【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【《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）、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	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，其中理论授课34学时，实践14学时

第一章：艺术设计的定义（理论6学时）

课程内容：

1.1 艺术设计观念的历史发展2

1.2 设计活动中的艺术设计2

* 1. 艺术设计和自主创新2

知识要求：

1. 知道中西方艺术设计观念的发展
2. 理解人类设计活动中的发展历程
3. 知道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。
2. 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。

第二章：现代派艺术对现代艺术设计的影响（理论8学时，实践3学时）

课程内容：

* 1. 基于机器文化的现代派艺术2
  2. 现代派艺术对现代艺术设计的影响2
  3. 包豪斯——现代艺术设计教育的摇篮4
  4. 口头汇报，分享包豪斯的相关设计作品3

知识要点：

1. 知道机器文化与现代派艺术的关系
2. 理解构成主义和风格派在艺术思想和造型方面的探索
3. 分析与评价艺术与工业生产的关系
4. 包豪斯预科和学校发展的理解

能力要点：

1. 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。
2. 理解俄国构成主义运动在艺术设计史上的意义。
3. 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。
4. 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

第三章：后现代艺术设计的崛起（理论6学时，实践3学时）

* 1. 后现代的场景描绘2
  2. 后现代艺术对后现代艺术设计的影响2
  3. 后现代艺术设计的多元发展2
  4. 口头汇报，案例分析后现代艺术及后现代艺术设计。3

课程内容：

1. 知道什么是后现代艺术
2. 理解后现代艺术与现代艺术的区别

知识要点：

1. 能够理解后现代艺术的概念
2. 通过设计案例使学生理解后现代艺术对当代艺术设计的影响
3. 通过资料收集、案例分析，使学生学会欣赏、分析后现代艺术及后现代艺术设计。

第四章：不同风格的艺术设计（理论6课时，实践4课时）

* 1. 波普设计和孟菲斯2
  2. 非物质社会的设计2
  3. 绿色设计和人性化设计2
  4. 外出调研看展 4

课程内容：

1. 不同风格的艺术设计之间的区别
2. 各类艺术设计的内涵和意义

知识要点：

1. 知道几个艺术流派的设计理念、代表作品、特点和意义
2. 了解不同风格的艺术流派的设计风格
3. 能够交流分享随着人的变化，人性化设计今后的创新点。
4. 通过外出看展调研活动，学会独立分析一位艺术家的艺术作品或艺术设计的设计理念、作品的特征、意义、设计的创新点等。并制作成PPT汇报。

第五章：审美活动（理论4课时）

* 1. 美是什么2
  2. 美感的分析2

课程内容：

1. 美学学科的认识
2. 理解什么是美
3. 理解美感是一种体验的过程

知识要点：

1. 能够对美学的学科知识有一定的认识
2. 能够对美的概念有正确的理解
3. 能够通过对美感的特性分析，理解正确理解美感

第六章：审美领域（理论4课时，实践4课时）

* 1. 自然美1
  2. 社会美1
  3. 艺术美1
  4. 科学美1

课程内容：

1. 不同审美领域的美的概念
2. 分析珠宝作品中的美

知识要点：

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。
2. 把艺术作品或艺术设计作品与审美领域中的美结合，评价对美的认识与理解
3. 以论文的形式，根据自己的专业背景，用美学的知识，理解分析美学与珠宝设计的联系。

七、课内实验名称及基本要求

序号	实验名称	主要内容	实验 时数	实验类型	备注
1	口头汇报	资料收集，分析包豪斯的相关设计作品	3	演示型	
2	口头汇报	通过资料收集，用艺术作品或设计作品的案例，分析后现代艺术及后现代艺术设计	3	演示型	
3	实践调研	通过参观画展，以小组为单位，分析对艺术作品的理解，并以组为单位，制作成PPT	4	实践型	
4	PPT汇报	分析艺术家的艺术作品或艺术设计的设计理念、作品的特征、意义、设计的创新点	4	演示型	

八、评价方式与成绩

总评构成（1+X）	评价方式	占比
1	论文	40%
X1	口头报告	20%
X2	口头报告	20%
X3	小组项目报告	20%

撰写人： 计慧 系主任审核签名：王琼 审核时间：