【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）专业、宝石专业】

课程性质：【院级必修课】

开课院系：珠宝学院

使用教材：

主教材: 《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；

辅助教材: 《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;

参考教材: 《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；

先修课程：摄影基础2120006（2）、珠宝首饰品牌2120017（2）

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上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、课程与培养学生能力的关联性

自主学习	表达沟通	专业能力					尽责抗压	协同创新	服务关爱	信息应用	国际视野
	观察思考	分析理解		综合展示
●	●		●	●		●	●			●	

五、课程学习目标

通过本课程的学习，使学生了解和掌握：

1、了解设计现象、设计历史、发生、发展及基本原理的同时，也能够掌握相关设计的形态、特征、方法与程序，熟悉设计的手段、组织与管理，增强学生鉴赏优秀作品的能力，并具备一定的分析问题、解决问题的能力。

2、理解和掌握美学的基本理论和基础知识，把握和理解审美活动的过程与特点，了解美的形态及类型，领悟美的文化意蕴，掌握美的欣赏与创造的基本规律。

教学目标如下：

1、知识目标：全面系统地了解设计美学的原则与表现形式，深刻认识艺术设计创意与表现的美学特点和审美规律，来指导学生在设计中的实践运用。

2、能力目标：能够运用所学方法进行阅读材料整理分析、作品分析，并能够初步使用多媒体手段进行综合展示与口头表达。

3、情感目标：增强学生的美学修养，培养或提高学生对美的感受能力、理解能力和创造能力，为学生学习其他艺术类课程，以及今后从事艺术设计工作奠定初步的理论基础。

教学重点：理解和掌握设计美学的基本理论和基础知识，把握和理解审美活动的过程与特点。

教学难点：艺术设计创意与表现的美学特点和审美规律在设计实践中的运用。

培养学生能力：

1、专业能力：作为一个合格的艺术设计专业的学生所必备的理论知识。

2、方法能力：理解、发现和解决设计中的美学问题，有助于提高审美鉴赏能力和美学修养。

1. 设计能力：能够结合多媒体手段制作完整的PPT，独立完成对艺术作品的深入赏析。

4、社会能力：对提高设计水平，创造美的设计，培养合格的设计人才大有裨益。

5、信息应用能力：能够运用现代化网络信息设备，进行作品书面赏析和口头表达等的汇报。

六、课程内容

总课时：48学时，以课堂讲授为主。学习时间为12周，3学分。

第一章： 艺术设计的定义（4学时）

1. 艺术设计观念的历史发展
2. 设计活动中的艺术设计
3. 艺术设计和自主创新

第二章： 早期工业时期的艺术设计（4学时）

1. 艺术设计的先驱者
2. 德国艺术工业联盟
3. 英法早期的艺术设计

第三章： 现代派艺术对现代艺术设计的影响（4学时）

1. 基于机器文化的现代派艺术
2. 现代派艺术对现代艺术设计的影响

第四章： 包豪斯——现代艺术设计教育的摇篮（4学时）

1. 格罗皮乌斯和包豪斯宣言
2. 包豪斯预科
3. 包豪斯发展的三个阶段

第五章： 现代主义艺术设计的两大体系（4学时）

1. 功能主义
2. 式样主义

第六章： 后现代艺术设计的崛起（4学时）

1. 后现代的场景描绘
2. 后现代艺术对后现代艺术设计的影响
3. 后现代艺术设计的多元发展

第七章： 什么是美学（2学时）

西方美学史上对美的本质的探讨（1学时）

中国美学史上对美的本质的探讨（1学时）

第八章： 美是什么（2学时）

美感的分析（2学时）

第九章： 自然美（2学时）

社会美（2学时）

第十章： 艺术美（2学时）

科学美（1学时）

技术美（1学时）

第十一章 优美与崇高（1学时）

悲剧与喜剧（1学时）

丑与荒诞（1学时）

沉郁与飘逸（1学时）

第十二章 学生汇报讲演（4学时）

八、评价方式与成绩

总评构成（1+2X）	（1）	（X1）	（X2）
评价方式	论文	课后作业	小组项目汇报
1与X两项所占比例%	40%	30%	30%

本课程为考查课。采用1+2X的课程考核方式

考核成绩：采用1+2X的考核要求，要求学生在设计现实与审美实践中体会心得。

作业考核要求与成绩分配比例：

1．在设计现实与审美实践中的学习体会，800字左右40%

2．X1：关于设计的个人课题展示 30%

3．X2：关于美学的小组项目报告30%

撰写：计慧 系主任审核：朱玉