【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、工商管理（奢侈品管理）】

课程性质：【院级必修课】

开课院系：【**珠宝学院**】

使用教材：

教材【《美学原理（第二版）》，尤西林编著，高等教育出版社 2018年版】

参考书目【《设计概论》，赵农编著，陕西人民美术出版社2009年版】

【《美学原理新编》，杨辛、甘霖编著，北京大学出版社 2000年版】

【《现代设计史》，王战主编著，湖南科学技术出版社2008年版】

【《美学》，朱立元主编，高等教育出版社，2001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）、综合造型基础2040313（3）】

二、课程简介

艺术设计概论主要研究和概述设计现象、设计基本原理、设计基本规律、现代设计的形成及发展趋势、设计的流派与体系、思维与方法、经营与管理、欣赏与批评等。美学原理是对美学学科的介绍和说明，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、类型及特点的具体分析。重在培养学生对艺术设计的理论视野和理解能力，激活其想象力和创造力，提高学生的审美素质，以及对生活中现实的、艺术的美进行审美关照和审美把握。

三、选课建议

此课程适合本科专业学生在大一下学期或大二上学期学习，一般应具备相应的设计艺术知识和审美修养，以及有一定的哲学基础、艺术史知识、必要的美术或设计基础。

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。	

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	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。

第一章：设计的本体与主体（4学时）

课程内容：

1. **什么是设计？（包含：设计概念的演变、国内设计理论研究中与“设计”相关的概念-图案、工艺美术、艺术设计。。。。。）**
2. **设计的本质特征（包含：设计与人类生活方式的辩证统一、设计的创造性特征、设计是艺术与科学之间的交叉体。）**
3. **设计的分类（包含：设计分类的困境、艺术设计的类型）**
4. **设计师的产生（包含：设计师的历史演变[工匠、美术家兼设计师、专业设计师]）**
5. **工业时代的设计师（包含：现代意义上的设计师的出现、职业设计师的分类）**
6. **设计师的素质与责任（包含：设计师能力的构成、设计师的责任[服务意识、伦理道德意识]）**

知识要求：

* 知道设计的定义
* 理解设计的步骤、设计的哲学
* 知道设计的原则与方法、设计的目的、什么是好的设计
* 对设计的分类和范畴有基本的认识

能力要求：

* 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
* 能够对艺术设计的本质、特质、功能有明确的认识，特别是艺术设计的原则与方法、设计的目的

第二章： 古代设计史略述（2学时）

课程内容：

1. **手工业时代的设计**
2. **中世纪的设计**
3. **文艺复兴时期的设计**

知识要点：

* 知道工业革命前的设计情况
* 理解工艺美术、新艺术运动、装饰艺术运动
* 对现代设计的前奏的设计风格的认识

能力要点：

* 能够根据不同的艺术家、艺术流派，理解各种流派的艺术理念，创作风格
* 理解工艺美术运动、新艺术运动、装饰艺术运动在艺术设计史上的意义

第三章： 早期工业化时代的设计（6学时）

1. **艺术与手工艺运动**
2. **新艺术运动**
3. **装饰艺术运动**

知识要点：

* 知道现代设计思维体系与先驱人物的关系
* 包豪斯预科和学校发展的理解
* 尝试分析与评价包豪斯相关作品的设计理念

能力要点：

* 理解包豪斯的理论遗产在艺术设计史上的意义
* 能够通过资料的收集与整理等方法，分析艺术设计形成的原因
* 能够通过资料收集整理，分析包豪斯相关的设计作品口头汇报

第四章：工业社会成熟期的设计（12学时）

课程内容：

1. **包豪斯与现代设计教育体系8学时**
2. **美国商业主义设计对后世设计的影响4学时**

知识要点：

* + - * + 知道俄国构成主义、荷兰风格派的设计理念、代表作品、特点和意义
        + 理解现代主义设计运动的区别

能力要点：

* 能够理解现代主义设计运动的概念、风格区别
* 通过设计案例使学生理解现代主义设计运动对当代艺术设计的影响
* 通过资料收集、案例分析，使学生学会欣赏、分析现代主义设计的运动

第五章：后工业社会的设计（12学时）

课程内容：

1. **后现代主义设计8学时**
2. **战后日本的设计4学时**

知识要点：

1. 了解工业设计兴起的背景和意义
2. 理解美国工业设计发展和概况、先驱人物、特点和意义
3. 知道美国制造业对美国现代设计的发展影响
4. 欣赏和理解美国现代工业设计作品

能力要点：

* 能够理解工业设计的兴起的原因、设计风格的区别
* 通过设计案例使学生理解工业设计的兴起对当代艺术设计的影响
* 通过资料收集、案例分析，使学生学会欣赏、分析美国工业设计的作品

第六章：经典设计风格与作品赏析（12学时）

课程内容：

1. **红房子——艺术与手工艺运动**
2. **为艺术而艺术、克里斯多夫.德雷瑟——唯美运动**
3. **阿尔夫斯.穆夏——新艺术运动**
4. **彼得.贝伦斯——德意志工业联盟**
5. **黑田辰秋——日本民艺运动**
6. **卡伊.弗兰克——芬兰极简主义**
7. **弗兰克.盖里——解构主义**
8. **阿尔多.罗西——意大利后现代主义**
9. **迈克尔.格拉夫——美国后现代主义**
10. **阿莱西公司的建筑与茶具、咖啡具跨界设计——后现代主义设计、参数化设计**
11. **哈文.里特顿的——美国工作室运动**

知识要点：

* 知道消费时代的设计与后现代主义设计的设计理念、代表作品、特点意义
* 了解不同风格的艺术流派的设计风格

能力要点：

* 能够理解消费时代、后现代主义出现的原因、设计风格的特点
* 通过设计案例使学生理解后现代主义设计运动对当代艺术设计的影响
* 学生尝试学会欣赏、分析后现代主义设计的作品

七、评价方式与成绩

总评构成（1+X）	评价方式	占比
1	考试	40%
X1	口头汇报	20%
X2	口头汇报	20%
X3	项目汇报	20%

撰写人：黄玉竹 系主任审核签名：王潮 审核时间：2023年9月1日