

《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：36/6/2	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：1-6 周：周一、周四 1—3 节	授课地点：6E402、6F401
授课对象：17 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：课间、第 6 周，课堂，集中答疑	
课程考核方式：开卷（ ） 闭卷（ ） 课程论文（ ） 其它（√）课题作业	
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	
教学参考资料： 《传统装饰设计与应用》王旭玮、曾沁岚编著 人民邮电出版社 《传统装饰艺术》戴荭编著，中国人民大学出版社 《锻造卓越产品:工业设计从业指南与全案解析》王笑天、潘娟编著，清华大学出版社 《中国工艺美术史新编》尚刚著 高等教育出版社出版社 《创想重于描摹》张明歌著 辽宁美术出版社出版社	
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，围绕中国古代工艺美术经典作品，传授装饰艺术形式美的基础理论知识，推介部分非物质文化遗产中的传统技艺，传播民族文化，展现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 一、知识目标： 理解传统工艺美术的基本概念、种类划分、人文背景（历史沿革、社会功能、文化内涵等）、审美特征等基础知识，拓展民族文化视野。 二、能力目标： 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。 2.能够运用赏析装饰艺术作品的基本方法。 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	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)： ■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； ■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； ■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； ■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；

对传统装饰艺术文化内涵的体会和感悟。			■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；		
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。			■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；		
三、素质目标：			■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；		
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。			■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。		
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。					
3.养成善于思考、自主学习的良好习惯。					
理论教学进程表					
周次	教学主题	学时数	教学的重点、难点、课程思政融入点	教学方式	作业安排
1	(1) 概述 (2) 展现纯真 (3) 青铜饕餮	6	重点： （1）艺术的起源，适用的原则，创新设计的方法。 （2）仰韶文化、马家窑文化彩陶的几个重要类型与其特点。 （3）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。 难点： （1）传统装饰艺术的审美意义和文明价值。 （2）原始社会彩陶艺术的当代启示。 （3）青铜器的制作工艺。 课程思政融入点： 介绍学习传统装饰艺术的目标，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。	课堂讲授	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) 平面的厚重 (2) 流动的气韵 (3) 鼎盛的富丽	6	重点： （1）汉画、瓦当艺术。 （2）魏晋南北朝的敦煌艺术。 （3）唐代敦煌壁画、绘画和陶器装饰艺术。 难点： （1）汉画、瓦当的构图法则 （2）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。 （3）唐三彩工艺 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	课堂讲授	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《敦煌》纪

			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。		录片，并在优学院平台发表观后感。
3	(1) 创新设计方法 (2) 创业模式分析 (3) 设计任务输入 (4) 创新创业实践	6	重点： (1) 传统装饰图形创新设计的方法 (2) 设计专业的创新创业形式 (3) 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。 (4) 输出作品初稿 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) 专业学习与创新创业相结合的重要性 (3) 全面分析设计任务内容 (4) 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性、实用性，不仅仅是某元素生硬嫁接。 课程思政融入点： “大众创业，万众创新”时代，设计专业创新创业以势不可挡之势步入商业战场。介绍创新创业教育的意义，培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力，激发学生创新创业热情。	课堂讲授、小组讨论	课程思政作业： 学生自行组建5—7人的团队，按照“互联网+”大学生创新创业大赛要求，孵化创新创业项目，提交商业计划书。
4	(1) 随意的快乐 (2) 简约的力量 (3) 繁缛的美丽	6	重点： (1) 宋、元瓷器艺术。 (2) 明代版画艺术。 (3) 清代年画装饰艺术。 难点： (1) 宋代陶瓷的艺术演进与元代青花瓷辉煌成就。 (2) 版画制作工艺。 (3) 年画的历史溯源。	课堂讲授	平时作业： “创想重于描摹”随堂创作
5	(1) 创新创业实践 (2) “专业+创新创业”讨论	6	重点： (1) 设计方案优化，分组讨论创业计划 (2) 根据设计作品初稿、设计理念等分组进行“专业+创新创业”讨论，确定小组的创新创业实践内容和形式。 难点： (1) 创业内容的确定 (2) 创新创业思维的启发	小组讨论	

6	(1) 成果输出 (2) 设计评价	6	重点: (1) 效果图、样品、商业计划书、路演PPT 等成果制作 (2) 课程考核、阶段性成果分享与评价。 难点: (1) 作品所用材料、工艺、尺寸比例的说明, 计算机辅助设计软件的深度运用。 (2) 设计语言的运用与表达	翻转课堂	
合计:		36			
考核方法及标准					
考核形式		评价标准			权重
平时成绩		(1) 考核学生缺席、迟到、早退等出勤情况 (2) 考查学生课堂内认真听讲、积极思考、充分协作、阶段性任务完成等情况			30%
项目实训		(1) 考查应用所学知识, 观察问题、分析问题的能力、口头和文字表达能力以及团队合作能力; (2) 教师根据选题、设计效果图和成果展示情况评分, 内容包括设计调研、图形的创新性和适用性、设计表达、竞赛获奖或创业实践加分等等			70%
大纲编写时间: 2019 年 8 月 30 日					
系(部) 审查意见:					
同意。					
		系(部) 主任签名: 		日期: 2019 年 9 月 1 日	