《**商业首饰设计**》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 课程名称 | （中文）商业首饰设计 |
| （英文）Commercial Jewelry Desgin |
| 课程代码 | 1120016 | 课程学分 | 3 |
| 课程学时  | 48 | 理论学时 | 12 | 实践学时 | 36 |
| 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）专升本班级 |
| 课程类别与性质 | 专业必修课 | 考核方式 | 考查 |
| 选用教材 | 《首饰设计》朱欢编著，化学工艺出版社，2017.8 | 是否为马工程教材 | 否 |
| 先修课程 | 首饰设计专业绘图（2040277）4、首饰专题设计（2040278）4、首饰制作（3）（2040092） 4、珠宝设计软件一（2120047） 3 |
| 未命名作品课程简介 | 商业首饰设计课程的研究对象是可以当做自由流通的、具有商业价值和用途的首饰。现在国内的商业珠宝首饰品种繁多，款式多样。主要以贵金属、钻石、珍珠、红宝石、蓝宝石、翡翠、和田玉等为主，进行珠宝市场的流通和销售。该课程从商业市场需求和消费者购物及审美心理需求入手，结合商业首饰的大规模生产模式，商业首饰市场流通门类来对其内容进行细分，从一般商业款首饰设计需求，到具象形体元素和装饰图案元素的设计转化，再到特定珠宝公司市场需求的款式设计，以及必须具备的商业首饰三视图绘制等一系列的角度，来对此课程进行学习。此课程在前期先修课程的基础上，进行整合，让设计思维从艺术表达转向实际商业操作，让学生的专业设计能力得到市场和商业生产的转化和检验，为就业工作的上手操作打下基础，同时形成商业思维和产品设计销售的目的，不再让设计成为空谈而是有实际的转化。更快的接触商业珠宝首饰的设计流程和商业操作模式。通过大量的商业设计款式的设计与绘制，扎实地打牢手绘设计和表现能力，通过规整的商业设计思维模式的培养，从而成为合格的首饰设计师。 |
| 选课建议与学习要求 | 学习本课程的学生应具备一定手绘表现能力和创意设计能力，且对首饰产品的结构等专业知识有一定的认识与了解。因此先修课程中的首饰设计专业绘图、首饰专题设计、首饰制作等专业课程对该课程的学习也有一定的作用。本课程适于产品设计专业珠宝首饰设计方向学生本科三年级学习。 |
| 大纲编写人 | 未命名作品 | 制/修订时间 | 2024年1月 |
| 专业负责人 | （签名） | 审定时间 |  |
| 学院负责人 | （签名） | 批准时间 |  |

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 | 掌握商业珠宝首饰的核心理念，对商业珠宝首饰设计的基础知识和实践方法有一定的认识和理解，对设计、生产到营销、品牌建设、行业走向等全方位内容进行知识体系的构建和把握。 |
| 技能目标 | 2 | 掌握一般商业首饰设计的设计法则和形式美表现，结合珠宝工艺、材料科学、美学和心理学等多方面的知识，进行具象形体及装饰图案元素的商业首饰转化。 |
| 3 | 把握不同珠宝首饰企业的产品要求和市场定位，掌握行业动向和消费者心理及审美需求，有针对性的进行相关首饰产品的设计与开发。 |
| 4 | 充分理解首饰结构和各部件工作原理，结合人体工程学，保证首饰佩戴时的可行性和舒适性，进行首饰三视图的设计表现。 |
| 素养目标(含课程思政目标) | 5 | 在绘图表现过程中能履行设计师职责，勤奋努力、精益求精地完成设计表现工作，刻画深入精致，一丝不苟。设计无抄袭，尊重设计原创性、保护知识产权、具备职业设计师道德操守。 |
| 6 | 在设计活动中能主动担任自己的角色，与其他小组成员密切合作，进行设计方案研讨，取长补短，创造出更有市场潜力和消费者亲和力的商业首饰产品。 |

（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。⑤爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。 |
| **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。②掌握珠宝首饰设计表现的基本原则和方法，具有较强的珠宝首饰设计手绘能力和计算机绘图能力。⑥掌握珠宝首饰设计行业新的发展动态，能够利用所学专业知识适应不断变化的工作内容。 |
| **LO6协同创新**：同群体保持良好的合作关系，做集体中的积极成员，善于自我管理和团队管理；善于从多个维度思考问题，利用自己的知识与实践来提出新设想。①在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，善于自我管理和团队管理，共同完成任务。 |

（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 | ⑤ | M | 5、在绘图表现过程中能履行设计师职责，勤奋努力、精益求精地完成设计表现工作，刻画深入精致，一丝不苟。设计无抄袭，尊重设计原创性、保护知识产权、具备职业设计师道德操守。 | 100% |
| LO2 | ② | H | 2、掌握一般商业首饰设计的设计法则和形式美表现，结合珠宝工艺、材料科学、美学和心理学等多方面的知识，进行具象形体及装饰图案元素的商业首饰转化。 | 35% |
| 3、把握不同珠宝首饰企业的产品要求和市场定位，掌握行业动向和消费者心理及审美需求，有针对性的进行相关首饰产品的设计与开发。 | 35% |
| 4、充分理解首饰结构和各部件工作原理，结合人体工程学，保证首饰佩戴时的可行性和舒适性，进行首饰三视图的设计表现。 | 30% |
| ⑥ | M | 1、掌握商业珠宝首饰的核心理念，对商业珠宝首饰设计的基础知识和实践方法有一定的认识和理解，对设计、生产到营销、品牌建设、行业走向等全方位内容进行知识体系的构建和把握。 | 100% |
| LO6 | ① | M | 6、在设计活动中能主动担任自己的角色，与其他小组成员密切合作，进行设计方案研讨，取长补短，创造出更有市场潜力和消费者亲和力的商业首饰产品。 | 100% |

三、实验内容与要求

（一）各实验项目的基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验项目名称 | 实验类型 | 学时分配 |
| 理论 | 实践 | 小计 |
| 1 | 一般商业首饰款式设计开发 | ③ | 2 | 7 | 9 |
| 2 | 特定具象形体和装饰图案商业首饰设计转化 | ③ | 2 | 8 | 10 |
| 3 | 特定珠宝企业商业首饰设计开发 | ③ | 2 | 7 | 9 |
| 4 | 商业珠宝首饰三视图表现 | ③ | 2 | 7 | 9 |
| 5 | 个人商业首饰品牌规划及产品开发 | ③ | 2 | 7 | 9 |
| 本课程共含12理论学时，此表未列入“课程目标1”中的理论学时2学时）实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型 |

（二）各实验项目教学目标、内容与要求

|  |
| --- |
| **实验1：一般商业首饰款式设计开发** |
| **教学目标：**1、掌握根据商业首饰设计原理和要求，对常规宝石琢型进行收集整理，并进行细致的分析和摘取。2、使学生掌握运用平面构成中的形式美法则等相关理论知识，对进行主石款和非主石款的商业首饰设计的能力，并体现商业市场需求，符合消费者审美情趣。3、使学生掌握对宝石特性掌握准确的专业技能，并能够准确地选择合适的镶嵌工艺将各种宝石进行设计组合。**教学内容：**1、商业首饰设计的基本理论含商业首饰的定义和分类，商业首饰设计的步骤和基本特征，商业首饰设计的基本流程。2、一般商业首饰类型划分，商业首饰设计的法则和形式美表现，一般商业首饰款式的设计思维和绘图表现。**技能要求：**1、设计时，从宝石特性出发，结合商业市场的销售需求和消费者的选购心理需求进行设计研发，注意首饰的若标签化和一般消费者对美观性的要求，保证最大的销售可能性。2、尽量规避掉市场上较多的设计元素和常规装饰手法，融入创新设计思维，综合运用设计法则，进行设计表现。3、准确运用专业模板进行方案绘制，提高设计绘制工作效率，注意构图比例和首饰摆布，并尽可能完整体现最终设计构想。4、进一步推敲整体设计，从商业和市场性角度检查最终设计方案。重点强调首饰形制、首饰结构、首饰佩戴舒适性、商业批量生产可能性等问题。**评价标准：**1、宝石款商业首饰定位准确，商业气息浓重（25分）。2、市场前景预见性强，宝石突出，表现充分（25分）。3、设计感强，造型新颖美观，结构精准，材质表现充分，细节刻画细致（25分）。4、效果图按实物比例1:1呈现，生产加工无误差难点，具备商业推广性和市场较好的接受度（25分）。 |
| **实验2：特定具象形体和装饰图案商业首饰设计转化** |
| **教学目标：**1、掌握商业首饰设计原理和要求，对选取的特定具象形体和装饰图案进行收集整理并进行细致的分析和摘取。2、使学生掌握具象物体的视觉心理亲和性特点、装饰图案的视觉心理和文化属性加以运用，以商业首饰的形式语言进行设计转化。3、使学生能够准确地选择材质、颜色、工艺等进行设计组合。使学生具备具象形体元素和装饰图案的多风格设计表现能力。**教学内容：**1、从具象元素的形态、色彩、材质质感、空间结构等方面的进行梳理，把握装饰图案的形态、色彩、文化内涵、艺术特色，提高学生珠宝首饰设计的审美价值和艺术性。2、对形体进行具象借鉴、抽象思维、元素联想、装饰手法、运用场景等进行讲解，结合解构、变形、打散、重组等方式进行设计创新意识培养和设计能力提升。**技能要求：** 1、大量收集、细致分析整理具象形体和装饰图案的形式特征，进行摘选，挑选出最符合商业销售的造型形式和设计方向。2、熟练运用专业绘图工具进行方案绘制，注意用线流畅，形体特征明显，装饰性强，结构表现准确到位。设计时避免市面上常见的造型手法，融入创新思维，突出设计巧思和构想。迎合不断变化的消费市场和审美需求。3、细化首饰语言，进一步推敲整体设计，从商业和市场性角度检查最终设计方案。重点强调首饰形制、首饰结构、首饰佩戴舒适性、商业批量生产可能性等问题。**评价标准：**1、商业首饰定位极为准确，商业气息浓重（20分）。2、市场前景预见性强，具有具象形体亲和力及装饰图案等文化背景表现，风格突出，表现充分（30分）。3、设计造型新颖美观，结构精准，材质表现充分，细节刻画细致（30分）。4、效果图按实物比例1:1呈现，生产加工无误差难点，具备商业推广性和市场较好的接受度（20分）。 |
| **实验3:特定珠宝企业商业首饰设计开发** |
| **教学目标：**1、使学生具备根据给定的珠宝公司的营业种类进行市场调研的能力，并结合年度销售节点，对设计资料进行收集整理的能力，并进行细致的分析和摘取。2、使学生具备掌握市场动向和消费热点的分析能力，具备针对不同销售节点的商业首饰设计表现能力。3、使学生掌握商业化形式语言设计转换的专业技能，并具备销售人群和销售价格确定落实的能力。**教学内容：**1、特定珠宝企业的市场定位与分析。2、特定珠宝企业的消费需求及市场分类定位、特定商业产品设计开发规划。3、商业首饰设计的设计方向和定位，协调平衡设计风格、材质、成本、工艺等因素在实际商业设计过程关系。**技能要求：**1、通过前期大量同类型珠宝公司首饰款式调研，和首饰资料的收集准备，对此类型商业首饰款式进行分类，归纳出商业卖点设计技法和商业审美特性。 2、分析整理不同时间节点和商业卖点的市场操作性，确定设计主题，并进行二次摘选，挑选出最符合商业销售的设计方向，进行首饰款式设计。3、准确运用专业模板进行方案绘制，注意准确到位，提高设计绘制工作效率。4、完成首饰语言的细节丰富，填充首饰材质、颜色、宝石等基本组成素材。5、进一步推敲整体设计，从商业和市场性角度检查最终设计方案。重点强调首饰形制、首饰结构、首饰佩戴舒适性、商业批量生产可能性等问题。**评价标准：**1、企业分析定位极为准确计划制定全面，市场前景预见性强，分期分节点主题突出，商业操作性强（25分）。2、设计热点与营销卖点把握精准，目标客户群体对标准确，款式具有设计感，商业销售前景良好（25分）。4、设计款式绘制美观新颖，材质表现充分到位，细节刻画细致到位（25分）。5、效果图按实物比例1:1呈现，生产加工无误差难点，具备商业产品制作转化可能（25分。） |
| **实验4:商业珠宝首饰三视图表现** |
| **教学目标：**1、使学生掌握商业首饰三视图的绘图规范及要求2、使学生掌握商业三视图快速出图的作画步骤和绘制方法3、具备对戒指、耳饰、吊坠等不同首饰形制的结构精准把握的能力4、具有较强的空间的想象能力，能够精准清楚地绘制相应的首饰三视图和透视图，已满足商业生产需求。**教学内容：**商业首饰设计的标准三视图的绘制和多种首饰类型的三维结构表现方法。**技能要求：**1、三视图绘制精准，参考的垂直和水平线用笔要淡，避免和最终确定的线条混淆，分不清楚边界结构，参考线尽量拉准拉直，避免偏移。2、作图顺序正确，从顶视图到正视图再到侧视图，便于绘制辅助线，作图逻辑清晰。3、针对不同视图，相应的结构关系也要随之调整，不要用主观意愿去理解，要根据实际辅助线的测量来完成绘制。4、准确完成三视图以后，注意用黑色圆珠笔将肯定的线条描绘清楚，擦去铅笔线条，保证整体绘制效果清楚到位，结构准确无误。**评价标准：**1、三视图位置摆放十分正确，大小比例非常合适（20分）。2、首饰结构表现准确，工艺体现高度完整（20分）。3、形制区分很明确，装饰功能凸显（20分）。4、绘制用笔用线精准到位，材质表现充分（20分）。5、透视效果准确，构图完整（20分）。 |
| **实验5:个人商业首饰品牌规划及产品开发** |
| **教学目标：**1、使学生具备根据个人珠宝公司定位的营业种类进行同类型市场调研的能力，同时自定年度产品开发计划。2、根据个人商业首饰品牌定位和风格开展制定年度销售节点计划，对设计资料进行收集整理的能力，并进行细致的分析和摘取。2、使学生具备掌握市场动向和消费热点的分析能力，具备对不同销售节点的商业首饰进行设计的能力。3 使学生掌握商业化形式语言设计转换的专业技能，并具备销售人群和销售价格确定落实的能力。**教学内容：**模拟创立个人商业首饰品牌进行市场调研和分析，进行相关首饰产品的设计开发，确立个人商业首饰品牌的市场定位，体现产品设计与品牌结合程度；进行个人商业首饰品牌的产品设计与绘图表现，进行个人商业首饰品牌的整体市场分析、从而把握推广及营销方式。**技能要求：**1、通过前期大量同类型珠宝公司首饰款式调研，和首饰资料的收集准备，对类似类型商业首饰款式进行分类，归纳出商业卖点设计技法和商业审美特性。 2、根据个人首饰品牌企业文化和商品定位，分析整理不同时间节点和商业卖点的市场操作性，确定设计主题，并进行二次摘选，挑选出最符合商业销售的设计方向，进行首饰款式设计。3、准确运用专业模板进行方案绘制，注意准确到位，提高设计绘制工作效率。4、完成首饰语言的细节丰富，填充首饰材质、颜色、宝石等基本组成素材。5、进一步推敲整体设计，从商业和市场性角度检查最终设计方案。重点强调首饰形制、首饰结构、首饰佩戴舒适性、商业批量生产可能性等问题。6、对设计方案进行正稿绘制，根据设计需要选择相应的上色工具绘制完成最终的设计作品。**评价标准：**1、个人首饰风格明确，企业分析定位极为准确，计划制定全面（20分）。2、市场前景预见性强，分期分节点主题突出，商业操作性强（20分）。3、设计热点与卖点把我精准，款式具有设计感（20分）。4、设计款式美观新颖，材质表现充分到位，细节刻画细致到位（20分）。5、效果图按实物比例1:1呈现，生产加工无误差难点，具备商业推广性和市场较好的接受度（20分）。 |

（三）各实验项目对课程目标的支撑关系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标实验项目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一般商业首饰款式设计开发 | √ | √ |  |  | √ |  |
| 特定具象形体和装饰图案商业首饰设计转化 | √ | √ |  |  | √ |  |
| 特定珠宝企业商业首饰设计开发 | √ |  | √ |  | √ |  |
| 商业珠宝首饰三视图表现 | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 个人商业首饰品牌规划及产品开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

四、课程思政教学设计

|  |
| --- |
| 1、培养学生的创新思维和商业思维商业首饰设计课程旨在培养学生对商业珠宝首饰的审美能力和创新设计思维。在设计过程中，教师引导学生观察调研、收集分析、整理思考商业首饰设计中的商业性和市场需求性，进而提高学生商业首饰设计的创新性和可行性。2、强化学生的道德品质和职业素养在课程中培养学生的道德品质和首饰设计师职业素养。教师通过引导学生关注珠宝首饰背后的文化内涵、历史传承以及社会价值，使学生在创作过程中充分认识到自己的社会责任和使命。此外，还可以通过案例分析，使学生了解到珠宝首饰设计师在遵循行业规范、提高设计原创性意识，尊重知识产权等方面的要求，从而提高学生的职业素养。3、锻炼学生的团队合作和沟通能力该课程注重培养学生的团队合作和沟通能力。在课程中，学生可通过小组合作、项目设计研讨等形式，共同探讨和解决设计问题。在此过程中，学生不仅能够锻炼自己的团队协作能力，还能提高与队友之间的沟通能力，为今后在职场中更好地融入团队、发挥集体智慧打下坚实基础。4、结合行业热点和社会发展需求：将课程内容与当前行业热点及社会发展需求相结合，引导学生关注社会动态，关注行业动态和珠宝潮流走向和商业市场变化趋势，关注到消费群体的审美和精神需求，培养他们的职业素养、社会责任感和时代使命感。5、珠宝设计工匠精神的培养在商业首饰设计技能培养过程中，教师应着力培养学生的工匠精神，使他们对待作品严谨认真，对待设计商品始终保持对美的追求。通过对设计技巧的深入研究和实践，学生可以不断提高自己的设计水平，为成为优秀的珠宝首饰设计师奠定基础。 |

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 |
| X1 | 20% | 作品 | 30 | 50 |  |  | 20 |  | 100 |
| X2 | 20% | 作品 | 30 | 50 |  |  | 20 |  | 100 |
| X3 | 20% | 作品 | 30 |  | 50 |  | 20 |  | 100 |
| X4 | 20% | 作品 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 100 |
| X5 | 20% | 作品 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 30 | 100 |

六、其他需要说明的问题

|  |
| --- |
|  |