

北京工业大学

本科课程教学大纲
Undergraduate Course Syllabi

艺术设计学院

2020 版

目 录

“中国文化概论”课程教学大纲.....	1
“西方文化概论”课程教学大纲.....	5
“造型基础 A”课程教学大纲.....	9
“造型基础 B”课程教学大纲.....	14
“设计思维”课程教学大纲.....	18
“形式语言 1”课程教学大纲.....	22
“形式语言 2”课程教学大纲.....	27
“图案”课程教学大纲.....	31
设计史课程教学大纲.....	35
中国工艺美术史课程教学大纲.....	40
“设计技术”课程教学大纲.....	45
“速写”课程教学大纲.....	50
“漆画创作”课程教学大纲.....	54
“综合材料装饰设计 1”课程教学大纲.....	59
“器物造型基础”课程教学大纲.....	64
“漆与艺术 1”课程教学大纲.....	69
“漆与生活 1”课程教学大纲.....	74
“木漆工艺”课程教学大纲.....	78
“漆立体设计”课程教学大纲.....	82
“漆与艺术 2”课程教学大纲.....	86
“漆与生活 2”课程教学大纲.....	90
“器物装饰设计”课程教学大纲.....	94
“综合材料装饰设计 2”课程教学大纲.....	98
“首饰设计 1”课程教学大纲.....	103
“金属材料与工艺 1”课程教学大纲.....	107
“工艺礼品设计”课程教学大纲.....	111
“综合材料与工艺设计 1”课程教学大纲.....	115
“金属材料与工艺 2”课程教学大纲.....	119
“宝石镶嵌设计”课程教学大纲.....	123
“首饰设计 2”课程教学大纲.....	127

“铸造工艺设计”课程教学大纲.....	131
“珐琅工艺与设计”课程教学大纲.....	135
“金属器皿设计”课程教学大纲.....	139
“综合材料与工艺设计 2”课程教学大纲.....	143
“丝网印工艺”课程教学大纲.....	147
“漆艺”课程教学大纲.....	150
“漆艺材料学入门”课程教学大纲.....	155
“漆艺基础技法”课程教学大纲.....	159
“手绘效果图”课程教学大纲.....	163
“锻铜浮雕”课程教学大纲.....	167
“装饰雕塑”课程教学大纲.....	171
“工笔重彩”课程教学大纲.....	175
“表现技法”课程教学大纲.....	180
“纤维艺术”课程教学大纲.....	184
“手工编织工艺与设计”课程教学大纲.....	188
“书法”课程教学大纲.....	192
“新生研讨课”课程教学大纲.....	195
“专业写作”课程教学大纲.....	199
“专业论文写作”课程教学大纲.....	204
“图案设计”课程教学大纲.....	209

“中国文化概论”课程教学大纲

英文名称: Chinese Culture Conception

课程编码: 1711128

课程性质: 公共基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 美术学、设计学本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1]张岱年.方克立主编.《中国文化概论》.北京:北京师范大学出版社.2004年

[2]柳诒徵著.《中国文化史》(上、下).上海:中国大百科全书出版社.1985年

[3]钱穆著.《中国文化史导论》.北京:商务印书馆.1994年

[4]梁漱溟著.《中国文化要义》.上海:学林出版社.1987年

[5]金元浦.谭好哲,陆学明主编.《中国文化概论》.北京:首都师范大学出版社.1999年

[6]邵汉明主编.《中国文化研究二十年》.北京:人民出版社.2003年

[7]冯友兰著.《中国哲学史》上海:华东师范大学出版社,2000年

一、课程简介

《中国文化概论》是学科基础课程和理论课程,是一门旨在全面提升学生人文素养的文化素质教育课程。本课程讲述中国文化的基本特征和发展脉络,介绍传统文化中独特的哲学思维方式,介绍中国传统文化中的艺术类型及其独特审美特征,讲授传统文化的特殊价值以及现代重建等理论问题。通过这门课程的学习,学生能够进一步全面了解中国悠久而灿烂的传统,扩展知识理清脉络;学生进一步深入理解中国传统文化的内在结构与审美精神,提高自身文化理论素养和综合的人文素养,为艺术设计实践活动奠定扎实的文化基础。

二、课程地位与目标

(一)课程地位:

9.11: 具备一定的文化素质和审美情感:中西方传统文化素养、文学艺术修养、审美品质、对现代科技和社会发展理解能力和自主学习、情感提升能力。

了解专业发展及应用所需的道德素质、身心素质、文化素质和审美情感以及专业学养等。

中国文化概论课程,传承传统文化核心精神,从更宏观的层面上加深学生对传统文化的理解,陶冶学生的文化情操,强化学生的道德素质和对传统文化的认同感,为学生从事专业实践活动奠定了扎实的文化基础。本课程教学紧密结合艺术设计专业,赋予艺术设计深厚的文化底蕴。

2.5 掌握本类专业的基础理论知识、专业技法技能知识,工具性知识以及与本专业发展方向相关的交叉学科知识;

掌握与本专业类密切相关的文学、历史学、哲学、社会学、管理学、人类学、政治学、

心理学等人文社会科学知识及交叉学科知识；

艺术设计专业需要有综合的知识储备，依托于五千年的历史文化。中国传统文化为艺术设计提供了取之不竭的思想资源、文化符号和美学观念。中国传统文化又是艺术设计的身份标识，是艺术设计民族性的重要体现。

4.12：有较高的人文素养、审美能力和严谨务实的科学作风。

能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识设计问题，具备一定的哲学思辨能力和文学素养

知识要求：掌握创新创业的基本知识和技能，具备创新思维与一定的创业素质与能力。

传统文化是设计创意的重要来源，艺术设计根植于传统文化，同时对传统文化进行创造性地转换，用当代的设计理念、手法重新阐释传统。没有传统文化资源，设计创意无从谈起。这门课程对于学生的创意能力的培养起到重要的作用。

（二）课程目标

1 教学目标：课程所要达到的目标：学生对传统文化有更深入的理解、培养学生的文化情怀、加强学生的专业素养，提升学生的文化创意能力。详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		9.11	4.12	2.5
1	传承悠久灿烂的传统文化，培养学生民族自豪感自信心	●	●	◎
2	培养学生宏观的文化视野，具备较深的传统文化积淀	●	●	◎
3	能够在艺术设计中自觉融入传统文化，赋予作品深厚的文化底蕴	●	●	●
4	培养学生文化创意能力，使艺术创作和设计活动与中国文化精神建立更加紧密的联系	●	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：课程通过讲解中国传统文化的总体特征和发展脉络、通过讲授中国文化独特的哲学思维方式和艺术表现形式，展开对中国传统文化知识的传授，增进学生中国文化知识的储备，为学生的艺术设计实践奠定扎实的文化基础。本课程引导学生较为全面地了解中国传统文化的知识和理论，提高对传统文化的理解能力和应用能力，领悟传统文化与艺术设计之间的内在联系。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)					
		2	4	5	9	11	12
第一章 中国文化的发展脉络	中国文化的发展脉络▲， 中国文化与艺术设计之间关系★	√	√	√	√	√	√

第二章 中国传统文化中的 哲学思想	教学重点：从哲学层面探讨中国文化的独特特征 [▲] 。讲授周易生命哲学、儒家哲学、道家哲学等主流思想和哲学观念 [▲] ，讲授这些基本观念对形成中国文化特有的思维方式和艺术精神的深刻影响。教学难点：掌握周易中天人合一、阴阳调和等重要的哲学思想及对艺术设计的影响 [*] ；掌握儒家思想中庸之道、中和之美、审美比德等重要文化观念及对艺术设计的影响 [▲] ；掌握道家哲学中生命本体“道”的内涵以及有无相生、虚静物化、道法自然等重要的命题及对艺术设计的影响 [*]	√	√		√	√	√
第三章 中国传统文化中的 艺术类型	教学重点：本章节从艺术领域考察中国传统文化观念的感性显现。掌握书法和设计的重要载体——汉字的演变历程、形态结构和文化精神 [▲] ；掌握书法艺术的哲学意蕴和美学特征 [▲] ；深入领会中国绘画独特的创作规律以及审美特征 [▲] ；掌握以意境为核心的中国文学的审美意蕴 [▲] ，理解中国诗词、散文、曲赋的发展历程以及审美特征 [▲] ；掌握中国园林建筑的艺术特征和审美理想 [▲] ；教学难点：中国书法、绘画、文学、建筑设计中“观物取象”“气韵生动”“外师造化，中得心源”“以形写神”“意境”等重要的审美范畴 [*] 。	√	√		√	√	
第四章 中国文化的 现代进程和基本 精神	教学重点：本章节阐述传统文化的现代转型，同时对整个中国文化进行全面的总结。理解传统文化的近代危机 [▲] ；理解中国文化走向近代的艰难历程 [▲] ；理解新时期的文化建设和文化观念的重要变迁 [▲] ；在中西文化比较的背景下，总结中西文化总体精神的深刻差异 [▲] ；总结中国文化的独特价值以及对世界文化的特殊贡献 [▲] ；教学难点：中国传统文化在基本精神、思维方式、表述方式和价值取向等方面的独特特征 [*] 。	√	√		√	√	

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：本课程以教师讲授为主，中国文化历经千年发展，内容十分丰富。我们既要对中国文化的来龙去脉有一个明晰的了解，又要避免被无穷无尽的枝节材料所掩盖，因此要注重教学内容的选择，紧密结合学生的艺术设计专业特色阐释中国文化的核心精神。教师讲授时不是纯理论的抽象讲解，而是紧密结合文化现象合格时期的作品，使抽象的理论得到形象的呈现。教师讲授时一定要注意文化概论与艺术设计专业的紧密结合，阐述传统文化中各种哲学思想、美学观念对艺术设计的深远影响。

学习方法：中国文化概论课程需要贯彻理论讲授和典籍阅读相结合的学习方法，学生要阅读和中国文化相关的书籍，同时注重引导学生深入分析各种文化现象和文化因素。学生在掌握各种文化理论知识的同时，能够紧密结合艺术实践实践活动对相关的文化现象加以审美阐发，撰写小论文、完成相关练习。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	中国文化发展脉络	8					8
第二章	中国传统文化中的哲学思想	8	1		1		10
第三章	中国传统文化中的艺术类型	8					8
第四章	中国文化现代进程和基本精神	4				2	6
合计		28	1		1	2	32

六、考核与成绩评定

考核方式为期末随堂考查。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时成绩 30%（包含作业情况与出勤率），考试成绩 70%。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	30%	儒家、道家、周易、禅宗的等重要主要思想对艺术设计的影响。2、4、5、9
考试成绩	70%	中国文化的发展脉络，哲学精神、艺术形态和基本精神。2、4、5、9、12

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	逻辑清晰、思想内涵论述准确深刻，能够结合艺术设计现象加以阐发	逻辑基本顺畅，思想把握准确但不够深入。	逻辑不太清晰，思想不够深刻、泛泛而谈，不能结合艺术设计现象加以阐发。	内容单薄，论述不清晰。	作业应付，马虎草率
研讨					
实验					
考试	答题准确，知识、概念掌握扎实，论述清晰，分析透彻。	答题基本准确，基础知识、概念理解基本正确，论述有一定的逻辑性，但缺乏新颖与深刻。	答题水准一般，部分知识、概念没有掌握，论述不够清晰却缺乏深度。	答题有较大失误，概念、知识掌握没有到位，论述肤浅。	学习态度极不认真，答卷大量空白，对基础的基础知识所知甚少。
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨筠 黄越华

批准者：

2020 年 1 月

“西方文化概论”课程教学大纲

英文名称: An Introduction to Western Culture

课程编码: 1711129

课程性质: 公共基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 设计类和美术类本科生

先修课程:

教材及参考书:

- [1] 方汉文. 西方文化概论(第3版). 中国人民大学出版社, 2018年6月
- [2] 赵林. 西方文化概论(修订版). 高等教育出版社, 2008年3月
- [3] (加)梁鹤年. 西方文明的文化基因. 生活·读书·新知三联书店, 2014年3月
- [4] (澳)约翰·赫斯特. 你一定爱读的极简欧洲史. 广州师范大学出版社, 2011年11月
- [5] (美)马克·凯什岚斯基, 帕特里克·吉尔里, 帕特里夏·奥布赖恩. 西方文明史: 延续不断的遗产(第五版). 中国人民大学出版社, 2014年6月
- [6] (美)雅克·巴尔赞. 从黎明到衰落: 西方文化生活五百年, 1500年至今. 中信出版社, 2013年11月

一、课程简介

西方文化概论是艺术设计学院为设计类和美术类专业本科生开设的公共基础必修课。本课程的任务是着重介绍西方人文思想传统的发展情况,对西方文化的发展脉络作系统性叙述,探寻西方文化的起源、形成、发展、面貌特征及对世界文化进程的影响并对其进行评价。教学内容重点:西方文化的发展历程;西方文化的体系构成;西方文化各领域的发展成果和现状;铸造人文精神和培养批判意识。教学内容的难点:视西方文化为有机生命体,梳理其内在的文化逻辑,把握其内在精神(联系),以宏观的视野和博大的胸怀,合理看待文化全球化时代的西方文化。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

1.7: 热爱祖国,拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治立场和方向,坚持马克思主义理论方法,坚持正确舆论方向,自觉践行社会主义核心价值观;能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题,具备一定的哲学思辨能力和文学素养。

本课程讲授的内容涉及西方文化演进的内在动因,西方文化的文化逻辑以及西方文化理论的建构过程,可以有效提升学生的哲学思辨能力以及意识到文化结构对社会建构及个体行为的影响,从而能够更加客观地看待国内发生的各种文化现象,坚持正确的文化导向和价值观念。

2.6: 具有开阔的国际视野和敏锐的时代意识;具备强烈的服务社会意识、责任意识及创新意识,具备自觉的法律意识、诚信意识和团队合作精神,增强社会责任感,注重身心健康;具备一定的文化素质和审美情感:中西方传统文化素养、文学艺术修养、审美品质、

对现代科技和社会发展理解能力和自主学习、情感提升能力。

本课程不仅讲授西方的经济及商业贸易、国家体制与制度的演变、基督教信仰与宗教思想、科学技术的成就、教育制度哲学与社会科学思潮以及文学与艺术的发展成果等内容，也涉及在文化全球化时代如何正确处理中西方文化的交流与碰撞等内容，不仅可以培养学生的西方传统文化素养、文学艺术修养和审美品质，也能培养学生对现代科技和社会发展的理解能力，更能在文化比较中丰富学生的国际视野，使其具有敏锐的时代意识。

5.9: 掌握与设计类和美术类专业密切相关的文学、历史学、哲学、社会学、管理学、人类学、政治学、心理学等人文社会科学知识及交叉学科知识；了解中国及世界各国美术和设计发展史及相应的社会历史文脉，具备研究问题形成高质量文本的专业写作能力。

本课程所涉及的各章节内容使艺术类本科生能更深入地了解西方美术和设计发展史及其相应的社会历史文脉，从而帮助其提升进行高质量文本的专业写作能力。

(二) 课程目标

1 教学目标:

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1.7	2.6	5.9
1	讲授西方文化体系的形成及发展过程，丰富和完善学生的人文知识结构	◎	●	●
2	启发学生将西方艺术的发展历程置于西方文化发展史之中，使学生加深对艺术理论的理解	◎	●	●
3	通过中西文化的对比学习，增强中华文化自信	●	◎	◎
4	增加艺术类本科学生的毕业设计创作中的文化厚度	◎	◎	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：通过讲授“西方文化的发展历程”、“西方文化体系的建构”、“文化全球化时代的西方文化”等内容，使学生能够在比较、分析和鉴别的基础上，以更加开阔的国际视野来看待文化全球化时代中西方文化的交流与碰撞，增强学生对于中国文化自信，树立正确的文化导向和价值观念。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 文化与文明概说	文化的基本内涵★；文化与文明的关系；世界文化体系的类型划分▲	√		√	√
第二章 西方文化的发展历程	西方文化的起源及古典时代▲；欧洲中古封建文化▲；现代西方文化▲；西方文化各阶段演进的内在动因★	√	√		√
第三章 西方文化体系的建构	西方文化逻辑与文化理论★；西方社会经济及商业贸易；西方国家体制与制度的演变▲；基督教信仰与宗教思想▲；科学技术的成就▲；西方的教育制度与高等教育；哲学与社会科学；西方的文学与艺术	√	√		√

第四章 文化全球化时代的西方文化	西方古典文明的东方观 [▲] ；近代西方对东方的看法 [▲] ；文化全球化时代中西方文化的交流与碰撞 [*]	√		√	√
第五章	复习、考试				

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、研讨、小组合作、案例教学等多种教学模式与方法。

学习方法：西方文化概论课程内容史论结合，因此需要学生在上课认真听讲、做好课堂笔记、按时完成作业的基础上，进行扩展性阅读，涵盖西方的政治、经济、科学、教育、哲学和文学艺术的各个方面，以增加学习内容的广度和深度。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 文化与文明概说	文化的基本内涵；文化与文明的关系；世界文化体系的类型划分	4					4
第二章 西方文化的发展历史	西方文化的起源及古典时代；欧洲中古封建文化；现代西方文化；西方文化各阶段演进的内在动因	12					12
第三章 西方文化体系的建构	西方文化逻辑与文化理论；西方社会经济及商业贸易；西方国家体制与制度的演变；基督教信仰与宗教思想；科学技术的成就；西方的教育制度与高等教育；哲学与社会科学；西方的文学与艺术	10					10
第四章 文化全球化时代的西方文化	西方古典文明的东方观；近代西方对东方的看法；文化全球化时代中西方文化的交流与碰撞	4					4
第五章	复习、考试					2	2
合计		30				2	32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

考核方式及成绩评定分布：

平时成绩 40%（作业等 20%，其它 20%），开卷考试成绩 60%。

平时成绩中的其它 20%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等）；作业等的 20%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

开卷考试成绩 60%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	40%	西方文化各阶段演进的内在动因；西方文化逻辑与文化理论；2、5、6、7
开卷考试成绩	60%	文化与文明概说；西方文化的发展历程；西方文化体系的建构；文化全球化时代的西方文化；1、2、5、6、7、9

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	逻辑清晰、言之有物、文字表达恰当流畅，能够结合新的文化艺术现象进行阐发	文字表达恰当流畅、逻辑基本顺畅、思想把握不够深入	逻辑不够清晰、文字表达不够准确，意义阐发不深入	逻辑不够清晰、内容单薄	逻辑混乱、言之无物、学习态度不端
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
开卷考试	答题要点明确、知识掌握扎实、分析透彻、条例清晰	答题要点明确、基础知识和概念理解基本正确、条例清晰但分析不够深入	能基本把握答题要点，但部分基础知识和概念掌握不够扎实，论述不够清晰且缺乏相应的深度	对概念、知识的识记和理解不到位，导致答题出现重大偏差，且论述逻辑较为混乱	学习态度不端，未能掌握基础的知识，不能满足试题设定的基本要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：马智宇

批准者：武非

2020 年 3 月

“造型基础 A” 课程教学大纲

英文名称: Modeling Foundation A

课程编码: 1700019

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 设计学专业本科一年级学生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 郑泓. 设计素描. 北京: 中国纺织出版社, 2011 年 7 月.

[2] 彭建斌. 设计素描. 南昌: 江西美术出版社, 2013 年 12 月

[3] 吴华先 译. 设计素描: 瑞士巴塞尔设计学校基础教学大纲. 上海: 上海人民美术出版社, 1985 年 5 月

[4] 周至禹 造型与形式 艺术设计基础教学 新华出版社 2017 年 8 月

一、课程简介

本课程是设计学专业的公共基础必修课程。主要教学内容分为两个部分: 一, 以直觉、主观表达为主的设计素描, 通过构图、光影、形态、质感、画面组织与重构等, 培养学生的审美能力和想象力, 引导学生从对客观表象的再现逐步深入到对艺术语言探讨和审美规律的研究。二, 以理性分析、客观表达为主的结构素描, 通过透视、比例、空间与结构分析, 培养学生对客观对象从二维到三维的空间转换能力, 掌握概括归纳对象空间关系与形体之间结构关系的能力。通过相关训练, 使学生具备感性表达与理性分析的综合能力和手绘表达能力, 为后续的专业设计课程打下良好的基础。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程是设计学专业公共基础必修课。是设计学专业学生进入专业学习之前的基础课程, 是现代设计学科的一门重要基础训练科目及设计师必备的基本功。

本课程主要支撑毕业要求(4), 关联毕业要求(1)、(5)、(9) 指标点的具体描述如下。

支撑毕业要求(4): 具有较强二维和三维造型能力和设计表现能力, 熟练掌握结构草图、手绘表现、三维建模、实体模型等技法。

关联毕业要求(1): 具有良好的设计职业道德和职业理想, 较为丰富的人文艺术素养; 具备追求创新的态度和批判性的思维能力。

关联毕业要求(5): 通过对内部构造分析, 间接了解产品外观零部件的结构设计知识以及机械工作原理。

关联毕业要求(9) 具有较强的自我学习能力, 有自主学习和终身学习的良好意识, 不断学习与适应社会发展的需求。

(二) 课程目标

1 教学目标: 使学生了解和掌握设计素描的基本原理及技法, 培养学生的审美能力, 锻炼学生的思维能力, 拓展学生的想象力与创造力, 提高手绘表达能力。培养学生通过表

面形象分析内在结构规律的能力，以简练、概括的线条表达对象形态、空间及结构的能力。引导学生从不同维度观察与理解客观对象，并以多元方式去呈现。

课程中注重内容的先进性与实用性，将职业行为规范、工匠精神、人文修养、社会责任等放在首位，将反映文明素养和道德理想的“爱国、创新、包容、厚德”的北京精神，融入到所授课程的教学之中，倡导正向的设计价值和设计理念。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点			
		1	4	5	9
1	培养学生的审美能力，锻炼学生的思维能力，拓展学生的想象力，提高手绘表达能力。	●	●		◎
2	掌握对物象空间及结构的理性分析与造型能力。		●	●	
3	掌握对物象的二维表达与三维表达的转换能力。		●		
4	掌握不同的观察方法与表现方法。		●		◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程以培养学生具有将感性认识与理性分析，艺术表现与技术逻辑相互统一的综合认识能力和表达能力；通过造型语言和表现形式的实践，体会设计研究、探索和创新的价值，提高综合素质。

把思政内容有机的融入课程讲解中，培养学生家国情怀与文化包容意识，建立学生正确的价值观和文化观，使学生具有社会责任感和国际视野认识到作为设计师的责任和义务。为北京建设“智慧城市”、“设计之都”贡献绵薄之力。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)			
		1	2	3	4
第一章 造型基础概 论	1.造型基础与专业设计的关系。▲ 2.设计素描与绘画性素描的关系。★ 3.感性思维、理性思维、创造性思维。 4.审美与想象。 5.具象、意象、抽象。▲	√			
第二章 设计素描	1.设计素描表现形式和特征。▲ 2.观察方法与思维方式。★ 3.构图、光影、线、形态、质感、量感的表现手法与特征。 4.画面与形式：空间、虚实、对比、节奏、韵律等。	√			√
第三章 设计素描的 基本训练方 法	1.引导学生在传统素描绘画基础上，把具象表现手法与侧重意象形态的表现手法有机结合，培养学生表达的主观能动性，发挥想象力。★ 2.通过构图，光影、线、形态、质感等不同表现手法，	√			√

	运用审美规律，通过选择、添加、重构等艺术的修改与处理手法，创造性地描绘物体。▲				
第四章 结构素描	1.结构素描表现形式和特征。 2.观察方法与思维方式。▲ 3.物体的结构关系与空间位置关系 4.空间透视。 5.二维与三维的相互转换。★		√		
第五章 结构素描的 基本训练方 法	1.运用透视的基本原理，引导学生理解和掌握空间物体在不同视线方向条件下的透视变化规律，培养学生快速准确的表达空间透视的能力。 2.物体的多视图展开，引导学生分别从二维方式和三维方式观察和表现空间物体，掌握多视图的基本绘制方法。★ 重点训练透视图转换为平面视图、以及平面视图转换为透视图的方法与规律。▲ 3.六面体的表达方式训练，引导学生学习和掌握对于空间对象的概括与归纳能力，训练学生对空间物体的尺度和比例关系的把握能力。 重点训练几何形态结构和复杂形态结构的六面体表达。 ▲ 4.线的表现与分类，引导学生学会使用不同特点的线条来表现不同质感的物体。重点训练线条表现物体的立体感；线条表现物体的空间感；线条表现物体的质感。	√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：基本理论内容以课堂讲授为主，传授相关的概念和方法，引导学生从正确的科学的道路上不断进步。技法教学以课堂写生作业训练为主，引导学生学会认真观察、正确思考、客观表现。并通过范画观摩分析和课堂示范的方式是学生直观感受分析方法和表达方法。

学习方法：强调学生养成认真观察和分析的习惯，在每一个作业训练之前，应该认真观察和分析物体的形态结构特征，从不同角度用简单构图的方式绘制结构分析图，有助于对物体结构的深刻理解。学生在课下应多画速写，速写训练有助于快速准确的把握物体结构特征，分析优秀的作业及相关的艺术作品，使学生掌握艺术表现的基本规律，临摹优秀作品可以吸收借鉴优秀的风格技法。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 造型基础概论	基本概念与内容	2					2
第二章 设计素描	设计素描表现形式和特征，研究内容与方法。	2					2
第三章 设计素描的基本训练方法	设计素描表达方式与表现手法	2	17		1		20
第四章 结构素描	结构素描表现形式和特征，研究内容与方法。	2			2		4
第五章 结构素描的基本训练方法	1. 透视的基本原理； 2. 物体的多视图展开； 3. 六面体的表达方式训练； 4. 线的表现与分类。		20				20
合计		8	37		3		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和大作业成绩两部分。

平时成绩 20%。主要反应学生的课堂表现、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现、随堂作业情况。

大作业成绩 80%，是学生学习情况的全面体现。通过作业考察学生对课程基本概念、基本方法的掌握程度，考察学生运用所学规律和方法表达特定对象的透视结构的能力和效果，作业训练要起到使学生系统掌握课程要求内容的作用。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业	80%	相关作业的完成质量，对应毕业要求（4）、（5）的考核达成度。
随堂练习	20%	课堂练习参与度及其完成质量，对应毕业要求（1）、（4）的考核达成度。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	高质量完成按时按要求完成作业，熟练掌握设计素描的绘制方法及表现技能，能够综合运用理论知识分析问题。	按时按要求完成作业。基本掌握设计素描的绘制方法及表现技能，基本能够运用理论知识分析问题。	没有按时按要求完成作业。初步掌握结构素描的绘制方法及表现技能，运用理论知识分析问题能力一般。	完成作业的数量不到一半。对结构素描的绘制方法及表现技能有一定的基础。	不满足 D 要求
综合素质	理解、沟通能力很强，有自主学习意识	认真听讲，有自主学习的能力	上课不够专心，只是已完成作业为目的	无学习意识	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨杰

批准者：

2020 年 3 月

“造型基础 B” 课程教学大纲

英文名称: Modeling Foundation B

课程编码: 1700020

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 设计学专业本科一年级学生

先修课程: 造型基础 A

教材及参考书:

[1] 作者:苏玲《设计色彩》 华中科技大学出版社, 2013 年 9 月

[2] 作者:梁景红 《写给大家看的色彩书 1——设计配色基础》人民邮电出版社 2011 年 1 月

[3] 作者:(日)伊达千代 著 悦知文化 译, 《设计的原理 3: 色彩设计的原理》出版社: 中信出版社 2011 年 10 月

[4] 作者:(韩)金容淑 著, 武传海, 曹婷 译, 《设计中的色彩心理学》人民邮电出版社, 2011 年 1 月

[5] 作者:钟蜀珩著,《色彩构成》, 中国美术学院出版社, 2005 年 1 月.

[6] 作者:李晴著《抽象之美--抽象绘画创作论》山东美术出版社, 2012 年 5 月

一、课程简介

本课程是设计学类专业的公共基础必修课,是设计学专业学生进入专业学习之前的基础课程,课程内容为设计色彩的相关知识。造型基础分为形态与色彩两部分内容,本课程通过学习色彩基础理论知识,使学生了解设计色彩与绘画色彩以及艺术与设计的相互关系。通过设计色彩的相关训练,提高学生对于色彩的概括、提炼能力以及色彩的抽象表达能力,培养学生掌握正确的观察方法和敏锐的色彩感觉,掌握色彩的表现规律与方法,引导学生从感性出发到理性思考,使学生具备运用色彩进行抽象表达和主观创作的能力,为学生在后续的专业设计中色彩运用打下基础。同时,通过中外文化的比较,使学生了解中国传统文化在世界文明发展中的历史地位与特点,将民族自信、行为规范、人文素养与职业素养、思维方法、融入到学生的学习任务中。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程是设计学专业本科生的专业基础必修课,是设计学专业学生进入专业学习之前的基础课程。本课程使学生全面了解色彩在专业设计中的运用规律和基本方法。

本课程主要支撑毕业要求(4),关联支撑毕业要求(1)(6)(9),拆分指标点的具体描述如下。

支撑毕业要求(4): 具有较强二维和三维造型能力和设计表现能力,熟练掌握结构草图、手绘表现、三维建模、实体模型等技法。

关联毕业要求(1): 具有良好的设计职业道德和职业理想,较为丰富的人文艺术素养;

具备追求创新的态度和批判性的思维能力。

关联毕业要求（6）：具有以人为本的设计知识，掌握人机交互、人机工程、设计心理学等方法的分析和解决问题的能力。

关联毕业要求（9）具有较强的自我学习能力，有自主学习和终身学习的良好意识，不断学习与适应社会发展的需求。

（二）课程目标

1 教学目标：《造型基础 B》课程目标是培养学生掌握色彩的表现规律与方法，使学生具备运用色彩进行主观创作和表达能力，为学生在专业设计中的色彩运用打下基础。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点			
		1	4	6	9
1	掌握色彩的基本理论，引导学生从感性出发到理性思考。	◎			◎
2	掌握色彩的写实，表现，抽象的创作方法，培养概括与归纳对象的能力和主观表达能力。		●		
3	了解色彩与绘画，色彩与设计，色彩与文化的关系。	◎		◎	
4	注重发挥个体主观能动性，强调自主学习、自我学习和创新意识的培养。				●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：《造型基础 B》课程以立德树人为根本目标，培养学生具有社会责任感和国际视野，具有创新精神、实践能力以及丰富的人文艺术素养，将爱国、创新、包容、厚德的精神贯穿在教学中。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）	课程目标（√）			
		1	2	3	4
第一章 色彩概论	1.1 色彩基础理论知识▲\1.2 艺术与设计的关系▲\1.3 色彩与文化★\1.4 设计色彩发展历史★	√ √			√ √
第二章 色彩关系与规律	2.1 色彩关系与色彩规律▲\2.2 色彩的解析▲\2.3 色彩生理与心理★\2.4 色彩的感性与理性			√ √	
第三章 色彩的表现	3.1 主观与客观▲\3.2 具象、抽象与意象★ / 3.3 色彩归纳▲ / 3.4 色彩与肌理▲\3.5.色彩与空间、形态▲		√ √	√	√
第四章 色彩与设计	4.1 色彩与设计的关系▲\4.2 设计色彩与色彩构成★	√ √		√	√ √

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：本课程内容强调动手实践，以课堂讲授、案例教学、结合课堂训练、示范辅导、课外作业、课程讲评等教学环节组成。同时课题讨论、作业点评等多种教学方法根据实际教学进度灵活运用。

学习方法：学生需理解进行本课程学习的目的及意义。学习方法建议培养学生自主学习能力，包括运用互联网等新媒体文献检索、资料收集、案例分析等。在学习过程中不断探究自学，理解各章节内容的重点难点，做到课中认真听课、积极思考，课后认真复习，高质量的完成各项作业。加强自我实践管理意识以及学习效果自主检查意识，真正学会主动学习，探究学习。为未来的专业能力拓展打下坚实基础。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 色彩概论	1.1 色彩基础理论知识* 1.2 艺术与设计的关系^ 1.3 色彩与文化 1.4 设计色彩发展历史	4					4
第二章 色彩关系与规律	2.1 色彩关系与色彩规律^ 2.2 色彩的解析^ 2.3 色彩生理与心理* 2.4 色彩的感性与理性	2	10		2		14
第三章 色彩的表现	3.1 色彩关系与色彩规律 ^ 3.2 主观与客观^ 3.3 具象、抽象与意象* 3.4 色彩与肌理^	4	22		2		28
第四章 色彩与设计	4.1 色彩与设计的关系^ 4.2 色彩与空间、形态的关系	2					2
合计		12	32		4		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时成绩 30%，主要考核学生的课堂表现、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现、随堂作业情况及自主学习的能力。

考试成绩 70%，是学生学习情况的全面体现。通过综合作业训练，考察学生对课程基本概念、基本方法的掌握程度，考察学生运用设计色彩的能力和作业完成质量。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	30%	出勤、课堂表现与学习态度，自学能力对应毕业要求 (1)、(9) 的考核达成度。
考试成绩	70%	通过作业考察学生对课程基本概念、基本方法的掌握程度。考察学生运用设计色彩的能力和作业完成质量。对应毕业要求 (4)(6) 达成度的考核

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握设计色彩的表现方法及技能，具备运用色彩进行主观创作和表达的能力	基本掌握设计色彩的表现方法及技能，具备运用色彩进行主观创作和表达的能力	初步掌握设计色彩的表现方法及技能，具备运用色彩进行主观创作和表达的能力。	具备一定的色彩表现能力，主观创作和表达不够充分。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 杨杰

批准者: 刘洋

2020 年 3 月

“设计思维”课程教学大纲

英文名称: Design Thinking Training

课程编码: 1760039

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业第三学期本科生

先修课程: 造型基础、形式语言

教材及参考书:

[1] 吴学夫.设计思维训练.中国传媒大学出版社.2005年9月.

[2] 周至禹.艺术设计:思维训练教程.重庆大学出.2010年3月.

[3] 张兰.装饰与设计表现.西泠印社出版社.2006年9月.

一、课程简介

“设计思维”课程是工艺美术系第三学期本科学生的学科基础必修课程。本课程通过观察与记录能力的训练，强化拓展思维的养成及视觉表达，从而有目的、有系统地培养学生的艺术设计思维能力，使学生能够具备一定的形态构成能力；并在掌握初步表现技能的基础上，逐步提高学生工艺美术设计方面的思维能力和创新意识。本课程在培养学生设计思维的能力的同时，关联工艺美术设计理念，弘扬民族文化艺术。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程是工艺美术专业的公共基础必修课。它与雕塑基础、表现技法、纹样设计等课程共同构成工艺美术专业本科二年级第一学期的基础类必修课，旨在继工笔重彩、造型基础等课程后，进一步打牢学生的基础能力，培养学生在设计方面的思维方法。增强学生独立完成设计工作的能力，有效提高设计创思的思维效率和路径方法。为学生进入后期的工艺专业学习打下良好的基础。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

- 1: 掌握创造型思维方式的运用与初步的观念综合表达手段;
- 2: 理解对于综合信息处理及运用加工与设计理念、目标实现间的重要关系;
- 3: 增强产生创意的思考能力, 获得实现艺术设计与制作的“智力源泉”。

(二) 课程目标

1 教学目标: 为将来的工艺美术专业设计课程和课题研究提供最基本的经验和学习方向。强化学生针对某一课题自主收集、整理、归纳资料, 并以资料整理的结果为基础, 结合自身知识背景和能力技巧, 进行创意生成和挖掘设计理念的能力。为研究和创作艺术设计作品的过程中提供基本的思维方法和建立基础线索。

本课程将观察、表现、设计、表达、呈现, 完整地贯穿于课程之中, 使学生学会全方位的观察方法, 养成观察生活的良好习惯, 学会用自由方式的表现物体, 开发创造性思维, 锻炼阐述表达能力和动手实践能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况, 详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1	2	3
1	本课程包含掌握多个视角、多种维度的观察方法。	●	◎	
2	本课程要求学生掌握多种表现方法，并通过训练能达到轻松、自由的描绘事物。	◎	●	◎
3	本课程要求学生掌握运用设计元素，围绕设计原点，逐步深化设计的完整过程。	◎	●	◎
4	本课程要求学生掌握草图方案推敲、深化的思维过程。学会运用设计元素，围绕设计原点，逐步深化设计的完整过程。	◎	◎	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程旨在培养学生设计思维能力，通过观察训练、拓展性思维训练、深究性思维训练以及主题性综合思维训练等具体教学环节，引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 设计思维与工艺美术	1. 工艺美术作品案例分析 (▲) 2. 设计思维的多重显现 (▲)	√			
第二章 扩展性思维训练	1. 多视角观察方法 (▲) 2. 联想与扩展性思维 (★)	√			
第三章 深究性思维训练	1. 多维度表现方法 (▲) 2. 深究性思维 (★) ①外部→内部 ②形态→结构 ③表层→细胞 ④关注肌理		√		
第四章 综合性思维训练	1. 主题调研与寻找设计元素 (▲) 2. 设计方案拟定与阐述 (▲) 3. 二维到三维的方案呈现 (★)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：本课程是带有实践环节的理论课程，理论讲授应避免抽象地叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。课程的关键部分是理论到实践的过渡，因此，实践课题的选定尤为重要。根据设计思维的基本规律和特点，在设计表达阶段，进行针对性的课题设计。本课程要求学生在进行了设计思维理论训练的基础上可以从不同的角度去挖掘多种表达方法。工艺操作练习应注重示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。练习过程

中要鼓励创造性思维，注意挖掘学生的自主潜能。

学习方法：学生应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握基础应用方法才能得心应手；尤其是综合思维训练部分，主题调研与寻找设计元素、设计方案拟定与阐述以及二维到三维的方案呈现各个环节均需要学生进行完整的演练，并在过程中养成记录的习惯，切实地提高自我的设计思维能力，为今后的工艺美术专业课程开展打好基础。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 设计思维与 工艺美术	1. 工艺美术作品案例分析 2. 设计思维的多重显现	2					2
第二章 扩展性思维 训练	1. 多视角观察方法 2. 联想与扩展性思维	2	8		2		12
第三章 深究性思维 训练	1. 多维度表现方法 2. 深究性思维 ①外部→内部 ②形态→结构 ③表层→细胞 ④关注肌理	2	10		2		14
第四章 综合性思维 训练	1. 主题调研与寻找设计元素 2. 设计方案拟定与阐述 3. 二维到三维的方案呈现	2	16		2		20
合计		8	34		6		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%，课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握设计思维方式和多种相关运用技巧，能综合运用所学知识解决制作过程中的复杂问题。 作业选用材料、工艺运用灵活恰当，完成度高。	掌握设计思维方式和多种相关运用技巧，有运用所学知识解决制作过程中一般问题的能力，能独立运用工艺技法完成作业，作业完成度较高。	掌握设计思维方式和基本运用技巧，有运用所学知识解决制作过程中部分问题的能力，能运用基本工艺技法完成作业。	掌握设计思维课程的基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：陈亚凡

批准者：武非

2020 年 3 月

“形式语言 1”课程教学大纲

英文名称: Form Language 1

课程编号: 1711150

课程性质: 公共基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 视觉传达设计专业本科生

先修课程: 造型基础 1、造型基础 2、

使用教材及参考书:

[1] 辛华泉.《平面构成》.湖北美术出版社,2002年8月

[2]辛华泉.《色彩构成》.湖北美术出版社,2002年8月

一、课程简介

形式语言 1 包含平面构成和色彩构成。平面构成重点阐述以点、线、面为主要形式语言要素的形式构成法则和构成规律。讲述形态从具象到抽象,从常态到非常态的发生与演化过程与方法。色彩构成从光领域的色彩生成进入色彩构成的基本理论内容。包括色彩三要素;奥斯特瓦德、伊顿色环、孟塞尔色立体等。从色彩的调配技巧、色彩秩序、色彩空间配置到色彩专业性设计语言的转换尝试。介绍形式语言的构成手段在设计运用中的成功案例。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 形式语言 1 是视觉传达设计专业本科生重要的专业基础课之一,与今后的专业设计课程有着密切关系。构成理论被称作是艺术设计的奠基石,通过本课程的学习,使学生了解认识和掌握形式语言的基本法则和运用规律及处理空间形态的能力,为专业设计打下良好基础。是信息符合、标志设计、企业形象识别等课程做前期准备,是视觉传达设计专业的一门重要基础课程。

主要为毕业要求第(2)、(8)的实现提供支持。

(2) 具备强烈的服务社会意识、责任意识及创新意识。创意思维训练属于专业基础课程之一,能够培养学生解决难度较大的问题,开拓学生设计表现的技法,提升对设计与社会实践的理解。

(8) 系统掌握设计学的基础核心及本专业核心知识。包括理解知识、表达设计及其要求、使用工具,掌握有关方法、自学等能力,培养学生设计表达的能力。

对毕业要求(1)、(3)、(12)、(16)的实现有一定支撑作用。

(1) 本专业学生应拥有优良的道德品质,树立正确的世界观、人生观、价值观,自觉践行社会主义核心价值观。把知识传授与价值引领融合起来,通过设计专题式、案例式等多种教学方法,融入到所授课程的教学及学生的学习任务中。培养正确理想信念、社会责任、工匠精神、思维方法、人文修养,以及提升对“爱国、创新、包容、厚德”的北京精神的理解。

(3) 具备自觉的法律意识、诚信意识、团队合作精神;通过日常学习中的相互竞争、

相互促进、相互协助，培养团队协作能力和职业意识。

(12) 了解所学专业设计学领域的基本理论与方法并掌握一定的创新创业基础技能，掌握设计创意、表达、沟通、加工的基本方法，掌握文献检索、设计调查、数据分析等基本技能及研究报告、论文撰写基本规范。通过各种形式培养学生书面、口头与手头的表达能力。

(16) 具备制作图形、模型、方案，运用文献、数字媒体以及语言手段进行设计沟通及学术交流的能力，以及参与社会性传播、普及与应用设计知识的能力。通过各种课题培养学生的创意图形设计能力。

(二) 课程目标

1 教学目标：通过对平面形式语言的构成要素、基本规律，形式法则等的学习，掌握基本形式语言形态特征、形态与骨骼、形态与组构规律。通过色彩学基本理论的学习，使学生掌握构成画面颜色对比协调的规律运用，实现色彩的对比和谐。使学生宽泛的认识与理解平面及色彩形态的各种形式语言特征，学会用抽象的构成语言来表达平面及色彩的形式语言。提高学生对平面及色彩形态的审美与应用能力。在学习过程中要求学生学会使用基本绘制工具，提高手头表达能力，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		X2. Y1	X3. Y1	X8. Y2	X12. Y3	X16. Y3
1	了解形式语言的分类、形式语言的创意、形式语言、形式语言在设计中的应用等相关知识	●			◎	
2	从概念图形和自然图形中提取设计语言	●	◎	●	◎	◎
3	有初步的了解和应用能力	●	◎	●	◎	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，◎：表示有弱相关关系

2 育人目标：课程中加强培养优良的道德品质，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉践行社会主义核心价值观；具备强烈的服务社会意识、责任意识及创新意识；通过日常学习中的相互竞争、相互促进、相互协助，培养团队协作能力和职业意识。

三、课程教学内容

形式语言 1 以实践练习为主，结合讲授平面形态构成、色彩构成的构成要素、基本规律，形式法则等基础构成理论。实践课程内容按照从形态到色彩，从二维到三维，循序渐进的原则，对于重点反复强调和练习。

详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 平面形态构成的基本概念	掌握形态及形态的种类及形态构成要素等。理解平面构成的定义。了解平面形态构成的。教学目的、课程的基本内容	√		
第二章 形态与形态的组合及群化——形态的设计与组合	掌握基本形态的组合方式。理解基本形态群化的方式。解群化方式的灵活运用。	√	√	√
第三章 形态与骨骼的综合运用	掌握基本形态在不同骨骼中的运用。理解形态与骨骼的关系。了解形态与骨骼之间灵活多变的组合关系。		√	√
第四章 色彩基本原理	掌握色彩基础知识——色彩的产生、色彩的属性、色立体。理解色彩的混合。了解色彩的并置。		√	√
第五章 色彩的规律	掌握色调的组织结构及应用。理解色调组合的意象特征及色彩的调和与对比关系。了解色彩的空间表现。传统与现代等。案例分析。		√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法: 结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点, 采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、项目驱动、案例教学等多种教学模式与方法。课内讲授推崇研究型教学, 以知识为载体, 传授相关的思想和方法, 引导学生踏着大师们研究步伐前进。实践教学引导学生独立完成设计与实现。

学习方法: 养成探索的习惯, 特别是重视对基本理论的钻研, 在理论指导下进行实践; 可以包括讲授、研讨、小组合作、同伴教学、探究教学、项目驱动、案例教学等多种教学方法与模式。包括体现本门课程特点的学习策略、学习技巧、自主学习指导、课程延伸学习资料获取途径及信息检索方法、教学网站及学习注意事项、学习效果自我检查方法指导等内容。

五、教学环节及学时分配

1、教学环节的安排

形式语言课教学以课堂讲授、课堂训练、示范辅导、课外作业、课程讲评等教学环节组成。

1. 课堂讲授: 主要对理论部分进行讲解, 适当运用电脑图形演示等方式。
2. 课堂训练: 课堂训练每章 12——14 学时具体内容按教学计划。
3. 示范辅导: 教师课堂, 一对一解决每个学生的具体问题。
4. 课外作业: 作为课堂作业的补充, 构思草稿。
5. 课程讲评: 课程的全面总结, 教师与学生互动。
- 6 作业数量: 第一章平面形态构成的基本概念

(1) 点、线、面构成练习

要求：学会宽泛的认识与理解形态的各种特点，体会在形态的转化过程中点、线、面的相对性。同时学会使用各种工具的表现方法。

数量：3-9 个

第二章形态与形态的组合及群化——形态的设计与组合。

(2) 基本形态的组合练习

要求：通过学习基本形态的组合方法，掌握形式语言创造的基本规律。

数量：1-8 个

(3) 形态群化练习

要求：通过学习基本形态的群化的方法，掌握群化形态创造的基本规律。

数量：1-4 个

第三章形态与骨骼的综合运用

(4) 形态在骨骼中的应用练习

要求：通过对构成规律、形式法则的学习与研究，使学生基本理解形态在二维空间的构成关系。

数量：2-7 张

第四章色彩基本原理

(5) 色相环与色彩属性推移练习。

要求：了解色彩的基础理论知识，接触与体会色彩之间的内在联系。

掌握色彩属性，学习色彩要素的推移方法。

数量：1-4 张

第五章色彩的规律

(6) 色调练习

要求：掌握色彩的基本调配方法及色彩组织规律，提高色彩的审美与应用能力。

数量：1-9 组

(7) 多组色调对比调和练习

要求：利用多组色调的对比与调和体会色彩语言的形式应用

数量：1-4 组

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其他	
1	绪论和构成概念	4	8				12
2	形态组合与群化	4	8				12
3	形态骨骼综合运用	4	8				12
4	色彩基本原理	4	10				14
5	色彩的规律	4	10				14
合计		20	44				64

注：课内 12 小时的实践课程不足以完成系统的设计与实现，学生还需要用更多的课外时间。

六、考核与成绩评定

成绩评定通过平时成绩、方案草图、操作过程、完成作品等方面独立记分进行综合评定。

平时成绩：主要反应学生的课堂表现、平时的信息接受、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（含课堂测验）、作业情况。

方案草图：思维方法的确立

操作过程：理论法则的理解与应用

完成作品：视觉功能完善性与创新性

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
随堂练习	10%	课堂练习参与度及其完成质量，对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核。
方案草图	30%	思维方法的确立。对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核。
操作过程	30%	理论法则的理解与应用，对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核，同时对（1）、（3）、（12）（16）达成度的考核有一定参考价值。
完成作品	30%	视觉功能完善性与创新性，对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时成绩	学习态度认真，勤学好问，模范遵守纪律	学习态度比较认真，组织纪律较好	学习态度尚好、遵守组织纪律	学习态度一般，组织纪律较差	不满足 D 要求
作业	作品有较高的原创性，主题突出、立意新颖、形式语言表达力强、定位准确、思想性强、启发性强、视觉冲击力强、艺术表现力强。	作品主题较突出、立意新颖、能体现一定的原创意识。形式语言表达力较强、色彩和谐、定位准确、思想性强、视觉冲击力较强。	主题突出、形式语言设计关系系统一、色彩和谐、编排有序。	创意欠佳，原创性不强。色彩和谐、编排较有序。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：闫龙

批准者：

2020 年 7 月

“形式语言 2”课程教学大纲

英文名称: Form Language 2

课程编号: 1711654

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0 学时: 48

面向对象: 视觉传达设计专业本科生

先修课程: 造型基础 1、造型基础 2、形式语言 1

使用教材及参考书:

[1] 辛华泉.《立体构成》. 湖北美术出版社, 2002 年 8 月

[2] 刘汉民.《立体构成》. 清华大学出版社, 2010 年

[3] 张佳宁, 易琳.《立体构成及应用》. 清华大学出版社, 2010 年

一、课程简介

形式语言 2 阐述立体构成的概念和特征, 完成二维平面到三维立体的思维转换。学习从自然形态的观察到的立体形态的创造, 包括形态要素的分类; 半立体空间的分析与创造; 材料的分类与使用; 材料力学; 发现新材料; 材料的制作工艺; 线的立体形态特征与构成方法; 构成的视觉关系分析、视觉概念的形式法则; 面的立体形态特征与构成方法; 物体的表现性、美感与空间感; 体块的立体形态特征与构成方法等。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 形式语言 2 以形式语言 1 为基础, 是视觉传达设计专业本科生重要的专业基础课之一。相关立体形态的思维和创造将围绕专业环节的需要, 使学生了解认识和掌握形式语言的基本法则和运用规律在三维形态的空间表现。

主要为毕业要求第 (2)、(8) 的实现提供支持。

(2) 具备强烈的服务社会意识、责任意识及创新意识。创意思维训练属于专业基础课程之一, 能够培养学生解决难度较大的问题, 开拓学生设计表现的技法, 提升对设计与社会实践的理解。

(8) 系统掌握设计学的基础核心及本专业核心知识。包括理解知识、表达设计及其要求、使用工具, 掌握有关方法、自学等能力, 培养学生设计表达的能力。

对毕业要求 (1)、(3)、(12)、(16) 的实现有一定支撑作用。

(1) 本专业学生应拥有优良的道德品质, 树立正确的世界观、人生观、价值观, 自觉践行社会主义核心价值观。把知识传授与价值引领融合起来, 通过设计专题式、案例式等多种教学方法, 融入到所授课程的教学及学生的学习任务中。培养正确理想信念、社会责任、工匠精神、思维方法、人文修养, 以及提升对“爱国、创新、包容、厚德”的北京精神的理解。

(3) 具备自觉的法律意识、诚信意识、团队合作精神; 通过日常学习中的相互竞争、相互促进、相互协助, 培养团队协作能力和职业意识。

(12) 了解所学专业设计学领域的基本理论与方法并掌握一定的创新创业基础技能,

掌握设计创意、表达、沟通、加工的基本方法，掌握文献检索、设计调查、数据分析等基本技能及研究报告、论文撰写基本规范。通过各种形式培养学生书面、口头与手头的表达能力。

(16) 具备制作图形、模型、方案，运用文献、数字媒体以及语言手段进行设计沟通及学术交流的能力，以及参与社会性传播、普及与应用设计知识的能力。通过各种课题培养学生的创意形式语言图形设计能力。

(二) 课程目标

1 教学目标：发掘学生的想象力，特别是立体空间形态的创造力是本课程终极目标。如何突破固有的惯性二维思维，让参与者在其作品不断完善的过程中，追求空间、时间的延续性，达成时空无限联想，实现时空观念的形态表达。详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		X2. Y1	X3. Y1	X8. Y2	X12. Y3	X16. Y3
1	了解形式语言的分类、形式语言的创意、形式语言、形式语言在设计中的应用等相关知识	●			◎	
2	从概念图形和自然图形中提取设计语言	●	◎	●	◎	◎
3	有初步的了解和应用能力	●	◎	●	◎	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，◎：表示有弱相关关系

2 育人目标：课程中加强培养优良的道德品质，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉践行社会主义核心价值观；具备强烈的服务社会意识、责任意识及创新意识；通过日常学习中的相互竞争、相互促进、相互协助，培养团队协作能力和职业意识。

三、课程教学内容

形式语言 2 以实践练习为主，结合讲授平面形态构成、色彩构成的构成要素、基本规律，形式法则等基础构成理论。实践课程内容按照从形态到色彩，从二维到三维，循序渐进的原则，对于重点反复强调和练习。

形式语言教学的重点：培养学生完成由二维平面形态到三维立体的思维转换是教学的重点。

难点：深入理解由二维平面形态到三维立体的思维转换，并将形式语言表述的规律与法则灵活运用在三维形态中是教学的难点。详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 立体形态构成的基本概念	掌握形态的三维度视角和三大型材特征，理解形态基本组合原理，了解形态与空间关系	√		
第二章 形态与形态的组合及群化——形态的设计与组合	掌握立体形态构成的逻辑思维，理解形态表现的来源方法，了解空间形态的完整性。传统与现代等。案例分析。	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法: 结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点,采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、项目驱动、案例教学等多种教学模式与方法。课内讲授推崇研究型教学,以知识为载体,传授相关的思想和方法,引导学生踏着大师们研究步伐前进。实践教学引导学生独立完成设计与实现。

学习方法: 养成探索的习惯,特别是重视对基本理论的钻研,在理论指导下进行实践;可以包括讲授、研讨、小组合作、同伴教学、探究教学、项目驱动、案例教学等多种教学方法与模式。包括体现本门课程特点的学习策略、学习技巧、自主学习指导、课程延伸学习资料获取途径及信息检索方法、教学网站及学习注意事项、学习效果自我检查方法指导等内容。

五、教学环节及学时分配

形式语言课教学以课堂讲授、课堂训练、示范辅导、课外作业、课程讲评等教学环节组成。

1. 课堂讲授: 主要对理论部分进行讲解,适当运用电脑图形演示等方式。
2. 课堂训练: 课堂训练每章约 16 学时,具体内容按教学计划。
3. 示范辅导: 教师课堂,一对一解决每个学生的具体问题。
4. 课外作业: 作为课堂作业的补充,构思草稿。
5. 课程讲评: 课程的全面总结,教师与学生互动。
6. 作业数量

第一章平面形态构成的基本概念

要求: 掌握面材加工表现特点,强调平面到立体形态转化

数量: 1-2 组

第二章形态与形态的组合及群化——形态的设计与组合

要求: 利用加、减法创造新形态,注意形态内、外力的形态语言运用

数量: 1-2 组

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其他	
1	绪论和构成概念	8	16				24
2	形态组合与群化	8	16				24
合计		16	32				48

注: 课内 12 小时的实践课程不足以完成系统的设计与实现,学生还需要用更多的课外时间。

六、考核与成绩评定

成绩评定通过平时成绩、方案草图、操作过程、完成作品等方面独立记分进行综合评定。

平时成绩：主要反应学生的课堂表现、平时的信息接受、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（含课堂测验）、作业情况。

方案草图：思维方法的确立

操作过程：理论法则的理解与应用

完成作品：视觉功能完善性与创新性

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
随堂练习	10%	课堂练习参与度及其完成质量，对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核。
方案草图	30%	思维方法的确立。对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核。
操作过程	30%	理论法则的理解与应用，对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核，同时对（1）、（3）、（12）（16）达成度的考核有一定参考价值。
完成作品	30%	视觉功能完善性与创新性，对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时成绩	学习态度认真，勤学好问，模范遵守纪律	学习态度比较认真，组织纪律较好	学习态度尚好、遵守组织纪律	学习态度一般，组织纪律较差	不满足 D 要求
作业	作品有较高的原创性，主题突出、立意新颖、形式语言表达力强、定位准确、思想性强、启发性强、视觉冲击力强、艺术表现力强。	作品主题较突出、立意新颖、能体现一定的原创意识。形式语言表达能力、结构和谐、定位准确、思想性强、视觉冲击力较强。	主题突出、形式语言设计关系统一、结构和谐有序。	创意欠佳，原创性不强。结构和谐有序。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：闫龙

批准者：

2020 年 7 月

“图案”课程教学大纲

英文名称:

课程编码: 1760040

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 设计学专业一年级学生

先修课程: 无

[1]雷圭元 著 杨成寅、林文霞记录整理.《雷圭元论图案艺术》.浙江美术学院出版社,1992年

[2]廖延彦 编 《雷圭元文集》.山东美术出版社.2011年3月

一、课程简介

本课程从中国传统图案的赏析开始,讲述传统图案的基本特征,选取具有代表性、典型性的彩陶图案、青铜图案、漆器图案、汉代画像石画像砖图案、敦煌图案、瓷器图案、丝织绣图案纹样等内容,作为介绍重点。了解纹样发展的多样性,体会传统构图方式、造型方法及色彩的运用,理解图案的形式美法则,进而学习图案的构成规律。并通过练习逐步掌握单独纹样、适合纹样、二方连续等基本构成方法。让学生在探究式的学习中感悟到中国图案纹样的造型方法是以朴素、单纯、富有生趣的一种独特的形式来表达的,从而使学生在今后的设计领域和艺术创作中为传统图案纹样运用提供更大的空间。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

图案课程是为设计学专业本科生开设的公共基础必修课程。

课程的设置以“优良的道德品质、宽厚的设计学基础知识”为目标内容,本课程从传统纹讲解、临摹开始,了解中国博大精深的传统文化,培养学生民族自信力,同时通过课程的学习,可以获得较为宽厚的设计学基础知识,丰富的人文学科知识和艺术修养,以便提高学生的审美能力。

(二) 课程目标

1 教学目标:

图案课程的学习有以下教学目标,一是对传统图案的学习,了解传统图案纹样的基本特征、传统构图方式、造型方法及色彩的运用;二是学生要了解图案的基本特点,掌握图案构成中单独纹样、适合纹样、二方连续等的基本构成方法。

本课程支撑毕业要求 1、3、9

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1	3	9
1	图案课程的概述,基本内容和应用	⊙	●	⊙
2	中国传统图案的学习与临摹	⊙	●	
3	图案构成的基本方法	⊙	●	
4	图案色彩的学习与应用	⊙		

注：●：表示有强相关关系，⊙：表示有一般相关关系，⊖：表示有弱相关关系

2 育人目标：

几千年中国传统装饰图案的发展，是一个漫长的过程，其内容浩瀚无边。本课程选取介绍的传统图案的一些重点内容，强化学生对历史纹样连贯性的认知；在弘扬祖国的优秀传统文化的同时，使学生对传统图案纹样的发生、发展有一个较为全面的认识和理解，以便吸取历史的智慧。临摹传统图案纹样不是简单地抄袭，它有着很强的责任感。这个责任体现在对传统图案的认知态度上，体现在对传统文化的认识水平上，体现在文化的传承责任上。因而教导学生从临摹中学习、体会传统图案纹样的精髓，而不只是流于表面，这是教学中一项重要的内容。

三、课程教学内容

课程教学内容有四章节，对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 “图案”的定义与应用	图案的基本内容和应用	(√)			
第二章 中国传统图案的介绍	介绍中国传统图案，重点各个历史时期的图案纹样的特点▲。在弘扬祖国的优秀文化的同时，使学生对传统图案纹样的发生、发展有一个较为全面的认识和理解，以便吸取历史的智慧。	(√)	(√)	(√)	(√)
第三章图案构成方法	单独纹样、适合纹样、二方连续的构成方法▲★。从临摹中学习、体会图案的构成方法，了解传统图案纹样的精髓。		(√)	(√)	(√)
第四章图案色彩	图案的色彩▲	(√)			(√)

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：结合图案课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、小组研讨、探究教学、案例教学等多种教学模式与方法。在教学中临摹传统图案纹样，教导学生从临摹中学习、体会传统图案纹样的精髓，逐步掌握图案的构成方法。图案课程在纹样设计基础教学中，了解知识点，在此基础之上，通过感性与理性有机结合的实践性教

学，同时，积极引导启发学生对基本的形式法则、传统构图方式、造型方法、色彩运用等相关专业知识的学习。

学习方法：图案课程是学科基础必修课，课程从中国传统图案的赏析开始，讲述传统图案的基本特征，学生在学习时可以利用刻下时间到图书馆借阅资料，参观博物馆的相关展品，要深入观察，了解图案、造型的关系，进一步加深对传统文化的了解和学习；对图案形式法则、构成方式上应多加以练习。

五、教学环节及学时分配

在图案课程教学环节中分为四个章节，具体内容及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 “图案”的定义与应用	图案的基本内容 and 应用	2					2
第二章 中国传统图案的介绍	介绍中国传统图案，各重点历史时期的图案纹样的特点	10			2	8	20
第三章图案构成方法	单独纹样、适合纹样、二方连续的构成方法	12			2	4	18
第四章图案色彩	图案的色彩关系	4				4	8
合计		28			4	16	48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时作业成绩和其它两部分。

成绩评定 100%（平时作业 95%，其它 5%）。

平时成绩中作业成绩占 95%，主要是课堂作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力；其它 5%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现，如课堂互动等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时作业成绩	95%	能够完成课程传统图案临摹、图案基本构成方法等目标，使学生具有较为深厚的人文底蕴、良好的艺术素养，支撑毕业 1、3、9 部分中的要求。
考勤	5%	考勤情况。支撑毕业要求 1

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	能够较为全面掌握教学内容	较好的掌握教学内容	能够掌握教学内容	基本掌握教学内容	不满足 D 要求
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试					不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 武梅

批准者: 张鹏

2020 年 7 月

设计史课程教学大纲

英文名称: Design History

课程编码: 1711132

课程性质: 专业限选课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 艺术设计专业本科生

先修课程: 无

使用教材及参考书:

[1] 《世界设计史》.王受之. 中国青年出版社. 2002.9.1

[2] 《平面设计简史》扈秀丽编..北京理工大学出版社, 2009.

[3] 《西方现代艺术设计简史》郑立君等著 上海人民美术出版社, 2005.

[4] 《视觉与眼睛:图画再现心理学的再研究》E.H.贡布里希 (E.H.Gombrich)(作者), 范景中(译者),杨思梁(译者),徐一维(译者). 广西美术出版社 .2013.7.1.

一、课程简介

本课程是艺术设计学院本科生开设的公共基础理论课程。本课程的任务是在学生进入学科的初级阶段提高专业理论认知与评价能力,提高专业素质,夯实专业基础知识储备。教学内容重点是设计的学科定位及设计发展历史中的重点事件、人物、风格及作品等内容,学生学习期间领会设计概念来源与近百年设计发展历史,以工业革命后的设计风格演变为基础内容,难点是设计与市场、设计与环境、设计与文化、设计教育、设计的发展趋势等,增加学生进入学科前的专业理解程度,达到提升未来设计发展潜力的深度目的。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课与后续基础与专业课课程有着紧密的联系,是在学习必须开设的理论课程,为设计专业的学习与创作实践打好基础。

本课程主要支撑毕业要求:

1. 热爱国家,拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治立场和方向,坚持马克思主义理论方法,坚持正确舆论方向,自觉践行社会主义核心价值观;

2. 具备强烈的服务社会意识、责任意识及创新意识,具备自觉的法律意识、诚信意识和团队合作精神,具有开阔的国际视野和敏锐的时代意识;

3. 有良好的表达能力、沟通能力以及协同能力;

4. 有较高的人文素养、审美能力和严谨务实的科学作风;

5. 系统掌握设计学的基础核心知识;

6. 了解设计学研究对象的基本特性和国内外设计学界最重要的理论前沿、研究动态,以及设计学基本研究方法;

7. 能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识设计问题,具备一定的哲学思辨能力和文学素养;

8. 了解所学设计学专业领域的基本理论与方法,掌握设计创意、表达、沟通、加工的

基本方法，掌握文献检索、设计调查、数据分析等基本技能及研究报告、论文撰写基本规范；

9. 具备设计沟通及学术交流的能力，以及参与社会性传播、普及与应用设计知识的能力；

10. 了解中国及世界各国设计发展史及相应的社会历史文脉，具备研究问题形成较高质量文本的专业写作能力。

(二) 课程目标

1 教学目标：

1) 通过本课的学习旨在使学生掌握设计与市场、设计与环境、设计与文化、设计教育多学科整合的观点，

2) 通过本课的学习使学生掌握对设计作品、设计风格、设计师、设计发展的理解、并做全面透彻的阐释。

3) 通过本课的学习旨在使学生掌握设计历史的基本理论知识，具备一定的专业阅读与写作能力，开拓设计创作思维，提升对设计学基本概念的理解。

4) 通过本课的学习使学生掌握专业写作的基本要求

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	让学生对设计的理解融合设计与市场、设计与环境、设计与文化、设计教育多学科整合的观点	●	●	●	◎	◎	◎				
2	对设计作品、设计风格、设计师、设计发展作了独到、全面、透彻的阐释		◎	●	●	●	●				
3	通过本课的学习旨在使学生掌握设计历史的基本理论知识，具备一定的专业阅读与写作能力，开拓设计创作思维，提升对设计学基本概念的理解。				◎	◎	◎	●	●	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：课程以立德树人为根本目标，培养学生具有专业理论素养和基础认识，具备设计学科基础素质。同时让学生意识到理论指导的重要性，对专业文本有基础认识，具备基本跨学科学习能力。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 设计基础概念	1.1 理解设计学★ 1.2 设计定义与范畴▲	√		√	
第二章 英国工艺美术运动	2.1 工艺美术运动的背景▲ 2.2 工艺美术运动的发生发展		√		√
第三章 新艺术运动	3.1 新艺术运动背景/3.2 各国表现/ 3.3 新艺术影响	√			√
第四章 装饰主义	4.1 装饰主义内涵★/4.2 装饰主义运动发生及影响			√	
第五章 现代主义	5.1 现代主义内涵★/5.2 现代主义运动发生及影响				
第六章 国际主义	6.1 国际主义内涵★/6.2 国际主义运动发生及影响				
第七章 后现代主义	7.1 后现代主义内涵★/7.2 后现代主义运动发生及影响				
第八章 低碳设计的未来	8.1 低碳设计定义★/8.2 低碳设计的未来				

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：结合课程内容以及学生学习特点，采取包括课堂讲授使学生掌握基本概念和方法，积极探究与项目驱动式教学使学生将理论知识与实际项目结合，线上与线下混合模式拓展学生的知识储备与自学能力等多种教学方法。

学习方法：学生需理解进行本课程学习的目的及意义。学习方法主要包括文献检索法、资料收集法、案例分析法等，在学习过程中不断探究自学，理解各章节内容的重点难点，做到课中认真听课、积极思考，课后认真复习，高质量的完成各项作业。学生需仔细研读教材，适当选读参考书的相关内容，掌握分析、解决问题的逻辑和方法，熟练掌握各种设计技能等。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 设计基础概念	1.1 理解设计学* 1.2 设计定义与范畴▲	4					4
第二章 英国工艺美术运动	2.1 工艺美术运动的背景▲ 2.2 工艺美术运动的发生发展	4					4
第三章 新艺术运动	3.1 新艺术运动背景/3.2 各国表现/ 3.3 新艺术影响	4					4
第四章 装饰主义	4.1 装饰主义内涵*/4.2 装饰主义运动发生及影响	4					4
第五章 现代主义	5.1 现代主义内涵*/5.2 现代主义运动发生及影响	4					4
第六章 国际主义	6.1 国际主义内涵*/6.2 国际主义运动发生及影响	4					4
第七章 后现代主义	7.1 后现代主义内涵*/7.2 后现代主义运动发生及影响	4					4
第八章 低碳设计的未来	8.1 低碳设计定义*/8.2 低碳设计的未来	4					4
合计		32					32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时成绩 30%（习题作业等 25%，其它 5%）。平时成绩中的其它 5%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现等；习题作业等的 25%主要是随堂作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

期末成绩 70%为对学生掌握课程内容的全面检验。通过考试，强调考查学生对本课程基础知识的理解，同时具备简单地专业文献阅读与基本文献判断能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	30%	相关作业的完成质量、课堂表现与学习态度，对应毕业要求 (1) (2)、(3) (4) (6)、的考核达成度。
期末成绩	70%	(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考试方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时成绩和考试成绩	平时成绩优异，考试成绩失分率低于 10%	平时成绩优异，考试成绩失分率低于 20%	平时成绩合格，考试成绩失分率低于 30%	平时成绩合格，考试成绩失分率低于 40%	不满足基本教学与考试要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：扈秀丽

批准者：

2020 年 7 月

中国工艺美术史课程教学大纲

英文名称: History of Chinese Arts and Crafts

课程编码: 1760041

课程性质: 公共基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 设计类本科生

先修课程: 无

教材及参考书: (注: 一般须有近3年的优质教材及参考书)

[1] 田自秉, 中国工艺美术史, 东方出版社, 2010年4月

[2] 尚刚, 中国工艺美术史新编, 高等教育出版社, 2007年2月

一、课程简介

中国工艺美术史是艺术设计学院(部)为设计类专业本科生开设的学科基础必修课程类型。本课程的任务是依托大量的文献史料和相关图片,在介绍各历史时期各工艺类别代表性作品的同时,对相关的工艺技法进行解读,从而进一步梳理中国文化的发展脉络和审美的变迁,做到古物新知。教学内容重点:较为全面的对我国不同时期工艺美术的背景、发展、成就、艺术风格进行介绍,明晰各工艺美术类别的发展进程,对我国在造物中的优秀传统文化有认知。教学内容的难点:让学生对不同时代不同造物有对应性的审美,从而对中国工艺美术品具备一定的鉴赏能力和批评能力,并可以对工艺美术作品做出深入有效的分析认识,为日后的设计实践积累素材。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 写明本课程在人才培养体系中的地位和作用。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

1.10:

1) 热爱国家,拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治立场和方向,坚持马克思主义理论方法,坚持正确舆论方向,自觉践行社会主义核心价值观;

10) 了解中国及世界各国设计发展史及相应的社会历史文脉,具备研究问题形成较高质量文本的专业写作能力。

在了解中国工艺美术悠久历史的演进脉络和辉煌成就的同时,领会中华民族的文化传统和优秀智慧,充分加强文化自信,激发爱国热情;并在学习中领会中国工艺美术中技艺和传承的重要性,在坚定现代设计实践中弘扬中华优秀传统文化的同时坚定对华夏民族文化传承的信念。

4.8:

4) 有较高的人文素养、审美能力和严谨务实的科学作风;

8) 了解所学专业设计学领域的基本理论与方法,掌握设计创意、表达、沟通、加工的基本方法,掌握文献检索、设计调查、数据分析等基本技能及研究报告、论文撰写基本规范;

充分认识中国工艺美术各类别特征特性及发展逻辑关系的同时，提高人文素养和专业审美能力；并掌握中国工艺美术各类别不同的创意、表达以及加工中的基本方法，为设计实践提供理论依据和有益的素材补充。

5.7:

5) 系统掌握设计学的基础核心知识；

7) 能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识设计问题，具备一定的哲学思辨能力和文学素养；

作为设计学专业的专业素养，认识并理解中国工艺美术史中的代表性作品，并可以有效识读典型性的中国文化元素，并在相关背景的介绍中形成一定的哲学思辨能力，便于在各种形式的创意与实践中的得以运用，完成创新性转换。

(二) 课程目标

1 教学目标：写明课程拟达到的课程目标，指明学生需要掌握的知识、素质与能力及应达到的水平，本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1.10	4.8	5.7
1	对中国工艺美术的发展脉络、风格演变有基本性的了解，并能体会作为工艺美术所特有的文化和技艺传承	●	●	◎
2	掌握各历史时期各类工艺美术作品及其流变，对与之相关的文化及审美现象有所认识	●	●	●
3	通过对典型性和代表性作品的分析，明晰其创意表达的基本方法，能有效识读典型性的中国文化元素	◎	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：写明课程对培养学生的理想信念、家国情怀、民族自信、责任担当、职业素养、行为规范等育人元素，寓价值观引导于知识传授之中。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)					
		1	4	5	7	8	10
第一章绪论	什么是工艺美术▲、学习中国工艺美术史的意义▲	√		√	√		√
第二章原始时期工艺美术	概述、石器玉器骨器▲、制陶工艺▲★、其它工艺	√	√	√	√	√	√
第三章夏商西周时期的工艺美术	概述、青铜工艺▲★、玉石工艺▲、陶瓷工艺、其它工艺	√	√	√	√	√	√

第四章春秋战国时期工艺美术	概述、青铜工艺 ^{▲▲} 、漆器工艺 ^{▲▲} 、陶瓷工艺、玉石工艺、染织工艺 ^{▲▲}	√	√	√	√	√	√
第五章秦汉工艺美术	概述、青铜工艺、陶瓷工艺 ^{▲▲} 、玉石工艺 [*] 、漆器工艺 ^{▲▲} 、染织工艺 ^{▲▲}	√	√	√	√	√	√
第六章魏晋南北朝工艺美术	概述、陶瓷工艺 ^{▲▲} 、织绣工艺 ^{▲▲} 、金属工艺 [▲] 、漆器工艺	√	√	√	√	√	√
第七章隋唐工艺美术	概述、陶瓷工艺 ^{▲▲} 、染织工艺 ^{▲▲} 、金属工艺 ^{▲▲} 、漆器工艺、家具工艺 [*] 、石雕工艺及其他 [*]	√	√	√	√	√	√
第八章五代宋辽金时期的工艺美术	概述、陶瓷工艺 ^{▲▲} 、纺织印染 ^{▲▲} 、金属工艺 [▲] 、漆器工艺 ^{▲▲} 、雕刻工艺及其他	√	√	√	√	√	√
第九章元代工艺美术	概述、陶瓷工艺 [▲] 、染织工艺 ^{▲▲} 、漆器工艺、金属及玉雕工艺 ^{▲▲}	√	√	√	√	√	√
第十章明代工艺美术	概述、陶瓷工艺 [▲] 、染织织绣工艺 ^{▲▲} 、漆器工艺 [▲] 、金属工艺、玉竹牙雕工艺、家具工艺 ^{▲▲}	√	√	√	√	√	√
第十一章清代工艺美术	陶瓷工艺 ^{▲▲} 、染织织绣工艺 ^{▲▲} 、漆器工艺、玉雕工艺、其他工艺 ^{▲▲}	√	√	√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：利用多媒体等教学手段，整个教学配以大量图片和部分视频，以课堂讲授为主，对重点作品进行分析、讲解和比较。课上给出学生参考书目，并会有随堂讨论、随堂测验。

学习方法：根据课程及学生学习特点，给出学习该门课程的指导和建议。可以包括体现本课程特点的学习策略、学习技巧、自主学习指导、课程延伸学习资料获取途径及信息检索方法、教学网站及学习注意事项、学习效果自我检查方法指导等内容。

学生上课听讲，认真做好笔记。对课程中涉及的代表作品、工艺技法、文化现象及美学原理在课后要根据课程中提供的参考书目进行拓展学习，并按时完成作业和课堂测验。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章绪论	什么是工艺美术 [▲] 、学习中国工艺美术史的意义 [▲]	1					1
第二章原始时期工艺美术	概述、石器玉器骨器 [▲] 、制陶工艺 ^{▲▲} 、其它工艺	2					2
第三章夏商西周时期的工艺美术	概述、青铜工艺 ^{▲▲} 、玉石工艺 [▲] 、陶瓷工艺、其它工艺	2	1				3

第四章春秋战国时期工艺美术	概述、青铜工艺 ^{▲▲} 、漆器工艺 ^{▲▲} 、陶瓷工艺、玉石工艺、染织工艺 ^{▲▲}	2					2
第五章秦汉工艺美术	概述、青铜工艺、陶瓷工艺 [▲] 、玉石工艺 [*] 、漆器工艺 [▲] 、染织工艺 ^{▲▲}	3			1		4
第六章魏晋南北朝工艺美术	概述、陶瓷工艺 ^{▲▲} 、织绣工艺 ^{▲▲} 、金属工艺 [▲] 、漆器工艺	2					2
第七章隋唐工艺美术	概述、陶瓷工艺 ^{▲▲} 、染织工艺 ^{▲▲} 、金属工艺 ^{▲▲} 、漆器工艺、家具工艺 [*] 、石雕工艺及其他 [*]	3	1				4
第八章五代宋辽金时期的工艺美术	概述、陶瓷工艺 ^{▲▲} 、纺织印染 ^{▲▲} 、金属工艺 [▲] 、漆器工艺 ^{▲▲} 、雕刻工艺及其他	5			1		6
第九章元代工艺美术	概述、陶瓷工艺 [▲] 、染织工艺 ^{▲▲} 、漆器工艺、金属及玉雕工艺 ^{▲▲}	2					2
第十章明代工艺美术	概述、陶瓷工艺 [▲] 、染织织绣工艺 ^{▲▲} 、漆器工艺 ^{▲▲} 、金属工艺、玉竹牙雕工艺、家具工艺 ^{▲▲}	2					2
第十一章清代工艺美术	陶瓷工艺 ^{▲▲} 、染织织绣工艺 [▲] 、漆器工艺、玉雕工艺、其他工艺 ^{▲▲}	2					2
	复习	2					2
合计		28	2		2		32

六、考核与成绩评定

本课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。40%的平时成绩与60%的期末成绩相加之和为此课程的总评成绩。

平时成绩40%（课堂习题30%，课堂表现、讨论及出勤10%），闭卷考试成绩60%。

平时成绩中的其它10%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂讨论、课堂互动等；作业等的30%主要是课堂作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考试成绩60%是对学生学习情况的全面检验，以闭卷考试形式进行。强调考核学生对本课程的基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，以及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	40%	中国工艺美术的发展脉络及风格演变，代表性作品的创思、技艺及文化特性；1、4、5、7、8、10
考试成绩	60%	中国工艺美术各历史时期各类门类的流变，代表作品及其相关的社会文化及审美现象；1、4、5、7、8、10

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	有较扎实的理论 and 基础知识能够有效、合逻辑的进行运用	准确运用理论和基础知识，且具备一定逻辑关系	可以部分准确的运用理论和基础知识	可以运用理论和基础知识	不满足 D 要求
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试	对基础知识有相当量的掌握，并能与专业理论一起合理运用，解决相对复杂的问题	对基础知识和理论有一定的掌握，并可以用来解决相对复杂的问题	对基础知识和理论掌握有不足，知道一定的解决相对复杂问题的方法	对基础知识和理论掌握有明显缺陷，对复杂性问题只能部分性解决	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：徐爽

批准者：XXX

2020 年 3 月

“设计技术”课程教学大纲

英文名称: Design technology

课程编码: 1760042

课程性质: 公共基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 设计类专业本科一年级学生

先修课程: 思想道德修养与法律基础、造型基础

教材及参考书:

[1]安德鲁·福克纳.《Adobe Photoshop CC 2019 经典教程》.人民邮电出版社, 2019 年 12 月

[2]赵飒飒.《中文版 Illustrator 商业案例项目设计完全解析》.清华大学出版社, 2019 年 9 月

一、课程简介

该课程是计算机辅助设计课程,学生需配备个人电脑。课堂教学是育人主渠道,培养学生立足时代、扎根人民、深入生活,并树立正确艺术观和创作观。讲解平面领域数字表现基本方法与技巧,熟悉计算机辅助设计流程。教学中以代表性设计案例作为切入点,讲授与实践相结合,旨在让学生能够利用现代设计方法表达设计诉求,为后续课程奠定扎实基础。教学中坚持以美育人、以美化人,积极弘扬中华美育精神,引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化,全面提高学生审美和人文素养,增强文化自信。

教学内容的重点:运用数字化工具进行艺术造型设计、色彩表现、版式设计等方法。

教学内容的难点:学生如何针对自身专业所需,将数字化工具配合相关专业灵活运用。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 写明本课程在人才培养体系中的地位和作用。

本课程是艺术设计学院本科生学科基础必修课,对学生的职业能力培养和职业素质养成起到重要的基础作用,课程内容是后续各专业方向设计课程进行创作设计数字化表现的直接手段。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1.Y1: 具有正确的人生观、价值观与世界观,在创作中能够自觉践行社会主义核心价值观,传播社会正能量,增强文化自信;

X2.Y2: 具有良好的法制意识、道德修养、人文素养、艺术修养与终身学习的意识;

X3.Y3: 具备良好的敬业精神、协作精神、创新意识和国际视野;

X4.Y4: 身心健康,通过教育部规定的《国家学生体质健康标准》测试;

X5.Y5: 掌握艺术、人文社会科学及信息技术基础知识,具备跨人文、艺术与科学领域的复合知识结构

(二) **课程目标**

1 教学目标: 写明课程拟达到的课程目标,指明学生需要掌握的知识、素质与能力及应达到的水平,本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

正确的思想、道德、政治和人文观念是设计学专业人才最应具备的基本素质中关键的一部分。因此“设计技术”课程教学内容既要符合市场的人才需求,更要在思想理念上着

重加强引导，通过丰富教学内容，科学安排内容间的联系，构建全新的框架体系，在无形中培养有思想、有文化内涵和创作深度的专业人才。

通过本课程的学习，学生能够掌握平面设计领域数字表现的方法及技巧，熟悉平面设计中数字表现的处理流程，以实现学生能较熟练运用数字表现手段如 PhotoShop、Illustrator 等进行设计创作，并培养学生专业相关的表达能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		X1. Y1	X2. Y2	X3. Y3	X4. Y4	X5. Y5
1	具有正确的人生观、价值观与世界观，在创作中能够自觉践行社会主义核心价值观，传播正能量，增强文化自信	●				
2	具有良好的法制意识、道德修养、人文素养、艺术修养与终身学习的意识		●			
3	具备良好的敬业精神、协作精神、创新意识和国际视野			●		
4	身心健康，通过教育部规定的《国家学生体质健康标准》测试				●	
5	掌握艺术、人文社会科学及信息技术基础知识，具备跨人文、艺术与科学领域的复合知识结构					●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：写明课程对培养学生的理想信念、家国情怀、民族自信、责任担当、职业素养、行为规范等育人元素，寓价值观引导于知识传授之中。

充分发挥课堂教学的主渠道作用，将理想信念、家国情怀、民族自信、责任担当、职业素养、行为规范等落实到课程教学目标，融入到教育教学全过程。联系学生生活实际，挖掘课程思想内涵，讲授专业知识的同时，任课教师要将正能量、正确的价值观结合专业理论和实践案例传授给学生。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 引论	思政教育的重要性，正能量、正确价值观思维是艺术类学生创作的指路明灯。 教学目的、课程的基本内容、数字表现的发展、基本术语、了解“数字表现”的开发背景与利用。 ▲重点：思政融入课堂教学的意义、教学目的、课程基本内容、数字表现的发展； ★难点：数字表现的实践。	√	√	

第二章 平面领域 数字化表 现概述	思政教育在“设计艺术创作”中的市场表现分析。 综合讲解平面数字化领域常用的设计技术，及其现状和未来数字化 发展趋势。 ▲重点：平面数字化领域常用设计技术； *难点：未来数字化发展趋势。	√	√	
第三章 数字表现 方法在像 素图形领 域的应用	以解析像素图形属性及应用领域作为切入点，讲授文件的建立、图 像色彩模式分析、选区的合理构建及创建技巧、数字表现中图像调 整的运用技巧、图层的合理设置、画笔和钢笔的使用方法及技巧分 析、滤镜的综合运用、路径的应用等。 ▲重点：结合“思政教育”讲授数字表现中图像调整的运用，画笔和钢 笔的使用方法及技巧分析； *难点：较熟练地将所学知识综合运用到数字表现实践创作，运用画 笔、钢笔勾绘角色并为角色添加适合的色彩等。	√	√	
第四章 数字表现 方法在矢 量图形领 域的应用	以解析矢量图形的属性、特点及应用领域作为切入点，讲授印刷中 的常规知识及注意事项、文件的建立、画笔和钢笔的使用方法及技 巧分析、色彩添加的方法、混合的应用、渐变效果的处理、剪贴蒙 版的运用、偏移路径的处理等。 ▲重点：结合“思政教育”案例讲授印刷中的常规知识及注意事项、蒙 版的运用； *难点：有效的将像素图形的处理方法与矢量图形的处理结合进行数 字化创作表现。	√	√	

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、项目驱动、案例教学、线上、线上线下混合等多种教学模式与方法。课堂教学首先要使学生掌握相关基本概念、基本理论和基本方法。课堂讲授中通过案例让学生能够对基本概念和理论有更深入的理解，使之有能力将它们应用到一些问题的处理中。要注意对其中的一些基本方法的核心思想的分析，使学生能够掌握其关键。

学习方法：课堂教学中积极培养学生的探索习惯，特别重视对基本理论知识的钻研，在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，归纳和提取基本特性，培养适合自己的数字表现手段。明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读辅导书籍，适当选读参考书的相关内容，从系统实现的角度，深入理解概念，掌握方法的精髓和核心思想。积极参案例实践，在实践中加深对原理的理解。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合 计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 引论	思政教育的重要性，正能量、正确价值观思维是艺术类学生创作的指路明灯。 教学目的、课程的基本内容、数字表现的发展、基本术语、了解“数字表现”的开发背景与利用。	3					3
第二章 平面领域 数字化表现概述	思政教育在“设计艺术创作”中的市场表现分析。 综合讲解平面数字化领域常用的设计技术，及其现状和未来数字化发展趋势。	2					2
第三章 数字表现方法在像素图形领域的应用	结合“思政教育”案例，以解析像素图形属性及应用领域作为切入点，讲授文件的建立、图像色彩模式分析、选区的合理构建及创建技巧、数字表现中图像调整的运用技巧、图层的合理设置、画笔和钢笔的使用方法及技巧分析、滤镜的综合运用、路径的应用等。	9		5			14
第四章 数字表现方法在矢量图形领域的应用	结合“思政教育”案例，以解析矢量图形的属性、特点及应用领域作为切入点，讲授印刷中的常规知识及注意事项、文件的建立、画笔和钢笔的使用方法及技巧分析、色彩添加的方法、混合的应用、渐变效果的处理、剪贴蒙版的运用、偏移路径的处理等。	9		4			13
合计		23		9			32

六、考核与成绩评定

平时成绩 30%：主要反映学生在日常课堂教学中的思政认识、课堂表现、平时的信息接受、自我约束能力等。

成绩评定的主要依据包括：思政表现、课程出勤情况、课堂基本表现、听课情况等。

课堂练习成绩 30%：课堂教学中分阶段地对学生进行测试讲评，有利于学生对知识的深入理解和掌握，该成绩主要反映学生对最近刚学习的知识理解情况；

主题作业成绩 40%：这个成绩是对学生的全面检验，主要反映学生对本门课程的理解及对知识的掌握情况，更具体的说是对融入“思政教育”的数字表现方法的运用熟练程度。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	30%	思政表现、课程出勤情况、课堂基本表现、听课情况等。
考试成绩	70%	课堂练习成绩 30%、主题作业 2 成绩 40%

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	优	良	中	一般	不满足 D 要求
研讨	优	良	中	一般	不满足 D 要求
实验	优	良	中	一般	不满足 D 要求
考试	优	良	中	一般	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 周宏伟

批准者: 张岩

2020 年 3 月

“速写”课程教学大纲

英文名称: Sketch

课程编码: 1790134

课程性质: 公共基础必修课

学分: 1.0

学时: 16

面向对象: 设计类专业本科一年级学生

先修课程: 新生研讨课、造型基础 A、造型基础 B、设计基础 A、设计基础 B 等课程

教材及参考书:

[1] 乔治伯里曼 《伯里曼人体结构教学》 广西美术出版社 2008 年出版

[2] 菲尔梅咨格 《绘画透视基础》 上海人民美术出版社 2001 年出版

[3] 路易斯 《艺用人体运动解剖》 上海人民美术出版社 2014 年出版

一、课程简介

课程是艺术设计专业的公共基础必修课，它是艺术设计专业学习的前提。

速写是为了培养我们敏锐地观察能力，善于捕捉生活中美好的瞬间。培养我们的绘画概括能力，使我们在短时间内能够准确表现出对象的特征。速写能为我们的创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美作品，能提高我们对形象的记忆能力和概括能力。教学中坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生审美和人文素养，增强文化自信。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 速写是为了培养我们敏锐地观察能力，善于捕捉生活中美好的瞬间。培养我们的绘画概括能力，使我们在短时间内能够准确表现出对象的特征。速写能为我们的创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美作品，能提高我们对形象的记忆能力和概括能力、表达的过程、速写的内容和技巧；了解速写的构图形式以及速写的形式因素，速写是快速概括地描绘对象的一种绘画手法，也是培养形象记忆能力与表现能力的一种重要手段。

(二) 课程目标

1 教学目标: 速写是艺术设计学专业提高造型能力的公共基础必修课程，通过学习和课题训练培养学生敏锐的观察、分析、综合形象能力，提高学生的创新思维和审美水平，为今后收集、积累创作素材打下坚实基础

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	造型能力		●	◎	◎	
2	空间透视理解		●		◎	●

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标：《速写》是高等院校艺术本科专业开设的一门重要专业基础课。速写是造型艺术的基础，学习速写是进行造型艺术设计的第一课，本课程重点分为两个板块，其一为速写中人体的基本知识和绘画表现技巧，其二是空间透视的基本知识和绘画表达训练。通过本课程的教学，应达到以下目的：

理解认识空间透视现象,把握透视基本规律,了解人体动态和人体结构部位,经过临摹学习,可通过理解人体的头、胸、胯和四肢的相互关系,让学生理解和掌握手绘的方法和技巧、并且能够根据所学知识将速写能力应用到造型设计中去,提高运用手绘造型能力,为以后的专业课打下基础,提高艺术设计和造型的表现能力。

1. 知识目标

对速写的认识问题及其基础知识和基本技法的掌握。

2. 素质目标

速写鉴赏能力的提高,培养学生的自主学习意识、独立分析、解决问题的意识,培养学生持之以恒的品格与创作能力。

3. 能力目标

学生具备准确的描绘能力,结构的分析能力与塑造能力,培养眼(观察)、心(理解)手(表现)的综合能力,能够独立完成较完整的速写作品。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)	
		1	2
第一章 速写概论	速写的意义,速写的材料 本章教学内容皆为了解的内容。	√	√
第二章 人物速写	教学内容:动态速写技法 掌握:以方形去造型的结构思维方式。人体的比例,运动的方式,各式各样的肢体语言表达着不同的情感,速写就是要将这些感觉体现在画面上,以立方体或者体块的方式把这些人物形态归纳的表现能更好的整体观察对象。同时还需要加强默写能力,能够主动的去表现人物的动态。 理解:人体的运动都是由骨架带动的,不是跟着外形和衣服去画,而是衣服都是跟随骨骼去运动的。	√	√
第三章 动物速写	教学内容:动物速写技法 掌握:能通过观察对象,将对象归纳为立体的几何结构,然后加以造型。动画片绕不开形形色色的动物形象,我们平时缺乏对动物的写生,因此去近距离写生各种动物也是一种练习。同样为了便于理解,我们将动物也分成各种体块来表现。 理解:动物的运动规律,通过观察细心揣摩各科动物的动态。	√	√
第四章 建筑和空间速写	教学内容:建筑和空间速写技法 掌握建筑和空间速写中基本的用线方法 掌握建筑和空间速写基本透视原理 掌握建筑和空间速写中基本的构图规律 掌握建筑和空间速写中基本的绘图步骤 掌握建筑和空间速写中基本的配景方法及写生方法	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、探究教学、案例教学、教师示范合等多种教学模式与方法。

学习方法：课堂学习要笔记记录知识要点，临摹和写生相结合的学习方式

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	速写的意义，速写的材料	2				2	4
第二章	人物速写	2				2	4
第三章	动物速写	1			1	2	4
第四章	建筑和空间速写	2				2	4
合计		7			1	8	16

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

考核方式及成绩评定分布：写明该门课程考核环节及各环节的成绩占比，各考核环节、考核内容对毕业要求拆分指标点的支撑情况。

平时成绩中的其它主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等；作业等的XX%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考试成绩为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20%	出勤、课堂表现（包括遵守课堂纪律、记录笔记是否详实）、平时课堂练习
考试成绩	80%	作业上交数量是否符合要求、作业上交时间是否符合要求、构图、比例、塑造感、表现力

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	造型比例准确、形体塑造能力较强、技法娴熟、具有表现力	造型比例准确、形体塑造能力较强、技法娴熟	作业有迟交、未完成规定数量、造型有比例失调问题、形体塑造能力弱	作业有迟交、未完成规定数量、造型严重比例失调、形体塑造能力很弱	不满足 D 要求
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试					不满足 D 要求

制定者：张洪

批准者：王叶

2020 年 3 月

“漆画创作”课程教学大纲

英文名称: Lacquer Painting Creation

课程编号: 1760134

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 漆艺 1, 漆艺 2

教材及参考书:

[1] (法) 丹纳著 傅雷译.《艺术哲学》.江苏凤凰文艺出版社, 2018年10月

[2] 王世襄.《髹饰录解说》.北京:文物出版社,1983年3月

[3] 乔十光.《漆艺》.广州:中国美术学院出版社,2000年10月

[4] 皮道坚.《楚艺术史》.武汉:湖北教育出版社,1995年10月

一、课程简介

“漆画创作”课程属于工艺美术专业的实践环节选修课,本课程侧重学生在掌握漆性、髹漆技艺的基础上,培养学生了解艺术形态的发展变化、类型特点及审美追求。使学生能够将漆艺术语言融入到现代艺术设计语汇中,通过对现实生活观察、体验、研究、分析、选择、加工、提炼生活创作素材,延伸和驾驭大漆艺术语言,进行大漆艺术创作。注重思想、立意的表达。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 本课程属于工艺美术专业的实践环节选修课,是提高学生专业能力的重要环节,是工艺美术设计课程进行专业研究的必须掌握的知识和技能。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1. Y1: 掌握工艺美术专业领域内的基本理论和基本知识;

X2. Y2: 掌握工艺美术专业领域内的设计方法和有关技术;

X3. Y3: 具有在工艺美术专业领域内进行作品设计制作的基本能力;

X4. Y4: 了解国内外工艺美术专业领域内产品的应用前景、需求和发展动态,熟悉工艺美术专业领域内的相关方针、政策和法规;

X5. Y5: 具有初步的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。

(二) 课程目标

1 **教学目标:** 掌握漆性、髹漆技艺的基础上,培养学生了解艺术形态的发展变化、类型特点及审美追求。使学生能够将漆艺术语言融入到现代艺术设计语汇中,通过对现实生活观察、体验、研究、分析、选择、加工、提炼生活创作素材,延伸和驾驭大漆艺术语言,进行大漆艺术创作。注重思想、立意的表达。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	学生能够掌握漆性、髹漆技艺	◎				
2	能够了解大漆艺术形态的发展变化、类型特点及审美追求。		◎			
3	能够将漆艺术语言融入到现代艺术设计语汇中，			●		
4	通过对现实生活观察、体验、研究、分析、选择、加工、提炼生活创作素材，延伸和驾驭大漆艺术语言，				●	
5	进行大漆艺术创作。注重思想、立意的表达。					●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程侧重培养学生了解艺术形态的发展变化、类型特点及审美追求。使学生能够将漆艺术语言融入到现代艺术设计语汇中，通过对现实生活观察、体验、研究、分析、选择、加工、提炼生活创作素材，延伸和驾驭大漆艺术语言，进行大漆艺术创作。学习中主要通过赏析特定文化背景之下的艺术造物，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。

三、课程教学内容及要求

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 漆画概况	1、什么是漆画 2、漆画的艺术表现 (▲) 3、漆画的历史发展与艺术风格 (★) (1) 六、七千年前河姆渡时期：(2) 商周时代：(3) 战国时期：(4) 汉代时期：(5) 魏晋南北朝：(6) 唐代：(7) 宋代：(8) 元代：(9) 明代：(10) 清代：	√				
第二章 什么是创作	1、漆画创作的基本步骤及注意事项 (▲) 2、相关技法练习 3、漆艺综合材料、及新工艺探索 (★) (1). 构思 (2). 表达 (3). 使用手法		√			
第三章 漆画创作 制作工艺 流程	1、掌握漆工艺的基本技法和材料加工手段 (▲) 2、髹漆工艺：(★) 涂灰 上灰 髹漆[1] 1、涂灰，2、上灰 髹漆：[1] 1、制漆，2、上漆，3、推光。			√		√

第四章 髹饰技法	(▲)(★)(1)描金:(2)点螺:(3)金银平脱: (4)堆漆:(5)雕漆:(6)斑漆:(7)填漆:(9)戗 金:(10)堆红				√	
第五章 当 代漆画发 展现状分 析	1、作品样式的变化(▲) 2、因为工艺导致题材的变化 3、因为市场导致工艺制作的变化 4、发展面对的问题(★)					√ √

四、教授方法与学习方法指导

教授方法:以实践为主,理论为辅。课堂理论借助投影设备和其它教学媒体,针对范例分析讲解,多运用比较的方法说明问题,使教学过程具象、生动,注意师生互动。鼓励学生创造性的表达所思所想。多尝试,提高手绘能力,练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插、结合进行。可以阶段性组织学生进行小结和研讨,鼓励学生表达自己的想法和对课程、对专业的看法。

学习方法:“漆画创作”课程是主观思想通过漆画语言进行表达的一门课程,学生要多看展览、多看资料,开阔眼界,另一方面要多画。同学之间可以结成学习小组,一起探索、研究,取长补短,共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配,详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其他	
第一章 漆画概况	1、什么是漆画 2、漆画的艺术表现(▲) 3、漆画的历史发展与艺术风格 (★) (1)六、七千年前河姆渡时期: (2)商周时代:(3)战国时期: (4)汉代时期:(5)魏晋南北朝: (6)唐代:(7)宋代:(8)元 代:(9)明代:(10)清代:	2		4			6
第二章 什么是创作	1、漆画创作的基本步骤及注意事 项(▲) 2、相关技法练习 3、漆艺综合材料、及新工艺探索 (★) (1). 构思 (2). 表达 (3). 使用手法	4			2		6

第三章 漆画创作制 作工艺流程	1、掌握漆工艺的基本技法和材料 加工手段 (▲) 2、髹漆工艺: (★) 涂灰 上灰 髹漆[1] 1、涂灰, 2、上灰 髹漆: 1、制漆, 2、上漆, 3、推 光。	4		8			12
第四章 髹饰技法	(▲)(★)(1) 描金: (2) 点 螺: (3) 金银平脱: (4) 堆漆: (5) 雕漆: (6) 斑漆: (7) 填 漆: (9) 戗金: (10) 堆红	4		8			12
第五章 当代 漆画发展现 状分析	1、作品样式的变化 (▲) 2、因为工艺导致题材的变化 3、因为市场导致工艺制作的变化 4、发展面对的问题 (★)	4		4	4		12
合计		18		24	6		48

六、考核与成绩评定

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况, 详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量, 主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考 核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准, 详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握髹漆艺术理论和多种工艺技法, 具有 创新设计能力, 能综合 运用所学知识解决设计 中的复杂问题。作品构 思新颖, 材料选择、工 艺运用灵活恰当, 作品 完成度高。	掌握髹漆艺术理论和 多种工艺技法, 有创新意识, 能独 立设计并灵活运用 工艺技法完成作品 的加工制作, 作品 完成度较高。	掌握髹漆艺术 基本理论和基 本工艺技法, 有一定设计能 力, 能运用基 本工艺技法完 成作品。	掌握髹漆艺 术基本知 识, 能完成 基本作业 量。	不满足 D 要求

研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足D要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足D要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：王平

批准者：武非

2020年3月

“综合材料装饰设计 1”课程教学大纲

英文名称: Mixed Media Art 1

课程编码: 1760135

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 漆艺 2, 首饰设计 1

教材及参考书:

[1] 孔起英,林虹.《综合材料造型》南京师范大学出版社, 2017 年

[2] Joanne Haywood.《综合材料首饰设计与制作》中国纺织出版社, 2015 年

[3] 王琥.《装饰艺术丛书·装饰与器物造型》重庆出版社, 2003 年

[4] 乔十光.《漆艺·美术卷》中国美术学院出版社, 2004 年

[5] Patrick Mauriès.《Flora: The Art of Jewelry 珠宝艺术, 英文原版珠宝首饰设计书籍》

Thames and Hudson, 2017 年

一、课程简介

本课程结合现代首饰设计、了解国际上流行的新材料和新的艺术创作手段,采用不同领域的不同材料与技法结合表现充满艺术气息的装饰性首饰设计为主要目标。掌握装饰艺术创作、设计的基本规律和方法,设计程序,能够设计出既符合现代的审美标准,又具有传统手工精神的现代首饰。学生经过亲自尝试材料研究,能够比较透彻了解每个材料与工艺的特性。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 综合材装饰设计 1 课程,即采用多种材料进行自由创作的新形式,在当代国际艺术界与首饰领域广受业内设计师与消费者的喜爱。以综合材料艺术首饰设计与制作为中心,引导学生从综合材料性能、基础工艺、设计方法三大方面展开学习。在此基础上,通过一系列国际大赛和国际上著名院校的原创首饰作品欣赏与解读,教学生如何亲手设计制作一件综合材料艺术首饰作品。向学生介绍当下著名韩国、日本、欧洲和美国首饰设计师的创作状态,为想要从事综合材料首饰创作的学生们打开国际性眼界。同时学生完整掌握设计规律和艺术创作方式的课程。培养学生对传统漆工艺的认知及表现、完成从素材搜集到设计草图、设计草模、设计图、工艺美术的各方面工艺技术(漆艺、金属工艺、木工艺、纤维工艺、纸工艺等)的完整过程。培养学生的设计能力和动手创作能力。本课程充满创新意识且具有工艺操作指导性的实用专业课程,本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1. Y1: 掌握工艺美术专业领域内的基本理论和基本知识;

X2. Y2: 掌握工艺美术专业领域内的设计方法和有关技术;

X3. Y3: 具有在工艺美术专业领域内进行作品设计制作的基本能力;

（二）课程目标

1 教学目标：本课程对艺术首饰设计的全方位学习，以综合材料艺术首饰设计与制作为中心，引导学生从综合材料性能、基础工艺、设计方法三大方面展开学习。在国际艺术界里，多种材料和工艺的跨界和结合运用是发展潮流。通过课程训练提高学生的眼界，培养学生国际性设计思维，对多种工艺有新的感悟，知道各类不同工艺交叉发展而表现效果。使学生充分了解在对材料和工艺之间的关系，培养学生将多种材料及工艺技法与自身创作结合时的设计能力、造型能力、掌控能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1	2	3
1	掌握国际上流行的新材料和新工艺以及主要工艺（漆工艺、金属工艺、木工艺）技法的多样性、特点和制作工艺	●		
2	根据不同材料与技法的特性进行具有功能性和目的性的作品效果设计		●	
3	提升学生运用所学知识的综合能力。			●
4	为日后的设计、研发工作做准备。			◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习各类传统材料和技艺开始，同时培养学生提高国际性设计眼界，在技艺传承基础上的创新设计能力，帮助学生了解传统大漆、金工、木工等工艺美术的高超技艺，同时使学生欣赏国际著名大学学生毕业设计和大型国际比赛得奖作品了解当下流行的设计方法和艺术趋向。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。同时在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的文化自信、职业素养、责任担当、行为规范等综合素质。

三、课程教学内容及要求

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）	课程目标（√）		
		1	2	3
第一章 绪论	全面了解课程意义、教学目的、基本内容。以本专业方向的课程设置体系为线索，引导学生了解本课程的学习内容、重要性，以及教学方法和学习方法（▲）（★）。	√		
第二章 综合材料 首饰的艺 术特点	熟知综合材料首饰设计的方法、表现特色及当代发展状况（▲）。这部分教学内容以教师讲授为主，介绍各类技法的表现特色，组织学生课下分组，小组选取自己感兴趣的材料和技法对其历史与文化渊源进行研究讨论，每个学生的原创进行模型（Prototype）制作，同时与选择的多种材料进行实验（★）。这系		√	

	列研究过程在下次课程上分享，学生之间进行讨论，解决目前遇到的问题（▲）。老师总结归纳，使学生有自己兴趣点的侧重，为日后的设计、研发工作做准备。			
第三章 不同工艺 技法的演 示，创作 艺术首饰 学习设计 创作过程	在模型实验基础上，学习材料之间的连接、提高完成度、作品的表现方式及学生实际制作创作时遇到的问题解决（▲）（★），师生一对一的交流老师做技法与材料实验示范，深入理解技法原理。最后每位学生发表从设计理念、草稿、设计稿、模型制作、材料实验、成品制作的部分发表自己的设计创作（▲）（★）。学生与老师一起探讨问题和发表感想，老师进行提议和总结。此过程是学生与学生之间互相学习的好机会（▲）。			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：课堂理论借助投影设备和教学演示，针对范例分析讲解，国际大赛和著名国际艺术学院的设计作品为例，鼓励学生提高眼界，培养国际性思维。实际演示说明问题，使教学过程中师生互动。鼓励学生创造性的表达所思所想。多尝试，提高动手能力，练习过程中集中讲评与个别辅导穿插、结合进行。阶段性组织学生小结和研讨，鼓励学生表达自己的想法和对课程、对专业的想法。

学习方法：“综合材料装饰设计 1”课程是专业运用课程，之前学习过的漆艺、金属、纤维、木工艺等多种工艺的基础之上，多种材料的结合和运用去表现自己的新艺术首饰为主要教学内容，让学生跨材料、跨工艺能掌握国际性设计思维方法和艺术表现之可能性。此学习过程当中，学生要多动手进行实践、多总结经验，同学之间结成学习小组，一起探索、讨论、比较及研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	主要内容	学时分配					合计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 他	
第一章 绪论	全面了解课程意义、教学目的、基本内容。以本专业方向的课程设置体系为线索，引导学生了解本课程的学习内容、重要性，以及教学方法和学习方法（▲）（★）。	5		10	1		16
第二章 综合材料首 饰的艺术特 点	熟知综合材料首饰设计的方法、表现特色及当代发展状况。 这部分教学内容以教师讲授为主，介绍各类技法的表现特色，组织学生课下分组，小组选取自己感兴趣的材料和技法对其历史与文化渊源进行研究讨论。 每个学生的原创进行模型（Prototype），同时与选择的多种材料进行实验。 这系列研究过程在下次课程上分享，学生之间进行讨论，解决目前遇到的问题。老师总结归纳，使学生有自己兴趣点的侧重，为日后的设计、研发工作做准备。	5		8	3		16

第三章 不同工艺技术 法的演示, 创作艺术首 饰学习设计 创作过程	在模型实验基础上,学习材料之间的连接、提高完成 度、作品的表现方式及学生实际制作创作时遇到的问题 解决。 师生一对一的交流老师做技法与材料实验示范,深入理 解技法原理。 最后每位学生发表从设计理念、草稿、设计稿、模型制 作、材料实验、成品制作的部分发表自己的设计创作。 学生与老师一起探讨问题和发表感想,老师进行提议和 总结。此过程是学生与学生之间互相学习的好机会。	4	7	5	16
合计		14	25	9	48

六、考核与成绩评定

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量,主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考 核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准,详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握漆、金属等 不同材料与技法,熟 知艺术首饰的特性和 制作工艺,并能根据 不同材料和技法的特 性进行跨界,富有充 满艺术气息的设计 图,进行多次材料及 工艺的实验,认真、 熟练运用所学知识, 已经为日后的设计工 作做好充分的准备。	掌握漆、金属等不 同材料与技法,了 解艺术首饰的特性和 制作工艺,能根据 不同技法的特性 进行具有功能性和 目的性的设计图, 进行多次材料及工 艺的实验能够运用 所学知识,为日后 的设计、研发工作 做准备。	掌握基本技 法,有一定 设计能力, 能运用不同 材料和技法 的特性进行 设计和制 作,进行材 料实验。	掌握基础技 法,能完成基 本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言,观点鲜 明,能流畅地阐述个 人见解,能活跃课堂 氛围。	积极发言,有个人 见解,能与老师和 同学积极互动。	能阐述对所 学知识的认 识和感受。	对老师和同学 的研讨内容有一 定感受,并 能表达出来。	不满足 D 要求

课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足D要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：金知瑞

批准者：武非

2020年3月

“器物造型基础”课程教学大纲

英文名称: Artifacts Modelling Foundation

课程编码: 1760136

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科学生

先修课程: 漆艺材料学入门 漆艺基础技法 综合材料装饰设计 1

教材及参考书:

[1]王琥.装饰艺术丛书·装饰与器物造型.重庆出版社,2003年3月

[2]吕少民.中国器物简史.研究出版社.2017年11月

[3]述鼎.器物之美.艺术图书公司,1995年1月

[4]傅举有等.中国漆器全集.福建美术出版社,2006年8月.

一、课程简介

“器物造型基础”课程是艺术设计学院为工艺美术专业本科生开设的学科基础必修课,是设计与手工艺相结合的课程。在了解我国古代青铜器、漆器、金银器、木器等器物造型基本规律的基础上,结合对材料学、美学和人体工程学综合研究,进行现代的、具有民族特点的器物造型的设计、制作和研究。可以使用多种材料与工艺制作等现代化手段完成。教学内容重点:学习及掌握漆材料和技法在器物造型中的运用规律。教学内容的难点:以漆材料为主要材料探索器物造型的多元可能性。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程属于工艺美术专业的学科基础必修课,是提高学生专业能力的重要环节,是工艺美术设计课程进行专业研究的必须掌握的知识和技能。本课程与髹饰工艺、木漆工艺、漆与生活等专业课程有着呼应、衔接、递进之关系。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

- 1: 掌握漆艺专业领域内的基本理论和基本知识;
- 2: 掌握漆艺专业领域内的有关技术;
- 3: 具有在漆艺专业领域内进行作品制作的基本能力;
- 4: 了解漆艺专业领域内产品的应用前景、需求和发展动态,熟悉工艺美术漆艺专业领域内的相关方针、政策和法规;
- 5: 具有初步的漆艺专业科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。

(二) 课程目标

1 教学目标: 掌握漆艺、综合材料工艺课程的基础上,了解我国古代青铜器、漆器、金银器、木器等器物造型基本规律;结合对材料学、美学和人体工程学的综合研究;使用多种材料和现代化加工手段,进行具有民族特点的现代器物造型设计、制作和研究。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了了解我国古代青铜器、漆器、金银器、木器等器物造型基本规律的理论知识，通过理论讲授使学生对传统器物造型的历史、现状和发展趋势有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	●			◎	
2	本课程要求学生掌握器物造型所运用的材料与工艺。		●			◎
3	本课程实践部分结合对材料学、美学和人体工程学综合研究，进行现代的、具有民族特点的器物造型的设计、制作和研究。		●			◎
4	本课程通过训练使学生具备一定的实践能力，具有器物造型设计及制作的技能。		●	◎		◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习器物造型方法出发，帮助学生了解中国传统优秀器物造型的样式，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，提高学生的民族文化自信心，培养学生的责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表2。

表2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 概述	1.器物造型的概念及历史发展 (▲) 2.器物造型的分类 3.器物造型的构成要素 (★) 4.器物造型的设计原则	√			
第二章 器物造型的艺术规律	1.变化与流一 2.对比与调和 3.节奏与韵律 4.整体与局部 (▲) 5.呼应与连贯 6.对称与平衡 (★) 7.稳定与重心 (▲)	√			
第三章 器物造型的设计与制作程序	1.构思、构图 2.制图 3.制模、翻模 4.效果图与模型效果处理 (▲)		√		

	5.制作（可以采用铜雕、漆器、金银器、木器等器物）（★）				
第四章 器物造型实践	1.材料、工具的准备（▲） 2.制作（★）			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：以实践为主，理论为辅。课堂理论借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。技法练习应注重引导的作用，鼓励学生多思考，多尝试，提高手绘能力，练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插、结合进行。可以阶段性组织学生进行小结和研讨，鼓励学生表达自己的想法和对课程、对专业的看法。

学习方法：“漆立体设计”课程首先是技术训练课程，要想熟练掌握漆艺更多技能，首先要勤学苦练。一方面要多看展览、多看资料，开阔眼界，另一方面要多画。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 概述	1.器物造型的概念及历史发展 2.器物造型的分类 3.器物造型的构成要素 4.器物造型的设计原则	2					2
第二章 器物造型的艺术 规律	1.变化与流一 2.对比与调和 3.节奏与韵律 4.整体与局部 5.呼应与连贯； 6.对称与平衡 7.稳定与重心（	2			2		4
第三章 器物造型的设计 与制作程序	1.构思、构图 2.制图 3.制模、翻模 4.效果图与模型效果处理 5.制作（可以采用铜雕、漆器、金银器、木器等器物）	2	6		4		12
第四章 器物造型实践	1.材料、工具的准备 2.制作	4	24		2		30
合计		10	30		8		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%，课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握器物造型设计理论和多种相关运用技法，具有熟练操作胎体加工的能力，能综合运用所学知识解决制作过程中的复杂问题。作业选用材料、工艺运用灵活恰当，完成度高。	掌握器物造型设计理论和多种相关技法，有运用所学知识解决制作过程中一般问题的能力，能独立运用工艺技法完成作业，作业完成度较高。	掌握器物造型设计理论和基本相关技法，有运用所学知识解决制作过程中部分问题的能力，能运用基本工艺技法完成作业。	掌握器物造型设计基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求

课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：陈亚凡

批准者：武非

2020年3月

“漆与艺术 1” 课程教学大纲

英文名称: Lacquer and Art 1

课程编码: 1711489

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0 学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科学生

先修课程: 材料与工艺、装饰课题工艺 1、设计思维训练

教材及参考书:

[1]乔十光,《中国艺术教育大系美术卷漆艺》,中国美术学院出版社.2004年8月.

[2]长北,《髹饰录與东亚漆器艺》,人民美术出版社,2014年6月

[3]王世襄,《髹饰录解说》三联出版社,2013年7月。

[4]谢震,《百工录:漆艺髹饰》,江苏美术出版社,2015年1月

一、课程简介

漆艺隶属于工艺美术,是一种富有装饰性、综合性的艺术,既具有鲜明的特征,又与其它学科密切相关,是具有深厚历史积淀和广阔开发前景的艺术门类。本课程培养学生的动手和思考能力,带领学生了解漆的历史、漆艺发展过程以及漆艺在现代艺术中的地位。通过实践掌握漆材料的特性和具有独特艺术魅力的技法,体会漆艺术创作中的规律,提升个人对于民族文化的认识,进一步树立民族文化自信。本课程偏重漆艺的基础技法的学习并能够将技法应用在漆器、漆画等作品中。课程还将进一步介绍漆艺发展简史,赏析古今中外漆艺术精品,将前人的思想融入到自己的艺术创作中。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程是工艺美术专业重要的专业课,是之后系列设计制作课的基础和前提,是培养学生专业设计意识、提高学生图案设计能力和应用能力、提高学生漆画和漆立体(首饰和产品等)设计能力的一个重要环节。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

- 1: 掌握漆艺专业领域内的基本理论和基本知识;
- 2: 掌握漆艺专业领域内的有关技术;
- 3: 具有在漆艺专业领域内进行作品制作的基本能力;
- 4: 了解漆艺专业领域内产品的应用前景、需求和发展动态,熟悉工艺美术漆艺专业领域内的相关方针、政策和法规;
- 5: 具有初步的漆艺专业科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。

(二) 课程目标

1 **教学目标:** 通过学习使学生了解现代漆艺术的美感特征,了解漆设计的规范和要求,掌握漆设计的多种方法和漆材料的表现方法。

该目标分解为以下子目标。

1. 了解漆的简史。

2. 了解现代漆的造型特征。
3. 了解现代漆的色彩特征。
4. 了解现代漆的设计要求。
5. 了解艺术市场需求。
6. 掌握漆设计的形式法则。
7. 能独立创作不同类型的漆画。

主要为毕业要求第 1、2、3、4 的实现提供支持。

对于毕业要求 1，本课程包含了漆艺术历史，掌握传统漆的图案的基本理论，有助于提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界，有助于学生掌握设计方法和提高设计能力。

对于毕业要求 2，本课程强调设计方法的掌握，强调在掌握图案、造型的设计基本方法的基础上进行漆画创新设计。

对于毕业要求 3，本课程强调培养设计能力。

对毕业要求 4、5 的实现有一定支撑作用。

对毕业要求 4，本课程理论部分的讲授，会让学生对漆艺术的历史、现状和发展动态有一定了解。本课程强调漆艺术文化发达的国家（如，日本、韩国、越南等）为中心讲述他们的涉及特征及创作方式。也同时介绍西方模仿漆艺术品的事例，让学生们开阔眼界。

对毕业要求 5，本课程通过设计练习使学生具备一定的专业素养和实践能力，具有一定的审美判断力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了漆立体的理论知识，通过理论讲授使学生对中国漆艺的历史发展、现状和发展趋势有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	●			◎	
2	本课程要求学生掌握漆立体造型的基本理论常识		●			
3	本课程要求学生掌握漆立体造型的基本技法		●			◎
4	本课程通过训练使学生具备一定的实践能力，具有一定的手工操作技能。		●	◎		◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习传统技艺出发，帮助学生了解中国传统漆艺的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	...
第一章 绪论	1. 中国漆艺的历史及典型传统漆艺技法案例解析、作品赏析 (▲) 2. 中国现代漆工艺技法案例解析及作品赏析 (▲)	√			
第二章 漆画艺术概述	1. 1 漆画艺术的发展 (▲) 2 漆画作品赏析及相关技法解读 (▲)	√			
第三章 漆工艺技法学习	1 多种漆工艺技法示范 (▲) 2 多种漆工艺技法学习 (▲) (★)		√		
第四章 课程总结	1. 漆工艺技法学习的总结与体会 (▲) 2. 课程答疑 (▲)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：“课堂讲授”。课堂理论讲授应避免抽象的叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对国内外范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。漆艺术设计练习应注重拓展学生的思路，引导学生在掌握基本方法的基础上进行新的探索，鼓励创造性思维，注意挖掘学生的设计潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插、结合进行，可以阶段性组织学生进行小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和对课程的看法。

学习方法：养成探索和独立思考的习惯，勤学多练，熟练掌握多种设计方法才能得心应手地进行创新设计。要多看展览、多看资料，眼界开阔了设计思路才能宽广。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 绪论	1. 中国漆艺的历史及典型传统漆艺技法案例解析、作品赏析 2. 中国现代漆工艺技法案例解析及作品赏析	4			2		6
第二章 漆画艺术概述	1 漆画艺术的发展 2 漆画作品赏析及相关技法解读	2					14
第三章 漆工艺技法学习	1 多种漆工艺技法示范 2 多种漆工艺技法学习	4	32		2		46

第四章 课程总结	1. 漆工艺技法学习的总结与体会 2.课程答疑	1			1		2
合计		11	32		5		48

六、考核与成绩评定

课程考核以作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%，课堂表现 30%。

作业成绩 70%，主要反映学生对课堂知识的理解能力、工艺掌握程度、设计能力、制作能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	了解中国漆艺文化的大致发展过程，了解传统漆艺在现代漆艺中的应用。熟练掌握多种漆工艺的技法要领，技法学习作业完成度高，工艺精良。制作过程中能够运用所学知识妥善解决遇到的不同程度的问题。除此之外，能够在课余时间独立学习与课程相关的知识。	基本了解中国漆艺文化的大致发展过程，了解传统漆艺在现代漆艺中的应用。较好地掌握多种漆工艺的技法要领，技法学习作业完成度较高，工艺达到要求。能运用所学知识，解决制作过程中的一部分问题，能相对独立的完成工艺技法作业。	大体了解中国漆艺文化的大致发展过程，了解传统漆艺在现代漆艺中的应用。基本能够掌握多种漆工艺的技法要领，技法学习作业完成度尚可，工艺基本达到要求。独立解决问题能力较弱，基本能完成工艺技法作业。	基本掌握漆工艺的基础技法，制作工艺基本达到要求。	不满足 D 要求

研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足D要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足D要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：徐佳慧

批准者：武非

2020年3月

“漆与生活 1”课程教学大纲

英文名称: Lacquer and Life 1

课程编码: 1760137

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科学生

先修课程: 漆与艺术 1 器物造型基础

教材及参考书:

[1]乔十光,《中国艺术教育大系美术卷 漆艺》,中国美术学院出版社.2004年8月.

[2]王世襄,《髹饰录解说》,三联出版社,2013年7月。

[3]毕国勤,《漆艺设计》,上海画报出版社,2007年10月

[4]谢震,《百工录:漆艺髹饰》,江苏美术出版社,2015年1月

一、课程简介

“漆与生活 1”是在“漆与艺术 1”课程的基础上以漆立体设计为主要教学内容,让学生掌握漆工艺的立体形态的造型特点和工艺技法,并进行具有实用功能为目的的漆工艺的设计制作,提升学生运用所学知识的综合能力,为以后的设计、研发工作做准备。本课程通过漆立体的造型工艺、漆艺表现的训练和实践,使学生了解和认识大漆材料的特性,知道漆工艺在立体漆器中的表现方法。培养学生在立体漆艺造型中的创造思维和独立表现的设计能力、造型能力、表现能力。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程是工艺美术专业限选课程,是培养学生对传统漆工艺的认知及表现、运用的环节,使学生对漆立体工艺材料、技法有一个基础认识,并能和专业结合,为创作服务。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

- 1: 掌握漆艺专业领域内的基本理论和基本知识;
- 2: 掌握漆艺专业领域内的有关技术;
- 3: 具有在漆艺专业领域内进行作品制作的基本能力;
- 4: 了解漆艺专业领域内产品的应用前景、需求和发展动态,熟悉工艺美术漆艺专业领域内的相关方针、政策和法规;
- 5: 具有初步的漆艺专业科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。

(二) **课程目标:**

1 教学目标: 本课程通过漆立体的造型工艺、漆艺表现的训练和实践,使学生了解和认识大漆材料的特性,知道漆工艺在立体漆器中的表现方法。培养学生在立体漆艺造型中的创造思维和独立表现的设计能力、造型能力、表现能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了漆立体的理论知识，通过理论讲授使学生对中国漆艺的历史发展、现状和发展趋势有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	●			◎	
2	本课程要求学生掌握漆立体造型的基本理论常识		●			
3	本课程要求学生掌握漆立体造型的基本技法		●			◎
4	本课程通过训练使学生具备一定的实践能力，具有一定的手工操作技能。		●	◎		◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习传统技艺出发，帮助学生了解中国传统漆艺的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 绪论	1.中国漆艺的历史及经典器物赏析 (▲) 2.中国漆立体现代作品赏析 (▲) 3.中国漆立体的发展新动向 (▲)	√		
第二章 漆立体设计	1.当代漆立体作品赏析 (▲) 2.漆立体造型基本材料、技法讲解及示范 (▲) (★)	√		
第三章 漆立体制作	脱胎技法制作 (▲) (★)		√	
第四章 课程总结	1.漆立体制作的总结与体会 (▲) 2.课程答疑 (▲)			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：课堂理论讲授应避免抽象的叙述，借助多媒体教学，有针对性的讲解分析，灵活有趣、生动而有效的方法来说明重点、难点、和内容。引导学生多思考、多尝试、提高手绘能力和创造能力。在具体实践制作的过程中集中讲评和个别辅导可穿插、结合进行。可以阶段性组织学生进行小结和研讨，鼓励学生的设计创新及独立的动手能力、对专业的认识、看法。

学习方法：“漆与生活 1”课程一方面是设计草图的能力。这不仅要求学生有一定的手

绘功夫，又要求学生有善于创新的思维方式和思考。鼓励学生多看展览、多看资料、开阔眼界。另一方面是工艺制作，要掌握漆艺多种表现技法和漆立体制作流程、方法。多学习、多实践、多观摩、努力探索研究，制作。五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 绪论	1.中国漆艺的历史及经典器物赏析 2.中国漆立体现代作品赏析 3.中国漆立体的发展新动向	2					2
第二章 漆立体设计	1.当代漆立体作品赏析 2.漆立体造型基本材料、技法讲解及示范	4	9		1		14
第三章 漆立体制作	1.脱胎技法制作	4	24		2		46
第四章 课程总结	1.漆立体制作的总结与体会 2.课程答疑	1			1		2
合计		11	33		4		48

六、考核与成绩评定

课程考核以作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%，课堂表现 30%。

作业成绩 70%，主要反映学生对课堂知识的理解能力、工艺掌握程度、设计能力、制作能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握漆立体造型的基础技法，制作工艺精湛，作业完成度高。制作过程中能够运用所学知识妥善解决遇到的不同程度的问题。除此之外，能够在课余时间独立学习与课程相关的知识。	较好的掌握漆立体造型的基础技法，制作工艺较为精细，完成度较高，能运用所学知识，解决制作过程中的一部分问题，能相对独立的运用工艺技法完成作业，作业完成度较高。	掌握漆立体造型的基础技法，制作工艺基本达到要求。有运用所学知识解决制作过程中部分问题的能力，能运用基本工艺技法完成作业。	基本掌握漆立体造型的基础技法，制作工艺基本达到要求。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：徐佳慧

批准者：武非

2020 年 3 月

“木漆工艺”课程教学大纲

英文名称: Wood and lacquer craft

课程编码: 1711047

课程性质: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 工艺美术专业本科学生

先修课程: 漆艺材料学入门 漆艺基础技法 器物造型基础

教材及参考书:

[1]乔十光.中国艺术教育大系 美术卷 漆艺.中国美术学院出版社.2004年8月.

[2]王世襄.髹饰录解说.三联出版社, 2013年7月.

[3]傅举有等.中国漆器全集.福建美术出版社, 2006年8月.

一、课程简介

“木漆工艺”课程是艺术设计学院为工艺美术专业本科生开设的学科基础必修课,是设计与手工艺相结合的课程。木漆工艺是漆艺基础课程,课程通过理论讲授、教师示范、学生设计与制作实践,使学生较为全面的了解和掌握木漆工艺的各个环节,包括对木材特性的认知、木工工具的使用方法、木材的加工方法、漆工艺相关髹饰技法等;进一步培养学生的动手能力和创造力,通过木胎制作和漆工艺实践,把握现代手工艺设计的思维方式。教学内容重点:木漆工艺的基础技法学习。教学内容的难点:帮助学生将基础技法应用在个人创作之中,并了解单件手工制作的特征和在现代消费文化中的存在价值。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程是漆艺专业的学科基础必修课,通过培养学生掌握综合处理木材料与漆材料的技能,提升学生表现木漆工艺魅力的能力,为其后在家居用品、艺术品、室内陈设品设计与制作方面的创作提供有效的训练。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

- 1: 掌握漆艺专业领域内的基本理论和基本知识;
- 2: 掌握漆艺专业领域内的有关技术;
- 3: 具有在漆艺专业领域内进行作品制作的基本能力;
- 4: 了解漆艺专业领域内产品的应用前景、需求和发展动态,熟悉工艺美术漆艺专业领域内的相关方针、政策和法规;
- 5: 具有初步的漆艺专业科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。

(二) 课程目标

1 教学目标: 课程以木胎制作工艺和漆工艺结合为出发点,进行当代木漆工艺作品的创意设计与制作。首先,了解古代木胎漆器、造像的审美特征,对所运用的工艺和材料进行解析和梳理;然后,掌握传统木工工具使用方法和电动工具使用安全常识,以及适用于木胎的髹漆工艺;最终,根据国内外的现代木工艺、漆艺最新发展状况,寻找当代木漆工艺的创新点,设计并完成一件木漆工艺作品。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了木漆工艺的理论知识，通过理论讲授使学生对木漆工艺的历史、现状和发展趋势有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	●			◎	
2	本课程要求学生掌握木胎加工的方法。		●			◎
3	本课程要求学生掌握适合木胎之上的多种髹漆方法。		●			◎
4	本课程通过训练使学生具备一定的实践能力，具有木漆工艺设计及制作的技能。		●	◎		◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习木漆技艺出发，帮助学生了解中国传统优秀的木漆工艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 木漆工艺发展概况	1. 古代木胎漆器、造像作品赏析 (▲) 2. 现代木工艺和木漆艺作品赏析 (▲)	√			
第二章 木材及其用具	1. 木材的物质属性与特点 (▲) 2. 传统木工工具的使用方法 (▲) 3. 电动工具的使用安全常识 (★)	√			
第三章 木胎的髹漆工艺	1. 吃漆与擦漆 (▲) 2. 素髹 (▲) 3. 局部髹饰的方法 (★)		√		
第四章 木漆工艺作品的设计	1. 木漆工艺作品的设计方案 (▲) 2. 材料、工具的准备 (★)			√	√
第五章 木漆工艺制品的制作	1. 操作实践：木胎制作 (▲) 2. 操作实践：髹饰 (★)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：理论讲授应避免抽象地叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。工艺操作练习应注重示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。练习过程中要鼓励创造性思维，注意挖掘学生的自主潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和个人见解。

学习方法：学生应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握基础应用方法才能得心应手，尤其是木与天然大漆均属于生物性材料，在应用过程中存在着许多不确定因素，这就更需要学生进行多次演练与精心设计，并在过程中随时顺势调整制作方法，最终独立创作出一件完整的木漆工艺作品。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 木漆工艺发展概况	1.古代木胎漆器、造像作品赏析 2.现代木工艺和木漆艺作品赏析	4					4
第二章 木材及其用具	1.木材的物质属性与特点 2.传统木工工具的使用方法 3.电动工具的使用安全常识	2			2		4
第三章 木胎的髹漆工艺	1.吃漆与擦漆 2.素髹 3.局部髹饰的方法	2					2
第四章 木漆工艺作品的设计	1.木漆工艺作品的设计方案 2.材料、工具的准备	4	8		2		14
第五章 木漆工艺制品的制作	1.操作实践：木胎制作 2.操作实践：髹饰	4	32		4		40
合计		16	40		8		64

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%，课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、制作能力，及学

生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握木漆工艺理论和多种相关运用技法，具有熟练操作木材加工和髹漆工艺的能力，能综合运用所学知识解决制作过程中的复杂问题。作业选用材料、工艺运用灵活恰当，完成度高。	掌握木漆工艺理论和多种相关技法，有运用所学知识解决制作过程中一般问题的能力，能独立运用工艺技法完成作业，作业完成度较高。	掌握木漆工艺理论和基本相关技法，有运用所学知识解决制作过程中部分问题的能力，能运用基本工艺技法完成作业。	掌握木漆工艺基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：陈亚凡

批准者：武非

2020 年 3 月

“漆立体设计”课程教学大纲

英文名称: Lacquer Application on 3D objects

课程编码: 1760138

课程性质: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 工艺美术专业本科学生

先修课程: 漆艺材料学入门 器物造型基础 漆艺基础技法

教材及参考书:

[1]乔十光.中国艺术教育大系 美术卷 漆艺.中国美术学院出版社.2004年8月.

[2]王世襄.髹饰录解说.三联出版社, 2013年7月.

[3]傅举有等.中国漆器全集.福建美术出版社, 2006年8月.

一、课程简介

“漆立体设计”课程是艺术设计学院为工艺美术专业本科生开设的学科基础必修课,是设计与手工艺相结合的课程。在掌握漆艺立体脱胎技法的基础上,学习及掌握漆材料和技法在立体创作中的规律。培养学生在了解艺术形态的发展变化、类型特点及审美追求的基础上,延伸大漆的艺术语言,在形态拓展、观念更新等方面探讨当代大漆艺术的实验维度。发现天然漆语言的丰富性,感受大漆的视觉、触觉和嗅觉的综合体验,探索漆立体作品中漆与不同材料及不同工艺之间互相组合的可能性。教学内容重点:学习及掌握漆材料和技法在立体创作中的规律。教学内容的难点:探索漆立体作品中漆与不同材料、不同工艺之间互相组合的多元可能性。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程属于工艺美术专业的专业限选课,是提高学生专业能力的重要环节,是工艺美术设计课程进行专业研究的必须掌握的知识和技能。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

- 1: 掌握漆艺专业领域内的基本理论和基本知识;
- 2: 掌握漆艺专业领域内的有关技术;
- 3: 具有在漆艺专业领域内进行作品制作的基本能力;
- 4: 了解漆艺专业领域内产品的应用前景、需求和发展动态,熟悉工艺美术漆艺专业领域内的相关方针、政策和法规;
- 5: 具有初步的漆艺专业科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。

(二) 课程目标

1 教学目标: 掌握漆艺的立体脱胎技法的基础上,学习及掌握漆材料和技法在立体创作中的规律。培养学生在了解艺术形态的发展变化、类型特点及审美追求的基础上,延伸大漆艺术语言,在形态拓展、观念更新等方面探讨当代大漆艺术的实验维度。发现天然漆语言的丰富性,感受大漆的视觉、触觉和嗅觉的综合体验,探索漆立体作品中漆与不同材料及不同工艺之间互相组合的可能性。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了漆立体的理论知识，通过理论讲授使学生对漆立体的历史、现状和发展趋势有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	●			◎	
2	本课程要求学生掌握漆立体胎体的制作方法。		●			◎
3	本课程要求学生掌握适合不同胎体之上的多种髹漆方法。		●			◎
4	本课程通过训练使学生具备一定的实践能力，具有漆立体设计及制作的技能。		●	◎		◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习漆立体造型方法出发，帮助学生了解中国传统优秀漆器作品，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，提高学生的民族文化自信心，培养学生的责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 概述	1.漆材料到漆立体 (▲) 2.漆立体脱胎技法回顾 (★) 3.综合材料在漆立体中的应用 (★)	√			
第二章 漆与其它材料的结合	1. 常用材料的性能、特点、工艺流程及制作 (▲) 2. 各种材料与漆立体的结合 (★)	√			
第三章 大漆及综合材料的形态、色彩、肌理的结合训练	1. 抽象形态研究 (▲) 2. 材料色彩研究 (▲) 3. 材料肌理研究 (★) 4.综合材料研究 (★)		√		
第四章 漆立体设计与制作	1.漆立体的设计方案 (▲) 2.材料、工具的准备 (★) 3.漆立体的制作 (★)			√	√
第五章 讲评与总结	1.作品讲评 (▲) 2.课程总结 (★)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：以实践为主，理论为辅。课堂理论借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。技法练习应注重引导的作用，鼓励学生多思考，多尝试，提高手绘能力，练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插、结合进行。可以阶段性组织学生进行小结和研讨，鼓励学生表达自己的想法和对课程、对专业的看法。

学习方法：“漆立体设计”课程首先是技术训练课程，要想熟练掌握漆艺更多技能，首先要勤学苦练。一方面要多看展览、多看资料，开阔眼界，另一方面要多画。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 概述	1.漆材料到漆立体 2.漆立体脱胎技法回顾 3.综合材料在漆立体中的应用	4					4
第二章 漆与其它材料的 结合	1. 常用材料的性能、特点、工 艺流程及制作 2. 各种材料与漆立体的结合	2			2		4
第三章 大漆及综合材料 的形态、色彩、 肌理的结合训练	1. 抽象形态研究 2. 材料色彩研究 3. 材料肌理研究 4.综合材料研究	2					2
第四章 漆立体设计与制 作	1.漆立体的设计方案 2.材料、工具的准备 3.漆立体的制作	4	8		2		14
第五章 讲评与总结	1.作品讲评 2.课程总结	4	32		4		40
合计		16	40		8		64

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%，课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握漆立体设计理论和多种相关运用技法，具有熟练操作胎体加工和髹漆工艺的能力，能综合运用所学知识解决制作过程中的复杂问题。作业选用材料、工艺运用灵活恰当，完成度高。	掌握漆立体设计理论和多种相关技法，有运用所学知识解决制作过程中一般问题的能力，能独立运用工艺技法完成作业，作业完成度较高。	掌握漆立体设计理论和基本相关技法，有运用所学知识解决制作过程中部分问题的能力，能运用基本工艺技法完成作业。	掌握漆立体设计基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：陈亚凡

批准者：武非

2020 年 3 月

“漆与艺术 2”课程教学大纲

英文名称: Lacquer and Art 2

课程编码: 1760139

课程性质: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 工艺美术专业本科学生

先修课程: 材料与工艺、装饰课题工艺 1、设计思维训练、漆与艺术 1

教材及参考书:

[1]乔十光,《中国现代美术全集·漆画》,人民美术出版社,2004年8月

[2]江黎,《技艺的穿越》,人民美术出版社,2001年1月

[3]王世襄,《髹饰录解说》,文物出版社,1983年3月

[4]乔十光,《漆彩人生》,湖北人民出版社,2010年3月

一、课程简介

本课程在“漆与艺术 1”的课程基础之上,进一步深入了解漆艺术创作技法的多样性,探索漆艺创作的装饰性、综合性,思考并实践漆艺术与其它学科之间可能发生的关系,体会漆艺术深厚的历史积淀和广阔的开发前景。本课程偏重复杂漆艺技法的学习并练习不同技法之间的交叉应用。通过漆器、漆画等作品完成技法上的探索。本课程培养学生的思考和创作能力,学习国内外新锐艺术家的突破性表现,通过不断实践,体会漆艺术创作中的规律并试图打破规律,建立自己的独特风格。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程是工艺美术专业重要的学科基础必修课,是之后系列设计制作课的基础和前提,是培养学生专业设计意识、提高学生图案设计能力和应用能力、提高学生漆画和漆立体(首饰和产品等)设计能力的一个重要环节。

(二) **课程目标:**

1 **教学目标:** 通过学习使学生了解现代漆艺术的美感特征,了解漆设计的规范和要求,掌握漆设计的多种方法和漆材料的表现方法。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了漆文化的理论知识,通过理论讲授使学生对中外当代漆艺的现状和发展趋势有一定了解,对漆画艺术有了更深的了解和认知。	●			◎	
2	本课程培养学生一定的艺术创作能力和技法运用能力。		●			
3	本课程要求学生恰当的运用所学的漆艺技法进行漆画作品的创作		●			◎

4	本课程通过训练使学生具备一定的实践能力，具有一定 的手工操作技能。进一步提升学生的审美能力。		●	◎		⊙
---	---	--	---	---	--	---

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：通过学习使学生了解现代漆艺术的美感特征，了解漆画设计的规范和要求，掌握漆设计的多种方法和漆材料的表现方法。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 绪论	1.中外现代漆艺作品赏析 (▲)	√			
第二章 漆画艺术	1.中国当代漆画作品赏析 (▲) 2 漆画作品赏析及相关技法解读 (▲)	√			
第三章 漆画设计与制作	1 漆画设计 (▲)(★) 2 运用适当的技法绘制漆画作品 (▲)(★)		√		
第四章 课程总结	1.漆画设计与绘制学习的总结与体会 (▲) 2.课程答疑 (▲)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：“课堂讲授”。课堂理论讲授应避免抽象的叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对国内外范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。漆艺术设计练习应注重拓展学生的思路，引导学生在掌握基本方法的基础上进行新的探索，鼓励创造性思维，注意挖掘学生的设计潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插、结合进行，可以阶段性组织学生进行小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和对课程的看法。

学习方法：养成探索和独立思考的习惯，勤学多练，熟练掌握多种设计方法才能得心应手地进行创新设计。要多看展览、多看资料，眼界开阔了设计思路才能宽广。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 绪论	1.中外现代漆艺作品赏析	4			2		6
第二章 漆画艺术	1.中国当代漆画作品赏析 2 漆画作品赏析及相关技法解读	2					14
第三章 漆画设计与制作	1 漆画设计 2 运用适当的技法绘制漆画作品	4	48		2		46
第四章 课程总结	1. 漆画设计与绘制学习的总结 与体会 2.课程答疑	1			1		2
合计		11	48		5		64

六、考核与成绩评定

课程考核以作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%，课堂表现 30%。

作业成绩 70%，主要反映学生对课堂知识的理解能力、工艺掌握程度、设计能力、制作能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	了解中外当代漆艺的大致发展过程，了解传统漆艺在现代漆画艺术中的应用。漆画设计主题鲜明、构图饱满、能够熟练运用恰当的漆工艺技法表达画面主题，工艺精	基本了解中外当代漆艺的大致发展过程，了解传统漆艺在现代漆画艺术中的应用。漆画设计主题较为明确、构图合理、能够比较熟练运用恰当的漆工艺技法表达画面	大体了解中外当代漆艺的大致发展过程，基本了解传统漆艺在现代漆画艺术中的应用。漆画设计可以表达一定含义，构图基本合	基本能够运用一定的漆工艺的技法绘制漆画，作业基本完成。	不满足 D 要求

	良，作品完成度高。制作过程中能够运用所学知识妥善解决遇到的不同程度的问题。除此之外，能够在课余时间独立学习与课程相关的知识。	主题，工艺达到要求。作品相对完整。能运用所学知识，解决制作过程中的一部分问题，能相对独立的完成作业。	理、能够运用一定的漆工艺技法表达画面，作业完成度尚可，工艺基本达到要求。独立解决问题能力较弱。		
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足D要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足D要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：徐佳慧

批准者：

2020年3月

“漆与生活 2”课程教学大纲

英文名称: Lacquer and Life 2

课程编码: 1711587

课程性质: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 工艺美术专业本科学生

先修课程: 漆艺入门基础、漆艺基础技法、漆与生活 1、漆与艺术 1、器物造型基础

教材及参考书:

[1]乔十光《中国艺术教育大系美术卷 漆艺》，中国美术学院出版社，2004年8月。

[2]王世襄.《髹饰录解说》，三联出版社，2013年7月。

[3]毕国勤.《漆艺设计》，上海画报出版社，2007年10月。

[4]谢震.《百工录:漆艺髹饰》，江苏美术出版社，2015年1月。

一、课程简介

“漆与生活 2”为学科基础必修课，是在“漆与生活 1”、“漆与艺术 1”课程的基础上以漆立体设计为主要教学内容，本课程内容具备一定课题性，将虚拟或实际课题引入课程中，进行具有主题性、实用性为目的的漆立体作品或产品的设计制作。培养学生的创新思维，提高设计、开发产品、动手操作技能，提升学生运用所学知识的综合力，为以后的设计、研发工作做准备。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程是工艺美术学科基础必修课，是培养学生对传统漆工艺的认知及表现、与当代生活结合进行实用性创作的实践学习环节。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

1: 掌握漆艺专业领域内的基本理论和基本知识;

2: 掌握漆艺专业领域内的有关技术;

3: 具有在漆艺专业领域内进行作品制作的基本能力;

4: 了解漆艺专业领域内产品的应用前景、需求和发展动态，熟悉工艺美术漆艺专业领域内的相关方针、政策和法规;

5: 具有初步的漆艺专业科学研究和实际工作能力，具有一定的批判性思维能力。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程通过漆立体的造型工艺、漆艺表现的训练和实践，使学生了解和认识大漆材料的特性，掌握漆艺在立体漆器中的表现方法，并能与时尚、生活相结合进行创作。培养学生在立体漆艺造型中的创造思维和独立表现的设计能力、造型能力、表现能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程介入主题性设计，根据主题要求，设计制作符合主题要求的漆立体作品或产品，为今后的漆立体作品或产品设计打下基础。	●	◎		◎	◎
2	本课程要求学生紧密围绕主题进行漆立体设计				◎	●
3	本课程要求学生根据主题要求，运用适当的大漆材料、技法更好地表达主题。		●			◎
4	本课程通过训练使学生具备一定的实践能力，具有一定的手工操作技能。		●	◎		◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程立足传统大漆工艺，结合课题要求，结合现代艺术、生活、生产的需求，设计制作符合主题要求的漆立体作品或产品设计，为今后在更广泛的领域中继续继承和发扬漆工艺和漆文化打下基础，也为学生继续深造做好前期准备。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 课题	课题分析，讲解课题要求、设计重点。(▲)	√		
第二章 主题漆立体设计	1.根据课题，讨论设计的大致方向 (▲) 2.分组或以个人为单位确定设计方向，并进行设计。(▲)(★)	√		
第三章 主题漆立体制作	根据设计稿，制作主题性漆立体作品。(▲)(★)		√	
第四章 课程总结	1. 主题漆立体作品制作的总结与体会 (▲) 2.课程答疑 (▲)			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：课堂理论讲授应避免抽象的叙述，借助多媒体教学，有针对性的讲解分析，灵活有趣、生动而有效的方法来说明重点、难点、和内容。引导学生多思考、多尝试、提高手绘能力和创造能力。根据课题要求，紧紧围绕课题进行设计与制作。在具体实践制作的过程中集中讲评和个别辅导可穿插、结合进行。可以阶段性组织学生进行小结和研讨，

鼓励学生设计创新及独立的动手能力、对专业的认识、看法。

学习方法：“漆与生活2”课程一方面培养学生理解课题、分析课题的能力，另一方面培养学生根据主题需求进行设计的能力，这其中包括设计构思、设计草图、设计思维拓展。这不仅要求学生有一定的手绘功夫，又要求学生有善于创新的思维方式和思考。鼓励学生多看展览、多看资料、开阔眼界。另一方面是工艺制作，要掌握漆艺多种表现技法和漆立体制作流程、方法。多学习、多实践、多观摩、努力探索研究，制作。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 课题	课题分析，讲解课题要求、设计重点。	2					2
第二章 主题漆立体设计	1.根据课题，讨论设计的大致方向 2.分组或以个人为单位确定设计方向，并进行设计。	4	9		1		14
第三章 主题漆立体制作	根据设计稿，制作主题性漆立体作品。	4	40		2		46
第四章 课程总结	1.主题漆立体作品制作的总结与体会 2.课程答疑	1			1		2
合计		11	49		4		64

六、考核与成绩评定

课程考核以作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩70%，课堂表现30%。

作业成绩70%，主要反映学生对课堂知识的理解能力、工艺掌握程度、设计能力、制作能力。

课堂表现30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表4。

表4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求1、2、3达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	能够较深刻理解课题主旨，紧紧围绕课题进行主题漆立体设计。设计方案新颖、巧妙，能很好地表达课题重点。并且熟练运用漆立体造型的基础技法，制作工艺精湛，作业完成度高。制作过程中能够运用所学知识妥善解决遇到的不同程度的问题。除此之外，能够在课余时间独立学习与课程相关的知识。	较好地理解课题主旨，能够围绕课题进行主题漆立体设计。设计方案有一定新意，能较好地表达课题重点。较好的掌握漆立体造型的基础技法，制作工艺较为精细，完成度较高，能运用所学知识，解决制作过程中的一部分问题，能相对独立的运用工艺技法完成作业，作业完成度较高。	基本理解课题主旨，基本能够围绕课题进行主题漆立体设计。设计方案基本能够表达出课题重点。掌握漆立体造型的基础技法，制作工艺基本达到要求。有运用所学知识解决制作过程中部分问题的能力，能运用基本工艺技法完成作业。	基本理解课题主旨，基本能够围绕课题进行主题漆立体设计。设计方案基本能够表达出课题重点。基本掌握漆立体造型的基础技法，制作工艺基本达到要求。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补课，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 徐佳慧

批准者: 武非

2020 年 3 月

“器物装饰设计”课程教学大纲

英文名称: Decorative Design of Lacquerware

课程编码: 1760140

课程性质: 专业限选课

学分: 4.0 学时: 64

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 设计基础、器物造型基础、漆与艺术 1、漆与艺术 2

教材及参考书:

- [1] 十时启悦、工藤茂喜、西川荣明.《漆器髹涂·装饰·修缮技法全书》化学工业出版社, 2018 年
- [2] 王琥.《装饰艺术丛书·装饰与器物造型》重庆出版社, 2003 年
- [3] 潘天波.《大漆王朝:汉代漆艺文化研究》江苏凤凰美术出版社, 2019 年
- [4] 述鼎.《器物之美》北京:艺术图书公司,1995 年
- [5] 乔十光.《漆彩人生》湖北:湖北人民出版社, 2010 年 3 月

一、课程简介

“器物装饰设计”课程属于工艺美术专业的学科基础必修课,在了解传统漆器、金银器、木器、陶瓷器等器物造型基本规律的基础上,结合对材料学、美学和人体工程学综合研究,进行现代的、具有民族特点的器物造型的设计、制作和研究。主要材料和工艺制作方式为大漆艺术,此基础上可介入多种材料和其他工艺,现代化手段完成创作。本课程培养学生的思考和创作能力,学习传统和现代的国内外新锐艺术家的突破性表现,通过不断实践,体会漆艺术创作中的规律并试图打破规律,建立自己的独特风格。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程在人才培养体系中的地位和作用为学科基础必修课。本课程是培养学生根据主题进行器物装饰设计与制作能力的重要课程,包含了设计表达和制作两部分实训内容,是引导学生了解传统工艺的现代化的一个重要环节,也是培养学生掌握利用所学材料与工艺进行符合现代社会发展趋向和审美标准设计的一个重要环节。

(二) 课程目标

1 **教学目标:** 本课程的重点是培养学生根据主题进行器物装饰设计与制作的能力。使学生对器物装饰设计的思维角度、市场调研及价值定位、材料与工艺选择等全方位的开发流程有一个整体性的理解与掌握。增强学生在思考能力和创造性思维能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点			
		1	2	3	5
1	了解器物装饰设计开发流程，针对主题进行市场调研。（传统部分：博物馆美术馆调研传统器皿设计，现代部分：文创品市场调研，指定作品定位）	●			◎
2	此阶段要求学生在理论学习的基础上，从主题出发进行器物装饰设计的构思。		●		◎
3	此阶段要求学生将上一阶段的设计构思通过工艺手段制作模型，解决问题			●	◎
4	进行成品创作。			●	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程帮助学生了解传统工艺，主要是漆材料与工艺的高超技艺及设计理念，提高学生在传承的基础上进行创新设计与实践的能力。通过对工艺美术知识传授，引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。使学生能够运用所学继承与弘扬工艺价值，使之更好的服务社会生活。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 器物装饰设计概论	1. 器物装饰设计开发流程 (▲) 2. 传统造型、材料、工艺调研 (▲) 3. 市场调研及价值定位 (▲) 3. 材料与工艺选择 (▲) 4. 国内外优秀礼品艺术家案例赏析 (▲)	√			
第二章 设计构思与材料工艺实验	1. 确定设计主题 (▲) 2. 根据主题设计草图构思 (▲) 3. 进行材料实验，模型制作，解决当面的问题 (★) 4. 确定最终造型和装饰手法，材料种类与制作工艺 (★)		√		
第三章 工艺实验，制作	材料及工具的准备 (▲) 老师示范 (▲) 3. 工艺制作 (★)			√	√
第四章 工艺实验，成品创作	工艺制作 (▲) 完善成品 (★) 师生讨论与评价：每位学生创作进行评估 (★)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：讲授理论部分时应避免抽象地叙述，针对范例分析讲解，传统部分的范例是主要来源于博物馆和美术馆的文物为例，现代的部分主要讲述当下最著名的艺术家创作方式和设计理念为例，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。建议借助多媒体方式，灵活使用投影，视频。工艺操作练习应注重示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作传统漆工艺，正确的引导传统的现代化方法。设计构思要鼓励创新性思维，挖掘学生的设计潜能。学习过程中组成小组进行阶段性小结和研讨、互相讲评，个别 1:1 进行辅导。鼓励学生表达自己的学习体会和个人见解，提高课程效率。

学习方法：学生应勤学多练，养成勇于探索和独立思考能力，熟练掌握漆工艺以及多种材料语言与工艺技法进行创新设计。鼓励学生多看相关展览、多看相关古今资料，让学生提高眼界，培养学生国际性思维。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 器物装饰设计概论	1. 器物装饰设计开发流程 2. 传统造型、材料、工艺调研 3. 市场调研及价值定位 3. 材料与工艺选择 4. 国内外优秀礼品艺术家案例赏析	6			8	2	16
第二章 设计构思与材料工艺实验	1. 确定设计主题 2. 根据主题设计草图构思 3. 进行材料实验，模型制作，解决当面的问题 4. 确定最终造型和装饰手法，材料种类与制作工艺	6		8	2		16
第三章 工艺实验，制作	材料及工具的准备 老师示范 工艺制作	4	8	2	2		16
第四章 工艺实验，成品创作	工艺制作 完善成品 3. 师生讨论与评价: 每位学生创作进行评估	2	2	8	4		16
合计		18	10	18	16	2	64

六、考核与成绩评定

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	深刻理解与掌握器物装饰设计的理论；设计构思创意佳，工艺质量优良。符合现代工艺趋向和市场规律。	理解与掌握工艺器物装饰设计的理论；设计构思创意佳，工艺质量良好。有一定的市场价值。	了解器物装饰设计的理论；设计构思创意佳，工艺质量良好。有一定的市场价值。	了解器物装饰设计的理论；设计构思创意一般，工艺质量一般。	不满足 D 要求
研讨	每次研讨都能够积极发言表达个人观点，且思路清晰，观点鲜明。论述具有启发性，活跃课堂气氛。	发言积极，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	参与讨论，基本表达能够自己的观点。	发言次数不多，不太善于表达自己的观点。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，学习热情高。遵守课堂纪律。课堂上积极与老师及同学交流互动。自我约束力情况良好。	按时出勤，学习热情较高。遵守课堂纪律。	出勤较好，有事能提前请假，能比较充分地利用课堂时间。遵守课堂纪律。	有事能请假或补假。遵守课堂纪律。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：金知瑞 (KimJiseo)

批准者：武非

2020 年 3 月

“综合材料装饰设计 2”课程教学大纲

英文名称: Mixed Media Art 2

课程编码: 1760141

课程性质: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 设计基础、器物造型基础、漆艺 2, 综合材料装饰设计 1

教材及参考书:

[1] 王珠珍、陈耀明.《综合材料的艺术表现》上海大学出版社, 2005 年

[2] 刘乐君、刘木森.《综合材料艺术实验赵兰涛》武汉理工大学出版社, 2010 年

[3] 王琥.《装饰艺术丛书·装饰与器物造型》重庆出版社, 2003 年

[4] 石祥强、王海、石代娇.《综合材料》, 安徽美术, 2013 年

[5] 赛斯·阿普特、王洁莹译《西方综合材料艺术家谈艺录》上海人民美术出版社, 2014 年

一、课程简介

综合材料的艺术表现已成为先锋前卫的艺术作品。本课程结合当代艺术造型、学习综合材料装饰设计 1 的基础上, 更深入的了解国际上流行的新材料和新的艺术创作手段, 采用不同领域的不同材料与技法结合表现充满艺术气息的装饰性艺术造型为主要目标。通过学习综合材料艺术表现的历史发展和创作理念, 艺术家以综合材料创作的作品, 还介绍各种材料的工艺制作和表现。深入运用与掌握装饰艺术创作、准确的设计规律和方法, 设计程序, 能够设计出既符合当代审美标准, 又具有传统手工艺精神的现代艺术造型。学生经过亲自尝试材料实验, 能够透彻学习每个材料与工艺的特性。

二、课程地位与教学目标

(一) 课程地位: 综合材料装饰设计 2 课程是综合材料装饰设计 1 的基础上即采用多种材料、丰富多彩技法与新设计创新思想结合进行创作新形式立体艺术造型, 综合材料的艺术表现已成为先锋前卫的艺术作品发展趋向。以综合材料立体艺术造型制作主要目标, 引导学生深入学习综合材料性能、多种工艺研究、准确学习设计规律三大方面展开学习。通过分析、解读著名国际大赛和著名高校的原创装饰艺术造型的发展状况, 教学生如何亲手设计制作一件现代综合材料立体艺术造型作品。向学生介绍当下著名韩国、日本、欧美国家的综合材料立体艺术造型创作现状, 为学生们以后毕业创作铺垫专业知识。培养学生对传统漆工艺的认知及表现、完成从素材搜集到设计草图、设计草模、设计图、工艺美术的各方面工艺技术(漆艺、金属工艺、木工艺、纤维工艺、纸工艺等)的完整过程。培养学生的设计能力和动手创作能力。本课程充满创作意识且具有工艺操作指导性的实用专业课程, 本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

- 1: 掌握工艺美术专业领域内的基本理论和基本知识;
- 2: 掌握工艺美术专业领域内的设计方法和有关技术;
- 3: 具有在工艺美术专业领域内进行作品设计制作的基本能力;

（二）课程目标

1 教学目标：本课程综合材料立体艺术造型创作的全方位学习，以多种材料实验与结合方式为中心，引导学生从综合材料性能、工艺、设计方法三大方面展开学习。在国际艺术界里，多种材料和工艺的跨界是发展潮流。通过课程训练提高学生的眼界，培养学生国际性设计思维，对多种工艺有新的感悟，学习各类不同工艺交叉发展而表现效果。使学生充分了解在对材料和工艺之间的关系，培养学生将多种材料及工艺技法与自身创作结合时的设计能力、造型能力、掌控能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1	2	3
1	学习与掌握国际上流行的新材料和新工艺以及主要传统工艺技法的多样性、特点和制作方法	●		
2	根据不同材料与技法的特性进行具有功能性和目的性的作品设计		●	
3	提升学生运用所学知识的综合能力。			●
4	为日后的设计、研发工作做准备。			◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习各类传统材料和技艺开始，同时培养学生提高国际性设计眼界，在技艺传承基础上的创新设计能力，帮助学生了解传统大漆、金工、木工、纸工艺、纤维艺术等工艺美术的高超技艺，同时使学生欣赏国际著名大学学生毕业设计和大型国际比赛得奖作品了解当下流行的设计方法和艺术趋向。在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和学生的文化自信、职业素养、责任担当、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容及要求

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 绪论	全面了解课程意义、教学目的、基本内容。以本专业方向的课程设置体系为线索，引导学生了解本课程的学习内容、重要性，以及教学方法和学习方法 (▲) (★)。	√		
第二章 综合材料 首饰的艺 术特点	熟知综合材料立体艺术造型设计的方法、表现特色及当代发展状况 (▲)。这部分教学内容以教师讲授为主，介绍各类技法的表现特色，组织学生课下分组，小组选取自己感兴趣的材料和技法对其历史与文化渊源进行材料实验、互相研究讨论，每个学生的原创进行模型 (Prototype) 制作，同时与选择的具体材料 (3 种以上) 进行结合与实验 (★)。这系列研究过程在下次课程上分		√	

	享, 学生之间进行讨论, 解决目前遇到的问题 (▲)。老师总结归纳, 使学生有自己兴趣点的侧重, 为日后的设计、研发工作做准备。			
第三章 不同工艺 技法的演 示, 创作 艺术首饰 学习设计 创作过程	在模型实验基础上, 学习材料之间的结合、提高完成度、作品的表现方式及学生实际制作创作时遇到的问题解决 (▲) (★), 师生交流老师做技法与材料实验示范, 深入理解技法原理。最后每位学生发表从设计理念、草稿、设计稿、模型制作、材料实验、成品制作的部分由 ppt 的方式发表自己的设计创作 (▲) (★)。学生与老师一起探讨问题和发表感想, 老师进行提议和总结。此过程是学生与学生之间互相学习的好机会 (▲)。			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法: 课堂理论借助多媒体材料(投影设备、影视和 ppt)、教学演示, 针对范例分析讲解, 国际大赛和著名高校师生的设计作品为例, 鼓励学生提高眼界, 培养国际性思维。实际演示说明问题, 使教学过程中师生互动。鼓励学生创造性的表达所思所想。多尝试, 提高动手能力, 练习过程中集中讲评与个别辅导穿插、结合进行。阶段性组织学生小结和研讨, 鼓励学生表达自己的想法和对课程、对专业的想法。

学习方法: “综合材料装饰设计 2” 课程是专业运用课程, 之前学习过的综合材料装饰设计 1 的基础上, 深入探索漆艺、金属、纤维、木工艺等多种工艺实验、结合和运用去表现自己的新立体艺术造型为主要教学内容, 让学生跨材料、跨工艺能掌握国际性设计思维方法和艺术表现之可能性。此学习过程当中, 学生要多动手进行实践、多总结经验, 同学之间结成学习小组, 一起探索、讨论、比较及研究, 取长补短, 共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配, 详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其他	
第一章 绪论	全面了解课程意义、教学目的、基本内容。 以本专业方向的课程设置体系为线索, 引导学生了解本课程的学习内容、重要性, 以及教学方法和学习方法。	5		10	1		16
第二章 综合材料立体 艺术造型的艺 术审美特点	熟知综合材料立体艺术造型设计的方法、表现特色及当代发展状况。这部分教学内容以教师讲授为主, 介绍各类技法的表现特色。 组织学生课下分组, 小组选取自己感兴趣的材料和技法对其	5		8	3		16

	<p>历史与文化渊源进行材料实验、互相研究讨论。</p> <p>每个学生的原创进行模型(Prototype)制作,同时与选择的具体材料(3种以上)进行结合与实验。</p> <p>研究过程在下次课程上分享,学生之间进行讨论,解决目前遇到的问题。老师总结归纳,使学生有自己兴趣点的侧重,为日后的设计、研发工作做准备。</p>					
<p>第三章 不同工艺技法的演示,创作当代立体艺术造型设计创作过程</p>	<p>在模型实验基础上,学习材料之间的结合、提高完成度、作品的表现方式及学生实际制作创作时遇到的问题解决,师生交流老师做技法与材料实验示范,深入理解技法原理。</p> <p>最后每位学生发表从设计理念、草稿、设计稿、模型制作、材料实验、成品制作的部分由ppt的方式发表自己的设计创作。学生与老师一起探讨问题和发表感想,老师进行提议和总结。此过程是学生与学生之间互相学习的好机会。</p>	3	8	5	16	
合计		13	26	9	48	

六、考核与成绩评定

表4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例(%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量,主要对应学生对毕业要求1、2、3达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准,详见表5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握漆、木、金属、纸、纤维等不同材料与技法，熟知立体艺术造型的特性和制作工艺，并能根据不同材料和技法的特性进行跨界，富有充满艺术气息的设计图，深入进行多次材料及工艺的实验，认真、熟练运用所学知识，已经为日后的设计工作做好充分的准备。	掌握漆、金属等不同材料与技法，了解立体艺术造型的特性和制作工艺，能根据不同技法的特性进行具有功能性和目的性的设计图，进行多次材料及工艺的实验能够运用所学知识，为日后的设计、研发工作做准备。	掌握基本技法，有一定设计能力，能运用不同材料和技法的特性进行立体艺术造型设计和制作，进行材料实验。	掌握基础技法，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：金知瑞

批准者：武非

2020 年 3 月

“首饰设计 1”课程教学大纲

英文名称: Jewelry Design 1

课程编码: 1711613

课程类型: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 金属材料与工艺 1、2、形式语言、设计思维, 铸造工艺设计、宝石镶嵌设计
教材及参考书:

[1] 《CRAFT》美国手工艺杂志

[1] 奥尔弗, 刘超甘治欣译, 《首饰设计》, 中国纺织出版社, 2004

[2] 郭新, 《珠宝首饰设计》, 上海人民美术出版社, 2009

[3] Sylvia Wicks, JEWELRY MAKING MANUAL, Quill Publishing Limited, Derdruk, 1997

[4] Carles Codina, The New Jewelry Contemporary Materials & Techniques, Lark Books, 2005

一、课程简介

“首饰设计 1”课程是工艺美术专业的专业限选课, 课程偏重培养学生设计效果图, 运用绘画表现手法进行首饰效果图设计, 使学生具有综合使用多种材料、多种表现技法进行首饰设计的能力。本课程的主要教学内容包括首饰艺术理论、首饰设计和效果图表现。理论部分从珠宝首饰设计学的基本概念出发, 讲授中外首饰发展现状、首饰设计特性、效果表现技法等。首饰设计和效果图表现的实践部分从首饰设计的诸多美学要素及设计思想出发, 掌握效果图技法并完美表现出首饰设计的创作意图, 要求学生掌握效果图绘制流程, 并能灵活运用此种方法将珠宝首饰的质感、结构、创意形体展示出来, 丰富其艺术表现力。充分发挥每个学生设计个性和能力, 鼓励学生在继承中国传统的基础上敢于创新, 培养有创造能力、有实践能力的创新设计人才。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是帮助学生进行首饰设计方法的重要课程, 包含了表现训练和效果图设计表达两部分实训内容, 是引导学生进行首饰设计的一个重要环节, 也是培养学生掌握手绘设计、直观表现设计思维的一个重要环节。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程是金工首饰专业的重点课程, 学生进入该课程首先要了解首饰的基本概念、原则及工艺材料的应用原理, 进行作品的设计、引导, 培养学生的设计制作能力。其次掌握多种设计思维方法, 叙述、解释、归纳所学理论知识及实践手段和材料使用, 引导生在设计过程中的分析、组织设计能力。再次, 在理解所学设计规律, 工艺手段, 材料应用之后, 重点培养学生设计思维能力, 要求学生有开阔的设计思维方法, 针对主题进行深入设计制作。尽可能引导学生形成设计风格。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况, 详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点			
		1	2	3	4
1	了解首饰的基本概念、原则及工艺材料的应用原理，进行作品的设计、引导，培养学生的设计制作能力。	●			◎
2	掌握多种设计思维方法，叙述、解释、归纳所学理论知识及实践手段和材料使用，引导生在设计过程中的分析、组织设计能力。		●		
3	在理解所学设计规律，工艺手段，材料应用之后，重点培养学生设计思维能力，要求学生有开阔的设计思维方法，针对主题进行深入设计制作。尽可能引导学生形成设计风格。			●	

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习首饰设计出发，培养学生在技艺传承基础上的创新设计能力，帮助学生了解首饰设计中典范，在知识传授过程中引导学生树立正确的设计观，培养和提高学生的设计自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 首饰设计概 论	中外首饰发展史 (▲) 现代设计及工艺技术 (★) 现代材料在首饰中的应用 (▲) 现代艺术造型特征分析 (★) 国内外优秀作品分析 (▲)	√		
第二章 首饰设计	1、设计构思 (★) 2、分析首饰制作方案 (▲)		√	
第三章 效果图表现	1、作品效果图表现 (★) 2、作品评析 (▲)			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：理论讲授借助投影设备，针对首饰设计范例分析讲解，要求设计制作一组首饰作品。所有制作课在工艺实验室完成，有条件可以结合社会课题进行训练。课程以教师大堂授课，设计图纸示范和引导，练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和个人见解。辅导学生按正确的步骤操作。设计创意要鼓励创造性思维，注意挖掘学生的设计潜能。

学习方法：学生应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种技法才能得心应手地进行创新设计。要多看展览、多看资料，眼界开阔了设计思路才能宽广。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。此基础上要求学生对自己的设计及制作进行文字及语言表达。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 首饰设计概论	1、中外首饰发展史 2、现代设计及工艺技术 3、现代材料在首饰中的应用 4、现代艺术造型特征分析 5、国内外优秀作品分析	4			2	10	16
第二章 首饰设计	1、设计构思 2、分析首饰制作方案	2	12		2		16
第三章 效果图表现	1、作品效果图表现 2、作品评析	2	12		2		16
合计		8	24		6	10	48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 80%， 课堂表现 20%。

作业成绩 80%主要反映学生对课堂知识的理解能力、设计艺术程度、效果图表现能力及学生运用所学知识解决复杂问题的能力和语言文字的表达能力。

课堂表现 20%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	80%	相关作业的完成质量与艺术性，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	20%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握首饰设计艺术理论和效果表现技法，具有创新能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，设计可行性高，艺术性高，作业完成度高。	掌握首饰设计艺术理论和效果表现技法，有创新意识，能独立设计，有工艺可行性，作品完成度较高。	掌握首饰设计基本理论和基本表现技法，有一定设计能力，能运用基本工艺技法完成作品。	掌握首饰设计的基本知识与表现，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。语言文字表达能力强。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。有一定语言文字表达能力。	能阐述对所学知识的认识和感受。语言文字表达完整。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 郭子龙

批准者: 武非

2020 年 3 月

“金属材料与工艺 1”课程教学大纲

英文名称: Metal Material and Crafts 1

课程编码: 1711562

课程类型: 专业限选课

学分: 3.0 学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 形式语言 1、形式语言 2、造型基础 1

教材及参考书:

- [1] 中国铸造协会,《熔模铸造手册》,机械工业出版社,2000
- [2] 愈汉清,《金属塑性成型理论》,机械工业出版社,1999
- [3] 安娜斯塔尼亚·杨,《首饰材料应用宝典》,上海人民美术出版社,2010
- [4] Sylvia Wicks,《JEWELRY MAKING MANUAL》,Quill Publishing Limited, Derdruk 1997
- [5]赵丹绮,《玩·金·术—金属工艺入门》,鍊丹場珠宝金工工作室,2008

一、课程简介

“金属材料与工艺 1”课程是工艺美术专业的专业限选课,是关于珠宝首饰的材料设计及制作工艺的课程,也是非常重要的基础工艺技能课程。要求学生了解材料的性能、特点、存在形式及使用,学习适用于首饰制作材料的各种工艺,掌握相关机器设备的使用方法及注意事项,培养学生良好的工作习惯及安全意识,在不断实践中熟悉材料与工艺,并能够通过了解材料和工艺的了解有针对性的进行符合首饰工艺语言的首饰设计。本课程的主要教学内容包括理论、设计训练、工艺制作。理论部分主要讲解金属加工工艺的基本方法和技巧,使学生了解金属材料的各种性能、工艺的基本知识及需要注意的问题。设计训练和工艺制作部分从符合工艺特点的首饰设计出发,结合工艺制作完成作品设计,要求学生掌握基本的金属加工工艺流程,并能灵活运用工艺进行实际制作,培养动手实际制作能力,打牢工艺基础,丰富表现艺术性。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是帮助学生了解珠宝首饰材料、制作工艺和首饰设计方法的重要课程,包含了设计训练和工艺制作运用两部分实训内容,是引导学生了解首饰设计的一个重要环节,也是培养学生掌握工艺、拓展首饰设计的一个重要环节。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程通过理论讲授金属加工工艺的基本方法和技巧。通过设计训练、工艺制作使学生掌握金属材料的各种性能,并依托工艺特征去进行首饰设计,运用金属加工工艺进行制作,提高学生动手制作的基本能力,学生在掌握工艺技法的基础上,探索材料、工艺的创新运用,并能恰当运用材料和工艺设计制作出新颖的首饰作品,提高设计能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程理论讲授金属加工工艺的基本方法和技巧，要求学生掌握材料特点与工艺技法理论。	●			◎	
2	本课程强调以工艺为基础进行设计，以完成符合工艺特点的首饰设计。		●			
3	本课程通过工艺制作使学生具备一定的实践能力，具有一定的审美判断力。			●		◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习材料和工艺出发，培养学生在工艺基础上的设计和制作能力，帮助学生了解珠宝首饰工艺的特点，在知识传授过程中引导学生树立正确的首饰设计观，培养和提高学生的工艺动手能力，加强文化自信、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）	课程目标（√）		
		1	2	3
第一章 金属材料与 工艺的理论	珠宝首饰设计的历史与发展新动向（▲） 常用的金属材料 and 工具（▲） 设计和工艺技法及组合规律（★）	√		
第二章 金属材料首 饰设计	1、金属首饰的设计规律（形式、选材、配色等）（▲） 2、工艺与设计的匹配表现（★） 3、进行首饰设计（▲）		√	
第三章 工艺制作	1、工艺的基本步骤及注意事项（▲） 2、相关金属材料工艺练习（▲） 3、制作完整工艺作品（★）			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：理论讲授应避免抽象地叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。工艺操作练习应注重示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。设计练习要注意设计与

工艺的统一，鼓励创造性思维，注意挖掘学生的设计潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和个人见解。

学习方法：学生应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握金属材料工艺技法进行创新设计。要多看展览、多看资料，眼界开阔了设计思路才能宽广。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 金属材料与 工艺的理论	珠宝首饰设计的历史与发展新动向 常用的金属材料 and 工具 设计和工艺技法及组合规律	4					4
第二章 金属材料首 饰设计	1、金属首饰的设计规律（形式、 选材、配色等） 2、工艺与设计的匹配表现 3、进行首饰设计	2	2		2		6
第三章 工艺制作	1、工艺的基本步骤及注意事项 2、相关金属材料工艺练习 3、制作完整工艺作品	2	34		2		38
合计		8	36		4		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 80%， 课堂表现 20%。

作业成绩 80%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 20%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	80%	相关作业的设计合理性和工艺完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	20%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握金属材料与工艺的理论 and 工艺技法，具有符合工艺加工的设计能力，能综合运用所学知识解决设计制作中的遇到的问题。作品构思新颖，材料选择得当、作品完成度高。	掌握金属材料与工艺的理论 and 工艺技法，设计与工艺可以统一，能独立设计并灵活运用工艺技法完成作品的加工制作，作品完成度较高。	掌握金属材料与工艺的基本理论和基本工艺技法，有一定设计能力，能运用基本工艺技法完成作品。	掌握金属材料与工艺的基本知识，运用相关工艺完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 郭子龙

批准者: 武非

2020 年 3 月

“工艺礼品设计”课程教学大纲

英文名称: Crafts Gift Design

课程编码: 1711546

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 设计基础、金属材料与工艺 1、金属材料与工艺 2、综合材料与工艺 1、综合材料与工艺 2、锻铜浮雕、首饰设计 1。

教材及参考书:

[1] 唐绪祥《银饰珍赏志》广西美术出版社 2006-12-1

[2] 李飞《中国传统金银器艺术鉴赏》河南人民出版社 2008

[3] 申铁源 著《中国古代珐琅器》华龄出版社 2005

[4] 滕菲《灵动的符号》人民美术出版社 2004

[5] 李久芳《金属胎珐琅器》上海科学技术出版社 2001

一、课程简介

“工艺礼品设计”课程是工艺美术专业的学科基础必修课。本课程的主要教学内容包括工艺礼品设计的理论概述,构思设计与制作实践三个部分。该课程主要目的是培养学生根据主题进行工艺礼品设计与制作的能力。设计理念上强调传统工艺技法与现代审美趣味的结合。强调在材料使用与工艺选择上保持开放的思维角度,同时又能根据材料特性和加工工艺的特点,结合主题进行设计构思,并完成实物制作。课程可以结合虚拟主题或真实项目展开。作业工艺种类、材料种类及表现形式不限,包括纪念品、奖杯、首饰、印章、陈设品、工艺摆件等形式均可以作为表现形式。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程在人才培养体系中的地位和作用为学科基础必修课。本课程是培养学生根据主题进行工艺礼品设计与制作能力的重要课程,包含了设计表达和制作两部分实训内容,是引导学生了解工艺礼品设计的一个重要环节,也是培养学生掌握利用所学材料工艺进行商业设计的一个重要环节。

(二) 课程目标

1 教学目标: 本课程的重点是培养学生根据主题进行工艺礼品设计与制作的能力。使学生对工艺礼品设计的思维角度、市场调研及价值定位、材料与工艺选择等全方位的开发流程有一个整体性的理解与掌握。增强学生在限制条件下的创造性思维能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点			
		1	2	3	5
1	了解工艺礼品设计开发流程，针对主题对工艺礼品的开发进行市场调研及价值定位	●			◎
2	该阶段要求学生在理论学习的基础上，从某一主题出发进行工艺礼品的构思设计。		●		◎
3	该阶段要求学生将上一阶段的设计构思通过工艺手段制作成品。			●	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程帮助学生了解中国传统的工艺美术高超技艺及设计理念，提高学生在传承的基础上进行创新设计与实践的能力。通过对工艺美术知识传授，引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。使学生能够运用所学继承与弘扬工艺价值，使之更好的服务社会生活。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 工艺礼品 设计概论	1. 工艺礼品设计开发流程 (▲) 2. 工艺礼品市场调研及价值定位 (▲) 3. 工艺礼品材料与工艺选择 (▲) 4. 国内外优秀礼品开发案例赏析 (▲)	√			
第二章 工艺礼品 设计构思	1. 确定工艺礼品设计主题 (▲) 2. 开展工艺礼品设计前的市场调研 (★) 3. 工艺礼品设计草图构思 (▲) 3. 确定礼品造型，材料种类与制作工艺 (★)		√		
第三章 工艺礼品 工艺制作	1. 材料及工具的准备 (▲) 2. 工艺制作 (★) 3. 结合市场对成品进行评估 (★)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：讲授理论部分时应避免生硬抽象地叙述，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。建议借助多媒体方式，灵活使用投影，视频及音频。工艺操作练习应注重示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。设计构思要鼓励创造性思维，挖掘学生的设计潜能。学习过程中集中讲评与个别辅导

可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和个人见解。

学习方法：学生应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种材料语言与工艺技法才能得心应手地进行创新设计。要多看展览、多看资料，眼界开阔了设计思路才能宽广。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 工艺礼品 设计概论	1. 工艺礼品设计开发流程 2. 工艺礼品市场调研及价值定位 3. 工艺礼品材料与工艺选择 4. 国内外优秀礼品开发案例赏析	6			2		8
第二章 工艺礼品 设计构思	1. 确定工艺礼品设计主题 2. 开展工艺礼品设计前的市场调研 3. 工艺礼品设计草图构思 3. 确定礼品造型，材料种类与制作工艺			12	2		14
第三章 工艺礼品 工艺制作	1. 材料及工具的准备 2. 工艺制作 3. 结合市场对成品进行评估			24	2		26
合计		6		36	6		48

六、考核与成绩评定

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	深刻理解与掌握工艺礼品设计	理解与掌握工艺礼品设计的	了解工艺礼品设计的理论；	了解工艺礼品设计的理论；	不满足 D 要求

	设计的理论；设计构思创意佳，工艺质量优良。有很好的市场前景。	理论；设计构思创意佳，工艺质量良好。有一定的市场前景。	设计构思创意佳，工艺质量良好。有一定的市场前景。	设计构思创意一般，工艺质量一般。	
研讨	每次研讨都能够积极发言表达个人观点，且思路清晰，观点鲜明。论述具有启发性，活跃课堂气氛。	发言积极，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	参与讨论，基本表达能够自己的观点。	发言次数不多，不太善于表达自己的观点。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，学习热情高。遵守课堂纪律。课堂上积极与老师及同学交流互动。自我约束力情况良好。	按时出勤，学习热情较高。遵守课堂纪律。	出勤较好，有事能提前请假，能比较充分地利用课堂时间。遵守课堂纪律。	有事能请假或补假。遵守课堂纪律。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨中雄

批准者：武非

2020年3月

“综合材料与工艺设计 1”课程教学大纲

英文名称: General Material and Crafts Design 1

课程编码: 1711648

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 金属材料与工艺(一)、(二)、工艺礼品设计(一)、(二)、铸造工艺设计、宝石镶嵌设计

教材及参考书:

[1] 郑静编著《现代金属装饰艺术》江苏美术出版社, 2012年2月

[2] 克里斯·莱夫特瑞[英],《木材》上海人民美术出版社, 2007年7月

[3] 克里斯·莱夫特瑞[英],《塑料》上海人民美术出版社, 2007年7月

[4] 克里斯·莱夫特瑞[英],《金属》上海人民美术出版社, 2007年7月

[5] 克里斯·莱夫特瑞[英],《陶瓷》上海人民美术出版社, 2007年7月

[6] 应放天,《形式与材料》,华中科技大学出版社, 2013年8月

一、课程简介

“综合材料与工艺设计 1”课程是工艺美术专业的学科基础必修课,培养学生综合运用不同材料,不同工艺进行工艺美术品设计与制作的能力。本课程的主要教学内容包括综合材料与工艺理论概述,构思设计与制作实践三个部分。理论部分侧重对综合材料与工艺的史料梳理。构思设计与制作实践部分要求从材料出发进行思考,综合运用多种材料及工艺来完成设计与制作。作业具体表现形式可以为艺术陈设品或实用工艺品。要求对材料语言与工艺语言进行有深度的思维与实践拓展,对不同材料与工艺之间的关系进行再思考。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程在人才培养体系中的地位和作用为学科基础必修课。本课程是帮助学生了解如何综合运用材料与工艺进行工艺美术品设计制作的重要课程,包含了设计表达和制作两部分实训内容,是引导学生了解工艺美术的一个重要环节,也是培养学生掌握材料工艺、拓展设计思维的一个重要环节。

(二) 课程目标

1 教学目标: 课程目标是培养学生综合运用多种材料与工艺进行工艺美术品设计与制作。本课程通过理论讲授使学生了解掌握综合材料与工艺的理论知识。使学生在原有基础上,提升其探索不同材料语言及工艺语言素质。通过构思设计与制作实践培养学生的设计表达与工艺实践的能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点			
		1	2	3	5
1	该阶段包含综合材料与工艺设计的理论知识，通过理论学习使学生对综合材料与工艺设计的历史、现状和发展趋势有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	●			
2	该阶段要求学生在理论学习的基础上，从材料出发思考设计，综合运用不同材料与工艺进行工艺美术品设计构思。		●		
3	该阶段要求学生就上一阶段的设计构思进行工艺制作。			●	◎
4	该阶段要求学生就上一阶段的设计构思进行工艺制作。			●	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标： 本课程帮助学生了解中国传统的材料工艺的高超技艺及设计理念，提高学生在传承的基础上进行创新设计与实践的能力。通过对工艺美术知识传授，引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。使学生能够运用所学继承与弘扬工艺价值，使之更好的服务社会生活。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 综合材料与 工艺概论	1. 国外传统工艺的发展概要 (▲) 2. 现代综合工艺的发展状况 (▲) 3. 国内外优秀作品赏析 (▲)	√			
第二章 综合材料与 工艺设计	1. 艺术陈设品设计 (▲) 2. 实用工艺品设计 (▲) 3. 确定设计造型，材料种类与制作工艺 (★)		√		
第三章 综合材料与 工艺制作 (上)	1. 艺术陈设品制作 (▲) 2. 材料工具的准备 (▲) 3. 根据设计确定工艺类型 (▲) 4. 作品的制作，工艺演示与工艺分析 (★) 5. 表面效果处理 (▲)			√	
第四章 综合材料与 工艺制作 (下)	1. 实用工艺品制作 (▲) 2. 材料工具的准备 (▲) 3. 根据设计确定工艺类型 (▲) 4. 作品的制作，工艺演示与工艺分析 (★) 5. 表面效果处理 (▲)			√	

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：讲授理论部分时应避免生硬抽象地叙述，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。建议借助多媒体方式，灵活使用投影，视频及音频。工艺操作练习应注重示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。设计构思要鼓励创造性思维，挖掘学生的设计潜能。学习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和个人见解。

学习方法：学生应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种材料语言与工艺技法才能得心应手地进行创新设计。要多看展览、多看资料，眼界开阔了设计思路才能宽广。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 综合材料与工艺概论	1. 国外传统工艺的发展概要 2. 现代综合工艺的发展状况 3. 国内外优秀作品赏析	6			2		8
第二章 综合材料与工艺设计	1. 艺术陈设品设计 2. 实用工艺品设计 3. 确定设计造型，材料种类与制作工艺			10	2		12
第三章 综合材料与工艺制作（上）	1. 艺术陈设品制作 2. 材料工具的准备 3. 根据设计确定工艺类型 4. 作品的制作，工艺演示与工艺分析 5. 表面效果处理			12	2		14
第四章 综合材料与工艺制作（下）	1. 实用工艺品制作 2. 材料工具的准备 3. 根据设计确定工艺类型 4. 作品的制作，工艺演示与工艺分析 5. 表面效果处理			12	2		14
合计		6		34	8		48

六、考核与成绩评定

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	深刻理解与掌握材料与工艺设计的理论；设计构思创意佳，材料语言运用有突破，工艺质量优良。	理解与掌握材料与工艺设计的理论；设计构思有创意，材料语言运用有合理，工艺质量优秀。	了解材料与工艺设计的理论；材料语言运用有合理，工艺质量达到要求。	了解材料与工艺设计的理论；材料语言运用有基本合理，工艺质量基本达到要求。	不满足 D 要求
研讨	每次研讨都能够积极发言表达个人观点，且思路清晰，观点鲜明。论述具有启发性，活跃课堂气氛。	发言积极，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	参与讨论，基本表达能够自己的观点。	发言次数不多，不太善于表达自己的观点。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，学习热情高。遵守课堂纪律。课堂上积极与老师及同学交流互动。自我约束力情况良好。	按时出勤，学习热情较高。遵守课堂纪律。	出勤较好，有事能提前请假，能比较充分地利用课堂时间。遵守课堂纪律。	有事能请假或补课。遵守课堂纪律。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨中雄

批准者：武非

2020 年 3 月

“金属材料与工艺 2”课程教学大纲

英文名称: General Material and Crafts Design 2

课程编码: 17116563

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 造型基础(一)、设计基础(一)、金属材料与工艺(一)

教材及参考书:

[1] 同济大学,《机械制图》,人民教育出版社,1978

[2] 邱言龙,《钳工入门》,机械工业出版社,2001

[3] 常宝珍,《钳工划线问答》,机械工业出版社,2000

[4] JINKS McGRATH,《SIERADEN TECHNIEKEN》Nederlandstalige Published in Singapore by star Standard Industries Pte. Ltd. 1996

[5] WILLIAM SEITZ,《SILVER-SMITHING》Published in Iola, Wisconsin, by Krause Publications, 1983

[6] TIM MCMCREIGHT,《JEWELRY FUNDAMENTALS OF METALSMITHING》, Hand Books Press, 1997

[7] SYLVIA WICKS,《JEWELRY MAKING MANUAL》, Quill Publishing Limited, Derdruk 1997

[9] 方洪渊,《简明钎焊工手册》,机械工业出版社,1999

[10] 中国机械工程学会焊接学会主编,《焊选手册》,机械工业出版社,2001

[11] 《金银提取技术》黄礼煌,北京,冶金工业出版社,2001

[12] 中国铸造协会,《熔模铸造手册》,机械工业出版社,2000

一、课程简介

“金属材料与工艺设计 2”课程是工艺美术专业的学科基础必修课。本课程是关于珠宝首饰的材料及制作工艺的课程,主要培养学生的金属工艺设计与制作能力。本课程的主要教学内容包括金属材料与工艺理论概述,构思设计与制作实践三个部分。要求学生在“金属材料与工艺设计 1”课程的基础上进一步了解金属材料的性能、特点、存在形式及使用方式,并同时提升金属材料的各种工艺技法。通过对金属材料和工艺的掌握,增强金工首饰设计与制作的能力。作业表现形式可以为金工首饰或其它种类金属艺术品。要求对金属材料语言与工艺语言进行有深度的思维与实践拓展,对金属材料与金属加工工艺之间的关系进行再思考。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程在人才培养体系中的地位和作用为专业限选课。本课程是帮助学生了解如何运用金属材料及加工工艺进行金工首饰设计与制作的重要课程,包含了设计表达和制作两部分实训内容,是引导学生了解金属艺术的一个重要环节,也是培养学生

掌握材料工艺、拓展设计思维的一个重要环节。

(二) 课程目标

1 教学目标： 本课程的重点是提升学生的金属工艺技法与金工首饰设计制作的能力。增强学生对金属艺术中的历史、现状和发展趋势方面的理论素质。训练学生进一步熟练掌握金属材料性质和金属不同加工工艺的原理与技法，培养建立制作过程中的精准尺度概念。通过抽象思维同逻辑思维的融合，进一步开拓视野，培养创造性的个性思维能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点			
		1	2	3	5
1	该阶段包含金属材料与工艺设计的理论知识，通过理论学习使学生对金属材料与工艺设计的历史、现状和发展趋势有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	●			
2	该阶段要求学生在理论学习的基础上，从金属材料与工艺出发，结合一定的主题构思设计金作品。		●		
3	该阶段要求学生将上一阶段的设计构思通过工艺手段制作成品。			●	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标： 本课程帮助学生了解中国传统的金属材料工艺的高超技艺及设计理念，提高学生在传承的基础上进行创新设计与实践的能力。通过对工艺美术知识传授，引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。使学生能够运用所学继承与弘扬工艺价值，使之更好的服务社会生活。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 金属材料与 工艺概论	1. 不同金属材料与工艺技法在金属艺术中的历史、现状和发展趋势 (▲) 2. 金属材料的分类及特点 (▲) 3. 金属加工工艺的分类及特点 (★) 4. 国内外优秀金作品赏析 (▲)	√		
第二章 金属材料与 工艺设计	1. 各种工艺技法实践 (★) 2. 金工首饰设计草图构思 (▲) 3. 确定设计造型，材料种类与制作工艺 (★)		√	

第三章 金属材料与 工艺制作	1. 金属材料及工具的准备 (▲) 2. 工艺制作 (★) 3. 设计与工艺分析, 作业效果评价 (▲)			√
----------------------	--	--	--	---

四、教授方法与学习方法指导

教授方法: 讲授理论部分时应避免生硬抽象地叙述, 针对范例分析讲解, 多运用比较的方法说明问题, 使教学过程具象、生动, 注意师生互动。建议借助多媒体方式, 灵活使用投影, 视频及音频。工艺操作练习应注重示范和引导的作用, 辅导学生按正确的步骤操作。设计构思要鼓励创造性思维, 挖掘学生的设计潜能。学习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行, 可以组织学生进行阶段性小结和研讨, 鼓励学生表达自己的学习体会和个人见解。

学习方法: 学生应勤学多练, 养成勇于探索和独立思考的习惯, 熟练掌握多种材料语言与工艺技法才能得心应手地进行创新设计。要多看展览、多看资料, 眼界开阔了设计思路才能宽广。同学之间可以结成学习小组, 一起探索、研究, 取长补短, 共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配, 详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 金属材料与 工艺概论	1. 不同金属材料与工艺技法在金属艺术中的历史、现状和发展趋势 2. 金属材料的分类及特点 3. 金属加工工艺的分类及特点 4. 国内外优秀金作品赏析	6			2		8
第二章 金属材料与 工艺设计	1. 各种工艺技法实践 2. 金工首饰设计草图构思 3. 确定设计造型, 材料种类与制作工艺。			12	2		14
第三章 金属材料与 工艺制作	1. 金属材料及工具的准备 2. 工艺制作 3. 设计与工艺分析, 作业效果评价			24	2		26
合计		6		36	6		48

六、考核与成绩评定

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量, 主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	深刻理解与掌握金属材料与工艺设计的理论；设计构思创意佳，金属材料语言运用有突破，工艺质量优良。	理解与掌握金属材料与工艺设计的理论；设计构思有创意，金属材料语言运用有合理，工艺质量优秀。	了解金属材料与工艺设计的理论；金属材料语言运用有合理，工艺质量达到要求。	了解金属材料与工艺设计的理论；金属材料语言运用有基本合理，工艺质量基本达到要求。	不满足 D 要求
研讨	每次研讨都能够积极发言表达个人观点，且思路清晰，观点鲜明。论述具有启发性，活跃课堂气氛。	发言积极，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	参与讨论，基本表达能够自己的观点。	发言次数不多，不太善于表达自己的观点。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，学习热情高。遵守课堂纪律。课堂上积极与老师及同学交流互动。自我约束力情况良好。	按时出勤，学习热情较高。遵守课堂纪律。	出勤较好，有事能提前请假，能比较充分地利用课堂时间。遵守课堂纪律。	有事能请假或补假。遵守课堂纪律。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨中雄

批准者：武非

2020年3月

“宝石镶嵌设计”课程教学大纲

英文名称: Stone setting Design

课程编码: 1760142

课程类型: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 金属材料与工艺 1、金属材料与工艺 2、铸造工艺设计、宝石镶嵌设计等

教材及参考书:

[1] 李举子、罗理婷、赖旺.宝石镶嵌技法珠宝首饰专业系列教材.上海人民美术出版社出版, 2011年3月

[2] 胡俊, 陈彬雨著. 金工记: 金工首饰制作工艺之书. 中国纺织出版社, 2018年1月

[3] 赵丹绮.玩金术 02:金工创作阶段.北星图书事业股份有限公司, 2014年9月

[4] Oppi Untracht ,Jewelry Concepts and Technology,Doubleday,1982年8月

[5] John Cogswell ,Creative Stone setting , Brynmorgen ,2008年7月

一、课程简介

“宝石镶嵌设计”课程为工艺美术专业的学科基础必修课。课程通过对宝石镶嵌技能、技法的学习掌握,达到丰富学生首饰工艺技能的目的,同时,宝石镶嵌作为首饰的重要组成部分,掌握其镶嵌结构是首饰设计师必备的知识技能之一,也是丰富的设计源泉。作为首饰专项训练的重要组成部分,本课程要求学生能够基本掌握首饰镶嵌工艺制作的主要方式及工艺标准,在此基础上灵活运用所学知识进行宝石镶嵌首饰设计。本课程是工艺美术专业重要的高阶技能及设计训练,力求充分发挥每个学生的设计个性和潜能,发掘学生创新能力和实践能力,为弘扬中国传统文化培育高素质首饰设计人才。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

“宝石镶嵌设计”课程是工艺美术专业的专业限选课。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程通过理论讲授使学生了解宝石镶嵌设计的基本技法及基础理论知识。通过设计实践使学生掌握宝石镶嵌首饰设计的多种表现方法和工艺流程,培养学生运用设计原理与方法,提高发现问题、解决问题的能力。培养学生对工艺美术行业的深厚感情和较高的审美能力,具备对行业负责、对传统工艺美术传承以及有责任、肯担当的优良品德素质。通过实际操作使学生加强制作的基本能力,探索材料、工艺的创新运用,并能恰当运用材料和工艺设计制作首饰作品,达到能够独立完成具有独创性及工艺精良的宝石镶嵌首饰设计作品的新时代首饰设计师水平。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程通过理论讲授使学生了解宝石镶嵌首饰设计的基本技法及基础理论知识。	●			◎	
2	通过设计实践使学生掌握宝石镶嵌首饰设计的多种表现方法和工艺流程，培养学生运用设计原理与方法，提高发现问题、解决问题的能力。		●	◎		
3	通过实际操作使学生加强制作的基本能力，探索材料、工艺的创新运用，并能恰当运用材料和工艺设计制作首饰作品。			●		
4	本课程要求学生达到能够独立完成具有独创性及工艺精良宝石镶嵌首饰设计作品的新时代首饰设计师的水平。		●			◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。本课程培养学生成为具有创新精神，在今后的工作中能够承担起重要的任务和使命的首饰设计人才。培养学生了解我国优秀的传统首饰工艺，树立文化自信。从遵守课堂教学秩序出发，培养学生严谨自律的行为规范，树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 宝石镶嵌工艺概念	镶嵌工艺的简史和概念 (▲) 镶嵌工艺在造型艺术中的应用 (▲) 镶嵌工艺技法和工序 (★) 镶嵌工艺的学习意义 (▲)	√			
第二章 宝石镶嵌工艺的工具和材料以及工艺要求	1、宝石镶嵌的工具及材料 (▲) 2、包镶的工艺流程及要求 (★) 3、爪镶的工艺流程及要求 (★) 4、宝石镶嵌首饰设计的工艺特点及设计要求 (▲)		√		
第三章 宝石镶嵌首饰设计及制作	1、宝石镶嵌首饰设计草图 (▲) 2、拟定制作工艺流程 (▲) 3、宝石镶嵌首饰制作 (★) 4、总结及讲评 (★)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：采用教师理论讲授和学生实践相结合的教学方法。在课堂教学中采用课件形式先对本次课程的全部教学内容全面的讲解，借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解。工艺操作过程中，采用个别辅导与教师示范相结合的方式，辅导学生按正确的步骤操作，培养良好的习惯。首饰设计过程中，注意发现学生鲜活的设计灵感，积极鼓励引导，挖掘学生的设计潜能。课程进行中及完成后，组织学生汇报交流及教师讲评。

学习方法：学生应在课前充分收集资料，观察生活，丰富细腻的感知能力是创作的源泉。课程进行中学生与教师勤沟通，应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种技法才能得心应手地进行创新设计。多看展览、多看资料，开阔眼界开阔，建立设计日记，随时随地记录设计灵感。参与设计比赛是进入设计领域的最佳途径，同时可以提升个人综合能力。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一单元 元宝石镶嵌工 艺概念	1、镶嵌工艺的简史和概念 2、镶嵌工艺在造型艺术中的应 用 3、镶嵌工艺技法和工序 4、镶嵌工艺的学习意义	2					2
第二章 宝石镶嵌工 艺的工具和材料 以及工艺要求	1、宝石镶嵌的工具及材料 2、包镶的工艺流程及要求 3、爪镶的工艺流程及要求 4、宝石镶嵌首饰设计的工艺特 点及设计要求	2	40		2		44
第三章 宝石镶嵌首 饰设计及制作	1、宝石镶嵌首饰设计草图 2、拟定制作工艺流程 3、宝石镶嵌首饰制作 4、总结及讲评	2	14		2		18
合计		6	54		4		64

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握宝石镶嵌首饰设计理论和设计方法，具有创新设计能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，材料选择、工艺运用灵活恰当，作品完成度高。	掌握宝石镶嵌首饰设计理论和多种工艺技法，有创新意识，能独立设计并灵活运用工艺技法完成作品的加工制作，作品完成度较高。	掌握宝石镶嵌首饰设计基本理论和基本工艺技法，有一定设计能力，能运用基本工艺技法完成作品。	掌握宝石镶嵌首饰设计基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨漫

批准者：武非

2020 年 3 月

“首饰设计 2”课程教学大纲

英文名称: Jewelry Design 2

课程编码: 1711614

课程类型: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 金属材料与工艺 1、金属材料与工艺 2、铸造工艺设计、宝石镶嵌设计等教材及参考书:

[1] 刘骁, 李普曼.当代首饰设计·灵感与表达的奇思妙想.中国青年出版社, 2014 年 8 月

[2] 胡俊, 陈彬雨著.金工记:金工首饰制作工艺之书.中国纺织出版社, 2018 年 1 月

[3] 奥尔弗著, 刘超甘治欣译.首饰设计.中国纺织出版社, 2004 年 3 月

[4] 郭新著.珠宝首饰设计.上海人民美术出版社, 2009 年 5 月

一、课程简介

“首饰设计 2”课程是工艺美术专业的学科基础必修课,要求学生在学会运用多种技法和了解工艺材料之后进行作品设计与制作完成系列首饰作品,根据不同的主题和设计市场方向做出相应的首饰设计策划方案,让学生运用多种手法进行设计,引导学生在设计过程中形成自己的设计风格。本课程是工艺美术专业重要设计课程之一,是首饰设计课程 1 的深化课程,偏重主题系列首饰的制作,更加强调首饰的艺术表现力,对首饰设计的主题表现做更为明确的要求,加强首饰设计思维训练,进一步掌握并完美体现现代首饰设计方法及其制作工艺,充分发挥每个学生的设计个性和潜能,发掘学生创新能力和实践能力,为弘扬中国传统文化培育高素质首饰设计人才。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

首饰设计课程是本专业的重点课程,学生进入该课程首先要了解首饰设计的基本设计原则及工艺材料的应用原理,熟练运用前期课程掌握的制作工艺技能进行首饰设计,进一步培养学生设计及制作能力,是培养学生掌握手工工艺、拓展设计思维的重要环节。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程通过理论讲授使学生了解首饰作为艺术创作形式的理念以及商业首饰设计的规则和流程、首饰设计发展史,了解首饰行业的新材料、新技术和特殊工艺。通过设计实践使学生掌握首饰设计的多种表现方法和工艺流程,培养学生运用设计原理与方法,提高发现问题、解决问题的能力。培养学生对工艺美术行业的深厚感情和较高的审美能力,具备对行业负责、对传统工艺美术传承有责任担当的优良素质。通过实际操作使学生加强制作的基本能力,探索材料、工艺的创新运用,并能恰当运用材料和工艺设计制作首饰作品,达到独立完成具有独创性及工艺精良的首饰设计作品的新时代首饰设计师水平。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程通过理论讲授使学生了解首饰作为艺术创作形式的创作理念以及商业首饰设计的规则和流程。	●			◎	
2	本课程通过理论讲授使学生了解首饰设计发展史，了解首饰行业的新材料、新技术和特殊工艺。		●			
3	通过实际操作使学生加强制作的基本能力，探索材料、工艺的创新运用，并能恰当运用材料和工艺设计制作首饰作品。			●		
4	本课程要求学生达到能够独立完成具有独创性及工艺精良首饰设计作品的新时代首饰设计师的水平。					◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程培养学生成为具有创新精神，在今后的工作中能够承担起重要的任务和使命的首饰设计人才。培养学生了解我国优秀的传统首饰工艺，树立文化自信。从遵守课堂教学秩序出发，培养学生严谨自律的行为规范，树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 首饰概论	首饰设计的相关概念 (▲) 首饰的功能性划分 (★)	√			
第二章 首饰设计的过程及方法	1、设计的概念及目的 (▲) 2、灵感来源与素材搜集整理 (★) 3、首饰设计美的法则及其表现方法 (★) 4、商业首饰设计的工艺流程及注意事项 (▲)		√		
第三章 首饰设计及制作	1、首饰设计草图 (▲) 2、拟定制作工艺流程 (▲) 3、首饰制作 (★) 4、总结及讲评 (★)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：采用教师理论讲授和学生实践相结合的教学方法。在课堂教学中采用课件形式先对本次课程的全部教学内容全面的讲解，借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解。工艺操作过程中，采用个别辅导与教师示范相结合的方式，辅导学生按正确的

步骤操作，培养良好的习惯。首饰设计过程中，注意发现学生鲜活的设计灵感，积极鼓励引导，挖掘学生的设计潜能。课程进行中及完成后，组织学生汇报交流及教师讲评。

学习方法：学生应在课前充分收集资料，观察生活，丰富细腻的感知能力是创作的源泉。课程进行中学生与教师勤沟通，应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种技法才能得心应手地进行创新设计。多看展览、多看资料，开阔眼界开阔，建立设计日记，随时随地记录设计灵感。参与设计比赛是进入设计领域的最佳途径，同时可以提升个人综合能力。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合 计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 首饰概论	1、首饰设计的相关概念 2、首饰的功能性划分	2					2
第二章 首饰设计的过 程及方法	1、设计的概念及目的 2、灵感来源与素材搜集整理 3、首饰设计美的法则及其表现方法 4、商业首饰设计的工艺流程及注意 事项	2	20		2		24
第三章 首饰设计及制 作	1、首饰设计草图 2、拟定制作工艺流程 3、首饰制作 4、总结及讲评	2	34		2		38
合计		6	54		4		64

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握首饰设计理论和设计方法，具有创新设计能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，材料选择、工艺运用灵活恰当，作品完成度高。	掌握首饰设计理论和多种工艺技法，有创新意识，能独立设计并灵活运用工艺技法完成作品的加工制作，作品完成度较高。	掌握首饰设计基本理论和基本工艺技法，有一定设计能力，能运用基本工艺技法完成作品。	掌握首饰设计基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨漫

批准者：武非

2020 年 3 月

“铸造工艺设计”课程教学大纲

英文名称: Casting Technology Design

课程编码: 1711643

课程类型: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 金属材料与工艺 1、金属材料与工艺 2、宝石镶嵌设计等

教材及参考书:

- [1] 徐禹.首饰雕蜡技法.中国轻工业出版社, 2013 年 1 月
- [2] 周怡, 任伟. 首饰制作基础教程. 化学工业出版社, 2015 年 6 月
- [3] 赵丹绮.玩金术 02:金工创作阶段.北星图书事业股份有限公司, 2014 年 9 月
- [4] Oppi Untracht „Jewelry Concepts and Technology,Doubleday,1982 年 8 月

一、课程简介

“铸造工艺设计”课程为工艺美术专业的学科基础必修课。课程通过对首饰铸造工艺技法的学习掌握,达到丰富学生首饰工艺技能及首饰设计语言的目的,同时,铸造工艺作为首饰加工工艺的重要组成部分,掌握雕蜡工艺及铸造技术是首饰设计师必备的知识技能之一,丰富设计语言。作为首饰专项训练的重要组成部分,本课程要求学生能够基本掌握首饰雕蜡及铸造工艺制作的主要方式及工艺标准,在此基础上灵活运用所学知识进行雕蜡铸造首饰设计。本课程是工艺美术专业重要的高阶技能及设计训练,力求充分发挥每个学生的设计个性和潜能,发掘学生创新能力和实践能力,为弘扬中国传统文化培育高素质首饰设计人才。

三、课程地位与目标

(一) 课程地位:

“铸造工艺设计”课程是工艺美术专业的学科基础必修课。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程通过理论讲授使学生了解首饰铸造工艺的基本技法及基础理论知识。通过设计实践使学生掌握铸造工艺首饰设计的多种表现方法和工艺流程,培养学生运用设计原理与方法,提高发现问题、解决问题的能力。培养学生对工艺美术行业的深厚感情和较高的审美能力,具备对行业负责、对传统工艺美术传承以及有责任、肯担当的优良品德素质。通过实际操作使学生加强制作的基本能力,探索材料、工艺的创新运用,并能恰当运用材料和工艺设计制作首饰作品,达到能够独立完成具有独创性及工艺精良的宝石镶嵌首饰设计作品的新时代首饰设计师水平。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程通过理论讲授使学生了解宝铸造工艺首饰设计的基本技法及基础理论知识。	●			◎	
2	通过设计实践使学生掌握铸造工艺首饰设计的多种表现方法和工艺流程，培养学生运用设计原理与方法，提高发现问题、解决问题的能力。		●	◎		
3	通过实际操作使学生加强制作的基本能力，探索材料、工艺的创新运用，并能恰当运用材料和工艺设计制作首饰作品。			●		
4	本课程要求学生达到能够独立完成具有独创性及工艺精良铸造工艺首饰设计作品的新时代首饰设计师的水平。		●			◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程培养学生成为具有创新精神，在今后的工作中能够承担起重要的任务和使命的首饰设计人才。培养学生了解我国优秀的传统首饰工艺，树立文化自信。从遵守课堂教学秩序出发，培养学生严谨自律的行为规范，树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一单元铸造工艺基础知识	首饰铸造工艺的简史和概念 (▲) 首饰铸造工艺的特点 (▲) 首饰铸造工艺技法和工序 (★) 首饰铸造工艺的学习意义 (▲)	√			
第二章 铸造工艺的工具和材料以及工艺要求	1、铸造工艺的工具及材料 (▲) 2、雕蜡戒指的工艺流程及要求 (★) 3、雕蜡胸针的工艺流程及要求 (★) 4、铸造工艺首饰设计的特点及要求 (▲)		√		
第三章 铸造工艺首饰设计及制作	1、铸造工艺首饰设计草图 (▲) 2、拟定制作工艺流程 (▲) 3、铸造工艺首饰制作 (★) 4、总结及讲评 (★)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：采用教师理论讲授和学生实践相结合的教学方法。在课堂教学中采用课件形式先对本次课程的全部教学内容全面的讲解，借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解。工艺操作过程中，采用个别辅导与教师示范相结合的方式，辅导学生按正确的步骤操作，培养良好的习惯。首饰设计过程中，注意发现学生鲜活的设计灵感，积极鼓励引导，挖掘学生的设计潜能。课程进行中及完成后，组织学生汇报交流及教师讲评。

学习方法：学生应在课前充分收集资料，观察生活，丰富细腻的感知能力是创作的源泉。课程进行中学生与教师勤沟通，应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种技法才能得心应手地进行创新设计。多看展览、多看资料，开阔眼界开阔，建立设计日记，随时随地记录设计灵感。参与设计比赛是进入设计领域的最佳途径，同时可以提升个人综合能力。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 铸造工艺概念	1、首饰铸造工艺的简史和概念 2、首饰铸造工艺的特点 3、首饰铸造工艺技法和工序 4、首饰铸造工艺的学习意义	2					2
第二章 铸造工艺的工具和材料以及 工艺要求	1、铸造工艺的工具及材料 2、雕蜡戒指的流程及要求 3、雕蜡胸针的工艺流程及要求 4、铸造工艺首饰设计的特点及要求	2	40		2		44
第三章 宝石镶嵌首饰 设计及制作	1、铸造工艺首饰设计草图 2、拟定制作工艺流程 3、铸造工艺首饰制作 4、总结及讲评	2	14		2		18
合计		6	54		4		64

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握铸造工艺首饰设计理论和设计方法，具有创新设计能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，材料选择、工艺运用灵活恰当，作品完成度高。	掌握铸造工艺首饰设计理论和多种工艺技法，有创新意识，能独立设计并灵活运用工艺技法完成作品的加工制作，作品完成度较高。	掌握铸造工艺首饰设计基本理论和基本工艺技法，有一定设计能力，能运用基本工艺技法完成作品。	掌握铸造工艺首饰设计基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨漫

批准者：武非

2020 年 3 月

“珐琅工艺与设计”课程教学大纲

英文名称: Enamel craft and design

课程编码: 1711536

课程类型: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 艺术设计学院本科生

先修课程: 金属材料与工艺 1、金属材料与工艺 2、首饰设计 1

教材及参考书:

[1] 铁源, 中国古代珐琅器, 华龄出版社 2005 年 9 月

[2] 滕菲, 灵动的符号, 人民美术出版社 2004 年 6 月

[3] 李久芳, 金属胎珐琅器, 上海科学技术出版社 2002 年 1 月

[4] (日) 高桥通子, 张福文译, 江苏凤凰美术出版社 2019 年 9 月

一、课程简介

珐琅工艺与设计课程是工艺美术专业学科基础必修课,也是学生继承和发展传统景泰蓝艺术的实践课程,课程重手工技能训练与专业设计相结合,从形式上它强调传统工艺技法与现代审美趣味的结合,在掌握珐琅基本工艺的基础之上,从不同的角度赋予这种优秀的北京传统工艺以新的面貌。学生通过训练能够掌握现代珐琅工艺的造型规律以及形式法则详细地体验珐琅作品的制作工艺流程,并研习珐琅釉料在烧制前与烧制后所呈现的色彩差异,增加实践创作经验。

二、课程地位与教学目标

(一) 课程地位:

本课程是工艺美术专学生必修课程之一,是帮助学生掌握金属与珐琅材料的特性和设计方法的重要课程,包含了设计、工艺技术运用两部分教学内容,也是学生进入专业创作阶段后应掌握多种材料综合运用的重要专业课程。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程的教学目标是通过学习使学生掌握传统珐琅工艺的技法与材料特性基础上,加入新材料、新工艺,掌握合理的工艺步骤和设计方法。通过学习手工工艺,培养学生动手制作的基本能力和设计创思能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		X1.Y1	X2.Y2	X3.Y3	X4.Y4	X5.Y5
1	本课程包含了珐琅艺术理论，通过讲授珐琅艺术的特性和赏析中外优秀珐琅艺术设计作品，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界，有助于学生掌握多种艺术表现方法和提高设计表达能力。	●				
2	本课程强调对珐琅工艺的掌握，并在此基础上进行工艺训练。		●			
3	本课程强调珐琅工艺与首饰设计、工艺品设计的相结合，以完成符合设计主题的表达为课程目标。			◎		
4	本课程理论部分的讲授，会让学生对珐琅的历史、现状和发展动态有一定了解。				◎	
5	本课程通过设计训练使学生具备一定的实践能力，具有一定的审美判断力。					●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习中国传统文化及北京地区优秀传统技艺出发，培养学生在技艺传承基础上的创新设计能力，帮助学生了解中国传统工艺美术的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 珐琅艺术概论	珐琅艺术的历史和现代珐琅艺术新动向 (▲) 珐琅艺术的地域风格 (★) 珐琅艺术常用的工具和材料 (▲)	√			√	
第二章 珐琅基础工艺	1、珐琅工艺的基本步骤及注意事项 (▲) 2、传统珐琅技法练习 (★) 3、珐琅新工艺探索 (★)		√			
第三章 珐琅艺术设计	1、珐琅艺术的设计规律 (形式、选材、配色等) (▲) 2、珐琅艺术与特定空间的配套方法 (▲) 3、珐琅首饰与工艺品的装饰手法 (★)			√		√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：理论讲授应避免抽象的叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。工艺操作动手示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。设计练习要鼓励创造性思维，注意挖掘学生的设计潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和对课程的看法。

学习方法：根据教师设定步骤反复练习，亲自动手，养成探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种技法才能得心应手地进行创新设计。学习时观察仔细，总结失败教训，研究成败因素，形成良好得创作习惯。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 珐琅艺术概 论	1、珐琅艺术的历史和现代珐琅艺术新动向（▲） 2、珐琅艺术的地域风格（*） 3、珐琅艺术常用的工具和材料（▲）	4			4		8
第二章 珐琅基础工 艺	1、珐琅工艺的基本步骤及注意事项（▲） 2、传统珐琅技法练习（*） 3、珐琅新工艺探索（*）	4	20		2		26
第三章 珐琅艺术设 计	1、珐琅艺术的设计规律（形式、选材、配色等）（▲） 2、珐琅艺术与首饰设计方法（▲） 3、珐琅艺术与工艺品设计方法（*）	4	22		4		30
合计		12	42		10		64

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握珐琅艺术理论和多种工艺技法，具有创新设计能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，材料选择、工艺运用灵活恰当，作品完成度高。	掌握珐琅艺术理论和多种工艺技法，有创新意识，能独立设计并灵活运用工艺技法完成作品的加工制作，作品完成度较高。	掌握珐琅艺术基本理论和基本工艺技法，有一定设计能力，能运用基本工艺技法完成作品。	掌握珐琅艺术基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：张福文

批准者：武非

2020 年 3 月

“金属器皿设计”课程教学大纲

英文名称: Metal vessel design

课程编码: 1711564

课程类型: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 艺术设计学院本科生

先修课程: 金属材料与工艺 1、金属材料与工艺 2、锻铜浮雕

教材及参考书:

[1]WILLIAM SEITZ, SILVER-SMITHING, Published in Iola, Wisconsin, by Krause Publications, 1983.2

[2]周尚仪, 金属工艺, 吉林美术出版社, 2005年1月

[3]赵丹绮、王意婷, 玩金术, 上海科学技术出版社, 2018年07月

[4]雅昌艺术馆, 大唐遗韵, 广西美术出版社, 2014年5月

一、课程简介

金属器皿设计是工艺美术学科基础必修课,也是学生继承和发展中国优秀传统工艺的实践课程,通过对传统锤鍍工艺的学习,掌握传统手工锻造技艺,竖立民族文化信心,并将其运用到现代器皿的设计当中。课程重手工艺训练与现代专业设计相结合,从形式上它强调传统工艺技法与现代审美趣味的结合,在掌握金属器皿设计的基本规律基础之上,从不同的角度赋予这种传统工艺以新的面貌。学生通过训练能够掌握现代金属器皿设计的造型特征,及锤鍍器皿的制作工艺流程,并创作出适应当代社会生活的现代艺术作品,增强实践创作经验。

二、课程地位与教学目标

(一) 课程地位:

本课程是工艺美术专学生必修课程之一,是帮助学生掌握金属锻造器皿的材料特性和设计方法,是工艺美术金工首饰课程群最重要课程之一,包含了设计练习、工艺技术练习两部分教学内容,也是学生进入专业创作阶段后应掌握多种材料工艺的重要专业课程。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程的教学目标是通过学习,使学生掌握传统锤鍍器皿设计的工艺及材料特性,掌握合理的工艺步骤。以此为基础,设计现代器皿造型,并初步完成作品,培养学生设计创思能力与动手能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		X1.Y1	X2.Y2	X3.Y3	X4.Y4	X5.Y5
1	本课程包含了金属器皿艺术理论，通过讲授金属器皿艺术的特性和赏析中外优秀金属器皿艺术设计作品，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界，有助于学生掌握多种艺术表现方法和提高设计表达能力。	◎				
2	本课程强调对金属器皿设计的掌握，并在此基础上进行工艺训练。		●			
3	本课程强调金属器皿设计与工艺品设计的相结合，以完成符合设计主题的表达为课程目标。			●		
4	本课程理论部分的讲授，会让学生对金属器皿的历史、现状和发展动态有一定了解。				◎	
5	本课程通过设计训练使学生具备一定的实践能力，具有一定的审美判断力。					●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习中国优秀传统文化及北京地区传统技艺出发，培养学生在技艺传承基础上的创新设计能力，帮助学生了解中国传统工艺美术的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 金属器皿艺术概论	金属器皿的历史和现代金属器皿艺术新动向 (▲) 金属器皿的地域风格 (★) 金属器皿常用的工具和材料 (▲)	√			√	
第二章 金属器皿基础工艺	1、金属器皿设计的基本步骤及注意事项 (▲) 2、传统金属器皿技法练习 (★) 3、金属器皿新工艺探索 (★)		√			
第三章 金属器皿艺术设计	1、金属器皿艺术的设计规律 (形式、选材、配色等) (▲) 2、金属器皿艺术功能 (▲) 3、金属器皿的装饰 (★)			√		√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：理论讲授应避免抽象的叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。工艺操作动手示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。设计练习要鼓励创造性思维，注意挖掘学生的设计潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和对课程的看法。

学习方法：根据教师设定步骤反复练习，亲自动手，养成探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种技法才能得心应手地进行创新设计。学习时观察仔细，总结失败教训，研究成败因素，形成良好得创作习惯。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 金属器皿艺术概论	1、金属器皿的历史和现代金属器皿新动向 (▲) 2、金属器皿的地域风格 (★) 3、金属器皿常用的工具和材料 (▲)	4			4		8
第二章 金属器皿基础工艺	1、金属器皿设计的基本步骤及注意事项 (▲) 2、传统金属器皿技法练习 (★) 3、金属器皿新工艺探索 (★)	4	20		2		26
第三章 金属器皿艺术设计	1、金属器皿的设计规律 (形式、选材、配色等) (▲) 2、金属器皿艺术与特定空间设计的配套方法 (▲) 3、金属器皿的装饰设计 (★)	4	22		4		30
合计		12	42		10		64

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握金属器皿理论和多种工艺技法，具有创新设计能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，材料选择、工艺运用灵活恰当，作品完成度高。	掌握金属器皿理论和多种工艺技法，有创新意识，能独立设计并灵活运用工艺技法完成作品的加工制作，作品完成度较高。	掌握金属器皿基本理论和基本工艺技法，有一定设计能力，能运用基本工艺技法完成作品。	掌握金属器皿基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 张福文

批准者: 武非

2020 年 3 月

“综合材料与工艺设计 2”课程教学大纲

英文名称: Comprehensive Craft Design 2

课程编码: 1711649

课程类型: 学科基础必修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 艺术设计学院本科生

先修课程: 金属材料与工艺 1、综合材料与工艺设计 1、首饰设计 2、锻铜浮雕、珐琅工艺与设计

教材及参考书:

[1]赵丹绮、王意婷,玩金术,上海科学技术出版社,2018年07月

[2]克里斯·莱夫特瑞[英],设计师的设计材料书陶瓷,上海人民美术出版社,2007年4月

[3]克里斯·莱夫特瑞[英],设计师的设计材料书木材,上海人民美术出版社,2007年4月

[4]克里斯·莱夫特瑞[英],设计师的设计材料书塑料,上海人民美术出版社,2007年4月

[5]克里斯·莱夫特瑞[英],设计师的设计材料书金属,上海人民美术出版社,2007年4月

一、课程简介

综合材料与工艺设计 2 是工艺美术专业学科基础必修课,在综合材料与工艺设计 1 的基础上拓展学习更为广泛的材料与工艺空间。也是学生综合运用中国传统手工艺的实践教学课程。通过对不同传统工艺的学习,掌握多种材料特征及其相关工艺技法,跨门类学习运用这些材料和技艺,创作全新的视觉作品或工艺美术作品。通过训练竖立民族文化信心,并将其运用到当代综合材料与工艺的设计当中。课程重多种材料多种工艺的结合使用,强调传统工艺与现代技术的结合,传统材料与现代材料的综合运用,并与现代审美趣味的结合,在掌握综合材料与工艺基本规律基础之上,赋予作品以新的面貌。学生通过训练能够综合掌握和利用多种材料,并创作出适应当代社会生活的具有丰富内涵的艺术作品,增强实践创作经验。建议课程以首饰、工艺礼品等作品为载体,课程根据不同材料(如:金属、木材、漆、高分子材料等)特性和不同加工工艺(如:铸造、锻造、篆刻、焊接、花丝、景泰蓝等)相结合的特点,完成主题作品创作。

二、课程地位与教学目标

(一) 课程地位:

本课程是工艺美术专学生必修课程之一,是帮助学生掌握多种材料与工艺综合运用和设计方法,是工艺美术专业最重要课程之一,包含了综合设计练习、综合工艺技术练习两部分教学内容,也是学生进入专业创作阶段后应掌握多种材料与工艺联合运用的重要专业课程。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程的教学目标是通过学习,使学生掌握多种材料与工艺设计的特性,掌握合理的工艺步骤。以此为基础,设计材料多样、工艺合理的现代艺术造型,并完成主题性较强的艺术作品,培养学生设计创思能力与动手能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		X1.Y1	X2.Y2	X3.Y3	X4.Y4	X5.Y5
1	本课程包含了金属综合材料与工艺设计 2 艺术理论，通过讲授金属综合材料与工艺设计 2 艺术的特性和赏析中外优秀金属综合材料与工艺设计 2 艺术设计作品，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界，有助于学生掌握多种艺术表现方法和提高设计表达能力。	●				
2	本课程强调对综合材料与工艺设计 2 的掌握，并在此基础上进行工艺训练。		●			
3	本课程强调综合材料与工艺设计 2 与工艺品设计的相结合，以完成符合设计主题的表达为课程目标。			●		
4	本课程理论部分的讲授，会让学生对金属综合材料与工艺设计 2 的历史、现状和发展动态有一定了解。				◎	
5	本课程通过设计训练使学生具备一定的实践能力，具有一定的审美判断力。					●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习中国传统文化出发，结合现代科技材料与工艺，培养学生在技艺传承基础上的创新设计能力，帮助学生了解中国传统工艺美术的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 金属综合材料与工艺设计 2 艺术概论	综合材料与工艺设计艺术作品新动向 (▲) 综合材料与工艺设计风格 (★) 综合材料与工艺设计工艺与材料范畴 (▲)	√			√	
第二章 金属综合材料与工艺设计 2 基础工艺	1、综合材料与工艺设计注意事项 (▲) 2、传统材料与现代材料的比较 (★) 3、新材料与新工艺探索 (★)		√			
第三章 金属综合材料与工艺设计 2 艺术设计	1、综合材料与工艺的设计规律 (形式、选材、质感等) (▲) 2、综合材料运用 (▲) 3、综合工艺运用 (★)			√		√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：理论讲授应避免抽象的叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。工艺操作动手示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。设计练习要鼓励创造性思维，注意挖掘学生的设计潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和对课程的看法。

学习方法：根据教师设定步骤反复练习，亲自动手，养成探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种技法才能得心应手地进行创新设计。学习时观察仔细，总结失败教训，研究成败因素，形成良好得创作习惯。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 金属综合材料与工艺设计 2 艺术概论	1、传统材料与工艺的历史和现代综合材料与工艺设计新动向 (▲) 2、综合材料与工艺设计特征 (★) 3、现代常用的工具和材料 (▲)	4			4		8
第二章 金属综合材料与工艺设计 2 基础工艺	1、综合材料与工艺设计基本步骤及注意事项 (▲) 2、传统材料与工艺设计练习 (★) 3、现代材料与工艺练习 (★)	4	20		2		26
第三章 金属综合材料与工艺设计 2 艺术设计	1、综合材料与工艺设计规律 (形式、选材、质感、色彩等) (▲) 2、综合材料与工艺设计练习 (★) 3、综合材料与工艺主题表现 (▲)	4	22		4		30
合计		12	42		10		64

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握不同材料与工艺及其相关理论，具有创新设计能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，材料选择、工艺运用灵活恰当，作品完成度高。	掌握不同材料与工艺及其相关理论，能合理运用多种工艺技法，有创新意识，能独立设计并灵活运用工艺技法完成作品的加工制作，作品完成度较高。	掌握不同材料与工艺及其相关理论，能合理运用多种工艺技法有一定设计能力，能运用基本工艺技法完成作品。	基本掌握不同材料与工艺及其相关理论，能基本完成作业。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：张福文

批准者：武非

2020 年 3 月

“丝网印工艺”课程教学大纲

英文名称: Screen Printing Crafts and Design

课程编码: 1760129

课程性质: 学科基础选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 书法 形式语言

教材及参考书:

[1] 郑德海.《丝网印刷工艺》.工业出版社,1994年3月

[2] 王凯.《丝网印刷工艺与实训》.文化发展出版社,2013年11月

一、课程简介

该课程是工艺美术专业学科基础课程之一,该课程在学生的专业知识、能力和素质培养中占有十分重要的地位。课程本着由简到难、循序渐进的原则,使学生能较系统的学习和掌握丝网印刷的工艺流程和印刷的基本理论知识,通过网印技术的学习,使学生基本掌握丝网印刷的方法和工艺流程,并能通过实践将自己的设计以产品的方式展现出来,为以后的设计打下坚实的工艺基础为目标。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程在人才培养体系中的地位和作用为专业选修课。

(二) 课程目标

1 教学目标: 通过该课程的学习,使学生掌握丝网印印刷技术的理论知识,包括制版,晒版及全部印刷流程。通过实践加强工艺美术制作的技能素质,同时提高丝网印刷设计与制作的能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况。详见表1。

表1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了丝网印刷工艺的理论知识,提高学生的工艺技能素养。	◎				
2	本课程要求学生实践丝网印刷工艺的全部流程。		◎			
3	本课程要求运用丝网印刷工艺进行相关的工艺产品的设计与制作			◎		
4	本课程通过课堂实践,加强对丝网印刷工艺的掌握与了解。				◎	◎

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ⊙: 表示有弱相关关系

2 育人目标: 课程培养学生基本的工艺美术技能与职业素养。通过对丝网印刷技术的学习与实践了解我国印刷技术发展的历史渊源,增强民族传统文化自信。学习中主要通过

赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 丝网印刷基础知识	1. 丝网印刷的发展、应用范围; (▲) 2. 丝网印刷的原理和特点; (▲) 3. 丝网印刷机械与印刷材料 (▲)	√			
第二章 绷网和制版	1. 丝网印刷工艺中的绷网技巧 (★) 2. 丝网印刷工艺中的制版技巧 (★)		√	√	√
第三章 丝网印刷设计与制作	1. 丝网印刷工艺中的印刷流程 (▲) 2. 丝网印刷工艺产品设计与制作 (★)		√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：本课程以教师大堂授课，操作示范，作业讲评与个别辅导相结合。

学习方法：学生学习方法以听课，观看教师现场示范及讲评，自我实践练习为主要学习方法。同时可以配合观看线上相关的丝网印工艺的教学及应用视频以增加学生的学习兴趣。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	丝网印刷基础知识	6			2		8
第二章	绷网和制版	1		10	1		12
第三章	丝网印刷设计与制作	1		10	1		12
合计		8		20	4		32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	对丝网印刷工艺理论的理解与掌握，实践环节作业的数量与质量。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	了解丝网印刷工艺理论；很好的掌握了全部工艺流程；实践层面数量多与质量佳。	了解丝网印刷工艺理论；掌握了全部工艺流程；；实践层面数量多与质量较好。	基本了解丝网印刷工艺理论；基本掌握了全部工艺流程；实践层面数量与质量达到教学要求。	基本了解丝网印刷工艺理论；基本掌握了全部工艺流程；实践层面数量与质量能达到最低教学要求。	不满足 D 要求
研讨	每次研讨都能够积极发言表达个人观点，且思路清晰，观点鲜明。论述具有启发性，活跃课堂气氛。	发言积极，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	参与讨论，基本表达能够自己的观点。	发言次数不多，不太善于表达自己的观点。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，学习热情高。遵守课堂纪律。课堂上积极与老师及同学交流互动。自我约束力情况良好。	按时出勤，学习热情较高。遵守课堂纪律。	出勤较好，有事能提前请假，能比较充分地利用课堂时间。遵守课堂纪律。	有事能请假或补假。遵守课堂纪律。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：袁殿勇

批准者：武非

2020 年 3 月

“漆艺”课程教学大纲

英文名称: Lacquer Art

课程编码: 1760130

课程性质: 学科基础选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 艺术设计学院本科学生

先修课程: 造型基础 A、造型基础 B

教材及参考书:

[1] 乔十光.《中国艺术教育大系美术卷 漆艺》.中国美术学院出版社,2000年01月

[2] 王世襄.《髹饰录解说》.文物出版社,1983年03月

[3] 张丽.《漆艺教程》.重庆大学出版社,2012年10月

[4] 长北.《长北漆艺笔记》.江苏凤凰美术出版社,2018年08月

一、课程简介

漆艺是一种历史悠久的传统工艺,是具有典型中国艺术的传统文化。漆艺是指漆的艺术,是以漆为主要媒材的艺术门类。它不但指漆工艺、漆技艺,而且包含漆艺术、漆文化。其中包括漆器、漆画和漆塑三大部分,其表现形式又可分为“平面”和“立体”两种类型。本课程重点学习漆艺基本知识,学习漆艺的各种材料、技法,并将漆艺的工艺、技法,结合当代设计思想、方法,运用到与生活相关的漆立体产品的设计、制作中,使学生了解漆艺的基本创作过程及漆艺的工艺技法和运用,结合不同的专业,为其他课程及创新设计提供技术基础,将其运用到漆艺作品及综合材料作品设计制作上。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是艺术设计学院学科基础选修课,是培养学生对传统漆工艺的认知及表现,并与当代生活结合进行实用性创作的实践学习环节。现代中国漆艺已发展为不仅包括大型的漆塑、髹漆家具,也包含了更贴近生活的器皿、产品、首饰、装饰品、综合材料艺术等等。现代漆艺正延伸到更为广泛的生活、艺术领域。通过本课程为不同专业的学生今后的艺术创作打开更宽广的视野。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

1: 有助于掌握相关专业的基本理论和基本知识。课程中,对漆艺的基础知识介绍、漆艺工具、材料的使使用方法的说明,通过图片、视频等多媒体手段,以及在实践环节对工具材料进行实际动手操作,有助于学生理解漆艺的基础知识。

2: 有助于掌握相关专业的的设计方法和有关技术。漆作为一种传统媒材,同时也可以将漆看做现代艺术材料,可以在不同艺术形式、表达形式上做更多的尝试,无论在产品、空间装饰、综合材料、服装配饰等等都可以作为一种材料的尝试。通过漆立体的设计流程以及制作,开拓学生的眼界和思维,对自身专业领域产生思考。

3: 有助于了解国内外相关领域产品设计的需求、发展动态。漆艺在当下的设计中,逐

渐与代生活紧密联系在一起。国内外的漆艺都有着不同的发展状态，通过课程，使学生了解，各个国家的漆艺在不同领域的发展，及优势劣势。促进学生将漆工艺与自身专业相结合，拓展思路，寻求新的结合点。

（二）课程目标

1 教学目标：

了解漆的历史及漆艺人的理想追求，学习漆艺的基本材料以及技法的运用。学生在学习必备的漆艺基础理论知识和专门的基础知识上，对国内外传统、现代漆艺作品进行赏析，培养学生的审美素质。同时。挖掘漆艺的实用优势，学习漆艺在现代艺术创作中的运用规律。结合自身专业，培养学生的创造力和实际动手能力。在现代生活领域中引发更广泛的应用，使其可以应用于从事的专业领域。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1	2	3
1	掌握漆艺的基础理论和专业基础知识	●	●	●
2	培养学生的审美及综合素质	●	●	◎
3	培养学生的创造力和实际动手能力	●	●	◎
4	达到将传统漆艺与现代设计相结合的水平	●	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：

漆艺深刻地体现了中华民族文化精神和审美理念，具有典型中国艺术的传统文化。漆艺作为一种具有丰富历史沉淀的艺术形式，不仅仅使学生感受到漆艺的魅力，提高漆艺的审美素质，更能够让学生认识到漆艺的价值，为非物质文化遗产的保护作出进一步的贡献。是对中国传统文化的传承和创新，在精神层次上继承传统，提升民族自豪感与荣誉感。同时，对传统文化的创新、在现在生活的应用有新的思考，更好的继承中华民族文化精神。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 漆艺简介	了解漆艺的含义及其表现语言 (▲)；理解漆艺的文化内涵及漆艺之美 (★)	√	√		
第二章 漆艺历史	了解国内外漆艺历史以及发展，及漆艺发展现状，提高漆艺的欣赏水平 (▲)；从历史和发展的角度认识漆和理解漆 (★)	√	√		√
第三章 髹饰技法	学习漆艺基础技法及漆艺工具的使用 (▲)；将漆艺技法运用到实际操作中 (★)	√	√		
第四章 漆艺作品	欣赏国内外优秀的漆艺作品，提高学生的艺术修养 (▲)；理解优秀漆艺作品的设计的内涵层次 (★)		√	√	√
第五章 漆艺创作	学习漆器设计的基础要素及方法 (▲)；寻找漆艺与生活相关的切入点，对漆立体设计有目的的创新、进行制作 (★)	√	√	√	√

1、第一章，漆艺简介

对漆艺的概念、含义以及大漆自身特点、性能的介绍。漆艺是指漆的艺术，他不但是指漆工艺、漆技艺，而且又包容漆艺术、漆文化。漆艺既包含技术性表现又包含精神性表现。从漆艺及大漆自身、从广义的漆到狭义的漆，使学生对漆有更深度的理解。

- (1)、漆艺的含义
- (2)、漆艺的表现语言
- (3)、天然生漆的性能和应用

2、第二章，漆艺历史

大漆的使用是在偶然的发现中，必然的实践下产生的。该章节主要通过图片及文献的方式，展现漆艺的起源及发展。了解中国古代具有悠久历史与成就的漆器。从历史的角度对漆进行解读，把握我国古代漆艺的发展脉络。同时介绍越南、日本、韩国漆器的发展脉络并进行分析。了解当代漆艺的发展，思考漆艺与生活实用如何结合，更好的对漆艺进行理解和创新。

- (1)、中国漆艺简史
- (2)、国外漆艺介绍
 - 1)、日本漆艺发展、状况介绍
 - 2)、朝韩漆艺发展、状况介绍
 - 3)、越南漆艺，主要是越南磨漆画的发展及状况
- (3)、当代漆艺的发展情况，漆艺在当代的不同领域、不同表达方式。

3、第三章，漆艺技法

理解漆艺的髹漆技法是漆艺作品的基本语言和表现手法。正确的使用工具，理解漆艺材料。怎样按步骤正确、熟练地掌握这些技法和表现语言，通过优秀作品分析理解不同的漆艺技法，并更好的设计到自己的创作中去。

- (1)、中国传统髹漆技法分析
- (2)、国外技法分析，主要是日本、韩国漆艺技法的分析
- (3)、漆艺材料、工具的理解及正确使用方式

4、第四章，漆艺作品

对国内外当代漆艺作品进行欣赏、分析。对漆器设计、设计的要素与步骤进行学习，并通过优秀案例的分析、欣赏，从设计到制作进行解析，提高学生的审美能力、思考能力，使其理解漆艺与实用功能之间的关系。

5、第五章，漆艺创作

通过讲授、实践，使学生对漆艺基本概念和理论有更深入的理解，并能够运用到实际中去。学习漆器设计基本要素与方法，将漆立体设计与现代生活紧密联系在一起，在实践中对漆立体设计进行创新、制作。

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

结合课程内容采取包括讲授、阶段性组织学生进行小结和研讨等多种教学模式与方法。在讲授中，多采用多媒体的讲授方式，通过大量的图片展示及视频，使学生更好的理解课程内容。同时通过现场实际操作的示范，增强学生的理解。在具体实践制作的过程中集中

讲评和个别辅导可穿插、结合进行。鼓励学生参观者展览，阅读有关书籍及论文，开拓思路 and 眼界。

学习方法：

在漆艺课程中，要求学生善于思考，发现漆艺与现代生活的结合点，拥有创新思维。除了课堂的讲解外，可以对图书馆书籍及其他的资料进行学习，多看展览，结合自身专业特点，思考分析作品。同时对工艺制作有一定要求，要学习漆艺的多种表现技法和制作流程。多实践、多思考、努力探索研究，制作。同时在制作完成后，思考在过程中，有哪些问题，如何能更好地与自身专业结合，善于个人总结。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
漆艺简介	介绍漆艺及大漆	2					2
漆艺历史	介绍国内外漆艺简史	2					2
髹饰技法	学习漆艺的髹漆技法	2			2		4
漆艺作品	赏析国内外当代漆艺作品	2			2		4
漆艺创作	设计制作漆艺作品	2		28	4		34
总结	课程总结				2		2
合计		10		28	10		48

注：课内 48 学时时间不足以完成漆艺作业，学生还需要用更多的课外时间

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，通过课堂表现和作业成绩综合考查。课堂表现主要反映学生的出勤情况、学习热情、自我要求等。作业成绩主要反映学生对课堂知识的理解能力、工艺掌握程度、设计能力、制作能力，是学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力的体现。

平时成绩 100%（作业成绩 70%，课堂表现 30%）。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例（%）	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
课堂表现	30%	学生的出勤情况、学习热情、自我要求、参与讨论情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，对应毕业要求 1、2、3 达成度进行考核。

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	设计创新，工艺完成度高	有设计理念，作业完成度高	设计较普通，作业完成	设计点少，作业基本完成	不满足 D 要求
研讨	积极参与讨论	参与讨论	参与讨论	很少参与讨论	不满足 D 要求
课堂内容	理解深并思考	理解深	理解	大部分理解	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：钟声

批准者：武非

2020 年 3 月

“漆艺材料学入门”课程教学大纲

英文名称: Lacquer Materials Science Foundation

课程编码: 1760133

课程性质: 专业选修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科学生

先修课程: 形式语言 1、形式语言 2、中国工艺美术史

教材及参考书:

[1]乔十光.中国艺术教育大系 美术卷 漆艺.中国美术学院出版社.2004 年 8 月.

[2]王世襄.髹饰录解说.三联出版社, 2013 年 7 月.

[3]张飞龙.中国髹漆工艺与漆器保护.科学出版社, 2010 年 4 月.

一、课程简介

“漆艺材料学入门”课程是工艺美术系的专业限选课,是漆艺专业的基础课程。本课程的主要教学内容涉及天然大漆材料知识学习和工艺操作实践,包括对大漆材料的成分、基本属性知识的掌握,漆艺相关材料、工具、设备的使用方法的了解。操作实践要求学生掌握生漆过滤、透明漆制法、黑漆制法、色漆制法,然后使用自己加工的漆,制作样板的底板,为髹饰工艺、漆画课程做准备。在传承传统漆艺工艺的基础上,弘扬民族文化艺术。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程是漆艺专业的基础课程,培养学生对传统漆艺的基础认知及表现、运用的环节,使学生对漆工艺材料、用具有一个基础认识,并能和专业结合,为日后漆艺创作服务。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

- 1: 掌握漆艺专业领域内的基本理论和基本知识;
- 2: 掌握漆艺专业领域内的有关技术;
- 3: 具有在漆艺专业领域内进行作品制作的基本能力;
- 4: 了解漆艺专业领域内产品的应用前景、需求和发展动态,熟悉工艺美术漆艺专业领域内的相关方针、政策和法规;
- 5: 具有初步的漆艺专业科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。

(二) 课程目标

1 教学目标: 本课程教授漆艺主要的应用材料——天然大漆的基础知识,使学生了解和掌握天然大漆的成分、属性、特性及其工具的使用方法,掌握原生漆的加工精制方法和底胎板制作工艺,进而探讨大漆的应用范围,为今后的漆艺创作打下基础。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了漆艺的理论知识，通过理论讲授使学生对漆艺的历史、现状和发展趋势有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	●			◎	
2	本课程要求学生掌握天然大漆的精加工技法。		●			◎
3	本课程要求学生掌握胎底制作的多种方法。		●			◎
4	本课程通过训练使学生具备一定的实践能力，具有一定的手工操作技能。		●	◎		◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习传统技艺出发，帮助学生了解中国传统漆艺的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 中国漆艺 概况	1.中国漆艺的历史、现状与发展新动向 (▲) 2.中国漆艺的现状 (▲) 3.中国漆艺的发展新动向 (★)	√		
第二章 天然大漆 材料认知	1.天然大漆的材料属性 (▲) 2.天然大漆的材料特点 (▲) 3.天然大漆的干燥要求及应用法则 (★)	√		
第三章 附属材料 与用具	1.天然大漆运用的辅助材料 (▲) 2.天然大漆运用的辅助设备与工具 (★)		√	
第四章 天然大漆 的精加工	1.生漆过滤法 (▲) 2.透明漆制法 (▲) 3.黑漆制法 (▲) 4.色漆制法 (★)			√
第五章 底板的制 作方法	1.髹漆底板制作 (▲) 2.裱布刮灰底板制作 (★)			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：理论讲授应避免抽象地叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。工艺操作练习应注重示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。练习过程中要鼓励创造性思维，注意挖掘学生的自主潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和个人见解。

学习方法：学生应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握基础应用方法才能得心应手，尤其是天然大漆属于生物性材料，在应用过程中存在着许多不确定因素，这就更需要学生进行多次的操作，并在过程中养成记录的习惯，自觉总结天然大漆的应用规律，为今后的漆艺专业课程开展打好基础。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 中国漆艺概况	1.中国漆艺的历史、现状与发展新动向 2.中国漆艺的现状 3.中国漆艺的发展新动向	2					2
第二章 天然大漆材料认知	1.天然大漆的材料属性 2.天然大漆的材料特点 3.天然大漆的干燥要求及应用法则	2			2		4
第三章 附属材料与用具	1.天然大漆运用的辅助材料 2.天然大漆运用的辅助设备与工具	2					2
第四章 天然大漆的精加工	1.生漆过滤法 2.透明漆制法 3.黑漆制法 4.色漆制法	2	4		2		8
第五章 底板的制 作方法	1.髹漆底板制作 2.裱布刮灰底板制作	4	26		2		32
合计		12	30		6		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%，课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握漆艺材料学理论和多种相关运用技法，具有熟练操作天然漆精加工的能力，能综合运用所学知识解决制作过程中的复杂问题。作业选用材料、工艺运用灵活恰当，完成度高。	掌握漆艺材料学理论和多种相关技法，有运用所学知识解决制作过程中一般问题的能力，能独立运用工艺技法完成作业，作业完成度较高。	掌握漆艺材料学理论和基本相关技法，有运用所学知识解决制作过程中部分问题的能力，能运用基本工艺技法完成作业。	掌握漆艺材料学基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 陈亚凡

批准者: 武非

2020 年 3 月

“漆艺基础技法”课程教学大纲

英文名称: Lacquer Basic Techniques

课程编码: 1711487

课程性质: 专业选修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 漆艺入门基础

教材及参考书:

[1] 乔十光.《中国艺术教育大系美术卷 漆艺》.中国美术学院出版社, 2000年1月

[2] 王世襄.《髹饰录解说》北京文物出版社,1983年3月

[3] 乔十光.《漆艺.美术卷》.中国美术学院出版社, 2004年8月

[4] 何豪亮 陶世智,《漆艺髹饰学》.福建出版社, 1995年

一、课程简介

漆艺基础技法为专业限选课,是在漆艺入门基础课程的基础上以漆艺髹饰技法为主要教学内容,让学生能掌握几大类主要髹饰技法的特性和制作工艺,并能根据不同髹饰技法的特性进行具有功能性和目的性的画面感设计,提升学生运用所学知识的综合能力,为日后的设计、研发工作做准备。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 本课程是工艺美术专业一门为学生打下扎实漆艺基础的课程,是培养学生对传统漆工艺的认知及表现、运用的环节,使学生对天然大漆的漆性以及漆艺髹饰技法有一个基础认识,并能和专业结合,为创作服务。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1. Y1: 掌握工艺美术专业领域内的基本理论和基本知识;

X2. Y2: 掌握工艺美术专业领域内的设计方法和有关技术;

X3. Y3: 具有在工艺美术专业领域内进行作品设计制作的基本能力;

(二) 课程目标

1 教学目标: 本课程通过对大漆髹饰技法的全方位学习,使学生能够掌握较为主要的镶嵌、磨绘、彰髹等技法的制作工艺,对大漆的漆性有自己的感悟,知道各类髹饰技法的表现效果。培养学生在将髹饰技法与自身创作结合时的设计能力、造型能力、掌控能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1	2	3
1	掌握几大类主要髹饰技法的特性和制作工艺	●		
2	并能根据不同髹饰技法的特性进行具有功能性和目的性的画面感设计		●	
3	提升学生运用所学知识的综合能力,			●
4	为日后的设计、研发工作做准备。			◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习大漆传统技艺出发，培养学生在大漆技艺传承基础上的创新设计能力，帮助学生了解中国传统大漆工艺美术的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容及要求

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	...
第一章 绪论	全面了解课程意义、教学目的、基本内容。以本专业方向的课程设置体系为线索，引导学生了解本课程的学习内容、重要性，以及教学方法和学习方法 (▲)(★)。	√			
第二章 漆艺髹饰技法的表现特色	熟知漆艺技法的历史渊源 (★)、表现特色 (▲) 及当代发展状况。这部分教学内容以教师讲授为主，介绍各类技法的表现特色，组织学生课下分组，小组选取自己感兴趣的髹饰技法对其历史渊源进行研究讨论，在下次课程上做分享，然后再由老师总结归纳，使学生有自己兴趣点的侧重，为日后的设计、研发工作做准备。		√		
第三章 漆艺髹饰技法的演示学习	在《漆艺入门基础》课程的基础之上，学习镶嵌[1]，刻填[1]、磨绘[1]、彰髹[1]等技法的理论知识 (▲) 以及实际制作的方法 (★)，观看老师做技法示范，深入理解技法原理。			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：以实践为主，理论为辅。课堂理论借助投影设备和教学演示，针对范例分析讲解，多运用实际演示说明问题，使教学过程中师生互动。鼓励学生创造性的表达所思所想。多尝试，提高动手能力，练习过程中集中讲评与个别辅导穿插、结合进行。阶段性组织学生小结和研讨，鼓励学生表达自己的想法和对课程、对专业的看法。

学习方法：“漆艺基础技法”课程是在漆艺入门基础课程的基础上以漆艺髹饰技法为主要教学内容，让学生能掌握几大类主要髹饰技法的特性和制作工艺。学生要多动手实践、多总结经验，同学之间结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其他	
第一章 绪论	全面了解课程意义、教学目的、基本内容。以本专业方向的课程设置体系为线索，引导学生了解本课程的学习内容、重要性，以及教学方法和学习方法（▲）（★）。	2		13	1		16
第二章 漆艺髹饰技法的表现特色	熟知漆艺技法的历史渊源（★）、表现特色（▲）及当代发展状况。这部分教学内容以教师讲授为主，介绍各类技法的表现特色，组织学生课下分组，小组选取自己感兴趣的髹饰技法对其历史渊源进行研究讨论，在下次课程上做分享，然后再由老师总结归纳，使学生有自己兴趣点的侧重，为日后的设计、研发工作做准备。	4		12			16
第三章 漆艺髹饰技法的演示学习	在《漆艺入门基础》课程的基础上，学习镶嵌[1]，刻填[1]、磨绘[1]、彰髹[1]等技法的理论知识（▲）以及实际制作的方法（★），观看老师做技法示范，深入理解技法原理。	4		10	2		16
合计		10		35	3		48

六、考核与成绩评定

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握髹饰技法，熟知髹饰技法的特性和制作工艺，	掌握髹饰技法，了解髹饰技法的特性和制作工艺，能	掌握髹漆基本技法，有一定设计能力，能运用髹漆技法	掌握髹漆技法，能完成基本作业量。	不满足 D 要求

	并能根据不同髻饰技法的特性进行具有功能性和目的性的画面感设计，熟练运用所学知识，已经为日后的设计、研发工作做好充足准备。	根据不同髻饰技法的特性进行具有功能性和目的性的画面感设计，能够运用所学知识，为日后的设计、研发工作做准备。	的特性进行设计和制作		
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 王平
批准者: 武非
2020年3月

“手绘效果图”课程教学大纲

英文名称: Hand-painting Effective Drawing

课程编码: 1711612

课程性质: 专业选修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 造型基础 A、造型基础 B、形式语言 1、形式语言 2、表现技法

教材及参考书:

[1] 梁欣,《高级珠宝设计手绘技法教程》,电子工业出版社,2019

[2] 王渊、罗理婷,《珠宝首饰绘画表现技法》,上海人民美术出版社,2009

[3] 邹宁馨、伏永和、高伟,《现代首饰工艺与设计》,中国纺织出版社,2003

[4] 《18K》杂志,意大利首饰期刊

一、课程简介

“手绘效果图”课程是工艺美术专业的专业限选课,课程通过讲授首饰手绘效果图各类表现技法、绘图技法,观摩中外优秀首饰效果图作品,使学生掌握运用各种工具材料进行设计表达的能力。通过讲述单色及多色的表现技法知识,讲解色调对比与调和技法、色调与质感肌理等的表现规律,要求学生在理论的指导下,从形体、色彩和表面肌理三个方面出发,利用各类绘画表现技法表达自身对于设计要求的理解,准确而迅速地表现金工首饰作品的比例、结构、色彩、表面质感以及透视关系等等。要求学生利用独特的设计思维,结合富有创造性的表现技法进行作品的绘制和创作。为将来从事现代工艺美术的创作和设计,以及弘扬民族文化艺术打下坚实的基础。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是工艺美术专业重要的专业课,包含了技法掌握与创新设计表达两部分教学内容,是引导学生了解首饰手绘技法的一个重要环节,也是培养学生掌握手绘表现技法、提高设计能力的一个重要环节。

(二) 课程目标:

1 教学目标:

本课程的教学目标是通过讲授各类首饰效果图的应用及观摩中外优秀首饰效果图作品,使学生了解首饰手绘表达的各种表现技巧,培养学生手绘首饰手绘效果图的基本能力。掌握并运用其技法完成日后的设计应用表达。本课程包含了有助于提高学生的艺术素养,开阔学生的眼界,有助于学生掌握表现方法和提高手绘表现能力。本课程强调首饰设计表现力,利用独特的设计思维,结合富有创造性的表现技法进行作品的绘制和创作作为课程目标。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了首饰手绘效果图的理论知识，通过理论讲授使学生对手绘效果图发展趋势有一定了解，理解作为专业设计重要内容的重要性，提高审美及艺术表现力。	●			◎	
2	本课程要求学生掌握首饰手绘效果图技法的能力。		●			
3	本课程强调首饰设计表现力，利用独特的设计思维，结合富有创造性的表现技法进行作品的绘制和创作作为课程目标。			●		◎
4	本课程通过手绘设计训练使学生具备相应的动手能力，具备解决问题的能力，具备审美判断力。					◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：

本课程培养学生在技艺传承基础上的设计表达能力，从学习传统手工艺的技艺出发，帮助学生了解中国传统工艺美术的精湛技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养学生的家国情怀、民主文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 首饰设计 表达概述	1、正确表达设计意图，准确而快速地表现作品的形体、比例、结构和表面状况。(▲) 2、首饰手绘效果图的表达目的(▲) 3、如何正确表达设计意图，具体在效果图的展示部分(★)	√			
第二章 首饰造型 形态的素描 表达法	1、积累素材及提高造型能力，用素描方式来表现形体、比例、透视、结构。(▲) 2、用铅笔炭笔等单色黑白工具表达首饰的形体结构。(▲) 3、首饰的单色空间感表达。(★)		√		
第三章 首饰造型 形态的色彩 表达法	1、用色彩来表现形体、比例、透视、结构。(▲) 2、使用色彩工具表达首饰的形体结构。(▲) 3、首饰的多色空间感表达。(★)		√		
第四章 首饰造型	硬质材料的表现技法：金属类；有色宝石类；玉石类等。 (▲)				√

形态的不同材质表达法	软质材料的表现技法：纸质；皮毛；纺织布料等（▲） 3、使用多种工具表达首饰的形体结构。（★） 4、首饰的质感空间感表达。（★）				
第五章 首饰设计 的手绘效果图	1、在了解和理解基本技法基础上结合主题设计进行手绘表达。（▲） 2、通过学习首饰绘图技法，培养学生徒手绘制首饰效果图的基本能力。（▲） 3、要求学生利用独特的设计思维，结合富有创造性的表现技法进行作品的绘制和创作。（★）			√	

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

课堂理论讲授建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。临摹练习应注重示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤临摹，设计练习要鼓励创造性思维，注意挖掘学生的设计潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插、结合进行，可以阶段性组织学生进行小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和对课程的看法。

学习方法：

养成探索和独立思考的习惯，勤学多练，熟练掌握多种技法才能得心应手地进行创新设计。要多看展览、多看资料，眼界开阔了设计思路才能宽广。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	首饰设计表达概述	2			2		4
2	首饰造型形态的素描表达法	2	4				6
3	首饰造型形态的色彩表达法	2	4				6
4	首饰造型形态的不同材质表达法	2	8		2		12
5	快速表达的技巧	2	4				6
6	首饰设计的手绘效果图	2	8		4		14
合计		12	28		8		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作

能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分指标的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，对应毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、参与学习讨论情况等

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握手绘效果图的多种工具表达技法，具有创新设计能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，手绘能力强、技法运用灵活恰当，作品完成度高。	掌握手绘效果图的多种工具表达技法，有创新意识，能独立解决问题，手绘能力较强，并灵活运用完成作品，作品完成度较高。	掌握手绘效果图的多种工具表达技法，有一定设计意识，能运用基本手绘技法完成作品。	掌握手绘效果图的表达技法，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：周薇

批准者：武非

2020 年 3 月

“锻铜浮雕”课程教学大纲

英文名称: Copper Forging Relief

课程编码: 1711534

课程性质: 专业选修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科学生

先修课程: 设计基础、造型基础、装饰浮雕

教材及参考书:

[1] 周尚仪著《金属工艺》吉林美术出版社, 1996

[2] 厉宝华、袁长君、陈莹赢著《金属装饰锻錾工艺》中国建筑工业出版社, 2019年

一、课程简介

锻铜浮雕是一门侧重于传统手工锻造的专业限选课程, 强调传统工艺技法与现代审美趣味的结合, 在掌握基本的工具制作及锻造工艺的基础之上, 从不同的角度赋予这种传统工艺以新的面貌。同时, 锻铜浮雕课程也是一门根据材料和加工工艺特点, 不断完善装饰课题设计的专业课程, 通过学习该课程, 学生掌握和金属浮雕的锻造、篆刻工艺, 设计和制作具有现代感的金属浮雕作品。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 通过对传统锻造工艺的学习, 让学生掌握锻造工艺在装饰浮雕作品中的运用, 是工艺美术专业学生必须掌握的基础工艺, 也是所有金属材料及工艺造型当中的基础, 为今后专业设计的提高起到至关重要的作用。

(二) 课程目标

1 教学目标: 本课程拟达到的目标是让学生了解金属锻造的理论知识, 同时具有运用传统锻造或篆刻工艺进行金属浮雕作品创作的能力, 掌握常规传统锻造工艺流程, 丰富金属艺术表现力。本课程立足于继承和发展传统锻造工艺, 创造具有现代艺术气息的壁饰作品。学生需要掌握铜等金属材料的属性、加工工具、加工工艺等造型因素的知识, 具有实物制作金属浮雕的素质与能力。应达到从图形选取到铜材料的锻造工艺和工具的制作, 再到整个作品完成的水平程度。直接参加制作活动, 加深对设计原理、艺术观念及金属造型知识的理解; 提高审美能力、动手能力和思维能力; 培养良好的创作态度和独立的创作习惯, 提高创作兴趣和自信心。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了锻造浮雕的理论知识, 通过理论讲授使学生对金属锻造的工艺流程有一定了解, 提高学生的工艺知识, 开阔学生的眼界。	●			◎	

2	本课程要求学生掌握锻铜浮雕工艺技法。		●			
3	本课程运用锻造工艺进行的设计运用，以完成符合设计主题的设计作品。			●		
4	本课程通过设计训练使学生具备一定的实践能力，具有一定的审美判断力。					◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习传统技艺出发，培养学生在技艺传承基础上的创新设计能力，帮助学生了解中国传统工艺美术的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 锻造工艺概 论	1、锻造和篆刻工艺的历史。(▲) 2、锻造工艺的基本理论知识。(▲)	√			
第二章 材料工具准 备	1、铜板的准备。(▲) 2、垫胶的熬制。(★) 3、钢錾的打磨 (▲)		√		
第三章 设计图稿	1、草图设计 (▲)		√		
第四章 工艺制作	1、拓稿 (▲) 2、篆刻线条 (★) 3、浮雕起大形 (★) 4、细节处理 (★) 5、表面处理 (★)		√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：通过前期学习锻造工艺理论知识，让学生了解金属材料工艺的特殊性及规律性，并通过实际训练完成实物作品创作，每一个步骤都通过老师示范、学生练习，最后掌握整套工艺流程。

学习方法：养成良好的创作习惯，按步骤分项制作，最后融会贯通，将所学技能运用到作品设计与创作当中。特别是重视材料加温后的延展性，主义锻造与延展性的工艺把控，注重浮雕语言与工艺的完美结合。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	理论方法讲授	4					4
2	材料工具准备		2				2
3	设计		8				8
4	工艺			34			34
合计		4	10	34			48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括课堂表现和作业成绩两部分。

作业成绩和课堂表现综合考查。课堂表现 20%，作业成绩 80%。

课堂表现中主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现。

作业成绩 80%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生实际动手操作完成金属材料浮雕的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。
考试成绩	80%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握锻造艺术理论和铜浮雕工艺技法，具有创新能力，能综合运用所学	掌握锻造艺术理论和铜浮雕工艺技法，有创新意识，能独立设计并灵活运用工艺技	掌握锻造艺术基本理论和基本铜浮雕工艺技法，有一定设计能力，能运用基本工艺	掌握锻造工艺基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求

	知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，材料选择、工艺运用灵活恰当，作品完成度高。	法完成作品的加工制作，作品完成度较高。	技法完成作品。		
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 郭子龙

批准者: XXX

2020 年 3 月

“装饰雕塑”课程教学大纲

英文名称: Decorative Sculpture

课程编码: 1760143

课程性质: 专业任选

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 形式语言 1、形式语言 2

教材及参考书:

[1]邱松.《造型设计基础》.高等教育出版社.2015年9月.

[2]许正龙.《雕塑学》.辽宁美术出版社.2001年1月.

一、课程简介

“装饰雕塑”是工艺美术专业本科生的专业基础课程,面向刚刚进入 2 年级的学生,课程旨在通过对于客观对象的临摹使掌握泥塑造型的基本方法和工艺流程,通过对于选定物象的抽象概括表达,训练学生的抽象概括能力和抽象表达能力,进而提高学生对于装饰语言在立体造型上的表现方法和思维方法。主要内容包括临摹和创意设计两大部分。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是工艺美术专业本科生的专业任选课,但也是每个工艺美术专业学生开始进入课程群学习之前的重要基础课程,是帮助学生认识空间立体造型和抽象装饰语言的重要课程,能够为后来的材料工艺课程提供造型基础的提升作用。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

- 1: 教授学生对于装饰雕塑基本理论知识。
- 2: 训练学生掌握雕塑塑造的基本方法。
- 3: 教授学生抽象概括的基本方法。
- 4: 训练学生抽象表现思维能力。

(二) 课程目标

1 教学目标:

通过本课程的教学目标,使学生掌握装饰艺术的审美规律;培养学生抽象思维造型语言的综合素质;在对于客观物象的临摹中体会造型的基本方法,在对客观物象的造型特征概括中,找到抽象表现的基本方法,锻炼学生对装饰雕塑语言的掌握于运用能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	使学生掌握装饰雕塑的审美规律	●				
2	培养学生立体造型的基本能力		●			
3	训练学生概括的思维能力			◎	⊖	
4	提升学生装饰雕塑的审美素质					●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：

本课程是工艺美术专业学习的入门基础课程，讲授过程中会大量介绍我国传统造型艺术的经典案例，从中国传统器物造型中体会我国传统造型特殊的审美特征，并引导学生总结东西方造型艺术特征的区别，在这个过程中体会我国先民具有先进性的智慧，进而提升民族自信。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 雕与塑	简要讲述“雕”与“塑”的基本概念，重点▲在于理解造型艺术的基本概念，难点★在于明确雕塑是造型的手段，造型是雕塑的审美呈现。	√			
第二章 雕塑的基本方法	通过讲述和现场示范，演示雕塑基本方法，并引导学生开始着手临摹。重点▲：学会观察、框架搭建、上泥塑造的整个过程；难点★：框架的搭建过程。		√		
第三章 具象雕塑临摹	指导学生开始对照客观石膏像开始临摹，重点▲在于概括准确的建立基本形态。难点★在于各部分之间的比例的精准把握。		√		
第四章 装饰雕塑特征	从众多中外经典装饰雕塑中归纳装饰雕塑的基本审美特征，教授造型方法。重点：▲抽象表现的逻辑方法。难点：★准确的把握对象特征，并抽取特征进行简化表示。			√	
第五章 装饰雕塑设计制作	引导学生开始从平面绘画的线条开始，到立体线型的表达，再到立体泥塑造型的训练，最终选择自己感兴趣的造型，进行装饰雕塑表现。重点▲在于体会由繁复到简单的演变过程，难点★在于塑造过程各部分的比例、肌理、造型的调整。			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

本课程将主要采用课堂理论讲授与教师演示相结合的方法，并适当选择经典案例进行分析，组织学生研讨的基本教学方法。教学过程中，教师会根据每个同学的具体操作出现的问题，一对一的解决，指出问题，分析问题，并指导学生解决问题，最后总结经验，应用到以后的学习过程中。

学习方法：

刚刚进入工艺美术专业的学生还处在夯实基础的关键阶段，需要明确无论哪种工艺美术门类甚至哪种艺术门类，只要是涉及到以立体呈现为主要载体的艺术形式，都离不开造

型。所以学生应该抛开原有的对于雕塑是描摹真实客观人物的艺术手法的固有认识，而是通过横向对比各艺术领域内的造型艺术经典的规律，内化装饰艺术的审美观念，才能够准确把握装饰雕塑的核心内容。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合 计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 雕与塑	简要讲述“雕”与“塑”的基本概念，重点在于理解造型艺术的基本概念，	4					4
第二章 雕塑的基本方法	通过讲述和现场示范，演示雕塑基本方法，并引导学生开始着手临摹。	4					4
第三章 具象雕塑临摹	指导学生开始对照客观石膏像开始临摹，	2	16		2		20
第四章 装饰雕塑特征	从众多中外经典装饰雕塑中归纳装饰雕塑的基本审美特征，教授造型方法。	4					4
第五章 装饰雕塑设计制作	引导学生开始从平面绘画的线条开始，到立体线型的表达，再到立体泥塑造型的训练，最终选择自己感兴趣的造型，进行装饰雕塑表现。		16				16
合计		14	32		2		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%，课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	作业完成质量。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握装饰雕塑的审美理论知识和基本制作技法，能够从复杂的造型中归纳概括，精准的提炼出对象的造型特征。表现手法灵活，造型合理，就有较强创新性。	熟练掌握装饰雕塑的审美理论知识和基本制作技法，能够从复杂的造型中归纳概括，精准的提炼出对象的造型特征。造型合理。	熟练掌握装饰雕塑的审美理论知识和基本制作技法，能够从复杂的造型中归纳概括，能够提炼出对象的造型特征。	熟练掌握装饰雕塑的审美理论知识和基本制作技法，能够提炼出对象的造型特征。 完成造型塑造。	不满足 D 要求
研讨	表述清晰、态度积极、观点明确、具有新意和启发性。	表述清晰、态度积极、观点比较明确。	表述清晰、态度积极。能够基本阐述观点。	表述清晰、态度积极。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：张翀

批准者：武非

2020 年 3 月

“工笔重彩”课程教学大纲

英文名称: Fine Brushwork and Heavy-color

课程编码: 1711347

课程性质: 专业选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 造型基础

教材及参考书:

[1] 佚名.《中国古代绘画精品集:宋人花鸟册页一、二、三、四(1版)》.中国书店出版社,2013年1月

[2] 顾震岩.《中国历代名家技法集粹-花鸟卷(2版)》.山东美术出版社,1999年3月

[3] 郭伟华.《历代经典中国画临习丛书——工笔重彩花卉》.天津人民美术出版社,2001年1月

[4] 唐薇.《现代工笔重彩画技法》.陕西人民美术出版社,2001年6月

一、课程简介

“工笔重彩”属于工艺美术专业的专业任选课,着重培养学生的勾线能力和设色能力。勾线和设色是工艺美术设计和工艺美术制作不可或缺的重要基础。本课程通过鉴赏中国传统的优秀白描作品和工笔重彩作品,使学生了解中国工笔画艺术的精髓,体会工笔艺术的装饰美感,体会白描的魅力和工笔设色的表现力。通过临摹优秀作品,掌握白描的多种技法和工笔设色的多种方法,提高用传统绘画技法表现物象和组织画面的能力,进一步丰富造型手段,并通过严谨的勾线和设色练习培养起严谨的绘画习惯和学习习惯。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程是工艺美术专业一门重要的专业课,是引导学生了解中国传统艺术、中国传统绘画方法的一个重要环节,也是培养学生造型能力、勾线设色能力的一个重要环节,是工艺美术专业各专业课程的基础和前提。

本课程主要为毕业要求第2、3的实现提供支持。

对于毕业要求2(掌握工艺美术专业领域内的设计方法和有关技术),本课程是基础课程,是基本功,掌握了白描和工笔设色技法,大大有助于进行工艺美术作品的线造型设计和内部装饰纹样设计。

对于毕业要求3(具有在工艺美术专业领域内进行作品设计制作的基本能力),本课程是基础课程,掌握了白描和工笔设色技法,提高了用线的能力和色彩渲染能力,有助于在工艺美术作品加工制作过程中进行外形控制、装饰纹样描绘和细节刻画。

(二) 课程目标

1 **教学目标:** 通过学习使学生了解工笔重彩历史渊源、形成、发展脉络,了解工笔重彩画工具、材料、表现绘制程序和技法,体会工笔重彩特有的艺术魅力,掌握工笔重彩画的创作方法,练就勾线设色基本功,为接下来的工艺美术专业学习打好基础。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1	2	3
1	本课程包含了工笔重彩的理论知识，通过理论讲授使学生对工笔重彩的历史渊源、形成、发展脉络有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	◎		
2	本课程要求学生了解工笔重彩画工具、材料、表现、绘制程序和技法。		●	
3	体会工笔重彩特有的艺术魅力，掌握工笔重彩画的创作方法		●	
4	本课程使学生练就勾线设色基本功，为接下来的工艺美术专业学习打好基础。			●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习传统工笔绘画技艺出发，培养学生在技艺传承基础上的基本功和创新设计能力，帮助学生了解中国传统艺术形式的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 绪论	课程意义、教学目的 (▲)、课程基本内容 (▲)。以本专业方向的课程体系为线索，引导学生了解本课程的重要性，了解本课程的学习内容、教学要求和学习方法 (▲)(★)。	√			
第二章 工笔重彩画概述	从意境、结构 (▲)、用线 (▲)、色彩 (▲) 等方面讲授工笔重彩画的审美特征和创作方法 (★)。	√			
第三章 工笔重彩画简史	早期的工笔重彩画、魏晋南北朝的工笔重彩画、隋唐与五代工笔重彩画、两宋时期的工笔重彩画、元明清时期的工笔重彩画、近现代和当代的工笔重彩画，等等。这部分教学内容以教师讲授为主，可组织学生进行讨论，使学生了解工笔重彩画的发展脉络 (▲)、创作方法沿革和风格流派 (★)，了解各时期代表性画家和典型作品 (▲)。	√			
第四章 工笔重彩画的技法	(1) 工笔重彩画的工具材料：笔、墨、纸绢、胶矾、颜料等。 (2) 工笔重彩画的绘制程序 (▲)：画稿和过稿、落墨勾线、渲染和罩染、细部刻画、烘托调整等等。		√		√

	(3) 工笔重彩画的基本技法 (▲): 勾勒与勾填、没骨法、先染后罩与先罩后染、染高法与染低法、金、银的使用等。这部分教学内容以教师讲授为主, 通过介绍使学生了解工笔画所需材料、绘制程序和基本技法以及传统技法与新技法的比较分析 (★)。				
第五章 工笔重彩 画临摹	(1) 重彩花鸟画临摹: 白描花鸟画临摹、重彩花鸟画临摹等等。 (2) 重彩人物画临摹: 白描人物画临摹、重彩人物画临摹等等。 通过临摹使学生掌握白描花鸟画、白描人物画、重彩花鸟画、重彩人物画的方法与步骤, 体会线条的魅力, 掌握白描的运笔方法 (▲), 掌握重彩画的着色步骤和技法 (▲), 体会重彩花鸟画与重彩人物画技法上的区别。深入体会原作的美感, 并以精美的线条和色彩表现出来 (★)。			√	

四、教授方法与学习方法指导

教授方法: 课堂理论教学应注重工笔重彩发展史的讲授, 让学生了解工笔重彩的发展脉络, 应注重工笔重彩多种技法和绘画步骤的讲授, 让学生了解正确的绘画步骤。鼓励学生参与讨论, 阐述自己的见解, 培养学生的审美能力和批判性思维能力。课堂理论讲授应避免抽象的叙述, 建议借助投影设备和其它教学媒体, 从名画赏析入手, 针对范例分析讲解, 多运用比较的方法说明问题, 使教学过程具象、生动, 注意师生互动。临摹练习应注重演示和引导的作用, 辅导学生按正确的步骤作画, 尝试多种技法, 练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插、结合进行。可以阶段性组织学生进行小结和研讨, 鼓励学生表达自己的绘画体会和对课程的看法。

学习方法: “工笔重彩”课程是绘画能力、表现能力、手头功夫训练课程, 要想熟练掌握重彩的多种表现技法, 就要勤学苦练。一方面要多看展览、多看资料, 开阔眼界, 另一方面要多画。同学之间可以结成学习小组, 一起探索、研究, 取长补短, 共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配, 详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 绪论	课程意义、教学目的、课程基本内容。以本专业方向的课程体系为线索, 引导学生了解本课程的重要性, 了解本课程的学习内容、教学要求和学习方法。	3			1		4
第二章 工笔重彩画概述	从意境、结构、用线、色彩等方面讲授工笔重彩画的审美特征和创作方法。						

第三章 工笔重彩画简史	早期的工笔重彩画、魏晋南北朝的工笔重彩画、隋唐与五代工笔重彩画、两宋时期的工笔重彩画、元明清时期的工笔重彩画、近现代和当代的工笔重彩画，等等。					
第四章 工笔重彩画的技法	(1) 工笔重彩画的工具材料：笔、墨、纸绢、胶矾、颜料等。 (2) 工笔重彩画的绘制程序：画稿和过稿、落墨勾线、渲染和罩染、细部刻画、烘托调整等等。 (3) 工笔重彩画的基本技法：勾勒与勾填、没骨法、先染后罩与先罩后染、染高法与染低法、金、银的使用等。					
第五章 工笔重彩画临摹	(1) 重彩花鸟画临摹：白描花鸟画临摹、重彩花鸟画临摹等等。 (2) 重彩人物画临摹：白描人物画临摹、重彩人物画临摹等等。 通过临摹使学生掌握白描花鸟画、白描人物画、重彩花鸟画、重彩人物画的方法与步骤，体会线条的魅力，掌握白描的运笔方法，掌握重彩画的着色步骤和技法，体会重彩花鸟画与重彩人物画技法上的区别。	2	22		2	42
总结	总结	1			1	2
合计		6	22		4	32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩占 70%，课堂表现占 30%。

作业成绩主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握工笔重彩画理论及工具、材料、表现、绘制程序和技法；熟练掌握工笔重彩画的创作方法；练就很强的勾线设色基本功；临摹作业完成质量高。	掌握工笔重彩画理论及工具、材料、表现、绘制程序和技法；掌握工笔重彩画的创作方法；练就较强的勾线设色基本功；临摹作业完成质量较高。	掌握工笔重彩基本理论和基本技法；了解工笔重彩画的创作方法；能运用一定勾线设色基本功较好完成临摹作业。	掌握工笔重彩基本知识；能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：栾建霞

批准者：武非

2020 年 3 月

“表现技法”课程教学大纲

英文名称: Display Techniques

课程编码: 1711326

课程性质: 专业选修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 造型基础 A、造型基础 B、形式语言 1、形式语言 2

教材及参考书:

- [1] 梁展翔、李咏絮,《设计表现技法》,上海人民美术出版社,2004年5月
- [2] 陈新生,《设计快速表现》,合肥工业大学出版社,2004年1月
- [3] 洪惠群、陈莉平,《手绘表现技法》,华南理工大学出版社,2005年9月
- [4] 王亦敏、张海林,《手绘表现技法教程》,天津大学出版社,2006年9月

一、课程简介

“表现技法”课程属于工艺美术专业的学科基础课,着重培养学生运用各种绘画工具表达自己设计意图的能力,达到独立完成设计效果图绘制的目的。本课程通过展示国内外优秀的表现技法范例使学生开阔眼界,提高认识,并通过多种绘画工具应用训练、多种技法训练、质感表现训练、绘制效果图训练,使学生掌握丰富的表现技法,掌握一套快速、形象、准确地描绘事物的娴熟技能,提高手头快速表达能力,能够快速、准确地表达想法,能熟练地与他人进行形象交流,为接下来的专业设计学习打好扎实的基础。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是工艺美术专业一门重要的学科基础必修课,是提高学生设计表现能力的重要环节,是工艺美术设计课程开设的基础和前提。

(二) 课程目标

本课程通过技法训练和质感表现训练,使学生了解多种绘画材料的特性,掌握多种表现技法,掌握装饰材料的表现技法和绘制工艺美术作品效果图的方法,具备良好的绘画能力和独立的设计表现能力,而良好的设计表现能力是工艺美术专业毕业生的基本素质。“表现技法”课程主要包括理论和实践两部分教学内容。理论部分主要讲授表现技法训练的重要性,介绍多种绘画工具、材料和相应的表现技法。实践部分主要进行质感表现练习和效果图绘制练习。通过合理有效的训练提高学生解决问题和审美判断力的能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了各类表现技法的理论知识，通过理论讲授使学生对表现技法发展趋势有一定了解，理解作为专业设计内容的重要性，提高审美及艺术表现力。	●			◎	
2	本课程要求学生掌握绘画能力和独立的设计表现的能力。		●			
3	本课程强调表现技法表现力，利用独特的设计思维，结合富有创造性的表现技法进行作品的绘制和创作作为课程目标。			●		◎
4	本课程通过手绘设计训练使学生具备相应的动手能力，具备解决问题的能力，具备审美判断力。					◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：

本课程培养学生在中国传统技艺传承基础上的设计表达能力，从学习传统手工艺的技艺出发，帮助学生了解中国传统工艺美术的精湛技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养学生的家国情怀、民主文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 绪论	讲授课程意义、教学目的、课程基本内容。以本专业方向的课程体系为线索，引导学生了解本课程的重要性。(▲) 2、了解本课程的学习内容、教学要求和学习方法。(★)	√		
第二章 表现技法 概述	借助著名设计作品和设计手稿赏析，从设计交流、设计表达的层面讲授表现技法课程的特征。(▲) 2、表现技法的重要性。(★)		√	
第三章 表现技法 工具材料 介绍	1、学习使用工具如：使用钢笔与针管笔、彩粉、水粉、丙烯、水彩、马克笔、喷笔，等等。这部分教学内容以教师讲授为主，可组织学生进行讨论，使学生了解各种绘画工具材料的特性和画法。(▲) 2、常用绘画工具材料的特性和画法。(▲) 3、充分发挥工具材料的表现力。(★)		√	
第四章 基本表现 技法介绍	1、这部分教学内容结合作品实例，以教师讲授为主，速写法、线描法、渲染法、光影法、马克笔画法、喷画法等等，使学生了解多种表现技法的特点、优势。(▲) 2、各种表现技法的实际操作。(★)			

第五章 表现技法 训练	1、质感表现：用单线勾勒法绘制多种工艺美术作品、多种质感表现等等。通过质感表现练习使学生能准确勾勒物象结构，能选择恰当的工具和材料，准确地表现木头、金属、纤维、陶瓷、玻璃等多种质感。(▲) 2、绘制效果图：设计草图、绘制效果图 等等。绘制效果图练习使学生能按老师课题要求，进行工艺美术作品设计，画出多个设计图线稿，并能画出色彩效果图，准确地表现设计作品的结构、色彩和材质等。(▲) 3、准确而深入地表现质感，通过效果图准确地表现自己的设计构思。(★)			√
-------------------	---	--	--	---

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

课堂理论讲授建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。技法练习应注重引导的作用，鼓励学生多思考，多尝试，提高手绘能力，练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插、结合进行。可以阶段性组织学生进行小结和研讨，鼓励学生表达自己的想法，提高独立解决问题的能力。

学习方法：

“表现技法”课程首先看似手头功夫训练课程，要想熟练掌握多种表现技法，要勤学苦练。实质上多看展览、多看资料，开阔眼界，提高自身的艺术感受力，才能更准确的表达和传达。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1、	绪论	2			2		4
2、	表现技法概述	2	8				10
3、	表现技法工具材料介绍	2	4		2		8
4、	基本表现技法介绍	2	8				10
5、	表现技法练习		12		4		16
合计		8	32		8		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，对应毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、参与学习讨论情况等

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握丰富的表现技法，并用多种工具传达的能力，具有创新设计能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，手绘能力强、技法运用灵活恰当，作品完成度高。	掌握较丰富表现技法，有创新意识，能独立解决问题，手绘能力较强，并灵活运用完成作品，作品完成度较高。	掌握表现技法，有一定设计意识，能运用基本手绘技法完成作品。	掌握表现技法，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：周薇

批准者：武非

2020 年 3 月

“纤维艺术”课程教学大纲

英文名称: Fibre Art

课程编码: 1760131

课程类型: 专业选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 艺术设计学院本科生

先修课程: 形式语言 1、形式语言 2、设计思维、图案

教材及参考书:

[1]王庆珍. 编织工艺. 重庆: 重庆大学出版社, 2009 年 6 月

[2]徐晶. 纤维手工编织艺术. 北京: 世界图书出版社, 2012 年 6 月

[3]林乐成 王凯. 纤维艺术. 上海: 上海画报出版社, 2006 年 4 月

[4]林乐成 尼跃红. 国际纤维艺术. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006 年 10 月

[5]张怡庄 蓝素明. 纤维艺术史. 北京: 清华大学出版社, 2006 年 8 月

一、课程简介

“纤维艺术”课程是学科基础选修课, 本课程通过讲解丰富多彩的制作手法和作品形态, 帮助学生体会纤维艺术的独特美感和艺术价值, 通过设计训练培养学生运用多种纤维材料进行艺术设计的能力。本课程要求学生在了解常规材料特性、掌握常规工艺流程的基础上, 拓宽纤维艺术的材料范畴和工艺手法, 以开放的姿态, 将传统技艺与现代理念巧妙融合, 设计制作出形式新颖的纤维装饰品、陈设品, 提升纤维艺术作品的品质, 拓展纤维艺术的运用领域。本课程通过理论讲授和作品赏析开阔学生的艺术视野, 通过设计训练提高学生的创思能力和综合运用材料、工艺、设计方法的能力。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是帮助学生了解软材料特性和设计方法的重要课程, 包含了设计表达和手工工艺技术运用两部分实训内容, 是引导学生了解工艺美术的一个重要环节, 也是培养学生掌握手工工艺、拓展设计思维的一个重要环节。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程的教学目标是通过学习使学生了解纤维艺术技法与材料特性, 在传统技法的基础上, 加入新材料、新工艺的运用, 恰当运用材料和工艺完成作品设计制作。通过学习手工工艺, 培养学生动手制作的基本能力和设计创思能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况, 详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了纤维艺术理论，通过理论讲授使学生对纤维艺术的历史、现状和发展趋势有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	●			◎	
2	本课程要求学生掌握纤维工艺流程。		●			
3	本课程强调纤维艺术与空间需求的结合，以完成符合设计主题的作品为课程目标。			●		
4	本课程通过设计训练使学生具备一定的实践能力，具有一定的审美判断力。					◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习传统技艺出发，培养学生在技艺传承基础上的创新设计能力，帮助学生了解中国传统工艺美术的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 纤维艺术概论	纤维艺术的历史和纤维艺术发展新动向 (▲) 纤维艺术的地域风格 (★) 纤维艺术常用的工具和材料 (▲)	√			
第二章 纤维基础工艺	1、纤维工艺的基本步骤及注意事项 (▲) 2、传统纤维技法练习 (★) 3、纤维新材料、新工艺探索 (★)		√		
第三章 纤维艺术设计	1、纤维艺术的设计规律 (形式、选材、配色等) (▲) 2、纤维艺术与特定空间的配套方法 (▲) 3、结合室内空间进行纤维装饰陈设品设计 (★)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：理论讲授应避免抽象地叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，使教学过程具象、生动，注意师生互动。工艺操作练习应注重示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。设计练习要鼓励创造性思维，注意挖掘学生的设计潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和个人见解。

学习方法：学生应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种技法才能得心应手地进行创新设计。要多看展览、多看资料，眼界开阔了设计思路才能宽广。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合 计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 纤维艺术概论	1、纤维艺术的历史和纤维艺术发展新动向 2、纤维艺术的地域风格 3、纤维艺术常用的工具和材料	4					4
第二章 纤维基础工艺	1、纤维工艺的基本步骤及注意事项 2、传统纤维技法练习 3、纤维新材料、新工艺探索	2	6		2		10
第三章 纤维艺术设计	1、纤维艺术的设计规律（形式、选材、配色等） 2、纤维艺术与特定空间的配套方法 3、结合室内空间进行纤维装饰陈设品设计	2	14		2		18
合计		8	20		4		32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握纤维艺术理论和多种工艺技法，具有创新设计能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，材料选择、工艺运用灵活恰当，作品完成度高。	掌握纤维艺术理论和多种工艺技法，有创新意识，能独立设计并灵活运用工艺技法完成作品的加工制作，作品完成度较高。	掌握纤维艺术基本理论和基本工艺技法，有一定设计能力，能运用基本工艺技法完成作品。	掌握纤维艺术基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：孙晓丽

批准者：武非

2020 年 3 月

“手工编织工艺与设计”课程教学大纲

英文名称: Handmade Knitting Crafts and Design

课程编码: 1760270

课程类型: 专业选修课

学分: 3.0 学时: 48

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 形式语言 1、形式语言 2、设计思维、纹样设计

教材及参考书:

[1]王庆珍. 编织工艺. 重庆: 重庆大学出版社, 2009 年 6 月

[2]徐晶. 纤维手工编织艺术. 北京: 世界图书出版社, 2012 年 6 月

[3]林乐成 王凯. 纤维艺术. 上海: 上海画报出版社, 2006 年 4 月

[4]欧阳巨波 李明娟. 手工编织艺术. 武汉: 湖北美术出版社, 2006 年 6 月

一、课程简介

“手工编织工艺与设计”课程是工艺美术专业的专业任选课, 培养学生运用编织工艺进行装饰陈设品设计的能力和综合运用多种材料、工艺进行艺术设计的能力。本课程的主要教学内容包括编织艺术理论、工艺训练和设计实践。理论部分从编织艺术的概念出发, 讲授编织艺术发展史、编织材料的特性、编织工艺技法等。工艺训练和设计实践部分从传统工艺练习出发, 要求学生掌握传统手工编织工艺流程, 并能灵活运用编织艺术的肌理构成方法、质感设计方法进行装饰陈设品创意设计, 在传承传统技艺的基础上, 拓宽编织艺术的材料和工艺范畴, 丰富其艺术表现力, 弘扬民族文化艺术。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是帮助学生了解编织材料、编织工艺和编织艺术设计方法的重要课程, 包含了设计表达和编织工艺技术运用两部分实训内容, 是引导学生了解工艺美术的一个重要环节, 也是培养学生掌握手工工艺、拓展设计思维的一个重要环节。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 本课程通过理论讲授使学生了解编织艺术的特征、设计规律和发展史。通过工艺训练、设计实践使学生掌握传统手工编织工艺的多种表现方法和工艺流程, 培养学生动手制作的基本能力, 学生在掌握传统技法的基础上, 探索材料、工艺的创新运用, 并能恰当运用材料和工艺设计制作出新颖的编织作品, 提高设计能力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况, 详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了手工编织艺术的理论知识，通过理论讲授使学生对手工编织艺术的历史、现状和发展趋势有一定了解，提高学生的艺术素养，开阔学生的眼界。	●			◎	
2	本课程要求学生掌握手工编织工艺技法。		●			
3	本课程强调编织工艺的设计运用，以完成符合设计主题的设计作品为课程目标。			●		
4	本课程通过设计训练使学生具备一定的实践能力，具有一定的审美判断力。					◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程从学习传统技艺出发，培养学生在技艺传承基础上的创新设计能力，帮助学生了解中国传统工艺美术的高超技艺，在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 手工编织艺术概论	中国手工编织工艺的历史与发展新动向 (▲) 手工编织常用的工具和材料 (★) 中国传统编织技法及组合规律 (▲)	√			
第二章 手工编织基础工艺	1、手工编织工艺的基本步骤及注意事项 (▲) 2、传统编织技法练习 (★) 3、手工编织新材料、新工艺探索 (★)		√		
第三章 手工编织艺术设计	1、编织艺术的设计规律 (形式、选材、配色等) (▲) 2、编织作品的配套表现方法 (▲) 3、进行手工编织装饰陈设品设计 (★)			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：理论讲授应避免抽象地叙述，建议借助投影设备和其它教学媒体，针对范例分析讲解，多运用比较的方法说明问题，使教学过程具象、生动，注意师生互动。工艺操作练习应注重示范和引导的作用，辅导学生按正确的步骤操作。设计练习要鼓励创造性思维，注意挖掘学生的设计潜能。练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插进行，可以组织学生进行阶段性小结和研讨，鼓励学生表达自己的学习体会和个人见解。

学习方法：学生应勤学多练，养成勇于探索和独立思考的习惯，熟练掌握多种技法才能得心应手地进行创新设计。要多看展览、多看资料，眼界开阔了设计思路才能宽广。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合 计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 手工编织艺术 概论	1、中国手工编织工艺的历史与发展新动向 2、手工编织常用的工具和材料 3、中国传统编织技法及组合规律	4					4
第二章 手工编织基础 工艺	1、手工编织工艺的基本步骤及注意事项 2、传统编织技法练习 3、手工编织新材料、新工艺探索	2	8		2		12
第三章 手工编织艺术 设计	1、编织艺术的设计规律（形式、选材、配色等） 2、编织作品的配套表现方法 3、手工编织装饰陈设品设计	2	28		2		32
合计		8	36		4		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的，以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%， 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力，及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束等。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握手工编织艺术理论和多种工艺技法，具有创新能力，能综合运用所学知识解决设计中的复杂问题。作品构思新颖，材料选择、工艺运用灵活恰当，作品完成度高。	掌握手工编织艺术理论和多种工艺技法，有创新意识，能独立设计并灵活运用工艺技法完成作品的加工制作，作品完成度较高。	掌握手工编织艺术基本理论和基本工艺技法，有一定设计能力，能运用基本工艺技法完成作品。	掌握手工编织艺术基本知识，能完成基本作业量。	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	对老师和同学的研讨内容有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 孙晓丽

批准者: 武非

2020 年 3 月

“书法”课程教学大纲

英文名称: Handwriting

课程编码: 1711444

课程性质: 专业选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 形式语言

教材及参考书:

[1] 周汝昌 《永字八法》 广西师范大学出版社 2002 年 1 月

[2] 何灿波 《中国历代经典碑帖辑选》 江西美术出版社 2012 年 4 月

一、课程简介

本课程主要教授中国书法的书写法则。书法特指中国文字表现的艺术形式,包括文字特点及其涵义,以及书体笔法、结构和章法书写,使之成为富有美感的艺术作品。一副好的书法作品可以喻为无言的诗,无行的舞;无图的画,无声的乐。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程在人才培养体系中的地位和作用为选修课。

(二) **课程目标**

1 **教学目标:** 本课程通过理论讲授使学生了解中国传统书法艺术的博大精深的。通过实践训练掌握书法的用笔,之势,结构,章法等书写原则及各时代不同风格不同书体的书写形式。通过对古老文化传统的研习,丰富学生工艺美术创作的形式技能,加强其对书法艺术的审美判断力。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	本课程包含了书法艺术的理论知识,提高学生的传统艺术素养。	●				
2	本课程要求学生实践书法书写技法。		◎			
3	本课程不要求独立的书法创作,以掌握基本书写规范为诉求点。			⊙		
4	本课程通过课堂实践,加强对书法艺术的审美判断力。				⊙	⊙

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ⊙: 表示有弱相关关系

2 **育人目标:** 使学生了解中国传统书法艺术博大精深的同时,起到弘扬与传承传统文化的目标,争强学生的文化自信。学习中主要通过赏析优秀艺术造物和对传统工艺的学习,培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等,在中外文化影响之下的艺术造物对比之下,坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 讲授中国 书法简史	书法艺术的理论知识 (▲) 书法字体的演变 (▲) 书法的用笔, 结体, 章法, 气韵 (★)	√			
第二章 汉隶临摹	1. 隶书的起源, 特征及各时期的风格变化。(▲) 2. 汉碑名作解析。(▲) 3. 对隶书笔法的理解与掌握。本课程以临摹“礼器碑”, “史晨碑”“乙瑛碑”为主。(★)		√	√	√
第三章 魏碑临摹	1. 魏碑的起源, 特征及各时期的风格变化。(▲) 2. 魏碑名作解析。(▲) 3. 对魏碑笔法的理解与掌握。本课程以临摹“张玄墓志”, “张猛龙墓志”“龙门二十品”为主。(★)		√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法: 本课程以教师大堂授课, 作业讲评与个别辅导相结合。

学习方法: 学生学习方法以听课, 观看教师现场示范及讲评, 自我实践练习为主要学习方法。同时可以配合观看线上相关的书法历史及教学视频以增加学生的学习兴趣。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配, 详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	讲授中国书法简史	6			2		8
第二章	临摹汉隶	1		10	1		12
第三章	临摹魏碑	1		10	1		12
合计		8		20	4		32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标的达成度为主要目的, 以检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。

作业成绩和课堂表现综合考查。作业成绩 70%, 课堂表现 30%。

作业成绩 70%主要反映学生对课堂知识的理解能力、技法掌握程度、设计能力、制作能力, 及学生运用所学知识解决复杂问题的能力。

课堂表现 30%主要反映学生的出勤情况、学习热情、平时的信息接收、自我约束。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况, 详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
作业成绩	70%	临摹作业的数量与质量，对书法笔法及结构的理解与掌握，最终作业的完整度及艺术性。
课堂表现	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	了解书法艺术理论；深刻理解与掌握隶书与魏碑的用笔理论；实践层面数量多与质量佳。	了解书法艺术理论；理解与掌握隶书与魏碑的用笔理论；实践层面数量多与质量较好。	基本了解书法艺术理论；基本理解与掌握隶书与魏碑的用笔理论；实践层面数量与质量达到教学要求。	基本了解书法艺术理论；基本理解与掌握隶书与魏碑的用笔理论；实践层面数量与质量能达到最低教学要求。	不满足 D 要求
研讨	每次研讨都能够积极发言表达个人观点，且思路清晰，观点鲜明。论述具有启发性，活跃课堂气氛。	发言积极，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	参与讨论，基本表达能够自己的观点。	发言次数不多，不太善于表达自己的观点。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，学习热情高。遵守课堂纪律。课堂上积极与老师及同学交流互动。自我约束力情况良好。	按时出勤，学习热情较高。遵守课堂纪律。	出勤较好，有事能提前请假，能比较充分地利用课堂时间。遵守课堂纪律。	有事能请假或补假。遵守课堂纪律。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：袁殿勇

批准者：武非

2020 年 3 月

“新生研讨课”课程教学大纲

英文名称: Freshman Seminar Course

课程编码: 1710556

课程性质: 自主课程

学分: 1.0

学时: 16

面向对象: 设计类专业本科一年级学生

先修课程: 造型基础、中国工艺美术史

教材及参考书:

[1] 中央美术学院人文学院美术史系外国史教研室.《中国美术简史》《外国美术简史》.中国青年出版社, 2014年9月

[2] 沈爱凤.《中外设计史》.中国纺织出版社, 2014年12月

[3] 王受之.《世界现代设计史》.中国青年出版社, 2015年12月

[4] 陆江艳.《设计的边界》.东南大学出版社, 2016年1月

[5] 丘木生.《大学生职业生涯规划与管理》.暨南大学出版社, 2015年10月

一、课程简介

“新生研讨课”是面对设计类专业本科一年级学生开设的自主课程, 是一门小组专题讨论课程。主要教学方式是先由任课教师介绍学科特征、课程设置、学习方法等, 然后成立讨论小组, 就某一专题展开讨论, 根据讨论结果撰写报告, 研讨也可就某一专业课题展开。本课程没有固定教材, 但要求学生对所选专业方向有所了解, 开设专题主要涉及学科、专业课题研讨和学习方法、学业规划研讨, 教师可根据新生的实际情况适当调整专题。本课程帮助大一新生尽快适应大学生活、尽快进入专业学习状态, 培养学生对专业的兴趣, 培养科学的思维方法和独立思考、分工协作、交流表达、写作阐述等能力。同时引导当代大学生树立良好的世界观、人生观价值观, 价值观, 道德观, 法制观, 加强自身的道德修养。

二、课程地位与目标

(一)课程地位: 本课程是设计学自主课程, 是帮助大一新生了解本专业的学科特点、专业方向和课程设置的重要环节, 是帮助学生做好四年学业规划的重要环节。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

1. 了解设计学各专业领域内的基本理论和基本知识;
2. 了解设计学各专业领域内的设计方法和有关技术;
3. 了解国内外设计学各专业领域内产品的应用前景、需求和发展动态, 熟悉工艺美术专业领域内的相关方针、政策和法规;
4. 具有初步的科学研究和实际工作能力, 具有一定的批判性思维能力。

(二) 课程目标:

- 1 **教学目标:** 本课程通过师生交流研讨, 使学生了解本专业的现状及专业特点, 了解

本系的专业方向、课程设置、师资状况、就业方向等情况，激发学生的学习兴趣，培养学生独立思考、提出问题、沟通交流的意识，为高质量的专业教学奠定基础。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况：

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	了解本专业学科特征、课程设置、学习方法登	⊙				
2	能够通过文献、网络、书籍等途径了解本专业领域的应用前景、社会需求和国内外发展动态及趋势		⊙			
3	了解本专业领域内的相关方针、政策和法规			●		
4	了解本专业领域内进行作品设计制作应具备的基本能力				⊙	
5	培养对专业的兴趣，培养科学的思维方法和独立思考、分工协作、交流表达、写作阐述等能力。					●

注：●：表示有强相关关系，⊙：表示有一般相关关系，⊖：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程帮助大一新生尽快适应大学生活、尽快进入专业学习状态，培养学生对专业的兴趣，培养科学的思维方法和独立思考、分工协作、交流表达、写作阐述等能力。在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 专业介绍	1.1 专业的学科定义 (★) 1.2 专业发展历程 1.3 专业的知识结构 1.4 专业素质 (▲)	√				
第二章 行业介绍	2.1 行业分类 2.2 行业发展历程 (▲) 2.3 行业岗位要求 (★)		√			
第三章 如何进行 学业设计	3.1 学业设计目的 (▲) 3.2 长远规划设计 (★) 3.3 短期目标任务 3.4 评估与调整 3.5 学习方法与学习效率			√		
第四章 职业规划	4.1 学业设计目的 4.2 长远规划设计 (▲) 4.3 短期目标任务 4.4 评估与调整 (★) 4.5 学习方法与学习效率				√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法: 结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点,采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、项目驱动、案例教学、线上、线上线下混合等多种教学模式与方法。

学习方法: 根据课程及学生学习特点,给出学习该门课程的指导和建议。可以包括体现本课程特点的学习策略、学习技巧、自主学习指导、课程延伸学习资料获取途径及信息检索方法、教学网站及学习注意事项、学习效果自我检查方法指导等内容。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配,详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 专业介绍	1.1 专业的学科定义 (★) 1.2 专业发展历程 1.3 专业的知识结构 1.4 专业素质 (▲)	3			1		4
第二章 行业介绍	2.1 行业分类 2.2 行业发展历程 (▲) 2.3 行业岗位要求 (★)	3			1		4
第三章 如何进行 学业设计	3.1 学业设计目的 (▲) 3.2 长远规划设计 (★) 3.3 短期目标任务 3.4 评估与调整 3.5 学习方法与学习效率	2			2		4
第四章 职业规划	4.1 学业设计目的 4.2 长远规划设计 (▲) 4.3 短期目标任务 4.4 评估与调整 (★) 4.5 学习方法与学习效率	2			2		4
合计		10			6		16

六、考核与成绩评定

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况,详见表4。

表4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量,主要对应学生对毕业要求1、2、3达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	学生能够非常好的认识和理解专业学科定义、发展历程、知识结构；理解行业分类、发展历程以及岗位要求的基础上，很客观的进行学业设计，制定个人在校 4 年的学业目的、长远及短期目标的规划；制定有效的学习方法；以及对职业发展前景的规划。顺利完成《个人学业设计报告》	学生能够认识和理解本专业学科定义、发展历程；大概理解行业分类、发展历程以及岗位要求；制定个人在校 4 年目标的规划；制定出学习方法；以及对职业发展前景的规划。完成《个人学业设计报告》	学生粗略认识本专业，大概理解行业分类，简单制定个人的目标规划。简单完成《个人学业设计报告》	学生粗略认识本专业，大概理解行业分类，简单完成《个人学业设计报告》	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：王平
批准者：武非
2020 年 3 月

“专业写作”课程教学大纲

英文名称: Academic Writing

课程编码: 1760064

课程性质: 自主课程

学分: 1.0

学时: 16

面向对象: 设计专业本科生、美术专业本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 胡晓芸. 广告文案写作. 高等教育出版社, 2003年10月

[2] 焦成根. 设计艺术鉴赏. 湖南大学出版社, 2017年11月

[3] 苏珊娜·赫德森, 南希·努南-莫里西. 如何撰写艺术类文章. 上海人民美术出版社, 2004年07月

[4] 熊微, 李稳, 杨婷. 艺术设计专业写作教程. 上海人民美术出版社, 2009年02月

一、课程简介

专业写作课是艺术设计学院为设计专业本科生及美术专业本科生开设的自主课程类型。本课程的任务是通过广告文案、调查报告、实习报告、展览说明、设计说明等艺术设计类应用文体的教学, 培养学生的专业写作水平及实际应用能力。在教学中理论联系实际, 推动学生的理论思考, 帮助他们从设计实践中沉淀、总结相应的理论。强调写作知识和专业知识有机结合, 写作思维和设计思维紧密结合, 培养学生的理论学习能力, 训练学生的艺术设计鉴赏、评价能力。教学内容重点: 规范学生的专业写作意识, 训练学生的写作技法。教学内容的难点: 推动学生将专业实践与理论相结合。提升学生从理论层面思考及阐释自己艺术设计创作的能力。增强学生从理论出发的艺术设计学科研究能力。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程通过对广告文案、调查报告、实习报告、展览说明、设计说明等艺术设计类专业学术文体的教学, 培养学生的专业写作水平及实际应用能力。

课程对毕业要求的支撑主要体现在传授数据分析、研究报告撰写等工具性知识; 训练学生选取课题, 制定研究计划的能力; 培养学生研究问题, 并形成专业文本的能力; 训练学生表达学术思想, 展示学习、研究成果的能力等方面。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1.Y1: 4.9: 4. 掌握一定的文献检索、数据分析、研究报告、论文撰写基本规范等工具性知识; 9. 了解中国及世界各国美术和设计发展史及相应的社会历史文脉, 具备研究问题形成较高质量文本的专业写作能力;

X2.Y2: 8.10: 8. 能就适当的研究课题制订和执行研究计划, 能开展一定的学术交流与团队合作, 能比较完整地表达学术思想, 展示学习、研究成果; 10. 具备学术交流的能力, 以及参与社会性传播、普及与应用美术与设计知识的能力。

（二）课程目标

1 教学目标：

本课程的教学目标为：1 在学生专业学习及理论积累的基础上，规范学生的专业写作意识，训练学生的写作技法，使学生掌握各专业文体的基本概念、基本理论、基本写作方法。2 讲授数据分析、研究报告撰写等工具性知识。3 帮助学生形成选取课题，制定研究计划的能力。4 训练学生表达学术思想，展示学习、研究成果的能力，训练学生学术交流、传播的能力。5 训练学生从专业实践及理论积累中发现问题，主动寻求理论思考的问题意识。推动学生将专业实践与理论相结合。增强学生从理论出发的艺术设计鉴赏能力以及从理论层面思考及阐释自己艺术创作的能力。帮助学生形成专业写作思维。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		X1. Y1	X2. Y2	X3. Y3
1	在学生专业学习及理论积累的基础上，规范学生的专业写作意识，训练学生的写作技法，使学生掌握各专业文体的基本概念、基本理论、基本写作方法。	4.9 ●		
2	讲授数据分析、研究报告撰写等工具性知识。	4.9 ●		
3	帮助学生形成选取课题，制定研究计划的能力。		8.10 ●	
4	训练学生表达学术思想，展示学习、研究成果的能力，训练学生学术交流、传播的能力。		8.10 ●	
5	训练学生从专业实践及理论积累中发现问题，主动寻求理论思考的问题意识。推动学生将专业实践与理论相结合。增强学生从理论出发的艺术设计鉴赏能力以及从理论层面思考及阐释自己艺术创作的能力。帮助学生形成专业写作思维。			7.9 ●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：

在课程教学中强调坚持正确的政治立场和方向，坚持马克思主义理论方法，坚持正确学术研究方向，强调遵守学术写作求真求实的学术伦理；养成国之所需，吾志所向的责任感，在富国裕民、振兴民族的宗旨下关注现实问题，明确专业研究和写作的根本方向。注重养成国际视野，注重民族传承。具备积极乐观、竞争协作的良好个性，掌握学术写作的基本知识和能力。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 广告文案的写作基本问题概述	广告文案的写作方法及广告语的写作要求。广告的结构构成及写作原则▲, 理解广告的本质★。广告的定义及审美特征, 广告传播的策略技巧, 广告文案写作的语言修辞运用, 广告文案的写作原则。	√			√	
第二章 广告文案结构要素的写作训练	广告文案结构四要素★: 标题、正文、广告语、随文, 掌握各自的写作方法▲, 表现形式, 广告语的写作要求。	√			√	
第三章 不同传媒及不同的信息主体、行业内容广告文案的写作	广告的不同载体及特征, 以及相应的表现方式▲。报纸广告文案、电视广告脚本的写作方法, 网络、杂志、广播广告语的写作方法。广告文案的分类方法, 企业广告、商品广告、服务广告、公益广告等不同信息主体的广告的特点和写作方法。不同行业内容的广告文案的特点及写作方法。引入世界经典广告案例的分析, 加深学生对广告文案写作方法、写作技巧的了解。广告在各种载体上所呈现的特征及相应的表现方式。对不同信息主体, 不同行业内容的广告进行文案创作★。	√			√	
第四章 艺术设计调查报告的写作	调查报告的含义和应用, 常见的调查方法, 问卷调查的方法, 能够对调查数据进行统计分析★, 调查报告的写作方法和写作格式。调查报告的内容分类及撰写方法▲。	√	√	√		
第五章 艺术设计实习报告写作	实习报告的含义和应用, 实习报告的写作要求, 实习报告的写作方法和写作格式▲。尝试把对专业的思考与感触融入实习报告的写作中。将实习报告写作与专业学习结合, 在实习报告写作中提炼和沉淀对专业的思考与心得★。通过分析优秀实习说明的范例, 加深学生对实习说明写作方法、写作技巧的了解。	√			√	√
第六章 艺术设计展览说明的写作	展览说明的写作方法, 展览说明的写作要求。展览说明的概念及意义★, 展览说明的内容与结构▲, 展览说明的撰写步骤▲, 熟悉展览说明的语言表达方式。通过分析优秀展览说明的范例, 加深学生对展览说明写作方法、写作技巧的了解。艺术设计说明的	√			√	
第七章 艺术设计说明的写作	设计说明书的写作方法, 设计说明书的写作要求。设计说明书的概念及意义★, 设计说明书的分类, 设计说明书的内容与结构▲, 设计说明书的撰写步骤▲, 熟悉设计说明书的语言表达方式。通过分析优秀设计说明书的范例, 加深学生对设计说明书写作方法、写作技巧的了解。	√			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：采用教师讲授与学生研讨式等教学模式相结合的教学方法。鼓励、启发生积极思考，拓宽学生的专业写作思维。布置课堂写作，驱动学生融汇所学知识，并利用参考书及线上资源等进行研究性自主学习，在完成写作练习的同时，深入思考，并锻炼自主学习的能力。部分练习以小组合作的形式进行，利用教学中动态因素之间的互动，促进学生的学习。鼓励学生充分沟通，合理分工，最大程度发扬团队的组织性能。

学习方法：学生应从专业实践出发，辅以对基础理论的钻研，理论与实践相结合，在实践探索中发现问题，在理论钻研中确认问题的价值，寻找问题解决的方向方法，并进一步加强相关理论积累。明确各专业文体的性质及写作要求，做到认真听课，积极思考，在写作实践中结合现阶段的专业学习寻找写作方向，落实选题，按步骤切实推进写作，直至写作中总结实践，升华思考。仔细研读教学课件，适当选读参考材料，借助线上线下资料，围绕课程内容进行自主学习，深入理解概念，掌握方法。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	广告文案的写作基本问题概述	1					1
2	广告文案结构要素的写作训练	1					1
3	不同传媒、不同信息主体与行业内容的广告文案的写作	1	1				2
4	艺术设计调查报告的写作	3	1				4
5	艺术设计实习报告的写作	1	1				2
6	艺术设计展览说明的写作	2	1				3
7	艺术设计设计说明的写作	2	1				3
合计		11	5				16

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时作业的成绩占 60%（考勤及课堂表现 10%、作业及小组汇报 50%），期末设计说明写作的的成绩占 40%。

平时成绩中的作业及小组汇报占 50%，作业包括广告文案写作、调查问卷设计、调查方法选定、实习报告、展览说明等。其中小组汇报则选取其中一项以课堂汇报的形式予以展示，供全班同学分享、讨论。

本课程为考查科目，不设期末考试。以设计说明写作单元的写作实践作为考查项目，学生在期末上交一篇 1000 字左右的设计说明。这篇设计说明的选题、观点、写作方法，行文中体现出的理论素养、思维方法，以及说明的写作规范等，是衡量学生系统掌握专业写作技能的评价标准。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	60%	撰写广告文案，撰写调研计划，撰写展览前言。 支撑毕业要求 4.9 及 8.10，即训练学生的写作技法，使学生掌握各专业文体的基本概念、基本理论、基本写作方法。传授数据分析、研究报告撰写等工具性知识。训练学生从专业实践及理论积累中发现问题，主动寻求理论思考的问题意识。帮助学生形成选取课题，制定研究计划的能力。训练学生表达学术思想，展示学习、研究成果的能力，并具备学术交流、传播的能力。训练学生从专业实践中发现问题，主动寻求理论思考的问题意识。
考试成绩	40%	撰写设计说明。支撑毕业要求 4.9 及 8.10。对设计作品的描述和对设计主题的阐发，在此基础上完成一篇设计说明书。这篇设计说明的选题、观点、写作方法，行文中体现出的理论素养、思维方法，以及说明的写作规范等，是衡量学生系统掌握专业写作技能的评价标准。

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	不满足 D 要求
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨筠

批准者：武非

2020 年 3 月

“专业论文写作”课程教学大纲

英文名称: Professional Paper Writing

课程编码: 1760065

课程性质: 自主课程

学分: 1.0

学时: 32

面向对象: 设计专业本科生、美术专业本科生

先修课程:

教材及参考书:

[1] 邓富民. 文献检索与论文写作. 经济管理出版社, 2010年08月

[2]北京服装学院编. 高等学校毕业设计论文指导手册·艺术设计卷. 中国纺织出版社, 2005年01月

[3]夏燕靖. 艺术设计专业论文写作与答辩教程. 上海人民美术出版社, 2009年04月

一、课程简介

专业论文写作课是艺术设计学院为本院本科生开设的自主课程类型。本课程的任务是通过介绍文献检索、文献综述等操作方法和规范,培养学生探索学术前沿,掌握学科动态的能力。在教师的指导下,学生从专业学习和实践中寻找问题,追踪行业热点,建立起一定的专业敏感度。本课程还将介绍学术论文的写作格式、规范与写作技法,培养学生的学术论文写作能力。在教学中理论联系实际,强调写作知识和专业知识有机结合,写作思维和设计思维紧密结合,培养学生的理论学习能力,训练学生的艺术设计理论研究能力。教学内容重点:以文献检索、文献综述为手段,探索学术前沿,掌握学科动态。教学内容的难点:推动学生将专业实践与理论相结合。训练学生的问题意识,增强学生从问题出发的艺术设计学科研究能力,帮助学生进行学科探索。推动学生建立自主学习的意识,掌握持续学习的方法。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

专业论文写作课是艺术设计学院为本院本科生开设的自主课程类型。本课程介绍文献检索、文献综述等操作方法和规范,培养学生探索学术前沿,掌握学科动态的能力。介绍学术论文的写作格式、规范与写作技法,培养学生的学术论文写作能力。课程对毕业要求的支撑主要体现在教学中强调学术伦理,强调学术研究应坚持正确的政治立场和方向,坚持马克思主义理论方法,坚持正确舆论方向,自觉践行社会主义核心价值观。在教学中讲授文献检索、数据分析、研究报告、论文撰写基本规范等工具性知识。训练学生的问题意识,增强学生从问题出发的艺术设计学科研究能力,自觉运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题。本课程还将介绍学术论文的写作格式、规范与写作技法,培养学生的学术论文写作能力。在学术论文写作过程中,通过综合运用专业知识,

采取恰当的研究方法，对学科前沿和热点问题展开探讨，形成学术见解。这一过程有助于学生系统掌握本专业的的基本理论知识和分析方法，了解本专业的前沿发展现状和趋势。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1.Y1: 1.7: 1.热爱国家，拥护中国共产党的领导，坚持正确的政治立场和方向，坚持马克思主义理论方法，坚持正确舆论方向，自觉践行社会主义核心价值观；7. 能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题，具备一定的哲学思辨能力和文学素养；

X2.Y2: 4.9: 4. 掌握一定的文献检索、数据分析、研究报告、论文撰写基本规范等工具性知识；9.了解中国及世界各国美术和设计发展史及相应的社会历史文脉，具备研究问题形成较高质量文本的专业写作能力；

(二) 课程目标

1 教学目标:

本课程的教学目标为：1 介绍文献检索、文献综述等操作方法和规范，培养学生探索学术前沿，掌握学科动态的能力。2 介绍专业论文的写作格式、规范与写作技法，培养学生的专业论文写作能力。3 坚持正确的政治立场和方向，坚持马克思主义理论方法的基本学术伦理。4 训练从专业实践中发现问题，运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题，主动寻求理论思考的问题意识。5 增强理论结合实际能力，推动学生从设计实践中沉淀出相应的理论思考能力及总结能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		X1. Y1	X2. Y2	X3. Y3
1	介绍文献检索、文献综述等操作方法和规范，培养学生探索学术前沿，掌握学科动态的能力。	4.9 ●		
2	介绍专业论文的写作格式、规范与写作技法，培养学生的专业论文写作能力。		4.9 ●	
3	坚持正确的政治立场和方向，坚持马克思主义理论方法的基本学术伦理。			1.5 ◎
4	训练从专业实践中发现问题，运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题，主动寻求理论思考的问题意识。			5.7 ●
5	增强理论结合实际能力，推动学生从设计实践中沉淀出相应的理论思考能力及总结能力。			7.9 ◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标:

在课程教学中强调坚持正确的政治立场和方向，坚持马克思主义理论方法，坚持正确学术研究方向，强调遵守专业论文写作求真求实的学术伦理；养成国之所需，吾志所向的责任感，在富国裕民、振兴民族的宗旨下关注现实问题，明确专业研究和写作的根本方向。注重养成国际视野，注重民族传承。具备积极乐观、竞争协作的良好个性，掌握专业论文写作的基本知识和能力。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 专业论文概述	专业论文写作的教学目的▲、教学的基本内容▲，专业论文的定义，理解艺术设计专业论文有别于其他学科论文独特的特征及功能★。了解专业论文的分类。艺术设计专业论文的内容与基本要求。		√	√		
第二章 艺术设计专业论文的表达方式训练	掌握专业论文的写作过程中常用的语言表达方式：如设计作品的记叙与描写▲，对设计作品的分析与评价▲，艺术设计观点的议论表述▲。用简洁的学术语言表述自己的观点★。		√			
第三章 艺术设计类专业论文的写作过程 (1)	掌握专业论文的写作过程及写作格式▲。了解论文写作的特殊规律 ^[3] 。掌握专业论文写作的基本环节步骤，如艺术设计类专业论文的选题★，艺术设计专业论文材料的收集与整理★，艺术设计专业论文论点的确立及提纲的拟定▲。		√		√	√
第四章 文献检索与文献综述	介绍文献检索、文献综述等操作方法和操作规范★，介绍中国知网等文献资源库的使用▲，培养学生探索学术前沿，掌握学科动态的能力。	√		√		
第五章 艺术设计类专业论文的写作过程 (2)	进一步了解艺术设计相关的学科领域论文写作规律研究方法，进一步掌握专业论文的写作方法及写作格式。包括：艺术设计专业论文中心论点的细化研究▲，艺术设计专业论文分论点的细化研究▲，艺术设计论文常用的论证方法▲，艺术设计专业论文的成文及学术规范★。		√		√	√
第六章 艺术设计专业论文优秀论文示例及评析	初步了解艺术设计相关的学科领域发展概况和研究情况，进一步掌握专业论文的写作方法及写作格式▲。按专业特点的不同，对各艺术设计学科门类的论文写作进行针对性的解析及相应训练，如服装设计、装饰设计、数字媒体、平面设计、环境设计、工业设计类专业论文优秀范例讲解★。	√			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：采用教师讲授与学生研讨式等教学模式相结合的教学方法。鼓励、启发学生积极思考，拓宽学生的专业写作思维。布置课堂写作，驱动学生融汇所学知识，并利用参考书及线上资源等进行研究性自主学习，在完成写作练习的同时，深入思考，并锻炼自主学习的能力。部分练习以小组合作的形式进行，利用教学中动态因素之间的互动，促进学生的学习。鼓励学生充分沟通，合理分工，最大程度发扬团队的组织性能。

学习方法：学生应注意专业实践及理论的积累，关注学科动态，探索学科前沿。从专业实践出发，辅以对基础理论的钻研，理论与实践相结合，在实践探索中发现问题，在理

论钻研中确认问题的价值，寻找问题解决的方向方法，并进一步加强相关理论积累。明确专业论文的性质及写作要求，做到认真听课，积极思考，在写作实践中结合现阶段的专业学习寻找写作方向，落实选题，按步骤切实推进写作，直至在写作中总结实践，升华思考。仔细阅读教学课件，适当选读参考材料，借助线上线下资料，围绕课程内容进行自主学习，深入理解概念，掌握方法。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	专业论文概述	2					2
2	艺术设计专业论文的表达方式训练	2	1				3
3	艺术设计类专业论文的写作过程（1）	2					2
4	文献检索与文献综述	2		2			4
5	艺术设计类专业论文的写作过程（2）	2					2
6	艺术设计专业论文优秀论文示例及评析	1		2			3
合计		11	1	4			16

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时作业的成绩占 40%（考勤及课堂表现 10%、作业及小组汇报 30%），期末专业论文的成绩占 60%。

平时成绩中的作业及小组汇报占 30%，本课程是一门理论讲授及写作实践并重的课程，教授的理论需通过写作实践得到锻炼、吸收，才能转化为写作能力及专业思维。本课程在平时的教学中需要安排大量的写作训练，写作课需要贯彻理论联系实际的教学方法，讲练结合，在讲授文体知识之余，布置相关的专业文体的写作练习。因此 30% 的成绩用于评定相关的写作实践，包括专业论文表达方式的训练、选题及搜集资料训练、文献综述训练等。其中小组汇报则选取其中一项以课堂汇报的形式予以展示，供全班同学分享、讨论。

本课程为考查科目，不设期末考试。以专业论文的写作实践作为考查项目，学生在期末上交一篇 4000 字的专业论文。这篇论文的选题、观点、论证方法，行文中体现出的理论素养、思维方法，以及论文的写作规范等，是衡量学生系统掌握专业写作技能的评价标准。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例（%）	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	40%	专业论文表达方式的训练、选题及搜集资料训练、文献综述训练。支撑毕业要求 1.7 及 4.9，在学术研究中强调热爱祖国，拥护中国共产党的领导，坚持正确的政治立场和方向，坚持马克思主义理论方法，坚持正确舆论方向，自觉践行社会主义核心价值观；在选题训练中强调能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题，具

		备一定的哲学思辨能力和文学素养。 练习文献检索及文献综述的操作方法，强调对于中国及世界各国美术和设计发展史的了解，关注学科动态，探索学术前沿。训练学生从专业实践中发现问题，主动寻求理论思考的问题意识
考试成绩	60%	撰写专业论文。支撑毕业要求 1.7 及 4.9。这篇论文的选题、观点、论证方法，行文中体现出的理论素养、思维方法，以及论文的写作规范等，是衡量学生系统掌握专业写作技能的评价标准。

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	不满足 D 要求
研讨					不满足 D 要求
实验	保证出勤，主动参与，完成实验课程的作业要求（自主课程只区分通过与不通过）	保证出勤，主动参与，完成实验课程的作业要求（自主课程只区分通过与不通过）	保证出勤，主动参与，完成实验课程的作业要求（自主课程只区分通过与不通过）	保证出勤，主动参与，完成实验课程的作业要求（自主课程只区分通过与不通过）	不满足 D 要求
考试	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨筠

批准者：武非

2020 年 3 月

“图案设计”课程教学大纲

英文名称: Patterns Design

课程编码: 1760145

课程性质: 自主课程

学分: 1

学时: 16

面向对象: 工艺美术专业本科生

先修课程: 造型基础、设计基础、美术史、工艺美术概论、设计心理学

教材及参考书:

[1]雷圭元,《中国图案作法初探》,上海人民美术出版社,1996年5月

[2]雷圭元,《中国图案美》,湖南美术出版社,1997年1月

[3]欧文·琼斯《中国纹样》,上海古籍出版社,2016年4月

[4]中央工艺美术学院基础部,《装饰图案》,黑龙江美术出版社,1992年9月

一、课程简介

“图案设计”课程是面向全校学生的通识教育选修课程,本课程通过中国图案史和优秀图案赏析使学生开阔眼界,提高认识,提高审美能力,通过临摹优秀的传统图案等练习,使学生掌握图案设计的一些规律.通过图案组织和运用装饰色彩的的训练,使学生了解设计基本方法,对中国传统文化的传播起到积极的作用。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程属于自主课程,重在传授方法、启迪思想和培育精神,着重培养学生的人文素养、社会认知能力、思维方法、批判精神、国际视野、实践能力,完善学生的品格,促进学生心理健康,形成宽广的知识面和均衡的知识结构,全面提高学生的综合素质。

本课程重在提高学生创思能力、设计能力。通过讲授概念、设计及工艺制作,从而使学生得到基本的设计训练,培养学生民族情感、文化认同、人文情怀、审美情趣,学会从不同维度理解人生与社会,建立文化自信,提升思想境界,提高艺术品味。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1.Y1: 了解图案设计的基本理论和基本知识;

X2.Y2: 了解图案设计方法和有关技术;

X4.Y4: 了解国内外图案设计的应用前景、需求和发展动态;

X5.Y5: 具有初步的图案研究和实际设计能力,具有一定的批判性思维能力。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 1、本课程通过传统图案赏析与临摹使学生了解图案设计的历史,了解各时期图案特征。

2、通过写生变化训练、纹样组织练习等连续环节,帮助学生明确图案的概念、掌握图案设计的基本规律和基本创作方法,培养学生艺术审美能力、形象创造能力。

该课程为培养人文情怀、审美情趣,学会从不同维度理解人生与社会,提升思想境界,

提高艺术品味。支持毕业要求中的：[3] 名称：设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。[4] 名称：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况：

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		1	2	3	4	5
1	了解图案设计历史	⊙				
2	培养学生图案设计的基本能力		⊙			
3	训练学生图案概括的思维能力			●		
4	提升学生图案设计的审美素养				⊙	●

注：●：表示有强相关关系，⊙：表示有一般相关关系，⊖：表示有弱相关关系

2 育人目标：通过系统的学习图案设计有关历史文化知识，临摹经典图案，提升学生对传统文化的认知，加深传统造型美学语言的体会。在知识传授过程中引导学生树立正确的价值观，培养和提高学生的家国情怀、文化自信、责任担当、职业素养、行为规范等综合素质。学习中主要通过赏析优秀艺术造物的学习，培养学生的审美意识、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀等，在中外文化影响之下的艺术造物对比之下，坚定文化自信和认同感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）	课程目标（√）				
		1	2	3	4	5
第一章 中国图案 简史	1.1 图案特征（★） 1.2 中国传统图案简史 1.3 中国经典纹样赏析 1.4 中西纹样比较（▲）	√				
第二章 形式美的 基本法则	2.1 图案设计规律。（★） 2.2 形式对图案的意义（▲）		√			
第三章 写生变化	3.1 花卉写生（▲） 3.2 花会变形（★）			√		
第四章 纹样组织 练习	4.1 纹样组织形式介绍、 4.2 装饰色彩运用方法（▲） 4.3 纹样绘制方法讲解 4.4 纹样组织分类练习（★）				√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：课堂讲授，对传统图案理论知识、造型规律、审美规则等内容进行讲授；资料收集，训练学生资料挖掘和整理能力。技法练习应注重引导的作用，鼓励学生多思考，多尝试，提高手绘能力，练习过程中集中讲评与个别辅导可穿插、结合进行。

学习方法：“纹样设计”课程既注重创思训练，又注重绘制技法训练，要熟练运用多种设计方法和绘制技法，就要勤学苦练。一方面要多看展览、多看资料，开阔眼界，另一方面要多做练习。同学之间可以结成学习小组，一起探索、研究，取长补短，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 中国图案 简史	1.1 图案特征 (★) 1.2 中国传统图案简史 1.3 中国经典纹样赏析 1.4 中西纹样比较 (▲)	4					4
第二章 形式美的 基本法则	2.1 图案设计规律。(★) 2.2 形式对图案的意义 (▲)	4					4
第三章 写生变化	3.1 花卉写生 (▲) 3.2 花会变形 (★)	4	8				12
第四章 纹样组织 练习	4.1 纹样组织形式介绍、 4.2 装饰色彩运用方法 (▲) 4.3 纹样绘制方法讲解 4.4 纹样组织分类练习 (★)	4	8				12
合计		16	16				32

六、考核与成绩评定

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	70%	相关作业的完成质量，主要对应学生对毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
考试成绩	30%	出勤、纪律、学习热情、平时的信息接收、自我约束情况等。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	学生能够非常好的认识和理解专业学科定义、发展历程、知识结构；理解行业分类、发展历程以及岗位要求的基础上，很客观的进行学业设计，制定个人在校 4 年的学业目的、长远及短期目标的规划；制定有效的学习方法；以及对职业发展前景的规划。顺利完成《个人学业设计报告》	学生能够认识和理解本专业学科定义、发展历程；大概理解行业分类、发展历程以及岗位要求；制定个人在校 4 年目标的规划；制定出学习方法；以及对职业发展前景的规划。完成《个人学业设计报告》	学生粗略认识本专业，大概理解行业分类，简单制定个人的目标规划。简单完成《个人学业设计报告》	学生粗略认识本专业，大概理解行业分类，简单完成《个人学业设计报告》	不满足 D 要求
研讨	积极发言，观点鲜明，能流畅地阐述个人见解，能活跃课堂氛围。	积极发言，有个人见解，能与老师和同学积极互动。	能阐述对所学知识的认识和感受。	有一定感受，并能表达出来。	不满足 D 要求
课堂表现	按时出勤，遵守纪律，学习热情高，与老师、同学积极交流，信息接收能力强，自我约束能力强。	按时出勤，遵守纪律，学习热情较高，能与老师、同学交流，信息接收能力较强，能自我约束。	出勤较好，有事能提前请假，遵守纪律，能比较充分地利用课堂时间。	有事能请假或补假，能利用课堂时间做作业。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：周薇

批准者：武非

2020 年 3 月