《设计美学》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	（中文）设计美学
（英文）Design &Aesthetics
课程代码	2120009	课程学分	3
课程学时	48	理论学时	48	实践学时	0
开课学院	珠宝学院	适用专业与年级	产品设计（珠宝首饰设计方向）专业中本一年级
课程类别与性质	学科基础必修课	考核方式	考试
选用教材	教材【《设计美学概论（第二版）》，徐恒醇编著，北京大学出版社 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】	是否为马工程教材	否
先修课程	首饰概论2030086（2）、综合造型基础2040313（3）
课程简介	设计美学主要研究和概述设计现象、美学原理、美学基本规律、现代设计美学的形成及发展趋势、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。
选课建议与学习要求	此课程适合本科专业学生在大一上学期学习，课程内容涵盖了设计艺术、审美修养等领域，旨在为学生奠定扎实的基础。此外，课程还要求学生具备一定的设计艺术素养、哲学基础、艺术史知识以及必要的美术或设计基础。通过学习本课程，学生将能够了解和掌握设计美学的核心理念和设计实践美学技巧。
大纲编写人	fff509605c3547265a0d82068d89485	制/修订时间	2024.01
专业负责人	WechatIMG293ff0f3b82548463da76659e5a1149288	审定时间	2024.1.10
学院负责人	a0e6149d95f587e4576ab22bc7750ec（签名）	批准时间	2024.1.20

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	掌握设计美学的基本概念及原理，理解美学基本原则对设计领域的深刻影响，以及美学在设计过程中的实际应用和实质性贡献。通过深入学习，系统地掌握设计美学的理论体系。
2	了解不同历史背景和文化环境下产生的设计美学风格，形成对于不同设计取向的理解和鉴赏。
3	理解设计美学如何指导和影响实际设计过程，了解美学理论在设计决策中的应用。
技能目标	4	能够通过所学美学知识，对设计作品进行深入的分析，解读设计师的意图，并能就美学原理进行有力的论述，并将所学美学理论运用到实际设计中，创造出具有美感和审美价值的设计方案。
5	通过设计美学课程学习，掌握设计美学领域的专业术语和表达方式，在实践中有清晰鉴赏能力，能够有效地传达设计思想。包括口头和书面表达，以及使用设计工具和媒体进行视觉传达的能力。
素养目标(含课程思政目标)	6	引导学生理解设计美学与文化、历史、哲学等人文领域的内在联系。培养学生对于设计美学的独立见解，使其在审美体验中更加注重人文情怀。
7	引导学生树立积极正能量的审美情趣，在设计实践中树立正确的伦理和社会责任观念，形成积极的审美价值观，培养学生在设计中注重社会和伦理责任的能力，使美学观念与社会责任紧密结合，有助于形成具备责任感的设计师人才。

（二）课程支撑的毕业要求

LO1品德修养：拥护中国共产党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。①爱党爱国，坚决拥护党的领导，热爱祖国的大好河山、悠久历史、灿烂文化，自觉维护民族利益和国家尊严。
LO2专业能力：具有人文科学素养，具备从事某项工作或专业的理论知识、实践能力。①具有专业所需的人文科学素养。
LO3表达沟通：理解他人的观点，尊重他人的价值观，能在不同场合用书面或口头形式进行有效沟通。②应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。
LO8国际视野：具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力，有国际竞争与合作的意识。②理解其他国家历史文化，有跨文化交流能力。

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO1	①	M	7.引导学生树立积极正能量的审美情趣，在设计实践中树立正确的伦理和社会责任观念，形成积极的审美价值观，培养学生在设计中注重社会和伦理责任的能力，使美学观念与社会责任紧密结合，有助于形成具备责任感的设计师人才。	100％
LO2	①	M	1.掌握设计美学的基本概念及原理，理解美学基本原则对设计领域的深刻影响，以及美学在设计过程中的实际应用和实质性贡献。通过深入学习，系统地掌握设计美学的理论体系。	30％
3.理解设计美学如何指导和影响实际设计过程，了解美学理论在设计决策中的应用。	20%
6.引导学生理解设计美学与文化、历史、哲学等人文领域的内在联系。培养学生对于设计美学的独立见解，使其在审美体验中更加注重人文情怀。	50％
LO3	②	H	4.能够通过所学美学知识，对设计作品进行深入的分析，解读设计师的意图，并能就美学原理进行有力的论述，并将所学美学理论运用到实际设计中，创造出具有美感和审美价值的设计方案。	50％
5.通过设计美学课程学习，掌握设计美学领域的专业术语和表达方式，在实践中有清晰鉴赏能力，能够有效地传达设计思想。包括口头和书面表达，以及使用设计工具和媒体进行视觉传达的能力。	50%
LO8	②	H	2.了解不同历史背景和文化环境下产生的设计美学风格，形成对于不同设计取向的理解和鉴赏。	100%

三、课程内容与教学设计

（一）各教学单元预期学习成果与教学内容

第一单元 设计的本体与主体1.1什么是设计？1.2设计的本质特征1.3设计的分类1.4设计师的产生1.5工业时代的设计师1.6设计师的素质与责任能力要求：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，教学难点：不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。第二单元 古代设计史略述2.1 手工业时代的设计2.2中世纪的设计2.3文艺复兴时期的设计能力要求：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教学难点：不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。第三单元 早期工业化时代的设计 3.1艺术与手工艺运动3.2新艺术运动3.3装饰艺术运动能力要求：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。教学难点：不能理解包豪斯的理论遗产在艺术设计史上的意义。第四单元 工业社会成熟期的设计 4.1包豪斯与现代设计教育体系4.2美国商业主义设计对后世设计的影响能力要求：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。教学难点：不能够理解现代主义设计运动的概念、风格区别。第五单元 后工业社会的设计 5.1后现代主义设计5.2战后日本的设计能力要求：了解工业设计兴起的背景和意义，理解美国工业设计发展和概况、先驱人物、特点和意义，知道美国制造业对美国现代设计的发展影响，欣赏和理解美国现代工业设计作品。教学难点：不能够理解工业设计的兴起的原因。第六单元 经典设计风格与作品赏析6.1红房子——艺术与手工艺运动6.2为艺术而艺术、克里斯多夫.德雷瑟——唯美运动6.3阿尔夫斯.穆夏——新艺术运动6.4彼得.贝伦斯——德意志工业联盟6.5黑田辰秋——日本民艺运动6.6卡伊.弗兰克——芬兰极简主义6.7弗兰克.盖里——解构主义6.8阿尔多.罗西——意大利后现代主义6.9迈克尔.格拉夫——美国后现代主义6.10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6.11哈文.里特顿的——美国工作室运动能力要求：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。教学难点：不能够理解消费时代、后现代主义出现的原因、设计风格的特点

（二）教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标教学单元	1	2	3	4	5	6	7
第一单元 设计的本体与主体	√					√	
第二单元 古代设计史略述	√	√	√			√	
第三单元 早期工业化时代的设计	√	√	√		√	√	√
第四单元 工业社会成熟期的设计	√	√	√		√	√	√
第五单元 后工业社会的设计		√	√		√	√	√
第六单元 经典设计风格与作品赏析		√	√	√		√	

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配
理论	实践	小计
第一单元 设计的本体与主体	讲授法、讨论法、探究学习法	考查、考试	8	0	8
第二单元 古代设计史略述	讲授法、讨论法、探究学习法	考查、考试	8	0	8
第三单元 早期工业化时代的设计	讲授法、讨论法、探究学习法	考查、考试	8	0	8
第四单元 工业社会成熟期的设计	讲授法、讨论法、探究学习法	考查、考试	8	0	8
第五单元 后工业社会的设计	讲授法、讨论法、探究学习法	考查、考试	8	0	8
第六单元 经典设计风格与作品赏析	讲授法、讨论法、探究学习法	考查、考试	8	0	8
合计	48	0	48

（三）课程教学方法与学时分配

（四）课内实验项目与基本要求

序号	实验项目名称	目标要求与主要内容	实验时数	实验类型
1				演示型
2				设计型
3				综合型
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型

四、课程思政教学设计

序号	教学单元	教学思政设计	课程目标支撑点
1	第一单元 设计的本体与主体	通过深入研讨设计的本体和主体，引导学生认识到设计作为一门综合性学科，既有独立的存在形式（本体），又深受社会文化背景和个体主体性的影响。	**LO2**
2	第二单元 古代设计史略述	在学习早期工业化时代的设计过程中，引导学生认识到工业化对设计产生的深刻影响，同时关注工业化进程对社会的推动。通过对古代设计师的作品分析，引导学生深入思考设计对社会文化传承的积极作用，培养对历史文化的尊重和理解。	**LO1**
3	第三单元 早期工业化时代的设计	引导学生关注设计在社会经济结构变革中的角色，思考设计如何在工业社会中发挥推动作用，培养学生对科技和工业发展的感知能力，激发创新精神。	**LO8**
4	第四单元 工业社会成熟期的设计	引导学生思考设计如何适应社会的发展，掌握设计美学领域的专业术语和表达方式，在实践中有清晰鉴赏能力，通过分组课堂汇报的方式，阐述分析工业成熟时期的相关设计美学原理，能够有效地传达设计思想。	**LO3**
5	第五单元 后工业社会的设计	引导学生关注信息化、全球化对设计产生的影响，同时关注后工业社会中的社会问题。引导学生思考设计如何回应社会变革，要求学生在案例中分析工业和可持续发展的关系，激发学生对社会问题的关切。	**LO3**
6	第六单元 经典设计风格与作品赏析	通过对经典设计风格与作品的赏析，引导学生深刻理解设计对文化传承的重要性。引导学生对经典作品背后的思想、价值观进行思考，培养学生的文化自觉和文化自信，激发学生对传统文化的热爱与传承的责任感。	**LO2**

 |

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标	合计
1	2	3	4	5	6	7
1	55%	考试	20	20		20	20	10	10	100
X1	15%	口头汇报	20	20	20	20	20			100
X2	15%	口头汇报		20		40	20	20		100
X3	15%	小组项目报告		10	20	10	40		20	100

六、其他需要说明的问题

无