

《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》	
授课时间：1-7 周：周二、周四 1—3 节	授课地点：6D401，6D105
授课对象：18 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（✓）期末大作业	
<p>使用教材：《形式与意蕴——中国传统装饰艺术八讲》翁剑青著 北京大学出版社</p> <p>教学参考资料：</p> <p>《传统装饰设计与应用》王旭玮、曾沁岚编著 人民邮电出版社</p> <p>《传统装饰艺术》戴荭编著，中国人民大学出版社</p> <p>《中国工艺美术史新编》尚刚著 高等教育出版社出版社</p> <p>《创想重于描摹》张明歌著 辽宁美术出版社出版社</p> <p>优学院课程网站 https://dgut.ulearning.cn/ulearning_web/portal!courseDetail.do?courseID=9625&lang=zh</p>	
<p>课程简介：</p> <p>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。</p>	

<div>课程教学目标</div> <div>一、知识目标</div> <div>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，拓展民族文化视野。</div> <div>二、能力目标</div> <div>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。</div> <div>2.能够运用赏析装饰艺术作品的基本方法。</div> <div>3.能够临摹传统装饰典型纹样、器型等，积极参与艺术实践，具备一定的手绘表现能力；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。</div> <div>4.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。</div> <div>三、素质目标</div> <div>1.树立正确的道德观、正确的世界观和价值观，诚实守信，富于爱心；保持阳光的心态和健康的生活方式。</div> <div>2.关注社会、行业发展动态，具有民族文化遗产与创新的责任意识和积极参与的态度。</div> <div>3.养成善于思考、自主学习的良好习惯。</div>					<div>本课程与学生核心能力培养之间的关联(授课对象为理工科专业学生的课程填写此栏)：</div> <div>■核心能力 1. 应用美学、艺术等相关设计基础知识及工业设计专业知识的能力；</div> <div>■核心能力 2. 制定设计规划、设计管理，以及基础数据分析的能力；</div> <div>■核心能力 3. 工业设计各环节中方案可视化处理能力，解构能力，以及使用软硬件工具的能力；</div> <div>■核心能力 4. 工业设计领域所需的相关产品材料、工艺、结构等技术整合能力；</div> <div>■核心能力 5. 设计项目管理、有效沟通协调、团队合作及创新能力；</div> <div>■核心能力 6. 发掘、分析与解决复杂工业设计问题及策略研究的能力；</div> <div>■核心能力 7. 认识科技发展现状与趋势，了解工业设计技术对环境、社会及全球的影响，并培养持续学习的习惯与能力；</div> <div>□核心能力 8. 理解职业道德、专业伦理与认知社会责任的能力。</div>		
理论教学进程表							
周次	教学主题	主讲教师	学时数	教学的重点、难点、课程思政融入点	教学模式 (线上/混合式/线下)	教学方法	作业安排

1	(1) 概述 (2) 展现纯真	李钰田	6	重点： （1）装饰的内涵、课程教学安排 （2）仰韶文化、马家窑文化彩陶的几个重要类型与其特点。 难点： （1）装饰的产生与目的 （2）原始社会彩陶艺术的当代启示。 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	讲授	平时作业： “创想重于描摹”随堂创作 课程思政作业： 要求学生每人至少观看两集《国家宝藏》纪录片，并在优学院平台发表观后感。
2	(1) 青铜饗簋 (2) 平面的厚重	李钰田	6	重点： （1）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。 （2）汉画、瓦当艺术。 难点： （1）青铜器的制作工艺。 （2）汉画、瓦当的构图法则	线下	讲授	平时作业： “创想重于描摹”随堂创作
3	(1) 装饰艺术与创新创业 (2) 创新创业实践 (3) 流动的气韵	李钰田	6	重点： （1）传统装饰图形创新设计的方法 （2）围绕中国传统装饰艺术如何在现代设计中创新创业，启动“专题训练”或“赛事导入”。任务信息解读和下达，输出作品初稿。 （3）魏晋南北朝的敦煌艺术。 难点： （1）综合应用传统元素进行“再造”的基本原理与基本方法。 （2）全面分析设计任务内容，作品需要体现文化要素背后的故事，在展现传统文化的同时富有创新	线下	任务驱动、讲授	课程思政作业： 要求学生每人至少观看两集《敦煌》纪录片，并在优学院平台发表观后感。

				<p>性、实用性，不仅仅是某元素生硬嫁接。</p> <p>（3）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。</p> <p>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。</p>			
4	<p>（1）鼎盛的富丽</p> <p>（2）随意的快乐</p> <p>（3）简约的力量</p>	李钰田	6	<p>重点：（1）唐代敦煌壁画、绘画和陶器装饰艺术。</p> <p>（2）宋、元瓷器艺术。</p> <p>（3）明代版画艺术。</p> <p>难点：</p> <p>（1）唐三彩工艺</p> <p>（2）宋代陶瓷的艺术演进与元代青花瓷辉煌成就。</p> <p>（3）版画制作工艺。</p>	线下	讲授	<p>平时作业：</p> <p>“创想重于描摹”随堂创作</p>
5	<p>（1）繁缛的美丽</p> <p>（2）真诚的质朴</p> <p>（3）银光闪烁</p>	李钰田	6	<p>重点：</p> <p>（1）清代年画装饰艺术。</p> <p>（2）中国近代剪纸艺术。</p> <p>（3）苗族银饰艺术</p> <p>难点：</p> <p>（1）年画的历史溯源。</p> <p>（2）剪纸技法。</p> <p>（3）少数民族装饰艺术内涵</p>	线下	讲授	

系（部）审查意见：

我系（专业）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： 2020 年 9 月 1 日