

《中国传统装饰艺术》教学大纲

课程名称：中国传统装饰艺术		课程类别（必修/选修）：选修
课程英文名称： Chinese traditional decorative arts		
总学时/周学时/学分：40/6/2.5		其中实验/实践学时：0
先修课程： 《设计基础》《设计表现技法》		
后续课程支撑：《产品专题设计》《毕业设计》		
授课时间： 9-15 周：周一、周三 1—3 节		授课地点： 6D406， 6D105
授课对象： 2019 级工业设计 1、2 班		
开课学院：机械工程学院		
任课教师姓名/职称：李钰田/助理研究员		
答疑时间、地点与方式：随堂答疑，地点在课室，方式是集中答疑		
课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（）其它（✓）“创想重于描摹”作业报告		
使用教材：《传统装饰图案与现代装饰设计》杨冬梅编著 人民邮电出版社		
课程简介：本课程是连接传统文化与现代设计间的一门桥梁型课程。课程沿着中国各个历史发展的时间脉络，对于不同时期和类型的装饰艺术之手法、题材、样式和风格诸方面进行探讨，同时也对装饰所含有的历史文化内涵及美学意味进行概要分析与阐释，展现传统装饰艺术发展美的历程。通过学与教互动、看与做实践、知与行合一，拓宽学生眼界，提高修养，增强能力，为培养具有民族文化艺术素养、传承创新的设计人才奠定基础。		
课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：		
课程教学目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
目标 1：能够理解传统装饰经典纹样和相关传统工艺，把握装饰艺术创作的审美原则和规律；能够运用多种手段收集、归纳和整理相关专业资料，并善于利用。	1-3 能够将设计基础、人机工程学、设计美学、设计心理学等专业知识应用于产品设计的调研分析和造型设计过程。	1 能够将自然科学、工程基础和设计专业知识用于解决工业设计问题。
目标 2：能够临摹传统装饰典型纹样、器型等，积极	3-2 能够设计出具有美感的产品，并能够在	3 能够设计针对工业设计问题的解决方案，设计满

参与艺术实践；汲取中国传统艺术精华，能够将其运用于创新创业应用实践之中。养成善于思考、自主学习的良好习惯。	设计中体现创新意识。	足特定需求的工业设计系统、产品，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。
目标 3： 关注社会、行业发展动态，具有民族文化传播与创新的责任意识和积极参与的态度。善于归纳总结传统装饰艺术审美特性和传统技艺的经验，并能以文字和语言方式，表达自己对传统装饰艺术文化内涵的体会和感悟。	10-2 了解工业设计领域的国际发展趋势和研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，同时具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就工业设计相关问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。	10 能够结合工业设计相关问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

理论教学进程表

周次	教学主题	授课教师	学时数	教学内容（重点、难点、课程思政融入点）	教学模式（线上/线下）	教学方法	作业安排	支撑课程目标
9	中国传统装饰艺术概述	李钰田	2	装饰的内涵、课程教学安排（ 重点 ）；装饰的产生与目的（ 难点 ）。 课程思政融入点： 介绍课程学习内容与目标，抛砖引玉，使学生体会到中国历史遗存蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范等，更要揭示蕴含其中的中华民族的文化精神、文化胸怀，不断坚定文化自信。	线下	课堂讲授与小组讨论	课程思政作业： 通过文献检索或网络资源查找，每人至少解读 1 项为北京冬奥会而设计的运动用品、吉祥物、建筑或服饰。	目标一
	展现纯真		4	仰韶文化、马家窑文化彩陶的几个重要类型与其特点。（ 重点 ）；原始社会彩陶艺术的当代启示。（ 难点 ）。	线下	课堂讲授与小	课堂讨论： 纹饰演变（一） 课后作业：	目标二

				课程思政融入点： 彩陶是中华文明在石器时代重要的器物，领先于同时代的世界各地，通过对彩陶艺术的讲解，引导学生对传统优秀器物的自豪，对优秀文化的了解和热爱。		组讨论	(1)“创想重于描摹”创作 (2)准备彩陶艺术讨论课材料	
10	彩陶艺术讨论课	李钰田	2	人面鱼纹盆的用途及图案解码；鱼鸟纹彩陶葫芦瓶的用途及图案解码；八角星纹的寓意与延续；解读彩陶双联壶。（ 重点 ）。对彩陶艺术形成自我的独特认识（ 难点 ）。	线下	小组讨论	课堂讨论： 解码彩陶艺术	目标三
	青铜饕餮		4	商、西周、春秋战国等奴隶社会不同时期青铜器的不同功用和风貌。（ 重点 ）。青铜器的制作工艺。（ 难点 ）。 课程思政融入点： 鼎在中华历史传统文化中具有极其崇高的意义，鼎可以说是中华文化的代表性器物，甚至可以说是中华文化的象征。引导学生在了解青铜鼎艺术特点的基础上，挖掘方圆之间蕴含的华夏民族精神。	线下	课堂讲授	课后作业： (1)“创想重于描摹”创作 (2)准备青铜艺术讨论课材料 课程思政作业： 每人至少观看1集《国家宝藏》纪录片，并形成不少于500字的观后感。	目标二
11	青铜艺术讨论课	李钰田	2	爵的柱子功能分析；解读虎食人卣，列举类似纹饰；青铜铭文赏析；青铜的冶炼铸造技术简介；商代青铜鸮形卣的流行与消亡；参考《国家宝藏》纪录片，选取一件有故事的青铜器，小组现场演绎介绍。（ 重点 ）。对青铜艺术形成自我的独特认识。（ 难点 ）。	线下	小组讨论	课堂讨论： 解码青铜艺术	目标三
	平面的厚		4	汉画、瓦当艺术特征（ 重点 ）。汉画、瓦当的构	线下	课堂讲	课程思政作业： 拓印实	目标一

	重			图法则（ 难点 ）。 课程思政融入点： 汉文化，是中华五千年文明史重要传承和节点。汉画，是反映汉代生活的百科全书。引导学生坚定文化自信，传承和弘扬中国优秀传统文化。		授	践	
12	流动的气韵	李钰田	3	魏晋南北朝的敦煌艺术特征（ 重点 ）。以植物纹样大量出现和题材形象写实化倾向为代表的装饰新风。（ 难点 ）。 课程思政融入点： 强调敦煌文化是中华文明同各种文明长期交流融汇的结果。使学生认识到要铸就中华文化新辉煌，就要以更加博大的胸怀，更加广泛地开展同各国的文化交流，更加积极主动地学习借鉴世界一切优秀文明成果。还要加强对国粹传承和非物质文化遗产保护的支持和扶持，加强对少数民族历史文化的研究，筑牢中华民族共同体意识。	线下	课堂讲授		目标一
	鼎盛的富丽		3	唐代敦煌壁画、绘画和陶器装饰艺术特征（ 重点 ）。唐三彩工艺（ 难点 ）。	线下	课堂讲授	课后作业： “创想重于描摹”创作	目标一
13	随意的快乐	李钰田	2	宋、元瓷器艺术特征（ 重点 ）。宋代陶瓷的艺术演进与元代青花瓷辉煌成就。（ 难点 ）。 课程思政融入点： 宋瓷尚雅、尚韵、尚清、尚逸、尚淡泊、尚质朴的审美意识和艺术追求令人惊叹。宋瓷对天人合一的道之境界的传承、对清之艺术原则的提倡，对清之人生价值的崇尚，对	线下	课堂讲授		目标一

				艺术创作中艺品与人品相统一之追求，于我们今后的艺术创作都极具意义和启发。				
	简约的力量		2	明代版画艺术特征（ 重点 ）。版画制作工艺（ 难点 ）。 课程思政融入点： 在我国革命战时期，版画以其粗犷的艺术表现形式，刻录了那个时代的痛苦和欢乐，感悟和思考。用凝聚民族精神的作品，唤醒下一代的民族责任感，牢记老一辈为我们抛头颅洒鲜血，打下幸福的今天，启迪他们对生活的反思与感悟，激发他们奋发向上的斗志与情怀。	线下	课堂讲授	课程思政作业： “创想重于描摹”创作	目标二
	繁缛的美丽		2	清代年画装饰艺术特征（ 重点 ）。年画的历史溯源（ 难点 ）。	线下	课堂讲授		目标一
14	传统装饰图形的创新设计	李钰田	3	传统装饰图形创新设计的方法（ 重点 ）。传统元素的综合应用（ 难点 ）。	线下	课堂讲授	课后作业： 纹饰演变（二）	目标二
	与传统装饰面对面		3	横沥镇逸颐艺舍博物馆近距离观察文物（ 重点 ）。	线下	参观体验		目标三
15	作业展评	李钰田	4	课程考核（ 重点 ）；设计语言的运用与表达（ 难点 ）。	线下	小组讨论	课程考核作业： “创想重于描摹”作业报告	目标三
合计			40					

课程考核

课程目标	支撑毕业要求指标点	评价依据及成绩比例（%）			
		作业	小组讨论	考核报告	
目标一	1-3	10			

目标二	3-2	50			
目标三	10-2		20	20	
总计		60	20	20	100

备注：1) 根据《东莞理工学院考试管理规定》第十二条规定：旷课3次（或6课时）学生不得参加该课程的期终考核。2) 各项考核标准见附件所示。

大纲编写时间：2022年2月18日

系（部）审查意见：

课程委员会已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行。

系（部）主任签名：

日期：2022年2月20日

附录：

作业评分标准

观测点	评分标准			
	<i>A (100)</i>	<i>B (85)</i>	<i>C (70)</i>	<i>D (0)</i>
基本概念掌握程度	概念清楚，掌握传统装饰元素知识，并能准确抓住传统元素的基本形态、基本结构以及典型特征。	概念比较清楚，基本掌握传统装饰元素知识。	概念基本清楚，对传统装饰元素只有模糊认识。	概念不太清楚，对传统装饰元素不太认识或出现错误解读。
临摹、创新设计的作品效果	作业思路清晰，临摹、创新设计效果表现强，能准确全面传达设计构思。	概念比较清楚，作业比较认真，按要求进行临摹、创新设计效果表现。	概念基本清楚，临摹、创新设计效果表现一般。	概念不太清楚，对传统装饰元素作品的创新性较差，跟网上设计相似度大。
作业完成态度	按时完成，排版整洁，小组分工合理，讨论表达思路清晰。	按时完成，排版比较整洁，小组有安排分工，讨论表达思路比较清晰。	按时完成，排版较为一般，小组分工存在不合理性，讨论表达思路一般清晰。	未交作业或后期补交，小组作业出现“零贡献”情况。