺术设计的多元发展。

能力要求： 1、能够区分现代主义艺术设计、国际主义风格、后现代艺术设计。

1. 把握波普艺术设计运动对大众文化的普及作用。
2. 能够通过资料收集整理，PPT汇报论述和分析现代艺术设计中的经典作品，提高对艺术设计的认知度。

第四单元：走向未来的设计

知识点： 1、未来社会与设计的未来性

1. 非物质社会的设计
2. 当代设计的理论思潮与发展趋势
3. 绿色设计和人性化设计

知识点层次：1、分析设计的未来是基于科学发展的未来。

1. 分析非物质设计、信息设计、感觉设计、虚拟设计。
2. 讲解当代西方设计理论思潮，提倡“可持续发展战略”的艺术设计。
3. 分析生态设计发展的重要意义。

能力要求： 1、知道未来社会是大工业社会和信息社会，把握设计的未来性。

1. 理解非物质设计是社会非物质化的产物，是以信息设计为主的设计，是基于服务的设计。
2. 研究生态设计，以生态理论学为基础，把设计自觉地纳入可持续发展的先进思想中。

第五单元：艺术设计的应用理论

知识点： 1、艺术设计的思维与方法

1. 艺术设计的心理学研究
2. 设计程序和设计策划
3. 设计管理

知识点层次： 1、分析具有普遍意义的设计艺术方法理论。

1. 分析科学心理学和影响消费的一般心理活动以及消费者个性认知心理活动。
2. 讲解设计程序是有目的的实现设计计划的次序和科学方法，设计策划是针对
3. 设计过程而进行的管理计划，是为达成设计目标所做的战略性决策。
4. 讲解设计管理的基本含义、形式与内容、原则及其意义。

能力要求： 1、掌握创造性思维的要点和艺术设计的多种方法论。

1. 掌握心理学在艺术设计中的应用。
2. 掌握设计程序的五个阶段和设计策划的作用与原则，内容和程序。
3. 培养学生具备设计管理的能力。

第六单元：设计的哲学

知识点： 1、设计与需求

1. 设计与尺度
2. 设计的内容与形式
3. 设计的美学欣赏与批评

知识点层次： 1、分析设计与各种需求之间的关系（人的需求、市场的需求）。

1. 分析设计中的自然尺度和人文尺度。
2. 分析艺术设计的内容与内容的关系。
3. 讲述设计美学欣赏中的功能之美、材料之美、技术之美、科学之美、装饰之美，以及对艺术设计的思辨与批判精神。

能力要求： 1、理解设计的目的不是产品，而是为了满足人的需求，即设计是为人的设计。

1. 研究设计中的自然尺度使设计更符合人体工程学，研究设计的人文尺度使设计更具有人文价值。
2. 培养学生习惯用美学的思辨与批判精神审视现代艺术设计。

第七单元：美学的定义和美学活动

知识点： 1、美与美学的区别

1. 美学的历史轮廓
2. 美学的研究对象及学科性质
   1. 美感的分析
   2. 美和美感的社会性

知识点层次： 1、探讨美学的定义

1. 了解中西美学史的脉络
2. 美学的研究对象是人类的审美活动，其中包括：美感是体验、审美态度、美感与移情、美感与快感、美感与高峰体验、美感与大脑两半球的功能、意识与无意识、美感与宗教感、美感的综合描述。
3. 自然地理环境对审美活动的影响、社会文化环境对审美活动的影响

能力要求： 1、研究美学要注重锻炼和提高自己的理论思维能力。

1. 理解美学对当代人的价值和意义，注重美学与人生的联系。
2. 能够运用美感分析，用审美的眼光分析和评价周围的事物
3. 通过研究美和美感的社会性，把握审美的时代精神为艺术设计服务

第八单元：审美领域和审美范畴

知识点： 1、审美领域：自然美、社会美、艺术美、科学美、技术美

1. 审美范畴：优美与崇高、悲剧与喜剧、丑与荒诞、沉郁与飘逸、空灵

知识点层次： 1、不同审美领域的美的概念。

1. 不同审美范畴的特征与内涵，不同社会文化环境发育出不同审美文化。

能力要求： 1、能够运用审美的眼光，对不同审美领域的美进行分析、评价。

1. 结合审美领域和审美范畴，提高对艺术作品或艺术设计作品的鉴赏能力，以及对美的认识与理解

第九单元：符号美学

知识点： 1、口头汇报：请举例分析你身边的艺术符号及其意义

1. 符号的内涵
2. 艺术符号
   1. 符号的创造
   2. 符号的力量

知识要点： 1、艺术符号创造有意味的形式

1. 利用符号的内涵意进行艺术创造

能力要求： 1、运用符号学对艺术作品进行美学分析。

1. 运用符号学进行艺术创造。

第十单元：经典艺术设计作品美学赏析

知识点： 1、贝律铭的苏州博物馆设计赏析

1. 电影《创战纪》影视美学赏析
2. 经典软雕塑作品美学分析
3. 经典首饰设计赏析

知识点层次： 1、欣赏和分析贝律铭的苏州博物馆设计并阐述它的美学风格。

1. 分析电影《创战纪》中的影视美学要素
2. 当代软雕塑作品类型分析、创作手段分析、作品内涵分析
3. 欣赏和分析各个时期的经典首饰设计并阐述它们的美学风格。

能力要求： 1、学会文化分析，揭示审美形态所蕴含的历史、哲学等方面的内涵。

1. 学会美学分析，对审美形态的形式和内在结构关系进行缝隙。
2. 以论文的形式，运用美学的理论知识，浅析审美的时代精神。

第十一单元：走向审美人生与艺术实践创作

知识点： 1、美育的人文内涵、功能及在教育体系中的地位和作用

1. 人生境界的品味与追求审美的人生
2. 艺术的创作活动与创作方法及案例分析
3. 小组项目艺术实践创作报告：为你身边熟悉的人设计一件礼物并  
   阐释你的设计理念

知识点层次： 1、美育属于人文教育，它的目标是培育审美心胸、培养审美能力、培养审美趣味。

2、人生的四种境界（自然境界、功力境界、道德境界、天地境界）

3、审美人生就是诗意人生、创造的人生、爱的人生

1. 艺术创作的心理活动和思维活动。
2. 艺术创作常见的几种方法。

能力要求： 1、理解人生的意义和价值，追求高品位的人生境界，自觉地追求审美的人生。

* + 1. 了解艺术创作的心理活动和思维活动，掌握艺术创作常见的几种方法。
    2. 通过对现实的审美认识，在生活体验的基础上形成艺术构思以及意象物化。

七、评价方式与成绩

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总评构成（1+X） | 评价方式 | 占比 |
| 1 | 小组项目艺术实践创作报告 | 40% |
| X1 | 论文 | 30% |
| X2 | PPT报告 | 20% |
| X3 | 口头报告 | 10% |

撰写人：徐文龙系主任审核签名：王琼

审核时间：2018.9.3