

美术学院

00800011 中国陶瓷艺术 1 学分 16 学时

Chinese Pottery and Porcelain Art

本课程教学分两个层面：一是在知识层面上比较系统地讲授中国陶瓷艺术历史及陶瓷工艺方面的基础知识，使同学对中国陶瓷有一个初步的了解；二是在方法层面上，就中国陶瓷与生活、与文化、与艺术之间的关系等专题进行师生间的交流与研讨，涉及的课题如：原始陶器与原始生活方式；彩陶装饰的形式与内容；唐代三彩陶与唐代文化；宋代六大名窑与宋代社会；青花瓷的装饰与造型风格；明清彩瓷与官窑制度；紫砂器与文人；茶与茶文化以及当代中国陶瓷产业和陶瓷艺术等等。教学方法上采取课堂讲授、研讨与陶瓷工作室实习、故宫博物院等陶瓷馆历史实物考察相结合的方法，以期同学在学习过程中对专业研究工作的方法和步骤、思路等等有一些认识和收获。

00800032 中国工艺美术史 2 学分 32 学时

History of Chinese Arts and Crafts

以时间为线索讲授自原始社会至清代的工艺美术发展历史。内容包括原始社会、夏商西周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、辽宋夏金、元明清等时期的染织、陶瓷等工艺美术门类的发展历史。

00800042 外国工艺美术史 2 学分 32 学时

History of Foreign Arts and Crafts

讲授和分析古代埃及、两河流域、印度、波斯、埃特鲁里亚等文明古国的木、石、陶、玻璃、金属、染织等工艺美术历史及艺术风格特征，欧洲古代希腊、罗马、中世纪、文艺复兴时期，以及巴洛克、罗可可、新古典主义时期工艺美术的发展历程和艺术风格，日本以及伊斯兰工艺美术的发展历史及其艺术特色。首先以概述的形式，廓清工艺美术发展的背景和原因，然后以材质为界定范围，讲授各种工艺美术品类造型、纹饰、色彩的元素和创意，以及功能和审美理念。

00800262 手绘表现技法 2 学分 40 学时

Express the Skill Method of Draw

手绘表现技法是环境艺术设计专业基础课，能直观、形象的表现室内外空间，营造环境气氛，观赏性强，具有很强的艺术感染力。

- 一. 通过专业绘画教学，掌握以素描、色彩为基本要素的具有一定专业程式化技法的专业绘画技能。讲授透视效果图的基础表现技法，包括形体塑造、空间表现、质感表现的程式化技法，绘制程序与工具应用的技巧，不同类型单件物品的绘制特点。
- 二. 讲授综合表现技法运用的特点，运用已掌握的制图、透视等专业技能及多种手绘表现技法，综合、全面地再现设计作品。
- 三. 主题性内容的个性化表现技法的训练。

00800871 设计思维 1 学分 16 学时

Design Thinking

《设计思维》是全校选修课，同学来自大学文科与理工科的各个院系。本课程的讲义与课程进度是在陈楠老师主讲的美术学院研究生必修课《设计思维与方法》（清华大学精品课程）的基础上重新调整设计的，根据本科及更广泛的学生来源重新设定的课程。现代设计教育中越来越注重思维与方法论的培养，因为这样才能不断培养出具有创造性、前瞻性的艺术设计新生力量，从而避免学生停留在单纯的技法教学层面，开始他们得以独立思考的设计人生。设计思维与设计表现的训练课程共同构筑了一个人完整的设计能力，如

果说设计表现的训练是针对语言方面的继承与探索，那么设计思维课程就应该是指对于同学在设计过程中的创造力、反映力、分析力、综合力、联系力、判断力等思维方式的训练。其中特别注重感性思维与理性思维并重、逻辑思维与逆向思维并重的教学训练。这些思维与方法对于其他专业的同学无疑也是十分有益的。

00801191 环境艺术鉴赏(1) 1 学分 16 学时

Appreciation of Environmental Art(1)

环境艺术设计专业的新生，通过一年级的制图学习，对于空间的认知和制图的表达有了初步的认识。但是由于缺乏实践经验，对于实际建造的场地感，尺寸感，比例感，都有所欠缺。空间测绘课程可以在这一方面弥补学生的不足，让他们对于实际建造有切身的体会。另一方面。由于学校教育的局限性，学生对于实际建造中所用的材料，建造技法等等不是特别熟悉，测绘的过程可以在这一方面有所弥补。

00801201 环境艺术鉴赏(2) 1 学分 16 学时

Appreciation of Environmental Art(2)

环境艺术鉴赏是提高学生专业审美能力的一门专业基础理论修养课，通过对环境艺术设计多向定义，加深对环境艺术设计的理解，并阅读相关文献，提高环境艺术设计的审美能力。教学重点通过教授，研讨，参观理解环境中空间体验，并开始尝试构建自我的时空审美理念。

00801642 字体设计 2 学分 32 学时

Script Design

教学目的：

使学生初步掌握规范汉字字体设计的基本规律并得到汉字字体创造性设计的尝试性训练。

教学内容：

1 讲课内容：

汉字字体设计的意义和作用；

汉字字体设计的历史沿革

汉字字体设计的基础规律，法则与设计要点；

字库字体（标题字和正文文字）的创造性设计方法与基本规范要求；

组合创意字体与品牌字体的设计方法与要点（包括案例分析）；

2 训练内容：

基础字体的绘写训练（间架结构）

规范宋体字与黑体字绘写（半临摹）

字库字体的创新实践（标题字或正文文字）

市场品牌字体改良、优化练习（小组作业）

人名创意字体练习

3 辅导内容：

字体设计规律分析

具体作业辅导

整体作业讲评。

00802122 标志设计 2 学分 32 学时

Logo Design

标志设计是一种象征艺术，是具有特殊意义的视觉传达符号，代表着特定的事物，内容非常丰富。不同的

角度有着不同的分类方法和评判标准，可以概括为商业性和非商业性两大类。它在保证信誉、树立形象、推销产品、加强文化交流、增加识别力等方面都处于十分重要和不可替代的位置。标志作为一种特殊的图形符号有着传达信息的功能，人们可以通过标志对一事物产生印象、认同、记忆。它沟通了消费者和产品之间的关系（包括文化领域）、个人信息传递、企业观念的推广以及国际交流等方面，它超越了语言，起到进行沟通交流的桥梁作用。标志不是单独出现的艺术符号，它是形象识别系统的最重要、最基础的环节，是机构形象识别系统的核心灵魂，是核心价值观企业地位的符号化体现。

课程学习目的是在系统了解标志设计的基本理论、构思方法和表现技法的前提下，通过若干课题的设计实践训练，掌握标志的设计程序与设计方法。

00802162 室内设计 2 学分 32 学时

Interior Design

本课的授课目标是在学生已经掌握比较完整的专业基础的前提下，针对中等规模的室内设计项目的设计知识进行有针对性的强化和深入的学习。一般以住宅为目标环境，课程通过理论讲授、实际调研、课题设计等授课环节，使学生从专业知识、工作方法到操作技能针对中等规模的室内设计项目设计全面的了解与掌握。

00802172 景观设计 2 学分 32 学时

Sight Design

作为一个主干专业课，主要探讨的是综合运用各种技术方法和景观手段去解决社会和环境中的各种热点、难点问题，懂得对各种专业知识和信息进行梳理归纳，以形成对设计方案的有力支撑，并在此过程中逐步建立起开阔的、富有逻辑的、创新性而又接地气的设计思维方式。

教学方式采用理论讲授、文献阅读、课题调研、课堂讨论和课题训练辅导相结合的方式。并且结合案例的研究，讲解设计方案如何构思、如何从大量资料中提取有用信息并且最终形成方案；设计方案如何发展并优化，在深化过程中所遇到的实际问题，如场地、交通、美学形式、气候、生态技术、经济收益等。

具体的教学过程分为四个阶段：

第一阶段：场地研究

主题 1：地形学与气候：3D 场地模型、基础资料、空气污染、气候变化、本土生物等

主题 2：文化历史与人口学：历史变迁、人口组成的变化、职业和社会经济等

主题 3：经济与地区交通：地区和周边产业经济、基础设施和交通模式

主题 4：行为与活动内容：本地区常见或典型的活动方式、频率等

本阶段包括场地图片、航拍图、地形信息、阅读资料等。

第二阶段：案例分析与研究；方案的形成

第三阶段：方案的深化与定稿

第四阶段：技术问题和成果展示

课程教学的结果不仅对于学生将来的职业道路、职业技能有很大益处，而且帮助他们从更宏观、更深刻的角度来看待设计理念与景观视觉形式之间的关系。

00802252 摄影美学 2 学分 40 学时

Aesthetics of Photography

讲授摄影美学的基本特征，摄影美学的各种风格与流派，及摄影美学的各种艺术观念。讲授世界著名摄影家的经典作品，要求学生初步了解掌握摄影美学的特征及动态。

00802442 海报设计 2 学分 32 学时

Poster Design

- 一、现代海报艺术的兴起
- 二、海报的设计定位
 - 1、政治主题
 - 2、社会主题
 - 3、文化主题
 - 4、体育主题
 - 5、意象主题
- 三、创意与表现
 - 1、图形创意
 - (1) 同形异构 (2) 异质同构 (3) 多形重构 (4) 异形重构 (5) 以形写意
 - 2、文字编排
 - (1) 字体应用 (2) 整体编排
 - 3、色彩应用
 - (1) 层次 (2) 对比 (3) 量感 (4) 结构
- 四、海报艺术发展现状
 - 1、国内外海报大师介绍
 - 2、经典案例分析 (内容随时更新)

00802762 外国美术史 2 学分 32 学时

History of World Art

介绍原始社会、古代西亚和埃及、古希腊罗马、中世纪、文艺复兴、巴洛克和罗可可、19 世纪和 20 世纪外国美术发展的历史，及风格演变。以西方美术史为主，兼及亚洲和美洲美术的历史。

00802961 服饰赏析 1 学分 16 学时

Critical Analysis of Global Fashion Designers

课程将主要讲述历史上直至当代的服饰潮流、服饰现象和著名服装设计师的作品，解析其后的社会、文化背景。课程所展示的人文视野贯穿上百年，横跨东西方，其中包含大量的视觉信息，例如图片、影像等等，以此配合深入浅出的讲解。

00803062 新媒体艺术 2 学分 40 学时

New Media Art

本课程主要围绕新媒体艺术的媒介属性探讨和创作实践展开，主要包括三个环节：1) 综合介绍信息技术条件下，新的艺术创作媒介的特性，通过具体案例的介绍，给学生一个相对全面的对于新媒体艺术的认知。2) 通过三次专题讲座以及对应主题的快速创作作业，使学生了解运用数字化工具，打开思路，进行新媒体艺术创作的过程与方法。主题包括：作品的交互性、作品的空间属性、以及叙事属性等。3) 通过主题创作的方式，鼓励学生研究新媒体艺术的范例，引导学生进行独立思考和合作研究，掌握新媒体艺术的创作理念，发展学生在新媒体技术平台上分析、解决和评价问题的能力，以及拓展知识继续探索的能力。

00803213 设计概论 3 学分 48 学时

Introduction to Design

本课程从当今设计的热点与问题切入，介绍基础的设计理论，反思传统的设计定义与认知方式，主要具体包括以下议题：设计与学科、设计与社会、设计与审美、设计与技术、设计与消费、设计与性别、设计与身份、设计与文化、设计与未来、设计与符号、设计与心理学等。

设计领域动态而多元，本课程将重点在跨学科视角以及设计的社会和全球责任方面介绍设计理论。所有专

业的学生都可以从本课程发掘出与其专业方向关系密切、且感兴趣的设计议题与理论。通过本课程的学习，学生将形成初步的设计专业意识，对设计的定义与领域、基本的设计理论、设计程序与方法、设计新趋势等形成基础的知识框架。

00803223 艺术概论 3 学分 48 学时

Introduction to Art

本课程讲授艺术的基本原理，使学生了解何为艺术及艺术的基本特征。结合艺术史与艺术理论史，讲解艺术的重要理论问题，介绍和评析代表理论家对相关问题的理论见解和观点。主要内容：第 1 讲：中外美学史上的艺术本质观。第 2 讲：艺术发生与生命意志。第 3 讲：艺术的文化功能与审美功能。第 4 讲：艺术抽象与形式。第 5 讲：艺术作品的主题与作品的意义。第 6 讲：艺术创作与思维特征。第 7 讲：艺术再现与表现。第 8 讲：艺术批评与价值观念。

00803233 素描写生 3 学分 48 学时

Drawing from Life

主要教学内容：

第一周教学安排：静物写生

1、给学生讲述课程的目的和意义；简述西方造型艺术的历史和发展趋势，并阐明素描、速写等基础造型手段的重要意义与作用；经典作品与个案赏析 PPT。（1 课时）

2、静物写生（11 课时）

静物素描训练学生通过画面明暗与色调来探索素描语言，要求作品经得起推敲，具有较强的完整性。

工具：铅笔、炭笔、单色水彩、丙烯等，对开纸

第二周教学安排：复杂静物写生

1、给学生解析经典作品与艺术家个案。（1 课时）

2、复杂静物写生（11 课时）

复杂静物素描要求画面布局完整，透视准确。培养学生的画面组织能力与深入能力。要求作品对对象的形体、空间、色调和质感表现充分。

工具：铅笔、炭笔、单色水彩、丙烯等，对开纸

第三周教学安排：石膏像写生

1、给学生解析经典雕塑作品与素描石膏像作品。（1 课时）

2、石膏像写生（11 课时）

石膏像写生要求把握石膏像的特点，体会形体动势变化。在巩固造型能力的基础上完成一幅具备个人艺术风格的作品。

工具：铅笔、炭笔、单色水彩、丙烯等，对开纸

第四周教学安排：人物写生

1、给学生解析经典人物作品与艺术家个案。（1 课时）

2、课堂写生，2 个模特（11 课时）

人物素描要求造型严谨，注重细节。强调学生要个性化地表达，并在作业中体会多种表现效果。

工具：铅笔、炭笔、单色水彩、丙烯等，对开纸或全开纸

课外作业要求：翻阅相关大师作品画册，每周有选择、有针对性地临摹作品 5-10 张，充分体会大师作品的造型手法与处理技巧，作为课上素描写生的有效补充，鼓励学生养成研读优秀作品、勤于动手的好习惯。

00803243 色彩写生 3 学分 48 学时

Painting from Life

色彩写生课在授课内容上主要包括两个部分：一是审美认识层面，一是艺术表现层面。

一：在审美认识层面，要让学生系统地了解在艺术发展史上，写生色彩的发展演变，认识科学色彩与艺术表现的相互关系。（这其中也包括东西方不同形式与方法的比较）

开拓视野，了解过去，认识现在。

二：在艺术表现层面上，要让学生通过色彩写生的切身体验，认识掌握写生色彩的一般规律。同时在艺术表现中主动出击，将自己独到的观察，认识和个人情感注入其中，学会移花接木，学会将自然色彩换为艺术表现。

00803253 中国现代美术理论与思潮 3 学分 48 学时

Chinese Modern Art Theory

本课程讲授中国现代美术理论与思潮。20 世纪上半叶，随着西学东渐和新文化运动兴起，中国美术处于从古典形态向现代形态的转型过程中，新式教育开办，新式艺术教育蓬勃兴起，油画引入中国后，得到较快发展，国画改良思潮和中西结合创作方法得到推广，美术理论及现代美术批评、中外美术史研究进入新的发展阶段，取得丰硕成果。本课程将系统讲授康有为、徐悲鸿、陈师曾、林风眠、高剑父等人倡导的中国现代美术革命、国画变革、维护中国画传统、中西结合等艺术观念，上海庞薰琹、刘海粟、倪貽德等人发起的中国最早的现代主义美术思潮，以及唯物史观与美术救国思潮。阐述现代美术创作与思潮的互动关系。讲解中国现代美术原理、美育与艺术教育理论，以及中国现代书画理论的精华，讲授中国现代之新美术史观，以及中国美术通史、断代史、专题史、外国美术史与艺术文化史、艺术考古方面的崭新成果。

00803273 木版（黑白） 3 学分 48 学时

Black and White Wood Block

首先是对工具与材质形成的器物结构的认识，这是版画艺术的哲学基础，即人与物的矛盾行为和人的主观精神与物质的客观意志之间是如何在共同的目的中实现相互的理解，另外刀具的意义是否仅只是不同角度刀口的工具展示，是否与视觉心理有着潜在的联系，材质对表现语言的形成究竟有怎样的影响，这些都必须在该课程的过程中涉及到并努力掌握木刻的基本表现，在其中感受体味版画的 value 与意义。

00803281 建筑形态学 1 学分 16 学时

Architecture Morphology

《建筑形态学》是一门以理论讲述和经典案例分析为主的专业课程，该课程的内容一方面讲授构成建筑“形体”的物质基础和技术手段，介绍它们在建筑形体上的表现方式以及形式和内容之间的逻辑关联，包括建筑的功能，建筑的结构等方面内容。另一方面侧重讲授形成建筑“形态”诸因素中的文化因素、社会因素，强调“形”和“态”之间的本质差异。

00803293 中国传统装饰艺术 3 学分 48 学时

Chinese traditional decorative art

中国传统装饰艺术，讲授从原始到明清直到现在的历史进程中，装饰画的形成、风格的发展和演变，从文化史的角度分析历代装饰画的历史、地域、民族的文脉，从艺术规律及形式法则的角度，分析传统装饰画的艺术特征。使学生对中国传统装饰艺术的思想内容表现形式有一个较为整体的认识，通过对中国传统装饰艺术的讲解和练习，了解中国传统装饰艺术的基本特征。进而引发对传统文化精神的思考，结合当代平面设计，学习从文化遗产中吸收艺术营养。本课程要求从临摹入手，训练包括调查、研究、临摹、临变，总结报告等内容。

00803303 编结工艺 3 学分 48 学时

knitting craft

编结工艺是一门专业基础课程，以工艺实践为主，通过编结工艺理论讲授与实践操作，使学生了解、掌握

中国传统编结工艺的艺术特征、组织规律、内涵寓意及编结技巧等，强调动手能力，制作能力，让学生从设计、制作等全过程中，体会中国传统工艺特点、艺术规律、功能要求，强调理论联系实际的作用。激发、调动学生的学习热情与自学能力；体会“艺术源于生活，生活创作艺术”，为专业设计打下扎实的工艺基础，丰富设计手段与创作方法，提高综合素质和实践能力。

00803313 中外服装史 3 学分 48 学时

Chinese and Western costume history

中外服装史是基于中西方古代绘画、雕塑等相关图像资料，结合考古实物和历史文献，从社会、政治、艺术和美学等多角度出发，以历史发展脉络为序，论述与专题讨论结合，图文并茂地揭示中西方古代璀璨的服饰艺术的礼仪内涵、形态特征、艺术风貌和时代特色。通过本课程的学习，学生能够在了解历史知识的基础上更深入地认识服饰艺术的发展过程，熟悉、积累和掌握更丰富的历史文化信息和设计素材，能够对艺术设计与美术专业的设计实践和理论研究提供借鉴、思考和想象的空间。

00803353 装饰艺术 3 学分 48 学时

The Decration Art

课程为全院选修，考虑到由于受到较强专业性的局限，加之大部分学生将不具备金属工艺技能，所以将以比较容易上手的珐琅工艺为切入点，在课程后半期教授珐琅基础工艺，珐琅首饰和装饰画的设计，并且要求进行珐琅工艺实践，在首饰工艺室独立完成设计和制作。

教学内容：

- 1、 向学生讲授珐琅艺术文化知识
- 2、 珐琅工艺的基本技法和珐琅的典型样式
- 3、 训练学生练习最基础的珐琅工艺
- 4、 学生画设计稿，要求结合和使用珐琅工艺
- 5、 学生进行创作

00803362 建筑装饰 2 学分 32 学时

Architectural Ornament

通过讲授中国传统建筑和西方传统建筑装饰，使学生了解建筑装饰的发展的过程和内在联系性，建筑装饰理论的起源和演变过程，掌握建筑中所涉及的一些常用的概念、形式和术语、装饰纹样的基本类型、中外不同的建筑装饰模式以及建筑的审美法则。

结合重点分析部分建筑装饰设计的理论和内容，强化学生对装饰的内在逻辑的认识，了解对于装饰的控制手段。通过中外著名城市的实例，讲解不同文化下建筑装饰的类型特征。对建筑装饰的地域和文化特征进行重点讲解。

最后通过学生的研究和设计作业，检验学生对讲授内容的接受程度，并在调研过程中使学生掌握科学的调研工作方法，对现实对象的分析方法以及合理的调研手段。在设计作业中是学生掌握对理论知识的应用能力。

00803393 扎染工艺 3 学分 48 学时

Tie-dye Handicraft Art

该课程内容包括介绍扎染工艺的历史发展概况；讲授示范缝、夹、捆、结、包等不同扎结技法；通过实际训练，掌握各种扎结技法；结合服装、纺织品、灯具、书籍装帧等艺术设计需要，运用扎染方法进行创新设计。

00803403 网络艺术设计 3 学分 48 学时

Web Design

本课程主要介绍网络发展的历史、不同时期技术特征，网站艺术设计的内容、方法和原则。课程着重介绍以良好体验和可用性为目标的，以用户为中心的网站设计方法。

课程介绍网站设计与制作的常用软件，置标和脚本语言的基本知识，网站设计的目标、结构设定，界面的设计和制作，以及网站发布和测试的方法。

00803413 陶艺创作 3 学分 48 学时

ceramic artistic creation

此课程主要是培养学生从日常生活的需求中寻找设计课题，然后运用适当的陶瓷造型语言和工艺手段加以表现。在教学中结合对传统陶瓷、民间陶瓷和现代陶艺作品中的优秀的容器类造型范例进行分析和讲解，使学生从中获得启发，在继承的基础上结合当代人的生活方式，加以设计和创新，从而启发学生的创造思维，培养学生的动手能力。在教学中将对每个学生的设计方案进行分别指导，帮助学生有针对性地完成设计实践工作。使学生掌握从陶瓷作品的设计构思到烧制出陶瓷成品的完整程序。

00803433 雕塑 3 学分 48 学时

Sculpture

在写生的过程中继续训练学生熟悉制作泥塑骨架、加泥的程序加强对体量比例关系的控制能力，突出对空间和动态的概括和明确，养成比较的习惯。有机形体都是由多种几何元素融合而成，应在分析形体和塑造体块的过程中，进一步研究分解与联系的方法技巧。概括明确不同元素的不同造型特征，以及元素之间结合的空间、形状、位置和节奏，在训练过程中培养学生逐渐形成个性表达造型的能力。

00803453 服装工艺 3 学分 48 学时

Apparel Craft

讲授半裙原型变化及其应用方法，指导学生根据设计图完成制版与制作。

教学内容：

- 1、基础人体测量；
- 2、半裙的制板、应用变化、剪裁及制作方法；
- 3、服装设计在剪裁图上的体现；
- 4、基础服装工艺。

00803463 机织工艺 3 学分 48 学时

Weaving

我国的织造工艺历史悠久。从麻布到各类织锦，从缂丝到今天的数码织造，都是通过织造工艺来实现的。通过机织工艺的教学，使学生了解传统和现代的织造理论和工艺，掌握织物的形成原理及其织造工艺的设计表达，以及织造工艺与织物艺术设计的密切关系，提高对纺织产品的艺术创新设计能力。

00803483 材料实践(1) 3 学分 48 学时

Material Practice

所谓“雕塑”的概念即是雕刻和塑造，塑造是最为常见的手法之一，一般来说，可视为一种“加法”，而雕刻则是一种“减法”，木雕即是雕刻方法的重要组成部分。而从雕塑语言的角度来说，也可分为造型语言和材料语言两大类，造型语言是指以造型的方式来表现美感和传达意念，而材料语言则是运用材料本身的特性来表达。本课程即是在学生通过塑造课程的训练、具备一定的空间造型能力之后，对雕刻技法和材料语言进行学习和感受的重要课程。

木雕，是由木材雕刻而成，作为艺术或精神关照对象的，具有一定形式感的三维构成物体。木材是有生命

的，它温暖的性质使其成为最适合传情达意的材料之一，并且随着探索的深入，木材的独特价值正在不断得到开发，其艺术价值和现实意义是不可限量的。

通过本课程的学习，学生可增加对木质材料的体悟，初步掌握木雕技法，从而理解木雕艺术的语言方式。更重要的是，学生可通过木雕的学习，体验材料语言的独特魅力和亲身操作的极大乐趣，领悟与感受到艺术的广阔境界。

00803492 陈设设计 2 学分 32 学时

Furnishings Design

《陈设艺术设计》课程是室内设计专业中的最后一个环节的教学训练内容。在室内设计时应以将空间陈设的风格和内容考虑其中。该课程的定位在于将国内外古典与民间艺术精萃展现出来，并分析其艺术特点、风格特质、创作规律及其在现代生活中所具有的审美价值，在现代室内环境中的运用方法，提高同学们的艺术修养，鉴赏趣味，以期在室内设计中营造具有独具特色的环境氛围。

课程涉及到家具、织物、日用品、绘画、雕塑、手工艺品、插花艺术、植物等众多物品的选择和配搭、制作方法。通过课程训练，使同学具备实际动手操作的能力，为今后的工作实践奠定基础。

00803503 互动媒体设计 3 学分 48 学时

Interaction Media Design

本课程讲授信息时代互动媒体的特点、应用、设计规律和设计思维，以 Flash 为实现工具，讲解入门的脚本语言和运用规律，进行优秀案例评析，理论在桌面应用环境下，规定一定的选题，以图形和声音为元素，设计制作系列鼠标互动行为：Mouse Enter, Mouse Leave, Mouse up, Mouse Down, Mouse click 等行为所引发的视觉和听觉反应。重点在培养学生设计思维、视觉审美和软件技术应用的能力同时，在创作过程中，加强自我表现能力，增强对互动媒体的理解和运用能力。作业要求：以最多三人为一组，构思一个系列鼠标互动设计，经过公开讨论之后，确定构思进行制作。作业要求体现创意性鼠标互动，逻辑性的链接关系。符合视觉审美的界面设计，符合互动设计的规律，实现无技术障碍的完成效果。最后，本课程将进行自我总结和公开交流。

00803513 中外设计论著选读 3 学分 48 学时

Classic Documents of Art&design

本课程主要分为中国设计论著导读与外国设计论著导读两个部分，在中国部分，将以《周易》、《周礼》(《冬官·考工记》)、《营造法式》、《天工开物》、《长物志》、《陶说》、《园冶》、《燕闲清赏笺》、《闲情偶记》等经典文献为蓝本深入解读，帮助学生理解中国传统哲学关于设计的思考；在外国部分则将以 7 个主题形式为学生解读设计经典文献。7 个主题分别从 3 个方面呈现设计的意义维度：一、跨学科设计学；二、设计与社会；三、设计与文化。学生将会学到利用这些理论视角、范畴与批评方法去深入理解作为现象的设计，并更加理解设计的历史、当代与未来意涵。

00803521 绿色设计 1 学分 16 学时

Green Design

本课程通过大量实际案例剖析，主要讲述绿色建筑的基本概念、发展历史、基本理论、设计原则和设计方法。

00803533 蜡染工艺 3 学分 48 学时

Batik Craft

蜡染工艺，是中国优秀的传统手工印染工艺之一。蜡染工艺的原理，是通过蜡材进行防染工艺而形成美丽的图案与艺术造型。蜡染工艺课程的重点是在掌握蜡染工艺特点的同时，以蜡染工艺进行设计创新的实践。

学生可以通过教师所教授的：蜡染织物的前处理，蜡染工具的运用，封蜡、褪蜡与固色的方法，蜡染作品的设计与制作，来进行具体地设计实践与训练，使学生能够较专业、较熟练掌握蜡染艺术设计方式与制作工艺，丰富学生的专业知识，加强学生实践能力，提高专业设计水平。

00803543 白描临摹 3 学分 48 学时

Line Drawing

白描临摹课程是中国画的造型基础，是从事中国画学习，研究，创作必备的基本功学习，而其中以线造型的教学与实践是课程的重点。通过范本临摹先易后难，循序渐进，引导学生去研究掌握白描基本技法和造型规律，掌握基本工具的表现特征，体会中国画线条的独有审美特点。

00803583 服装造型训练与创新设计 3 学分 48 学时

Fashion Design of Structure and Creative Practice

创造性思维和实践训练 1.以纸质材料为主的造型实践 2.运用针织材料造型 3.运用梭织材料进行造型 4.典型服装造型解构与创新 5.混合材料综合运用的创作

00803593 立体裁剪 3 学分 48 学时

Draping

本课通过服装造型训练让学生掌握立体裁剪的基本知识，从服装造型及结构中培育出学生对服装的兴趣和热情。（1）基础女装上身原型的造型训练；（2）省道应用的练习；（3）基础半身裙练习；（4）半身裙应用练习；（5）基础连衣裙练习；（6）连衣裙应用练习。

00803633 构成与设计基础 3 学分 48 学时

Design Basis

《构成与设计基础》是一门设计基础课程，设计学科所有专业都离不开对形的认知、表达和表现。形态是我们认识世界的媒介，无论是具象的形式还是抽象的形态，它既是形象的载体，又是功能的载体，同时也是文化的载体。

该课程旨在让学生体验和认知一套完整的设计和创作思路，帮助学生完成对设计和创作对象从感性认识到理性认识的变化，并在此基础上完成对该事物的改造创新，启发学生的原创性思维和再创新能力。课程以理论讲授和作业实践相结合，并鼓励学生以团队合作的方式完成课堂作业，要求学生参与到课堂讨论之中并积极表达阐述自我观点，在完成课程教学目的的同时，培养学生的个人表述和团队合作的能力。

00803642 纤维艺术创作 2 学分 32 学时

Fiber Art

《纤维艺术创作》为全院选修专业课程，目的在于使学生了解国际最新纤维艺术动态和发展情况，培养学生对纤维材料的认识和应用能力，把握和提高学生的造型与表达能力课题结合应用的艺术实践中思考纤维艺术创作理念，探索纤维艺术形式语言。

00803653 纤维艺术 3 学分 48 学时

Fiber Art

通过对国内外艺术家成功案例的分析和国外纤维艺术的最新成果的介绍，引导和帮助学生理解纤维艺术的创意和表现的两个方面之间的逻辑关系和辩证联系，试图让每一位同学建立适合自己的从创意到变现的转换过程和创作方式。系统的帮助学生分析了创意灵感寻找的具体方法，根据不同学生的特点启发其各自的创意思维，突出强调纤维艺术创作中创新思维的重要性。关于表现，根据学生不同创意方案选择最适宜表达的方式与方法，帮助学生分析不同作品创作过程中出现的各种问题并进行最有效的处理

00803662 展示设计 2 学分 32 学时

Exhibition Design

展示设计主要分为商业展示设计、专题展示设计和文化展示设计三大课题：

其中商业展示设计涉及到购物中心、超级市场、专卖店，是环境艺术设计教育中研究商业环境展陈设计体系的主要课程，重点讲解专卖店的商业策略、空间规划、品牌建设及展陈手段等内容；专题展示主要讲解博览会及各种类型专题展会，包括对世界博览会的详细描述，特别注重如何进行专题展会的主题策划、竞争技巧、空间创造、综合技术等；文化展示讲解博物馆等有关文化概念的展示设计，是本学科中涉及专业博物馆展陈的重要课程，尤其关注文化展示的大纲编排、空间节奏、场景创作、展陈规范等。

00803673 服装设计效果图 3 学分 48 学时

Fashion Design Renderings

讲授：服装画的分类、目的，以及服装画与设计思想的关系；服装人体的审美标准及表现方法；服装效果图表现技法等专业内容。通过线描、着色等训练，使学生准确把握服装人体造型比例，熟练掌握绘画工具、材料的性能，并充分发挥设计师的艺术表现力。

00803702 智能空间设计 2 学分 32 学时

Design of Smart Space

智能空间设计是一门涉及到：从智慧城市的整体规划，到一个特定空间内（例如：展览产地、家庭房间、学校、图书馆、火车站、机场、医院、商场、博物馆、美术馆、科技馆、商业办公楼，以及各种交通工具内部空间等）的智能化产品、使用者与空间的关系的设计课程。近年来信息化、智能化产品的不断加速着传统产业的变革，无处不在移动计算促使人们的工作和生活方式都发生了本质的变化，本次课程从“信息智能化家居设计”入手，探讨未来的智能化家居的会是什么样？会有什么突破？未来的家居空间和人的需求会有什么不同？本课程致力于研究信息化设计方案，探索交互设计与环境、产品设计的结合，探索面对未来的智能化空间设计。课程进行生活形态的讨论并进行面对特定空间场所的设计实践。

00803712 广告短片创作 2 学分 32 学时

Advertising Video Creation

广告短片创作主要应用视听手段在事件分析和设计说明方面的技巧，以及影像与声音的理论和方法，指导学生进行复杂信息的视觉化组织和艺术表现。本课程的目标是通过广告短片设计、影视编辑与声音知识的学习，使学生具备情景编排和视听叙事的能力，能够编写简单的广告文案脚本，初步了解影音编辑技术的特点和主流手段，并能选择适当的方式进行影音表现。课程内容包括影像表达的基本方法介绍，音频的编辑方法、非线性编辑方法以及简单的视觉包装技巧等，此外增加 H5 移动网络交互视频的制作方法学习。作业将通过完整短片作品的形式进行视听综合表现。

主要教学内容：

1. 用于设计展示及宣传的视频短片的基本创作观念、类别与其表现手法。
2. 作品形式包括产品说明短片、设计汇报、创意展示及工作纪录片。
3. 视听表现与影像艺术思想的表达
4. 影像、声音采集与非线性编辑技术的练习。
5. 广告制作的主流技术与手段介绍。
6. 影像后期合成技术的特点与应用。
7. H5 移动网络交互视频的制作方法学习
8. 病毒视频创意与文案

实验内容：

1. 摄录像设备操作。练习基本的影像采集及灯光设备操作，接触较为专业的拍摄设备，以建立专业水准，获

得有使用价值的影像素材。

2.录音棚实验。通过录音棚操作练习,掌握较为专业的声音获取手段,以期满足广告短片对解说声音及音效的需求。

3.剪辑与合成实验。通过学习剪辑、合成软件,获得初步的视音频素材加工能力,制作出一部完整的广告短片。

00803723 海报设计 3 学分 48 学时

Poster Design

一、现代海报艺术的兴起

二、海报的设计定位

1、政治主题

2、社会主题

3、文化主题

4、体育主题

5、意象主题

三、创意与表现

1、图形创意

(1) 同形异构 (2) 异质同构 (3) 多形重构 (4) 异形重构 (5) 以形写意

2、文字编排

(1) 字体应用 (2) 整体编排

3、色彩应用

(1) 层次 (2) 对比 (3) 量感 (4) 结构

四、海报艺术发展现状

1、国内外海报大师介绍

2、经典案例分析(内容随时更新)

00803732 广告设计 2 学分 32 学时

Advertising Design

广告作为市场经济的重要推动力,在促进商品销售、塑造企业或品牌形象以及服务社会等方面,都扮演着越来越重要的角色。广告设计课程是装潢艺术设计培养方案中专业必修课主干课之一,是一门理论与实践相结合的课程。课程的知识结构涉及到艺术设计、市场营销学、消费心理学、传播学等领域。因此,是一门综合性与实用性很强的课程。

作为拓宽学生专业外延的选修课,由于学生的专业背景不同,同时他们也未上过广告艺术概论课,所以在课程的内容与结构上尽量给他们建立起对于广告设计的较为全面的基础理论框架,树立对广告的正确认识,培养对广告设计的兴趣。同时,通过案例的演练,使学生掌握广告设计的流程、规律、原理,在对广告的目标对象是谁、广告要传达什么信息、如何才能准确有效的传达信息、通过何种媒体传达等问题的求解过程中,对整个广告流程做初步的体验。

00803743 展示设计创意 3 学分 48 学时

The Originality of Display Art Design

一、本课程通过讲授展示设计的时代特征、会展与博物馆的各自特点、可持续展示设计三部分内容使学生对展示设计现状及未来的发展趋势有正确的认识,在展示材料的选择中要求学生建立起维护生态资源的设计观念。二、通过对当前交互技术、虚拟技术、网络传播技术、高清技术、电子传感等相关技术的介绍,帮助学生拓宽思路,综合其他专业所长,建立系统设计方法为展示设计所用。三、展示设计的创意为本课

程的主要部分,通过讲授内容创意、形式创意、设计创意的评价活动内容帮助学生掌握设计创意的程序、树立创新的理念、运用创新思维的方法,能够在当前的学习和以后的设计活动中不断创新。

00803752 艺术史专业基础 2 学分 32 学时

Art History Basic

本课程以西方艺术史学科的发展为主要内容,按照历史线索将其各大阶段的重要思想与研究方法展现出来,并批判性地分析各种方法的优势与不足,同时注重训练学生运用各种方法对于图像与作品进行解读、描述与分析。

00803783 首饰艺术(1) 3 学分 48 学时

Jewelry Art (1)

从首饰艺术工艺的多样性、材料的多样性和形式的多样性三个方面对首饰艺术进行讨论,让学生对首饰艺术有一个全新的认识。然后选择珐琅工艺进行设计实践和工艺实践,将传统金属工艺运用到现代首饰设计中,既发扬传统工艺文化的而精神,又表现出现代生活的审美情趣。

此课程教授首饰基本知识,涉及现代首饰文化、传统首饰文化、珠宝玉石知识、奢侈品牌鉴赏和艺术性首饰鉴赏。课程为全校选修,考虑到由于受到首饰较强专业性的局限,加之大部分学生将不具备首饰工艺技能,所以将以比较容易上手的珐琅工艺为切入点,在课程后半期教授珐琅基础工艺,珐琅首饰和装饰画的设计,并且要求进行珐琅工艺实践,在首饰工艺室独立完成设计和制作。

00803802 产品设计表现技法 2 学分 32 学时

Product Design Skills

产品设计表现技法是将头脑中的设计创意视觉化的重要手段;是在设计过程中将无形无象的思维活动转化为具体可见的真实产品的重要环节;也是工业设计专业及其他艺术设计专业学生重要的表现技法的训练课程之一。产品设计表现技法课程注重和强化产品设计中形、体、色、质等要素关系的综合表现,并兼顾展示设计中人、物、环境之间的空间效果的表达,以及最终展示展现的整体效果,特别是快速的表达对于设计师和合作团队的其他成员均会产生积极的作用。该课程将系统讲授各种产品设计表现手段的相关知识、技法以及在不同设计阶段的侧重点,并通过大量的优秀产品设计表现作品欣赏以及临摹、默写和创作练习,使学生掌握基本的设计表现规律,熟悉各种工具、材料的特点并能熟练运用,最终能够快速、熟练、准确地表达设计创意思想。

00803812 现当代美术专题 2 学分 32 学时

Modern and Contemporary Art Project

课程内容讲授自 20 世纪以来现当代美术的发展思潮、流派、代表人物及作品,围绕创作现象及代表作品,分析现代主义和后现代主义艺术倾向及表现特征,探讨艺术创作与当代文化、与社会之间的整体关系。

00803823 公共艺术设计 3 学分 48 学时

Design of Public Art

结合建筑与景观,人文与历史等要素,对城市公共环境进行综合分析,指导学生提高综合设计能力与艺术表现力,学会从整体环境的角度来进行公共艺术设计,以提升城市文化内涵的品质,使同学能够具有较高水准的审美判断与艺术表现能力。

00803832 雕塑创作实践(2) 2 学分 32 学时

Sculpture-making Practice(2)

雕塑创作实践是重要的创作引导课程之一。将该课程安排在本科三年级至四年级阶段,即是在学生具备一

定的造型基础之后，训练其向创作思维转化，培养想象力与实验精神，以致掌握真正艺术创造的基本规律和个性的注入方式。

本课程在基础训练的基础上，通过对经典作品分析、教师个人创作实践展示以及课堂讨论等教学方式，强调在实践中学习：1、具象多人物雕塑构图的基本方法 2、抽象形态的构成要素、构造方式方法，以及形态和空间的相互关系 3、材料表现的语言方式，实验多种材料形态的操作技巧

本课程鼓励学生的开拓精神，在掌握较扎实基本功和专业知识的基础上，发挥学生的创造力，鼓励对艺术的未知的领域进行大胆探索。创作作品的内容与形式要求符合传统艺术的原则，符合现代艺术的原则，符合当代实验艺术的原则，符合创新与原创性的原则。

00803843 产品设计实践（1）可持续设计 3 学分 48 学时

Product Design (1) : Design For Sustainability

可持续性包含了环境、社会/伦理与经济多方面内容。本课程将系统讲授可持续设计的相关概念、理论发展、核心观点以及设计方法、评估工具等等，具体包括如：减少 Reduce；重复使用 Reuse；再生利用 Recycle；产品生命周期设计 Product life cycle design；提高生态效率的系统设计 System Design for Eco-efficiency；可持续的产品服务系统设计 P.PSS；社会创新与可持续设计 Design for social innovation and sustainability；以及 SDO（Sustainability Design-orienting toolkit 等等，并结合实际案例对上述理论和方法进行分析和解读。而后将指导学生选择相关领域进行设计研究，根据发现的具体问题和设计机会点，以可持续性的设计原则和方法进行设计实践。本课程要求学生不仅应掌握可持续设计的相关理论和方法，还应落实到具体的解决方案上。

00803853 书籍设计 3 学分 48 学时

Book Design

书籍设计（以纸面载体为主）因受到数码多媒体的挑战，设计观念正面临全面更新并催生深入研究现代书籍设计理念的时代。本课程介绍了中西传统书籍演变、书籍结构的基本样式和变化、综合书籍系统设计以及优秀作品赏析等内容，使学生掌握信息阅读语言、信息编辑语法的书籍设计概念，包括纸面载体在内的信息传达规则，了解书籍设计者必须具备的文化素质及艺术审美品位，以适应当今信息传播的社会需求。

00803864 时尚与流行 4 学分 64 学时

Fashion and Pop

本课对时尚流行的主要内容进行普及性介绍：讲授最新全球艺术趋势；国际服装流行趋势；全球色彩趋势前瞻；国际服装的流行色；服装款式造型的风格、特点；国际服装设计大师的设计风格分析与设计方法研究；时尚流行预测等资讯。

00803872 参数化设计 2 学分 32 学时

Parametric Design

课程要求在基本的三维设计模型基础上，将部件及其相互几何关系参数化生成，并最后被装配起来。学生可以初步理解运用参数化方法修改设计的动态，如何最大程度上约束误差；如何使用三维数字化信息对方案、设计、加工、建造全过程进行整合管理；如何最大程度上释放电脑的智能化数理逻辑。

除了向学生教授 AutoCad、Rhino 建模、渲染、程序设计、Illustrate, Indesign 这些设计课的基本技术以及如何将这些计算机软件串联起来进行精确的设计表达，同时着重教了学生 Grasshopper 的参数化设计工具。该课程由电脑参数化设计入手，要求学生完成由参数化程序书写、装置概念设计、装置装配、安装等一系列设计程序；

在课程中向学生回顾了数码设计的源流和若干分支；介绍了最新的数位设计的技术流派和发展方向；向学生展示国内外设计学生的设计作品；1 每 2 周为一个小课题，并邀请在参数化领域优秀的设计师参与教学与课堂讨论。最后 4 周一个综合课题。

00803882 家具设计 2 学分 32 学时

Furniture Design

1.授课内容:家具的基础知识,包括家具的基本概念,现代家具所采用的基本材料,结构,工艺等基础知识。家具用人体工程学。家具设计的基本步骤和方法。家具设计,包括家具的功能设计,结构工艺原理,形态设计等。家具与空间环境的关系,家具在空间环境中的作用等等。家具美学。

2. 课下调研内容:参观较为有特点的家具展厅、专卖店,家具市场等,主要调研目前家具市场的状况,流行趋势,家具的材料、结构、工艺特点等等,家具工厂参观,了解家具的基本制作工艺及流程并写出调研报告。

00803914 传统图案研究与应用 4 学分 64 学时

Traditional Pattern Research and Application

敦煌历代装饰图案,完整而清晰的展现了我国中古时期一千多年间装饰风格和艺术特征的发展脉络。本课程通过对敦煌石窟历代装饰图案的介绍,了解敦煌石窟的装饰艺术的变化与发展,并结合当代艺术设计创新需要应用设计训练。

00803933 雕塑构造(2) 3 学分 48 学时

Construction of Sculpture(2)

雕塑构造(2)是雕塑专业课,课程以研究造型构成为核心,展开对雕塑艺术的研究。我们从造型的基本元素入手,系统掌握雕塑艺术造型的基本理论、基本元素的组成,基本造型的构成,基本造型的构成形式与方法。授课方法是以西方艺术的科学方法与中国古代艺术的方法相结合,重视从基本的、宏观的、整体的、系统的角度研究雕塑的造型问题。

通过中西方雕塑艺术方式的研究,能够逐渐形成一套理论与实践紧密结合的方式,这种方式更关注创造性和创新精神。大家在相互讨论与切磋中培养和造就具有综合知识结构,理论与实践相结合的严格的教学环节,为学生创造了施展才能、发挥聪明才智的良好环境。使学生具有较强的造型能力和开阔的文化视野,坚实的理论基础知识,宽广的专业面向,较强的实践能力和创新精神。

00803942 园艺基础 2 学分 32 学时

Gardening Design

课程帮助学生初步了解园艺设计基础知识,能有意识地综合调配物质和植物资源进行室内外景观设计。同时,能让学生们增广见闻,培养生活品味,提高学生的文化素质;帮助学生们初步建立健康、开放的自然观,能对硬质景观设计有所反思。

00803952 展示活动策划 2 学分 32 学时

Events Design

会展是现代国家经济的重要组成部分,展示活动是一个复杂的系统工程,此课程是帮助学生建立这个系统,掌握这个系统的运作过程,培养学生综合的组织能力。展示活动的部分的策划属于专业职业范畴。大型项目的活动策划是牵扯到表演,道具,布景,灯光设计等多方位的筹划能力,力图要求学生对此一范畴有初步的专业了解与经验。

00803962 雕塑创作实践(1) 2 学分 32 学时

Sculpture-making Practice(1)

雕塑创作实践是重要的创作引导课程之一。将该课程安排在本科三年级至四年级阶段,即是在学生具备一定的造型基础之后,训练其向创作思维转化,培养想象力与实验精神,以致掌握真正艺术创造的基本规律和个性的注入方式。

本课程在基础训练的基础上，通过对经典作品分析、教师个人创作实践展示以及课堂讨论等教学方式，强调在实践中学习：1、具象多人物雕塑构图的基本方法 2、抽象形态的构成要素、构造方式方法，以及形态和空间的相互关系 3、材料表现的语言方式，实验多种材料形态的操作技巧

本课程鼓励学生的开拓精神，在掌握较扎实基本功和专业知识的基础上，发挥学生的创造力，鼓励对艺术的未知的领域进行大胆探索。创作作品的内容与形式要求符合传统艺术的原则，符合现代艺术的原则，符合当代实验艺术的原则，符合创新与原创性的原则。

00803973 陶艺基础—拉坯成型 3 学分 48 学时

Foundation of Traditional Ceramic

拉坯技法是陶瓷成形的重要技法之一。

拉坯技法一般包括两部分内容：拉坯、修坯。

拉坯：将一个揉好的泥团放在平稳运转的拉坯机上做出陶瓷制品。要点步骤有四个：

- 1.在拉坯机转盘上将泥团把正；
- 2.在泥团上开孔；
- 3.拔筒；
- 4.出形。

修坯：拉制的坯体半干后，将多余的泥料修去，使器壁的厚度更加均匀，造型更加完美。并非所有的制品都需要修坯。

本课程讲解陶瓷拉坯的基础方法和一些规范的诀窍，并同时讲解拉坯工具、原料和不同粘土的特性，通过系统的、循序渐进的练习，探讨拉制和修光各种类型作品的步骤和技法。重点学习拉制杯子、碗、盘、罐和瓶，并演示在拉坯机上做水流、把手、钮和盖的方法。

拉坯不但可以体验到学习新知识的乐趣，同时可以充分发挥自己的想象，拉制具有个性的陶瓷作品，得到艺术的享受。更重要的是，可以锻炼学生本人淡定的心态和耐心。

00803984 陶瓷艺术 4 学分 64 学时

Ceramic Art

《陶瓷艺术-1》(本科选修课程)讲授陶瓷艺术与设计的经典艺术作品，重点是造型和纹饰的艺术特征与工艺特点。同时，通过课堂实践动手节操作，同学将对陶瓷材料与基本工艺有所理解，对陶瓷艺术设计及陶瓷审美特性有充分的认知，丰富自身对陶瓷文化与陶瓷工艺的认识。

00804001 玻璃艺术 1 学分 16 学时

Glass Art

本课程通过大量图片和 video 向学生介绍中外玻璃艺术发展的主线、主要工艺和艺术家。

主要内容包括：1、玻璃的主要工艺和设备；2、西方古代玻璃；3、西方现代玻璃；4、英国玻璃；5、捷克玻璃；6、美国玻璃；7、中国古代玻璃；8、中国当代玻璃

00804011 室内设计艺术鉴赏 1 学分 16 学时

Interior Design and Art

室内设计是包括空间环境、室内装修、陈设装饰在内的建筑内部空间的综合设计系统，涵盖了功能与审美的全部内容，并演化出众多风格各异的样式。本课程强调知识性、理论性、趣味性的融合，以使学生对室内设计的理解更为系统、全面，对室内空间形成一个深层次的理性认识、审美判断及价值趋向。

00804021 绘画与观看 1 学分 16 学时

Painting & Viewing

通过讲授和讨论，让同学知晓中西现代美术史两条线索在特定时间节点所发生的重要语言转向，了解当代绘画的言说方式和观看方式，从而对全球化语境中的当代绘画艺术的发展及未来获得认识。

这里所指的全球化语境是特指当代人生活在一个以工业文明为基础，以信息网络为连接的图像时代，虽然多元的选择令生活其中的个体获得了更多的观看自由，但自由之中应有普世价值的期待，这个期待不仅涵盖了我们在文化传承中所感知的真善美，还有在当下不断进取和创新的渴望，我将后者称之为我们在接受现代工业文明洗礼的过程中，在崛起之路上的一种现代性表达和梦想。

这一现代性与现代主义不同，现代性不是一种单纯的主张，而是今天我们赖以生存的场所、空间、环境、互联网等形成的结构、规则与生存个体之间无处不在的相互关系，也是当代社会的基本属性，我们的言说和行为得与之相适应，我们的思维和创造得反映其存在。而在所谓后现代的解构游戏中被嘲弄、被抛弃的，只是那个单一的、自大的、愤青似的现代主义。

我们看到自上个世纪八十年代以来，中国仅有极少的艺术家在现代性的探索中让绘画艺术闪着迷人的光亮，与此同时，欧美的绘画艺术也在极简抽象的自我陶醉中苏醒过来，开启了新的观看旅程。

本课程的讲授内容与本人近期的课题研究有关，研究的成果期待着同学们的分享和批评。况且，互动式的课堂讨论也会为学术的深化增添养料和灵感。

本课程的价值在于：打开当代绘画艺术这扇窗户，看见那个未完结的现代性正迎面跑来，招呼我们去握手，去拥抱，去对话，去梦想，让年轻的艺术爱好者在今后的人生旅途中更有眼光，更加自信。

00804032 天然植物染色艺术 2 学分 32 学时

Natural Plant Dyeing Art

该课程主要内容包括对天然植物染料种类、性质的研究；对传统植物染色技术的传承研究及对新型植物材料及染色技术的开发研究；色素性质与纺织纤维的染着亲和性研究；天然植物染色技术在纺织品中的运用研究。

00804051 当代工业设计鉴赏 1 学分 16 学时

Contemporary Industrial Design Appreciation

系统讲授工业设计的基本概念、风格与流派；以可持续性的视角理解、欣赏、评价当代各类产品设计、服务设计等创新活动。对共享经济、分布式经济、社会创新等理念，及其与设计的关系进行研讨。在提高同学们设计和艺术鉴赏力的同时，强化学生对社会和环境问题的思考与关注。

00804062 工业设计创新思维 2 学分 32 学时

Industrial Design Innovation Thinking

讲授内容包含：1，工业设计的思维方式；2，工业的核心逻辑和人类进步与时代背景；3，现代设计的诞生与发展分析；4，设计的本质与未来社会的要求；5，创新特质与工业设计的有机联系。

00804071 中国现当代美术专题 1 学分 16 学时

Modern and Contemporary Art Project of China

课程讲授自 20 世纪以来中国的现当代美术的发展思潮、流派、代表人物及作品，围绕创作现象及代表作品，探讨艺术创作与当代文化、与社会之间的整体关系。

00804082 工笔花卉赏析与实践 2 学分 32 学时

Traditional Chinese Realistic Painting of Flowers and Practice

本课程通过对工笔花卉的临摹学习，掌握工笔花鸟画独特的艺术表现形式，体会工笔花鸟画精致严谨的画风，鉴于上述教学目标的实现，课程安排如下：

1、认识工笔花鸟画：解读中国现代优秀的工笔花鸟画代表作，如于非闇，俞致贞的优秀作品，使学生领

悟工笔花鸟画丰富的表现手法，感受工笔花鸟画这种艺术表现方式在中国绘画史中占有重要地位，并以新的发掘和探索呈现出更开放式的发展格局；

2、 线描练习：临摹是初学者最好的学习方法。讲解正确的临摹方式和正确的用笔方法，区别对待花卉和禽鸟的线条表现方式，在临摹中做到自然流畅，均匀而有张力，在抑扬顿挫中体会线条的节奏美感和中国画艺术的博大精深。

3、 设色技法练习：教授学生掌握渲染的基本方法和技巧，正确的执笔方式，合理运用墨和颜色的自然调和，分别掌握花卉和禽鸟的设色方法，比较二者的不同，在对比中相互借鉴，使其更快的掌握画法的精髓。

4、 现代花鸟画临摹：教授学生掌握临摹现代花鸟画的基本方法步骤，从勾线到设色，深刻体会工笔花鸟画层层渲染的严谨性和复杂性，在由浅入深、由表及里的教学步骤里，使同学们对中国画的文脉传承产生了一个基石的作用，喜欢上工笔花鸟画，热爱并将其发扬光大。

教学总结：通过完整的工笔花鸟画临摹，让同学们深刻感受一幅精致的工笔花鸟画的绘制过程，深刻理解工笔花鸟画的精致和严谨，学习和掌握了工笔花鸟画的绘画方法，并将其运用到今后的学习过程中，在借鉴和创新中不断成长。

00804092 陶瓷艺术赏析与实践 2 学分 32 学时

Ceramic Art and Practice

本课程学习，分为陶瓷艺术理论学习和实践学习两部分。

理论学习方面，以赏析的方式，选用古今经典陶瓷作品图片和实物，从艺术和技术方面进行较为深入的评析；

实践学习环节，使学生直接体验泥条盘筑、捏塑、陶瓷拉坯成型等技法，并每生完成 3 件以上课程作业。

00804104 纺织品陈列设计 4 学分 64 学时

Display Design of Textile

纺织品陈列设计是一门综合性的专业设计课程，本课程从社会需求、纺织产品设计、流行趋势、艺术品、饰品、空间功能等方面，对纺织品陈列的设计要求、设计方法、设计步骤等方面展开了图文并茂的讲解，并介绍当代纺织品陈列风格的设计风格、分析优秀陈列设计作品内容，培养锻炼学生。

00804112 传统园林设计 2 学分 32 学时

Traditional Garden Design

根据课程课题的要求，进行相关的设计理论教学。课题为一个虚拟地段的私家园林设计。鉴于设计课的特点，本课程采用课堂讲授和个别辅导并重的方法。在课堂讲授中理论教学和实例分析并重。课题个别辅导中注重设计的过程，每一个阶段都有具体的任务指标，通过过程的控制来带到整个课题完成所要求的质量控制。在几个关键阶段要求学生有方案陈述，训练概念的表述能力。辅导中不采用方案提示的做法，所有结果都必须是在学生独立思考的过程后独自完成的，排除教师对形成方案或某些具体细节处理的干预。教学中只提出问题及思考问题的途径，思考的过程必须由学生自己完成，强化方案思考能力。鼓励学生用模型的方式来进行方案的思考。模型作为一个三维的思考工具具有非常直观的感知效果，有利于学生在设计的初步阶段进行综合判断，提倡学生使用这一直观的设计工具，但不可偏废图纸表达。

教学要求：严格按照设计程序，依照分阶段的过程来完成课题设计，最终成果是完整的一套工程图纸。完整地体验园林设计的整个过程。

00804123 绗绣工艺 3 学分 48 学时

The Quilting Process

- 1、绗绣工艺的发展概述；
- 2、传统刺绣工艺介绍；

- 3、针法特点介绍;
- 4、针法应用实例介绍;
- 5、绉绣作品设计。

00804133 工笔人物重彩 3 学分 48 学时

Meticulous Re-color Figures

本门课通过对经典工笔作品的临摹,使学生掌握传统工笔人物画的设色基本程序与方法,体会感悟传统工笔人物画以线造型、色彩应用、章法布局等方面的艺术特点,全面认识传统工笔人物画的艺术精神和形式表现规律。

00804152 规划原理与城市设计 2 学分 32 学时

Planning Principles and Urban Design

系统介绍城市规划和城市设计基本原理、规划设计原则和方法。主要内容分为规划概念,城市规划原理与城市设计,城市设计发展简史,规划编制程序。城市规划与城市设计主要类型,规划原理实践和城市设计训练以及案例分析。

掌握其相关知识:规划科学概念、规划内容和编制程序、总体规划、战略规划、分区规划、详细规划【控制性与修建性】、城市总体布局、城市交通与道路系统、城市规划中工程规划、城市公共空间、城市历史保护与更新以及规划实施与法规等知识。

了解并掌握规划原理和城市设计基本方法。

00804162 公共艺术设计 2 学分 32 学时

Public Art Design

公共艺术设计是在公共环境中进行艺术化设计和艺术品创作一种活动以及作品。

具有开放、公开特质的,并由公众自由参与和认同的公共空间称为公共空间,而公共艺术所指的正是在这种公共开放空间中的艺术创作与相应的环境设计。

公共艺术设计以城市公共空间为主体,通过其与城市文化、社会、环境、生态,美学及功能属性的融合,以当代社会审美文化和社会公益服务为目标,由古至今,由宏至微,由概念至形式的丰富多样表现方式,全方位渗透到城市和社会环境各个方面。其艺术功能既充分而又全面发挥作用。

公共艺术设计还涉及艺术学、社会学、政治文化学、环境学及传播学等领域。

通过案例教学与实践教学方式对当代公共艺术设计进行介绍、评析和探索。

00804173 铸金艺术 3 学分 48 学时

Casting Art

《铸金艺术》是金属艺术专业的一门实践类专业设计课程,作为艺术铸造,艺术是主体,而铸造应是服务于艺术或是实现艺术最终效果的手段。

本课程主要讲授“微型精密铸造”工艺,这种工艺一般被归为“特种铸造”之列,通常采用真空吸铸、离心铸造等工艺。最适宜铸造精微细密的立体、镂空、浮雕等各种艺术造型和表现样式的金属艺术作品,因此在近十余年中逐渐被应用于金属艺术行业中,并愈臻受到人们的重视。

00804184 服装造型设计 4 学分 64 学时

Fashion Design of Structure and Creative Practice

训练学生从自然和生活当中寻求灵感,通过不同材质的造型实验,创造新的形态;继而不断深化设计观念,尝试各种不同的造型手段,研究设计方法,探索新的形态表达方式。

00804191 中国传统图案艺术赏析 1 学分 16 学时

The Art Appreciation of Chinese Traditional Pattern

“中国传统图案艺术之赏析”课程，主要讲授中国传统经典图案之内容，解读中国传统图案的文化之精髓、艺术之形式、应用之方式、美学之风格。通过课程中的理论讲授、解读与图案形象的解析、品味，以此了解中国传统图案能够久远之传承的缘由与内在精神，了解中国传统图案文化的博大精深、图案艺术的永恒魅力，使学生们通过中国传统图案艺术之赏析，从艺术的角度加强对中国传统文化的由衷热爱、深刻理解与自觉传承。

00804202 服饰搭配与制作 2 学分 32 学时

Clothing Collocation and Manufacture

- 1、服饰的基本概念，按功能、形式、材质划分的服饰分类。
- 2、服饰品与服装的关系：
以服装为主体，服饰对于服装的整体性及风格的作用和意义。
- 3、服饰搭配的基本方法和规律：
从色彩、材质、比例等方面讲述服饰搭配的风格特征与发展规律。
- 4、服饰小件成型的工艺介绍和服饰品小件制作：
利用现有物件完成小件服饰品的制作。
- 5、服饰市场调研、流行趋势分析及服饰设计、服饰搭配实践。

00804213 传统陶瓷雕塑 3 学分 48 学时

Traditional Ceramic Sculpture

课程首先从宏观上对中国传统雕塑进行归纳和整理，在此基础上将各个时期的传统雕塑按照功能和形式分成四个大类或八个小类，即器物艺术（器物美化与仿生造型）；陵墓艺术（墓室俑像与陵墓雕刻）；宗教艺术（石窟雕塑与寺庙造像）；装饰艺术（建筑装饰与工艺小品）。传统艺术作品多种多样，内容丰富，在艺术的表现形式、材料的开发利用和工艺技法的创新上都积累着丰富的信息，通过理论讲授和临摹实践，使学生了解传统艺术作品中所体现的思想观念、精神实质、造型原理，认识传统艺术作品体现出的审美情趣、造型形式、表现方法、制作技艺等。

根据总学时数，教学内容可分为三个单元：

第一单元，选取器物类或仿生类等具有器物特征的传统雕塑作品进行临摹。了解这类雕塑的造型特征和使用功能的关系。要求使用并掌握泥条盘筑等基础的成型手法进行塑造练习。完成作品 1 件。

第二单元，选取墓室俑像或陵墓雕刻类等传统雕塑作品进行临摹。了解丧葬艺术的特征，了解墓室内俑像雕塑与陵墓上纪念雕刻在表现内容、表现形式、材料使用等方面的不同。用泥片围合、泥板粘接等成型手法完成作品 1 件。

第三单元，选取石窟雕塑或寺庙造像类等传统雕塑作品进行临摹。了解宗教艺术的典型特征以及与环境艺术的协调关系。分析和认识大型的石窟雕塑和寺庙造像在成型手法、材料使用上的不同。用塑造的方法完成作品 1 件。

00804231 平面视觉设计赏析 1 学分 16 学时

Appreciation of Graphic Design

在信息时代的背景下，以二维空间为主要载体的平面设计，已经发展和延伸至兼具三维空间和动态影像的视觉传达设计，这一称谓正逐渐取代平面设计，使原有的概念更具广泛性和包容性。

本课程以平面设计的发展历史为脉络，介绍了从人类文明诞生开始，历经文字创造和纸张、印刷的发明，到近代西方的印刷革命、工艺美术和新艺术运动，再到现代的德国包豪斯以及二战后兴起的国际平面设计风格，直至当代世界不同国家和地区各具代表的视觉设计作品。

通过按设计类别及地区分类的设计作品赏析，使学生具备一定的审美和设计鉴赏能力；在讲解视觉传达设计相关专业知识的同时，让学生理解设计的基本常识，初步建立设计思维。

00804242 设计与科技创业实验室 2 学分 32 学时

Design and Technology Venture Lab

以科技为驱动的创业模式已经日趋成熟，然而在设计科技融合的创业领域依然充满了未知和机遇。本课程将面向高年级本科生，强调做中学。课程将讲解设计思维与精益开发的理念、方法和案例，采用开放式创新工具与参与者互动，以更广泛的视角来思考和发现创新的空间，运用以人为本的理念和快速迭代的方法共同发展出可行的原型。本课程基于创客空间和创业实验室的模式，联合校内外的技术与商业资源，与创新型企业及专家合作，集中于两个周末集中开发出快速的原型，并进一步发掘商业和市场化的可能性。

00804252 视觉艺术设计 2 学分 32 学时

Visual Art Design

本课程通过对视觉文化时代的反思，使同学们关注到视觉艺术设计的价值与责任，探讨如何以视觉艺术设计的方式为促进社会化课题的改善提供解决方案。鼓励从生活、社会事物的观察中发现课题，运用专业视角剖析其中存在的沟通障碍，以视觉传达作为社会创新的手段，探索视觉语言的表现力，实践观念的表达，参与社会建设，改善人与人、自然、社会的关系。不仅增进学生对本专业的宽度与纵深的理解，更强化设计所应担负的社会责任。

通过课题训练，旨在实现对学生综合运用专业知识与技能解决问题的创造力的提升，增进其对于视觉传达设计之社会价值的理解，提升系统性思考能力、沟通能力、实践能力和协作能力。

00804263 油画（人物） 3 学分 48 学时

Oil Painting (Figure)

人物在油画写生艺术中为难度最高的课题。此课程旨在通过人物写生来学习和理解油画的色调、色彩，在人物写生中的作用和意义。强调写生的创作意识，强调色彩同素描之间的关系，为学生将来的创作和自学打下良好的基础。

00804282 雕塑创作实践（4） 2 学分 32 学时

Sculpture-making Practice(4)

雕塑创作实践是重要的创作引导课程之一。将该课程安排在本科三年级至四年级阶段，即是在学生具备一定的造型基础之后，训练其向创作思维转化，培养想象力与实验精神，以致掌握真正艺术创造的基本规律和个性的注入方式。

本课程在基础训练的基础上，通过对经典作品分析、教师个人创作实践展示以及课堂讨论等教学方式，强调在实践中学习：1、创作思维训练和扩展 2、造型的构成要素、构造方式方法，以及形态和空间的相互关系 3、物质材料的雕塑语言运用，学习、实验多种材料的操作技巧。

本课程鼓励学生的开拓精神，在掌握较扎实基本功和专业知识的基础上，发挥学生的创造力，鼓励对艺术的未知的领域进行大胆探索。创作作品的内容与形式要求符合传统艺术的原则，符合现代艺术的原则，符合当代实验艺术的原则，符合创新与原创性的原则。

00804293 材料实践（2） 3 学分 48 学时

Materials Practice (2)

泥塑圆雕胸像是雕塑专业基础课程，是继泥塑圆雕头像初步了解泥塑制作过程、分析塑造立体之后进入研究头、颈、胸三个单元组体的空间关系及体量比例阶段，同时继续对形体进行深入地分析塑造。首先指导学生增强把握体量和空间的观察能力，如整体比较、变换观察距离和角度等，同时分析光影、颜色、

动态对客观认识对象的影响。解剖知识也对正确和深刻分析形体起到重要的辅助作用。解剖的研究包括头颈胸的骨骼形态及组合运动方式、肌肉的分布、功能及形状，还有不同性别、年龄人体的形态变化的分析。

在写生的过程中继续训练学生熟悉制作泥塑骨架、加泥的程序加强对体量比例关系的控制能力，突出对空间和动态的概括和明确，养成比较的习惯。有机形体都是由多种几何元素融合而成，应在分析形体和塑造体块的过程中，进一步研究分解与联系的方法技巧。概括明确不同元素的不同造型特征，以及元素之间结合的空间、形状、位置和节奏，在训练过程中培养学生逐渐形成个性表达造型的能力。

泥塑圆雕胸像增强了形体空间结构的复杂程度，学生经过训练能够在把握和表现形体能力上有提高，并为进入研究泥塑圆雕人体打好基础。

00804302 漆塑艺术创作 2 学分 32 学时

Paint Plastic Art

它是用主要产自于亚洲大部分地区，特别是中国境内野生和人工种植的漆树汁液，作为粘合剂、成型剂、髹涂和描绘及其印染材料作为创作媒材的一门新兴的艺术表现形式。漆在中国有很多的称谓——如：生漆、大漆、国漆和天然漆等。

课程运用中国古代原创的夹纻技法结合世界当代艺术创作的前卫观念，使学生能够在较短的时间内基本了解认识的漆材料的特性、漆工艺的基本方法和漆艺表现的审美力量。

00804312 雕塑创作实践（3） 2 学分 32 学时

Sculpture-making Practice（3）

雕塑创作实践是重要的创作引导课程之一。将该课程安排在本科三年级至四年级阶段，即是在学生具备一定的造型基础之后，训练其向创作思维转化，培养想象力与实验精神，以致掌握真正艺术创造的基本规律和个性的注入方式。

本课程在基础训练的基础上，通过对经典作品分析、教师个人创作实践展示以及课堂讨论等教学方式，强调在实践中学习：1、创作思维训练和扩展 2、造型的构成要素、构造方式方法，以及形态和空间的相互关系 3、物质材料的雕塑语言运用，实验多种材料形态的操作技巧。

一、具体教学内容：

- 1、具象、抽象的雕塑创作；
- 2、材料、观念的雕塑创作；

二、教学方法与安排：

- 1、讲解雕塑创作原则及相关背景知识
- 2、讨论创作构思，确定创作方案。
- 3、创作小稿、草图。
- 4、作品材料可行性分析、选择。
- 5、作品综合制作。
- 6、完成作品、展览及讲评。

00804322 商业展示设计 2 学分 32 学时

Commercial Exhibition Design

商业展示设计是展示设计专业学生必修的一门主要课程，商业展示设计主要是为了实现促销的目的，即为了增大顾客对产品的消费而提供信息以刺激销售，主要包括：店铺空间设计，印刷品设计(包括报纸、杂志、宣传册)，商品自身的信息传递设计，POP（Point of Purchase Advertising），购物环境气氛设计，橱窗陈列和利用展示促销活动传递信息等，在实际情况下常常是多种手段结合使用。该课程主要培养和提高学生对商业环境的敏感度以及对市场和营销的认知与理解。在选修课教学中需要根据不同的艺术设计专业学生进行有针对性的教学安排，授课案例、作业要求及专门辅导都需要区别对待。

00804333 展示设施设计 3 学分 48 学时

Display Facilities Design

展示设施设计是展示设计专业学生必修的一门主要课程，展示设施设计主要是研究展示过程中涉及到的各种设施,包括展具,展柜,展台,展墙等展示承载表皮面材及所需结构,也包含展示空间中的灯光照明,音响及多媒体设备及其它强弱电系统,展示设施设计既要研究展示道具的创新性,也要立足工业化制造及安装,同时还要考虑模块化研究,以便于展示最大化的推广,当然个性化的展示研究依然是现代设计的主要需求,同时要求学生能将注意力迅速集中到展示设施的新材料,新工艺,及新的表达方面上。是设计落地转化的一个重要阶段。

00804343 漆画艺术 3 学分 48 学时

Lacquer Art

漆画是以天然漆为主要媒介而进行的绘画创作。

它脱胎于传统的漆艺，是漆画家的精神创造，具有独特的审美价值。本课程重点是通过理论与实践使学生掌握中国漆画艺术表现技法和漆画艺术形式语言，并从漆工艺基础入手，通过材料、工具、胎板、表现技法、到漆画构图、漆画制作等方面的训练，让学生能够充分运用漆画艺术表现形式来创作漆画。

00804352 金属艺术 2 学分 32 学时

Metal Art

金属艺术历时久远、博大精深、成就辉煌。从某种程度上说，金属艺术的历史代表着人类文明的历史。本课程围绕金属艺术的历史、工艺及地域展开讲授和讨论，展示金属艺术的艺术风采和突出成就，梳理金属艺术与其他艺术门类的相互影响和渗透，藉以巡礼的方式，带领学生领略世界各地金属艺术的魅力，启迪并推动中国当代金属艺术的发展。

00804382 展示设计评析 2 学分 32 学时

Analysis Display Design

通过课程内容的讲授与具体的课题练习，系统掌握的空间概念的不同的功能定位与设计，并能够较灵活的运用于具体设计中。强调空间创造的设计方法与具体的表达技能为训练的主要目标,并着重培养学生的对展示设计初步的鉴赏,分析能力。

00804392 工业设计理论思潮与案例分析 2 学分 32 学时

Industrial Design Theory Development and Case Study

工业设计理论思潮与案例分析为三年级选修课，主要针对具有设计背景的三年级学生或希望了解设计历史的高年级非专业学生的知识学习扩展。本课程将介绍工业设计发展的历史变革、设计学科的发展历程、设计学科中发生的事件、人物和运动，设计与其他学科的关系等等，重在了解、认识百年设计学科的发展及其在未来的趋势，同时，通过课程讨论和专题作业，模拟设计发展过程中思考的问题，丰富和扩展同学的知识结构。

00804402 设计心理学导论 2 学分 32 学时

Fundamentals of Design Psychology

本课程重点讲授与设计艺术实践相关的审美体验、感知心理和消费心理的理论和应用，旨在就如何以人为中心，创造出满足审美需求、感觉相容和积极情感的设计方面培养学生的能力。

00804411 景观艺术赏析 1 学分 16 学时

landscape art Appreciate and Analyze

一、概述

- 【一】景观艺术赏析的相关概念
- 【二】广义与狭义的景观艺术
- 【三】景观艺术类型
- 【四】景观的艺术化设计与艺术品创作
- 【五】景观艺术赏析的概念

二、景观艺术赏析类型

- 【一】地理景观艺术；
- 【二】城市景观艺术
- 【三】建筑景观艺术；
- 【四】园林景观艺术；
- 【五】公共艺术景观；

三、中外景观艺术简史与特征

- 【一】中国景观艺术简史与特征；
- 【二】国外景观艺术简史与特征；

四、景观艺术赏析原则

- 【一】顺应自然；
- 【二】尊重历史；
- 【三】发展特色；

五、中国景观艺术面临的问题思考

- 【一】景观艺术的“雷同”化现象严重
- 【二】景观艺术的“空心”化现象严重

六、景观艺术案例赏析

- 【一】城市景观艺术案例赏析
- 【二】建筑景观艺术案例赏析
- 【三】园林景观艺术案例赏析
- 【四】公共艺术案例赏析

00804432 传统花鸟工笔画临摹 2 学分 32 学时

Traditional Painting Flower and-Bird Painting Copy

本课程通过对传统工笔花鸟画的临摹学习，掌握传统工笔花鸟画独特的艺术表现形式，体会传统工笔花鸟画精致严谨的画风，鉴于上述教学目标的实现，课程安排如下：

- 1、认识传统工笔花鸟画：解读中国古代优秀的工笔花鸟画代表作，如《芙蓉锦鸡图》、《果熟来禽图》、《出水芙蓉图》等，使学生领悟传统工笔花鸟画丰富的表现手法，感受工笔花鸟画这种艺术表现方式在中国绘画史中占有重要地位，并以新的发掘和探索呈现出更开放式的发展格局；
- 2、线描练习：临摹是初学者最好的学习方法。讲解正确的临摹方式和正确的用笔方法，在临摹中使学生掌握线条的各种表现形式，做到自然流畅，均匀而有张力，在抑扬顿挫中体会线条的节奏美感和中国画艺术的博大精深。
- 3、设色技法练习：教授学生掌握渲染的基本方法和技巧，正确的执笔方式，合理运用墨和颜色的自然调和。
- 4、宋画临摹：教授学生掌握临摹宋画的基本方法步骤，从勾线到设色，深刻体会工笔花鸟画层层渲染的严谨性和复杂性，在由浅入深、由表及里的教学步骤里，使同学们对中国画的文脉传承产生了一个基石的作用，喜欢上传统工笔花鸟画，热爱并将其发扬光大。
- 5、教学总结：通过完整的宋画临摹，让同学们深刻感受一幅精致的工笔花鸟画的绘制过程，深刻理解传统工笔花鸟画的精致和严谨，学习和掌握了工笔花鸟画的绘画方法，并将其运用到今后的学习过程中，在

借鉴和创新中不断成长。

00804444 民族民间服饰研究与应用 4 学分 64 学时

National and Folk Costume and Accessory Research and Designs

系统讲授“民族民间服饰文化的价值”、“服饰文化传统的当代设计显现”等内容，辅导学生针对“民族民间服饰文化的理解与研究”、“灵感来源的确定与设计实践”、“设计思考与实现”等问题展开探究，并以思考为出发点展开设计实践，通过适宜的载体在当代设计中表现研究主题。

00804464 传统染织工艺传承与应用 4 学分 64 学时

Transmission and Application of the Traditional Dyeing Process

通过课堂讲授，使学生掌握传统染织工艺传承与应用的审美要求，设计方法与工艺特点。通过实践环节，要求学生体验、掌握、挖掘、创新传统染织工艺中的艺术价值与工艺特点。结课时，学生须采用传统染织工艺技术完成作品一件（材料、工艺、尺寸不限）。

00804482 中国书法鉴赏 2 学分 32 学时

How to Read Chinese Calligraphy

本课程旨在通过对中国书法鉴赏方法的讲述，使同学们能够获得如何鉴赏中国书法，理解中国传统艺术的方法，从而获得基于传统图像鉴赏的经验，提升传统文化艺术修养。

00804503 材料实践（4） 3 学分 48 学时

Materials Practice（4）

本课是一门了解学习中国彩塑艺术的课程。课程将理论、实践相结合，即注重彩塑理论的学习，也强调彩塑艺术的实践。

在理论研究上，结合中华文化发展与历史演变，阐述彩塑艺术的形成、兴盛与发展，了解中国彩塑艺术思想、审美意识、思维方法、表现形式。

在艺术实践上，按照循序渐进的教学规律，分为两个阶段进行：第一阶段，通过学习中国传统彩塑艺术，了解彩塑创作方法和表现手法。第二阶段，以彩塑艺术创作方法为基础，创作具有中国传统意蕴和当代雕塑风采的彩塑作品。

一、理论部分：

- 1、中国彩塑艺术概述
- 2、原始雕塑与彩陶艺术
- 3、秦代兵马俑艺术
- 4、汉唐墓俑艺术
- 5、佛教彩塑艺术
- 6、明清彩塑与泥人张彩塑艺术
- 7、现代彩塑作品与着色雕塑作品欣赏

二、实践部分：

- 1、传统彩塑学习

彩塑艺术创作

00804513 材料再造 3 学分 48 学时

Material Recreation

本课程通过向学生介绍大量的纺织服装材料、材料研发的最新流行趋势，开拓学生的设计思路，提高学生对材料的认知及把握能力，通过主题性的材料创意练习，将设计与材料开发相结合，树立全新的材料创意

观念。

要求学生结合国际材料流行趋势，设定材料创意主题及方向，制作创意概念板。根据主题，选材并运用多种手段进行材料的开发与再造；将创意结果运用到具体的设计项目中。

00804524 陶瓷艺术(1) 4 学分 64 学时

Ceramic Arts(1)

《陶瓷艺术》(本科选修课程)讲授中国传统陶瓷的经典艺术作品，重点是造型和纹饰的艺术特征及工艺特点。同时，通过课堂实践动手环节，同学将对陶瓷材料和基本工艺、传统陶瓷艺术、陶瓷审美特性有充分的理解，丰富自身对传统工艺文化的认识和理解。

00804542 插图设计 2 学分 32 学时

Illustration Design

插图课强调基本造型语言的掌握，根据以往的经验，在插图设计中人物的动态将成为创作的难点，通过小的连环插图的创作，使学生体会和理解人物动态在插图创作中的重要性，并且通过解剖课的学习、人体写生、人物动态的速写使学生能够完成一般的人物动态设计，同时通过插图设计的案例和学生个人创作的体验，使学生明确创作中的形象与写生形象之间的转换关系，寻找适合于自己的造型手段。

00804543 编排设计 3 学分 48 学时

Typography and Editorial Design

本课程的核心是关于编排设计的基本概念和原理的讲解，其中包括：编排设计的基本规律和法则；编排设计的表现形式和手法等。同时，通过中外视觉设计历史的简要介绍、案例的分析，以及以往课程练习的优秀作业的示范讲评，引导学生在设定的课题下进行设计实践。另外，网格设计也是本课程的重要内容，其中包括：网格设计的基本原理、网格设计的分类和作用以及网格设计的发展。

00804563 服装设计 3 学分 48 学时

Fashion Design

1. 基本概念

1) 服装设计的对象 2) 服装设计的本质 3) 服装设计的目的

2. 服装效果图表现

3. 服装造型的基本方法及规律

1) 服装造型的目的和意义

(1) 服装造型与人体 (2) 服装的基本型 (2) 服装造型与服装功能

2) 服装造型的基本方法

(1) 款式造型 (2) 色彩造型 (3) 结构与造型 (4) 材料与造型

3) 服装造型的基本规律

(1) 服装造型的基本原则 (2) 服装造型的基本规律

4. 服装设计的步骤和方法

1) 服装设计的步骤

概念形成阶段/视觉化阶段

灵感来源→概念→/BOARD 形象板→设计预想图(结构图、裁剪图)→服装

2) 服装设计的基本方法

1) 概念形成的方法 2) 视觉化概念的方法

5. 服装市场和品牌调研

1) 调研的内容 2) 调研的方法

6. 设计实践：设计两款女装

00804573 产品设计实践（3）(服务设计) 3 学分 48 学时**Product Design Practice(3) (service design)**

服务设计是当代设计思想和实践活动的发展趋势，以 ideo 为代表的设计机构与以 apple 为代表的企业，都把以传统产品设计为导向理念转变为以服务设计为导向。世界知名设计学院也以是否开设服务设计课程作为前沿性的标志。它的产生与发展本质上来自于社会进步、经济发展、社会分工的专业化等需求，具有智力要素密集度高、产出附加值高、关注可持续等特点。

服务设计对象涵盖：1) 传统生活性服务创新；2) 生产性服务创新；如：以发展商业、交通运输、通信业为主、金融、保险和流通服务、旅游、娱乐等生产和生活服务互动发展，以及 3) 政府、公共服务、教育创新等。

课程内容包括以下几个方面：

 服务型社会、服务经济与服务设计；

 服务设计的原则；

 信息社会对服务设计的影响；

 服务设计创新方法；等

00804612 现代装饰艺术 2 学分 32 学时**Modern Decoration Art**

本课程是工艺美术专业的综合性专业实践课程。课程设计以“课题研究”为主要形式，以研究现代装饰艺术的手法、风格为基础，采取理论讲授和实践训练并重的教学手段，鼓励学生独立思考和自主学习，以理论为先导、以实践为基础、以思维为核心，提高学生设计创意能力和对工艺技术的把握能力，最终引导学生制作出设计巧妙、工艺精湛的金属艺术品。

00804633 综合绘画创作 3 学分 48 学时**The Creation of Comprehensive Painting**

综合绘画创作的教授，首先让学生在理论上全面了解艺术的发展与演变以及当代艺术的现状，教师通过进行多方面案例分析，以促进学生对综合材料理性的认识。同时结合实践讨论调研与创作，进而使学生对此艺术形式有感性的认识与提高。

00804642 设计管理与品牌战略 2 学分 32 学时**Design Management and Brand Strategy**

本课程将以设计管理为核心，系统阐述设计管理的构架、内涵、知识范围和历史形成，品牌战略的基础知识及其在产品开发、品牌定位和企业市场竞争中的作用。帮助四年级本科生从市场、企业、品牌和用户等多个角度认识设计管理的重要性和设计创新的竞争力，为提升更为全面的设计管理知识和设计研究能力打下基础。本课程将围绕品牌战略设计中的创意语言、设计与商业、用户价值与品牌转换、品牌设计等课程模块和内容展开、通过案例分析和设计课题模拟，完成对品牌设计过程的全面理解和把握。教学方式将采取课堂讲授、企业参观交流、小组讨论、案例分析、实战模拟等阶段。

00804652 工业设计发展趋势系列讲座 2 学分 32 学时**Lectures of the Development Trend of Industrial Design**

本课程通过专题讨论和系列讲座的方式，围绕学生今后选择专业方向和相关社会情况进行介绍和引导，最终引导学生对不同的专业方向做出自己的选择。课程中将涉及产品设计、交通工具造型设计及展示设计三个专业目前的社会现状和发展趋势、学生就业的情况和企业的要求，确定专业方向后的主要课程设置和学

习内容，如何适应有关专业方向的要求。作为今后专业人才的素质和技能要求等内容。通过本课程使学生根据自己的兴趣和能力选择今后的专业学习方向，并为此从各个方面进行积极的准备。

00804663 陶瓷设计基础 3 学分 48 学时

Foundation of Ceramic Design

讲授陶瓷设计相关的基本知识及国内外陶瓷发展现状，介绍日用陶瓷设计的基本理论及相关知识，赏析国内外陶瓷设计优秀作品

00804673 版画技法综合训练 3 学分 48 学时

Comprehensive Training of Print Techniques

版画是一种视觉艺术表现形式，且具有独特的表现语言和审美。通过该课程，使学生了解并认知版画的历史渊源、发展过程、与社会发展的紧密关联、四个传统版种各自的艺术特点，从专业角度解读版画特有的传播性和社会性。通过一个版种的动手实践和各自操作，基本掌握版画的艺术思维方式和具体制作方法，从中体验版画作为间接艺术的独特艺术魅力。

00804683 写意花鸟 3 学分 48 学时

Freehand Brushwork in Traditional Chinese Painting of Flowers and Birds

本人毕业于中央美术学院中国画学院花鸟系，执教二十多年来，以厚实的专业素养，严谨的治学精神，在花鸟画创作和教学上积累了丰富的实践经验。中国花鸟画的起源可以追溯到五千多年前的新石器时代，中国民族的“華”字，即是今天“花”字的古写。我们的祖先很早就把动、植物形象作为纹样塑造在陶器、青铜器、玉器、瓦当、石刻上。后期作为点景又出现在早期的人物画中，直至唐代，随着绘画逐渐摆脱为政治与宗教服务而过度为观赏的作用时，花鸟画以独立的艺术形式应运而生，历经千年发展至今，留下了丰富的文化遗产，是中华民族的艺术瑰宝。本课程主要讲授中国写意花鸟画的审美特征及笔墨技法，通过对历代花鸟画的品评赏析，使学生了解中国花鸟画的发展脉络；通过笔墨示范，使学生理解中国画的表现语言。通过临摹、写生到创作的学习方式，使学生更好地感受中国画的审美精神及笔墨传承，借表现花鸟的自然生意与生机，从而抒发和表达作者的精神情怀，即中国花鸟画的形式语言是自然生命与画家主观感受的完美结合。

00804692 木版（黑白） 2 学分 32 学时

Black and White Wood Block

首先是对工具与材质形成的器物结构的认识，这是版画艺术的哲学基础，即人与物的矛盾行为和人的主观精神与物质的客观意志之间是如何在共同的目的中实现相互的理解，另外刀具的意义是否仅只是不同角度刀口的工具展示，是否与视觉心理有着潜在的联系，材质对表现语言的形成究竟有怎样的影响，这些都必须在该课程的过程中涉及到并努力掌握木刻的基本表现，在其中感受体味版画的 value 与意义。

00804703 动画创作实践 3 学分 48 学时

Creation and Production of Animation

动画创作实践是面向全校同学的艺术课程，在课程期间独立完成不少于 30 秒的动画作品。教学目标是让学生理解并初步掌握动画艺术创作规律、方法及技能，并应用于艺术表达。

- 1、 动画艺术概论
- 2、 动画剧本编创
- 3、 动画前期设计
- 4、 分镜头设计
- 5、 原动画制作

- 6、 动画中期制作
- 7、 三维动画基础
- 8、 定格动画基础
- 9、 合成、配音、配乐
- 10、 作品展览设计

00804713 服饰设计 3 学分 48 学时

Accessory Design

第一周：服饰设计基础知识介绍；
第二周：服饰品设计方法概述；
第三周：“羊毛毡”材料思维创新训练；
第四周：创作指导及课程汇报总结。

00804723 图案 3 学分 48 学时

Pattern Design

图案是一门十分重要的基础教学课程，通过对传统造型处理方法，以及从自然形态到装饰形态变化规律的分析使学生了解并掌握从自然形态中提炼艺术表现素材，并借助传统与现代的诸多艺术表现手法，拓宽写实以外的观察方法与表现手法以及启发学生的创造思维认识，掌握装饰构图的基本原理和规律，图案、色彩归纳的方法，以及装饰图案中的形式美感。

00804733 书法 3 学分 48 学时

Calligraphy

讲授中国书法之道，了解中国书法在不同时期的代表人物及其正、草、隶、篆的不同书体和书写规则，了解不同流派、不同风格的特点与特征，使学生基本掌握临写方法和要领。

00804743 线描 3 学分 48 学时

Chinese Drawing

本课程通过对传统优秀的白描作品的赏析来理解线描的概念、种类、表现形式等等。鉴于上述教学目标的实现，具体的课程内容安排如下：

- 1、 认识线描：解读中国古代优秀的白描代表作，如《水仙图》、《八十七神仙卷》、《天王送子图》等，使学生领悟线条丰富的表现手法，感受线描这种艺术表现方式在中国绘画史中占有重要地位，并以新的发掘和探索呈现出更开放式的发展格局；
- 2、 线描练习：临摹是初学者最好的学习方法。讲解正确的临摹方式和正确的用笔方法，在临摹中使学生掌握线条的各种表现形式，做到自然流畅，均匀而有张力，在抑扬顿挫中体会线条的节奏美感和中国画艺术的博大精深。
- 3、 热爱线描：引导学生进一步理解线描的形式美和抽象美，深刻体会线条的轻重缓急、抑扬顿挫，这种富于变化的节奏是线条独有的艺术美感，在由浅入深、由表及里的教学步骤里，使同学们对中国画的文脉传承产生了一个基石的作用，喜欢上传统工笔白描技法，热爱并将其发扬光大。

00804753 速写 3 学分 48 学时

Sketch

主要教学内容：

第一周教学安排：校园风景速写写生

- 1、给学生讲述课程的目的和意义；简述西方造型艺术的历史和发展趋势，并阐明素描、速写等基础造型手

段的重要意义与作用；经典风景作品与个案赏析。（1 课时）

2、组织学生在校园里进行风景写生（11 课时）

作业要求：校园风景速写描绘校园景色，要求注意构图的趣味性与形式感，培养学生组织画面的能力，要求一定的画面完整性。

工具：铅笔、炭笔、钢笔、签字笔、圆珠笔、单色水彩，纸张尺幅不限

第二周教学安排：动物速写写生

1、给学生解析经典动物作品与艺术家个案。（1 课时）

2、带领学生在动物园里进行动物写生（11 课时）

作业要求：动物速写要求根据动物特点，大胆概括、归纳，体会动物形体的比例、动态，注重快写与慢写相结合。

工具：铅笔、炭笔、钢笔、签字笔、圆珠笔、单色水彩，对开纸

第三周教学安排：着衣人物速写写生

1、给学生解析经典人物作品与艺术家个案。（1 课时）

2、课堂写生，1-2 个模特（11 课时）

作业要求：着衣人物速写要求根据人物特点，大胆概括、归纳，体会人物的动态，注重衣纹的处理与归纳。

工具：铅笔、炭笔、钢笔、签字笔、圆珠笔、单色水彩，对开纸或全开纸

第四周教学安排：人体速写写生

1、给学生解析经典人体作品与艺术家个案。（1 课时）

2、课堂写生，1-2 个模特（11 课时）

作业要求：人体速写要求根据人体的动态特点，大胆概括、归纳，体会人体动态的捕捉与表达；人体速写安排快写与慢写穿插进行。

工具：铅笔、炭笔、钢笔、签字笔、圆珠笔、单色水彩，对开纸或全开纸

课外作业要求：翻阅相关大师作品画册，每周有选择、有针对性地临摹作品 5-10 张，充分体会大师作品的造型手法与处理技巧，作为课上速写写生的有效补充，鼓励学生养成研读优秀作品、勤于动手的好习惯，引导学生认识到四周课上速写写生实践仅是培养造型与观察能力的开端。

00804763 工笔花鸟 3 学分 48 学时

Fine brush flower-and-bird painting

本人毕业于中央美术学院中国画学院花鸟系，执教二十多年来，以厚实的专业素养，严谨的治学精神，在花鸟画创作和教学上积累了丰富的实践经验。中国花鸟画的起源可以追溯到五千多年前的新石器时代，中华民族的“華”字，即是今天“花”字的古写。我们的祖先很早就把动、植物形象作为纹样塑造在陶器、青铜器、玉器、瓦当、石刻上。后期作为点景又出现在早期的人物画中，直至唐代，随着绘画逐渐摆脱为政治与宗教服务而过渡为观赏的作用时，花鸟画以独立的艺术形式应运而生，历经千年发展至今，留下了宝贵的文化遗产，是中华民族的艺术瑰宝。本课程主要讲授中国工笔花鸟画的审美特征及笔墨技法，通过对历代花鸟画的品评赏析，使学生了解中国工笔花鸟画的发展脉络；通过笔墨示范，使学生理解中国画的表现语言。通过临摹古代经典的学习方式，使学生更好地感受中国工笔花鸟画的审美精神及笔墨特色，领悟中国花鸟画独特的艺术境界，借表现花鸟的自然生意与生机，从而抒发和表达作者的人文情怀，即中国花鸟画是自然生命与画家主观情感的完美结合。

00804773 构成 3 学分 48 学时

Form Study

本课程属于视觉语言类的基础课程，侧重于非再现性的造型方法研究。课程分为三部分内容，首先是设计形式感的培养，课程通过引入视觉心理学的格式塔原理，帮助学生理解视觉思维的特点；通过大量的实践练习来掌握视觉元素的属性及其构成规律，这将从理论和实践两方面提高学生的设计直觉。其次是造型方

法的拓展，课程将介绍逻辑构形的方法，即利用数理逻辑关系作为辅助工具进行创新性的造型设计。最后，为了帮助学生顺利过渡到后面的专业设计内容，课程将导入设计思维的内容，通过一个设计课题来整合形象思维和逻辑思维，把前面的视觉形象运用到设计实践的初步尝试中。

00804783 摄影 3 学分 48 学时

Photography

各种照相机、各种摄影机、镜头、光圈、快门、聚焦、取景、超焦距、曝光的密度与反差、各种滤色镜的应用、闪光的使用（其中光与色，原色光与补色光及画面色彩的三要素）、影视作品当中光线对于色彩的表现力、色彩的基调、色彩的对比、色彩的和谐、色彩的感受（1.客观色彩 2.主观色彩 3.情绪色彩，三者之间的因果关系）、摄影机的多色曝光与调节、画面的前景与背景、色调与影调、线条与质感、光线的强与弱、软光、硬光、中性光及软中带硬，硬中带软的光线对画面的影响及解决办法，用以上的技术与技法来完成作业。

00804792 首饰艺术创作 2 学分 32 学时

Jewelry Design

此课程教授首饰基本知识，涉及现代首饰文化、传统首饰文化、珠宝玉石知识、奢侈品牌鉴赏和艺术性首饰鉴赏。课程为全校选修，考虑到由于受到首饰较强专业性的局限，加之大部分学生将不具备首饰工艺技能，所以将以比较容易上手的珐琅工艺为切入点，在课程后半期教授珐琅基础工艺，珐琅首饰和装饰画的设计，并且要求进行珐琅工艺实践，在首饰工艺室独立完成设计和制作。

教学内容：

- 1、 首饰的功用，向学生讲授首饰文化知识
- 2、 珐琅工艺的基本技法和珐琅的典型样式
- 3、 训练学生练习最基础的珐琅工艺
- 4、 学生画设计稿，要求结合和使用珐琅工艺
- 5、 学生进行创作

00804803 艺用人体解剖 3 学分 48 学时

Human Anatomy For Artists

学习人体的重心、比例、动态规律。局部的形状、原理和功能。

00804812 笔墨基础（梅兰竹菊） 2 学分 32 学时

Ink base (Merlin, bamboo and chrysanthemum)

通过对中国传统绘画的认识和了解进而对中国画有一定的鉴赏能力，并且对中国写意花鸟画进行细微临摹使学生加深印象并在实践中得到亲身体验。也使得中国传统文化得以普及。

00804822 经典工笔花鸟画临摹 2 学分 32 学时

Copy Chinese Classical Flowers and Birds Painting

本课程通过系统介绍中国传统工笔花鸟画的发展历程和审美意识的演变，着重学习与研究不同历史时期代表画家经典作品的艺术风格特征，力求通过对传统经典作品范本的临习，使学生加强对工笔花鸟画表现技法的掌握和运用，提高对工笔花鸟画的审美特征与艺术意境表达方式的理解与认识，体会中国传统工笔花鸟画独特的审美理想和艺术追求。

00804833 纸纤维艺术与设计 3 学分 48 学时

Paper Art and Design

一、纸纤维艺术概述，包括纸纤维艺术的含义，纸纤维艺术的产生与发展过程，重要艺术观念与表现方法、艺术家手工书等。

二、纸纤维艺术表现实践，包括基本造纸方法、纸张加工方法、纸纤维造型方法、手工书装订方法等。

三、创作及辅导。

00804843 丝网版画 3 学分 48 学时

Silkscreen print

丝网版画技法课程是版画专业四个基本版种课程之一。

丝网版画技法课程是强调实践操作与艺术修养并重的课程，由具体的技法训练入手，同时强调艺术审美与修养的不断提高。

通过丝网版画历史的简单介绍与讲解，使学生对丝网版画的由来、发展、演变、现状有一个初步的理性认知。

通过丝网版画优秀作品（原作、画册）的讲解与分析，使学生对丝网版画的藝術有一个视觉的感性认知。

通过丝网版画每个步骤的具体讲解与演示，使学生能够掌握丝网版画的制作过程，并运用这些方法制作丝网版画。

通过大量的具体操作实践，使学生能够熟练运用丝网版画多种制作方式进行版画艺术创作。

00804853 西方油画临摹与欣赏 3 学分 48 学时

Appreciation and Copy Practice of Western Oil Paintings

经典油画作品临摹赏析课程，以西方油画作品为主，采集范围覆盖自文艺复兴以来至现代主义的各个流派，以架上绘画为主，就西方艺术史中的经典作品进行赏析，探索艺术本体与艺术表现形式的关系，就具体作品的美学价值和史学意义进行探讨，

其次，指导学生进行临摹，在实践层面上体味艺术的形式语言，加强对艺术表现力的深入认识。以实践者的角度，通过临摹作品，丰富实践经验与表达语言，同时解决实践中面临的问题，以梳理实践能力与创作意图的互文关系。

00804862 活版印刷与手工书实践 2 学分 32 学时

Practice of Letterpress and Handmade Book

以视觉传达设计实验室为依托，开展活版印刷与手工书设计实践活动。指导学生通过手工检字、排版、制版、印刷、装订成书的实践环节，将图形设计、字体设计、版面编排、书籍设计、印刷工艺等专业内容融汇贯穿起来。在手工实践中，体验印刷工艺与文化、增进对字体与版式设计的理解，在印制过程中创造新的视觉语言、探索独特的表现风格、创造 / 新的设计作品。旨在动手实践中培养学生的设计创新能力，以及对活字印刷所承载之工艺文化的传承精神。

00804872 铜版画制作 2 学分 32 学时

Etching Print

学习简单的铜版腐蚀技法，掌握基本的制作技法。了解藏书票版画知识，设计制作关于特定书籍特定主题的藏书票

00804883 综合艺术语言训练 3 学分 48 学时

Basic Training of Comprehensive Artistic Language

艺术发展至今日，艺术语言早已超越传统媒材的限制。在上世纪初开始的艺术语言实验在今天已经成为全世界，包括广大中国艺术家从事艺术创作的经典方法。这个方法是一种综合的艺术语言，通过将身体（行为艺术）、现成物（装置艺术）及科技手段（媒体艺术）等作为艺术表达的基本语言，拓展更新了艺术的传

统边界和内容，并且已经在今天成为一个国际通行的艺术样式。通过本课程的基本训练，让学生初步了解这种综合的语言方式，从而具备一定的当代艺术常识。

00804892 实验雕塑(4) 2 学分 32 学时

Experimental Sculpture(4)

1、分析介绍当代艺术的视觉发展演变以及观念艺术的相关知识。包括艺术与视知觉、现代主义与后现代主义的比较、后现代艺术的基本特征等主题分析。 2、讲解从现代艺术至今的多种艺术视觉形式如雕塑、装置、多媒体艺术等，介绍观念雕塑作品，进行作品背景解读和展示方式分析。 3、观念的介入。教师设置相关主题，通过集体讨论、个别辅导的方式介入教学，讲授内容有视觉思维、创作构思和讨论、材料试验等。 4、材料实验。学生选择创作媒介和材料，对其进行多种加工和组合试验，强调材料语言和作品创作观念相吻合。 5、作品制作。将作品的视觉呈现方式加以完善并完成作品。

00804902 实验雕塑(3) 2 学分 32 学时

Experimental Sculpture(3)

1、分析介绍当代艺术的视觉发展演变以及观念艺术的相关知识。包括艺术与视知觉、现代主义与后现代主义的比较、后现代艺术的基本特征等主题分析。 2、讲解从现代艺术至今的多种艺术视觉形式如雕塑、装置、多媒体艺术等，介绍观念雕塑作品，进行作品背景解读和展示方式分析。 3、观念的介入。教师设置相关主题，通过集体讨论、个别辅导的方式介入教学，讲授内容有视觉思维、创作构思和讨论、材料试验等。 4、材料实验。学生选择创作媒介和材料，对其进行多种加工和组合试验，强调材料语言和作品创作观念相吻合。 5、作品制作。将作品的视觉呈现方式加以完善并完成作品。

00804912 中国花鸟画赏析与实践 2 学分 32 学时

Appreciation and Practice of Chinese Flower - and - Bird Painting

中国花鸟画的起源可以追溯到五千多年前的新石器时代，中华民族的“華”字，即是今天“花”字的古写。我们的祖先很早就把动、植物形象作为纹样塑造在陶器、青铜器、玉器、瓦当、石刻上。后期作为点景又出现在早期的人物画中，直至唐代，随着绘画逐渐摆脱为政治与宗教服务而过渡为观赏的作用时，花鸟画以独立的艺术形式应运而生，又经千年发展至今，留下了宝贵的文化遗产，历代大师创造出无数经典作品，美不胜收，实为中华民族的艺术瑰宝。

本课程以讲授历代花鸟画的传承、赏析经典作品及示范表现技法为主，学生通过临摹历代写意花鸟画（梅兰竹菊及明清作品）或工笔花鸟画（两宋册页及当代俞致贞、田世光等）作品，使学生理解中国画的笔墨精神及造型规律，掌握一定的绘画技法，从而提高自身的审美修养。

00804943 笔墨基础（山水技法） 3 学分 48 学时

Elementary Brushstroke Techniques of Chinese Paintings (Chinese Landscape Paintings)

本门课旨在通过基础技法临摹实践，解决用笔、用墨、用水及笔墨结构上的认识，提高笔墨表现能力及笔墨势态关系的把握能力。要求学生对传统艺术精神有一个基本认识，在笔墨表达上有一个基本能力，并通过本课程提高对传统绘画的鉴赏力。

00804951 材料与服装生态设计思维 1 学分 16 学时

Ecological Design Thinking of Materials and Clothing

服装在满足我们穿着、装饰、时尚的同时也会给人类生存环境的可持续发展带来影响甚至破坏。基于人类健康、环境保护、资源利用的需要，服装的生态发展成为当今国内外热切关注的研究领域。

当前国内大众甚至服装从业人员对生态服装认知不足或偏颇（“天然既环保”的片面概念理解，或“无废水排放既是环保服装生产”的狭隘生态认知，或“废旧利用却无法兼顾服用功能”的初级环保阶段……），影

响生态设计与生态穿着的发展与推进，急待普及和提高“生态设计思维”，急需消除错误概念、突破狭隘理解、跳出初级阶段，提升人们对服装以人为“本”、以环境可持续为“质”的生态环保本质的认识与落实。材料与服装的“生态设计思维”是指：服装的生态概念既不孤立于一个环节，也不局限在一个方面，更不是仅追求“零污染”、“低排放”等“热点”，而是从材料运用、设计方式、生产工艺、穿着功能到便捷低耗打理、废弃再生利用等方方面面。即服装整个“生命周期”的每个环节都要符合生态环保要求，尽可能降低带给环境的负荷，对人类健康和生存环境无害或少害，并赋予人性化功能关怀，助益于资源保护和再生。材料是服装的物质基础与呈现载体，贯穿服装的始终，“绿色无污染、减排节能、舒适安全、循环利用”乃材料与服装全方位、多层面的生态理念与生态思维。由于每个人的生活都“缺衣不可”，服装的消费量便是个极其庞大的数字，给环境带来的“负担”也是与日俱增，对服装的设计、制作、流行、销售、选购、穿着、打理乃至废弃的全过程的“设计”与“实施”迫切需要“生态思维”的介入、引领与规范。

“衣生态”无处不在，不仅是指服装设计、生产、穿着的各个环节都涉及生态环保问题，也包括每一位“缺衣不可”的穿着者在“衣随人行”的每一时刻的生活中，其生态意识与举手投足间力所能及的无处不在的生态行动。

本课程从建立材料与服装的生态化体系入手，系统阐述服装服饰与人、材料、工艺、环境间的生态关系及生态设计，介绍“生态设计思维”在生态服装的可持续设计、材料应用、表现形式、技术支撑等方面的体现与推动，通过国内外材料与服装的生态设计趋势、案例、作品等，解析如何从更新发展的理念、材料、技术、工艺、功能、模式等实现服装“生态化”的创意设计、工艺技术、时尚流行及舒适穿着，使“服装生命周期的各环节均符合生态标准”成为服装“设计”、“穿着”、“时尚”乃至“创新”的基本要素。

00804972 实验雕塑(2) 2 学分 32 学时

Experimental Sculpture(2)

1、分析介绍当代艺术的视觉发展演变以及观念艺术的相关知识。包括艺术与视知觉、现代主义与后现代主义比较、后现代艺术的基本特征等主题分析。 2、讲解从现代艺术至今的多种艺术视觉形式如雕塑、装置、多媒体艺术等，介绍观念雕塑作品，进行作品背景解读和展示方式分析。 3、观念的介入。教师设置相关主题，通过集体讨论、个别辅导的方式介入教学，讲授内容有视觉思维、创作构思和讨论、材料试验等。 4、材料实验。学生选择创作媒介和材料，对其进行多种加工和组合试验，强调材料语言和作品创作观念相吻合。 5、作品制作。将作品的视觉呈现方式加以完善并完成作品。

00804982 实验雕塑(1) 2 学分 32 学时

Experimental Sculpture(1)

1、分析介绍当代艺术的视觉发展演变以及观念艺术的相关知识。包括艺术与视知觉、现代主义与后现代主义比较、后现代艺术的基本特征等主题分析。 2、讲解从现代艺术至今的多种艺术视觉形式如雕塑、装置、多媒体艺术等，介绍观念雕塑作品，进行作品背景解读和展示方式分析。 3、观念的介入。教师设置相关主题，通过集体讨论、个别辅导的方式介入教学，讲授内容有视觉思维、创作构思和讨论、材料试验等。 4、材料实验。学生选择创作媒介和材料，对其进行多种加工和组合试验，强调材料语言和作品创作观念相吻合。 5、作品制作。将作品的视觉呈现方式加以完善并完成作品。

00804993 油画语言研究 3 学分 48 学时

Research on Visual Language of Oil Painting

油画作为艺术创作的重要表达方式，作品内容的呈现，与其视觉语言的组织方法密不可分。本课程以油画的绘画语言为研究主体，以指导实践为目的，围绕油画基本技法，油画传统媒介剂，新架上绘画媒介剂，新媒介拓展等四个模块展开。

00805002 当代摄影与跨媒体艺术 2 学分 32 学时

Contemporary Photography & Multimedia Art

现代主义运动使得人类对于今天科技介入后突发的社会格局的变化有了相对充分的准备，人们可以更加宏观的利用现代主义时期所赋予的警惕性和源于西方资本主义的观念和逻辑来迎接每一天的挑战，中国社会也在这样的大的国际历史背景下吸收并迅速的建立具有中国特点的文化发展新格局，中国文化在对待科技创新、科技经营甚至是科技消费的能力和权利上都不会受到本土历史问题的过多的干扰，在这样的阶段是我们可以通过与全球同步同的科技消费权利来反观和追述我们本土文化的绝好机会。但在今天人们正在面临一场比现代主义时期更为严峻的挑战，那就是现代资本运营的方式对于科技迅速发展的依赖超越历史上任何一个阶段——如果简单的来说就是人对于人造物的“依赖”和“期待”超约人们可控的范围。

艺术也将面临这场由于科技的“超现实活动”所带来的文化突变、艺术家也必然会被这个超现实文化景观所影响。二战后由于资本发展的必然诉求所导致的国家间对于科技和文化发展的对抗愈演愈烈，这使得科技的研究目标和文化艺术的发展方向都变得模糊起来。课程将会在这样一个大的历史背景下描述今天的艺术所需要面对的新科技介入后艺术格局的变化；虚拟数字时代的读图方式和的变化以及科技目标模糊化后艺术策略的变化。同时今天由于科技的进步以及消费模式的变化，艺术家对于新的艺术体验方式的诉求非常强烈。

00805012 当代艺术赏析 2 学分 32 学时**Contemporary Art Appreciation**

采取讲授、讨论、观摩等方式，通过介绍中国以及欧美当代艺术的发展状况，探索当代艺术的发生发展与社会、科学技术变化之间的关系，提高其综合艺术素质与认知。

00805032 图案审美与创作 2 学分 32 学时**Design Aesthetic and Creation**

1 《图案审美与创作》将作为全校选修的通识课程，针对零基础的艺术爱好者，通过线上线下的混合式教学将教育信息化引入艺术普及课程，使清华美院的传统“看家课”用于大学的艺术审美素质教育。通过提高其艺术审美、增加文化自信，为培养有知识、有文化跨专业的复合型人才打下基础。通过本课程学习，使学习者在了解图案的历史与文化、提高审美鉴赏、激活艺术创造思维、学习创作实践方法四个层面有所收获，并将以“兴趣入手，宽泛选材，合理引导，掌握规律，触类旁通，重在创意”的灵活、丰富的艺术教学方法，实现“启示内心感受、点燃艺术智慧之光”的教学目标理想。

2 本课程将艺术知识为牵引，艺术审美为导向，激活同学们自身潜在的艺术创造直觉。清华大学美术学院（前中央工艺美术学院）深厚的中国现代装饰艺术理论与实践，是本课程的学术基础。课程以审美与创作为主线，将时尚、历史、文化等人文知识导入其中，理论、经验、方法结合的实践课程，以理论解析、图例解读、创作要点、实例辅导，为学习者提供艺术创作的思维的拓展与切实可行的图案创作方法。引导同学在审美享受中学习装饰图案，并将提供从自然中捕捉素材、构思构图、绘制呈现装饰图案的经典案例，解析装饰图案创作方法和规律。

3 中国现代装饰艺术研究教学体系是由清华大学美术学院的前身——中央工艺美术学院创建人庞薰琹、雷圭元为代表的前辈学者创立的。中国现代装饰艺术理论与实践曾经作为学院各个专业的公共学术资源，使后学与同仁都深深受益。

4 上世纪 50 年代，庞薰琹作为学院学术引领者，即为学院师生传播他在西方现代艺术理念比照下，潜心研究中国历代艺术精华的成果。庞薰琹 1925 年留学法国，回国后于 30 年代后期获得对中国装饰艺术传统的研究与再创成果；50 年代则在理论高度总结并撰写中国历代装饰艺术创作规律，剖析艺术形式的本体语言的著作，整理挖掘中国历代装饰传统艺术中的现代艺术。

5 《图案审美与创作》课程的设置将以学术前辈的学术研究教学成果为起始，以当代生活为艺术体验和题材，研究艺术视觉呈现规律，利用当代科技成果，融合中西艺术的表现方式，采用启发式教育方式，以引导学习者，通过了解中国的装饰文化，加深对东方文化价值观的理解，以促进弘扬祖国传统文化精神，

传承传统文化精髓，提高审美鉴赏、激活艺术创造潜能。

00805043 包装设计 3 学分 48 学时

Packaging Design

包装艺术设计课程涉及艺术设计、市场营销学、消费心理学和工艺材学等领域，是一门实用性很强的课程。实用性与艺术性结合，经济、科技、艺术互融性显著，高度适应社会需求是该课程的主要特色。包装设计课程是视觉传达设计培养方案中主干课之一，综合了图形设计、字体设计、版面设计、标志设计、包装结构设计、包装容器设计等多门专业课程内容，是一门实践性很强的课程。由于选修的学生不限于本专业，因此专业程度仅为一般性了解和掌握。在课程中学生通过了解包装设计的基本理论、基本方法及作业练习，提高设计审美情趣，开发潜能，为自己今后的发展丰富专业知识、拓宽专业基础。同时，在课程中注重培养学生的社会责任感（节约意识、环保意识），使他们懂得设计师不仅要对客户负责，更应该对消费者和社会负责。

10800002 中国美术史 2 学分 32 学时

Chinese Art History

从商周青铜器开始至中国当代艺术，以历代遗存的石窟、壁画、绘画、雕塑作品为主要形象教材，同时涉猎有关古代建筑及工艺美术史。

10800012 外国美术史 2 学分 32 学时

Foreign Art History

从原始洞窟艺术开始，经古埃及两河流域美术，古希腊、罗马美术、拜占廷美术、中世纪美术、欧洲文艺复兴美术、巴洛克美术、荷兰市民美术、十七、十八世纪欧洲美术、法国古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义等流派。

10800144 汉语基础 4 学分 64 学时

Fundamentals of Chinese Language

学习现代汉语的基础知识内容，使学生能够较为系统地掌握并恰当地运用现代汉语的语音、汉字、词汇、语法和语用等方面的基础知识。

10800163 艺术的启示 3 学分 48 学时

Art Inspiring

《艺术的启示》这门课致力于消除艺术与生活的隔阂，消除艺术与公众的隔阂，让艺术像阳光、空气和水一样，蕴育和滋养我们社会中的每一个人。本门课程在引导学生敬仰艺术、热爱艺术的同时，更注重学生独立思考能力的引导，更注重学生思辨能力的培养。从阅读、欣赏优秀的艺术作品开始，学生要学会判断、学会分析、学会质疑。从参与、制作自己的艺术作品开始，学生要体会创意、体会创作、体会创新。我们研究艺术的目的，终究还是为了研究生活。我们通过艺术去体会纠结，通过艺术去应对烦恼，通过艺术去寻求创造，并且最终达到心灵的和谐、精神的和谐。

在这里，艺术的理论+艺术的实践，等于“艺术的生活”！

10800182 国际交流与专业实践 2 学分 48 学时

International Communication and Professional Practice

本课程以培养学生国际视野下的专业交流、学习、研究和实践能力为目标，拓展学生自主学习和专业发展空间。各系根据本专业培养方案，设置以外语作为交流手段的专业实践课程。课程内容、形式、授课地点多样，包括但不限于海外交流、海外实习、海外研修、用外语交流的各类校外实践活动，以及校内展开

的用外语交流的实践性强的各类专业课程等。充分利用各专业的海外教育资源，聘请海外专家、学者来校做工作坊，和海外院校共同开设实践项目，促进学生的国际交流与共创。引导学生运用外语进行以专业前沿为主题的文献翻译与收集工作，为专业研究打好基础。

10800192 学科概论 2 学分 32 学时

Introduction to Courses

本课程将由 10 名来自各系的系主任承担，课程的内容主要包括两个方面：一是结合自己多年从教（艺）的经历，深入浅出地讲述自己对职业道德的理解，对远大理想的追求以及对人生价值的领悟；二是根据各学科的不同发展方向，分步骤地介绍学科概况、前沿成果和人才需求，并着重展望学科发展的远景。作为学科概论课，本课程并不刻意关注不同专业方向的差异性，而是重点强调在通识基础背景下的素质教育特征，以及对艺术专业的总体认识。其目的是为了激发学生对专业的热爱，提高其学习的热情，引导学生理解素质教育的重要性，树立正确的职业道德观和人生观，也为下一步的专业学习奠定良好的基础。

10800202 中国工艺美术史及设计史 2 学分 32 学时

History of Chinese Arts and Crafts and Design

按时间线索系统讲授中国古代工艺美术和中国近现代设计的历史脉络和主要成就。以实物和文献为基础，解说相关艺术现象、潮流的发生、发展与演变；注重影响作品面貌的年代、地域、民族、风俗、信仰等因素。努力说明现象、剖析成因、探讨规律。

10800212 外国工艺美术史及设计史 2 学分 32 学时

History of Foreign Arts and Crafts & History of Western Modern Design

从古埃及至 19 世纪的外国木、石、陶瓷、玻璃、金属、染织等工艺美术，以及 19 世纪中叶至今的近现代产品设计、室内设计、平面设计、家具设计、服饰设计等的发展历程和风格特征。工艺美术史首先以概述的形式，廓清工艺美术发展的背景和原因，然后以材质为界定范围，讲授各种工艺美术品类造型、纹饰、色彩的元素和创意，以及功能和审美理念。着重探讨工艺美术与人类文化和观念。力图把握影响工艺美术发展的诸多自然要素和社会要素来阐释工艺美术风格、样式的演变。设计史则首先以概述的形式，廓清西方现代设计发展的背景和原因，然后以各阶段的设计运动和设计思潮为界定范围，讲授各种设计品类材质、功能和设计理念，分析工业革命以来至 20 世纪末的西方设计发展的历史及风格特征。

30800043 素描人体 3 学分 60 学时

Flesh Sketch

1. 课堂讲授——系统地讲解人体素描的规律、方法，分析、讨论中外艺术大师的素描作品，为学生做好理论引导。

2. 参观实践——通过对艺术家作品分析以及课堂创作实践，使学生系统掌握主观与情感的结合方法。

课题训练——通过“严谨的单人素描训练”——“复杂的双人素描训练”——“强化主观感受的素描训练”三个训练部分，使学生们在扎实的基础训练的同时，注重作品个人感受的表达和独特画面语言的探索。。

30800062 西洋服装史 2 学分 40 学时

History of Western Fashion

本课程是服装设计专业必修的一门基础理论课程。

“西洋服装史”是人类服饰文化的重要组成部分，与现代人的衣生活息息相关，现代的许多流行现象，包括人们的审美观、价值观以及着装讲究和常识大多来自西方服饰文化。对于现代服装设计，这里也蕴涵着许多创作灵感和流行的一般规律。

本课程通过大量幻灯片图像和录像资料系统讲授西方古埃及、古西亚、古希腊、古罗马、拜占廷、欧洲中世

纪、文艺复兴、巴洛克、罗可可时期以及欧洲近代和现代服饰文化的发展脉络和变迁过程。通过系统学习，使学生正确认识和理解今天的流行现象，同时启发设计创作灵感，为专业学习打下理论基础。

30800072 色彩构成 2 学分 40 学时

Color Composition

该课程包含以下讲授重点：色彩范畴；色彩属性；色彩混合；色彩对比；色彩心理；色彩调和。通过练习掌握基本配色规律。

30800123 色彩 3 学分 60 学时

Color Painting

本课程侧重色彩风景写生，是学生在教师指导下直接面对自然对象进行的色彩训练课。在该课程中学生将学习如何观察和表现丰富的色彩，如何通过自然色彩美的源泉来激发自己的色彩灵感。学习在实践中进一步加深对色彩理论知识的理解和把握。色彩作业基本上是对景写生的表现，因此学生应在课程中学习处理好形色结合、色调、冷暖以及画面处理手法等写生问题。该课程注重感性与理性相结合的教学方法，目的在于提高学生对色彩的审美能力和创造能力。

30800183 素描 3 学分 60 学时

Sketching

素描这门学科没有局限性，它能在视觉艺术各个领域内渗透，素描本身即是一门艺术，所有其他涉及视觉有关的造型艺术都很难与它脱离关系。所以，素描不仅是用来收集素材的工具，更非仅仅是练习基本功的手段，它在视觉艺术中提出了诸多引起变革的诸多概念，是很多重要视觉艺术作品产生的基础。

30800203 字体设计 3 学分 60 学时

Script Design

1.中国汉字发展史简介；2.汉字印刷字体的出现、功能、贡献；3.宋体字的笔形，结构，特征；4.黑体字的笔形，结构，特征；5.字体设计的基本原则，所必须遵循的规律。

30800393 色彩人物 3 学分 60 学时

Color Painting of Figure

课程以人物色彩写生训练为主，材料及工具不限，通过此课程，加强学生在色彩感受及色彩表现等方面的传达能力，为以后的艺术创作实践打好基础。

30800674 综合造型基础 4 学分 80 学时

Fundamentals of Shaping

造型原理及造型要素介绍分析古今中外典型造型，理解造型与材料、技术、工艺、原理、构造、使用方式的有机联系。对造型的尺度、结构、质感、肌理、色彩进行综合训练。分析造型活动中材料力学与结构力学的作用。

30800743 白描 3 学分 60 学时

Outline Drawing

通过赏析历代优秀白描作品及讲授白描的造型规律，使学生掌握毛笔的使用技法，并完成临摹作品或写生作业。

30801003 素描人体 3 学分 48 学时

Flesh Sketch

培养学生理解与表现对象的造型能力及掌握对素描艺术 语言、线条、色调层次的运用、培养学生的整体观念、审美意识，对人体的完美和谐有深入的认识。通过速写锻炼学生取培养学生观察生活、表现生活的能力。

30801063 色彩 3 学分 40 学时

Color Painting

色彩静物写生（以内容丰富的组合静物为主）

30802701 论文写作 1 学分 16 学时

Thesis Writing

讲授论文写作的一般方法和工作程序，介绍本科生综合论文训练课程的意义以及学校对综合论文的规范要求，讲解综合论文训练开题、中期检查、论文答辩各个环节的工作要点，介绍本学科学术理论前沿进展和目前关注热点，解析品评往届毕业论文实例。

30802782 立体裁剪（1） 2 学分 36 学时

Solid Clipping(1)

立体裁剪（1）主要讲授连衣裙、裙子款式变化、各种领型、袖型变化及多种衬衫的立裁手法。训练学生掌握人台与布料间各种放松度的关系。

30802823 立体裁剪（2） 3 学分 60 学时

Cubic Clipping(2)

本课程通过理论讲授与实际操作让学生了解多种西装立裁方法，同时涵盖基础领型、常见袖型的裁剪方式。具体课程安排如下（第一周 1.西服造型的历史演变及艺术风格 2.西装立体剪裁示范、两面构成法练习 3.两面构成法的变化及示范。第二周 1.西装三面构成法的规律及示范 2.三面构成法的变化 3.西装四面构成法的规律及示范。第三周 1.四面构成法的变化 2.袖子的造型方法及示范 3.袖子的造型变化。第四周 1.西服领型的构成方法及变化 2.西服立体剪裁的创作指导 3.课程汇报总结。）本课通过以上训练培养学生以立裁的方式学习西装的构成规律。同时，形成对西装比例、结构、及审美特征的认识及综合把握能力。

30802853 平面裁剪（2） 3 学分 60 学时

Graphic Clipping(2)

在已经掌握了基本原型的基础上，学习大野式西服原型的裁剪及使用方法。根据不同款式，不同功能，使用不同放松量和不同结构的原则，将设计与裁剪有机地结合起来。尝试在多种变化的设计方案下，使用原型进行设计造型。

主要内容：

（一） 大野式有辅助省公主西服原型

1、 公主线西服原型

2、 四开身西服原型

3、 三开身西服原型

（二） 大野式西服袖和西服领

（三） 西服原型的应用

30802872 论文写作 2 学分 32 学时

Thesis Writing

综合论文训练是本科生整个学习过程中最后一个总结性教学环节，是对四年教学成果和学习质量的检验。本课程结合清华大学本科生综合论文训练教学管理条例，重点教授毕业论文的写作要求和学术论文的写作规范。组织范文阅读和有关专题讲座，介绍选题方向和研究方法，并让学生在撰写摘要和文献资料查阅等方面得到一定的训练。

30802961 中国陶瓷史 1 学分 12 学时

History of Chinese Pottery and Porcelain

本课程以中国陶瓷的历史发展为主线，主要讲授各历史时期我国陶瓷产生发展状况及其相互关系与影响，并对各历史时期著名的陶瓷产地和陶瓷作品进行介绍，分析不同时期、不同地区典型陶瓷窑场的工艺特点、艺术特征、历史地位等。解析中国陶瓷艺术与人类文化及科学技术的关系。介绍中国陶瓷的艺术风格和工艺成就，以及它与生活方式、文化活动及科学技术的紧密联系。使学生基本了解中国陶瓷的发展历史，主要作品的工艺技术特点和艺术风格演变，加强对学习传统与创新辩证关系的认识。

30803083 色彩(1) 3 学分 60 学时

Color Painting(1)

色彩课是美术学院公共基础课程中的必修课，也是基础教学中的核心课程，建立“大美术观”，开阔视野，提高修养，夯实基础是它的核心，它的重要性不可替代。

色彩课程是以色彩研究为主要内容，包括色彩学理论知识，写生色彩的特性特点发展规律及历史演变。以写生为方法，研究如何观察自然色彩，如何将自然色彩转换为艺术色彩，如何地把自然的形与色关系转换成有个人独特审美判断的艺术表现形式。

30803162 创作练习（1） 2 学分 24 学时

Creating Practice(1)

空间和形体是造型训练的基础，也是创作练习 1 的主要教学内容。通过课堂教学，训练学生在短时间内敏锐地观察写生对象的动态变化，以简练的描绘方式迅速表现形体及其形成的空间关系。通过课程学习，使学生认识到绘画创作，在形式表现上本质是塑造形体与空间关系的问题。

30803191 构图 1 学分 28 学时

Composition

中国古代画论将“经营位置”作为绘画六法之一，并且将其列入六法的第二位，表明了绘画空间造型的重要性，构图就是解决绘画空间造型的核心课程之一。构图课程要求学生在掌握基本的造型能力基础上，对绘画空间造型的规律及法则有深入的理解和认识。素描、色彩等解决造型的基本技法能力问题，构图则是在具备基本造型能力基础上，进一步完善空间造型的形式，提炼形式创造性和空间美感。构图与与素描、色彩等专业基础课程是联带一体的，为绘画创作奠定基础。

30803263 白描人物 3 学分 36 学时

Line Drawing(Figure)

白描绘画是中国绘画的精华，体现了中国传统造型艺术的基本规律与审美特色，学生通过白描绘画学习，可以较深的感受体会中国画以线造型的概念与特色。

以线造型是中国画技法的特点之一。线条是中国画造型的基础和骨干，线描在中国绘画中占有重要的地位。线描画更是在长期的历史发展中逐渐建立起一套严整的格法体系，从而形成这一画体的独特的风格、面貌。中国画线描的发展，来源于生活，它是从生活中提炼概括出来的。此外，它和书法有关，我国书画是同时发展起来的，古代的形象文字就是简单的图画。它又和材料工具有关；中国画使用的纸、绢、笔、墨、是有助于线条发展的物质因素。而且线条便于抒发感情，又同样能表达出物象的立体远近，有丰富的表现力。

最基本的是它和我们民族的传统欣赏习惯有关。基于这种种原因，中国绘画中的线很早就就担负起复杂的造型任务，通过线的长短粗细、刚柔强弱、轻重疾徐、浓淡干湿、转折顿挫，表现出物像的轮廓、体积、虚实、明暗、动势、节奏、等等，达到“形神兼备”、“气韵生动”的造型要求。中国绘画中单纯用线描来表现的画体，即叫“白描”。白描对中国绘画的线描起了巩固和提高的作用。

30803273 工笔人物画临摹 3 学分 36 学时

Copy of Meticulous Figure Paintings

该课程主要是对中国画经典作品的学习，以工笔人物画临摹为主，兼以系统讲授工笔人物画传承脉络和典型画家与作品特点。讲解学习工笔人物画技法分类(材料、工具)，对工笔人物画知识有系统的了解和掌握。

30803961 动画艺术概论 1 学分 24 学时

Animation Art in General

本课程重点讲授动画艺术特征及世界各国不同的动画艺术风格。介绍动画表现的语言和规律。中外不同类型的动画作品从艺术效果、制作技术特性优秀动画范例评析。动画艺术发展简史以及现代动画的应用与发展趋势。

30804093 图形设计 3 学分 48 学时

Figure Design

图形设计是视觉传达设计专业的基础课程及核心课程，它能够对造型能力、设计思维以及创意能力进行全面的锻炼，为进一步的专业学习打下重要的基础。课程从了解图形开始，主要内容包括图形的概念、作用、价值、基本历史以及图形语言的表达特点与优势。在此基础之上，课程针对图形形态的简化与符号化、图形元素的融合与创新、图形语言的表达与实践应用等多个主题逐步深入学习。课程依据不同主题阶段，穿插进行学堂训练与讨论，并设置调研及实践课题。通过本段的课程学习与训练，让学生进一步认识到图形语言的价值以及独特之处，主动思考图形设计的未来与发展，初步掌握用图形语言进行沟通的方法和技巧，对图形以及视觉传达专业产生更为浓厚的兴趣。

30804351 工业设计概论 1 学分 20 学时

Industrial Design in General

工业设计概论主要介绍工业设计相关的基础知识，主要从 know what, know who, know why, know how 四个角度展开。Know what 即从抽象的角度与历史的角度深入剖析什么是设计，设计的本质是什么，设计的定义，设计活动的根本特征。Know who 是介绍设计史上的著名设计师、设计作品及其设计哲学，当代设计领域的主要思潮观念等。Know why 是理解设计冰山下面的部分，设计的逻辑，设计风格流变背后的深层社会、思想、文化脉络，什么是好设计，什么是坏设计。Know how 是介绍设计的一般过程、程序与方法，以及设计师需要掌握的基本知识，如何展开设计，还包括基本的专业技巧与方法介绍，产品、展示、交通工具设计专业的一些特点等。

30804392 平面设计表达(1) 2 学分 40 学时

Expression of Graphic Design(1)

- 1,平面设计表达在设计中的作用;
- 2, 平面设计表达的基本特点;
- 3, 平面设计表达的的种类;
- 4, 平面设计表达的基本技法和常规工具;
- 5, 设计速写的画法

30805392 造型基础（2） 2 学分 36 学时

Formation Fundamentals(2)

“造型基础”课程属于艺术设计的范畴。

首先，“造型基础”是整个设计学科的立足点，是基础的“基础”。其次，“造型基础”是整合形态基础、机能原理、材料基础、结构基础、工艺基础等课程知识与专业设计课程的有效途径。另外，“设计基础”还是“钥匙”课程，它是设计思维方法训练的起点；是发现、分析、判断、解决问题能力训练的过程；是专业设计程序与方法训练的预习；是掌握系统论的素质准备；是理解“工业化”概念的实践；是培养“知识结构调整”想象力的着陆点；是运用创造力，对“工业化”进行可持续性“调整”的实验。

30805604 时文选读（1） 4 学分 64 学时

Selective Reading in Current Articles (1)

本课程选取难度适当的当代时文进行课堂教学，通过阅读训练和话题讨论，使其进一步提高汉语阅读和交际能力，并借以更好地了解当代中国人的生活，更深入感知中国文化。

30805662 专业基础—说明文写作 2 学分 48 学时

Specialty Fundamentals-Writing

本课程属于艺术史论系的专业基础课，教授专业写作相关的基础知识，讲述艺术史专业论文的写作规范与要求，包括专业写作的基本知识和方法；图书馆及网络资源、数据库的检索利用；田野调查方法与要求；论文的选题与立意，写作中思维逻辑、叙述逻辑，论文格式规范等。通过课程教学，指导学生学会查找和阅读专业文献，通过文献综述掌握国内外研究动态，训练写作思维和文字表达能力，掌握专业论文写作的基本知识和方法，使学生的论文写作提高到学术写作的层面，为高年级的专业研究提供基础。课堂讲授基本知识，并精选中外艺术文章的优秀范例分析讲解。讲授、读书与写作训练相结合；理论研究与实地调研相结合；学生报告、讨论与教师点评相结合，实现教学互动。让学生通过课程学习，掌握对本专业学术资料的检索与利用，知晓专业论文的写作规范，训练基础艺术史写作。

30805743 视觉语言（2） 3 学分 48 学时

Visual Language (2)

本课程为视觉语言系列课的第二部分，它是基于科学色彩理论的艺术设计基础课程。该课程采用理论与实践相结合的方式，在全面、系统地讲授色彩在物理、生理、心理及美学方面知识的基础上，引导学生通过大量、进阶式的训练，将理性的色彩知识融于感性的色彩实践中，使学生对色彩的感觉由个人的喜好升华到更科学、更具普遍意义的色彩之美的境界。在整个教学过程中，不仅注重学生的色彩感觉，更强调其创造性思维与方法的掌握，致力培养学生灵活运用所学知识，自由表现色彩的能力。

30805891 市场营销学 1 学分 20 学时

Marketing

本课程是针对染织、服装设计专业学生开设的市场营销课程。课程以市场营销学理论框架为基础，结合国内、国际服装市场现状分析，重点讲授服装市场定位、设计与品牌的关系；服装市场战略的产品、价格、分销和促销策略等。使学生了解并掌握服装设计与市场需求之间的内在联系；服装营销学的信息价值和利用方式；以及市场调研的具体方法与步骤。

教学内容：

1. 服装营销学概论
2. 服装营销定位与战略
3. 服装营销学的信息价值和利用方式
4. 服装营销学中的心理分析和消费观念及行为分析

教学内容:

1. 服装营销学概论
2. 服装营销学的信息价值和利用方式
3. 服装营销学中的心理分析和消费观念及行为分析

30805961 陶瓷艺术设计导论 1 学分 20 学时

Introduction to Ceramic Art and Design

该课程主要介绍陶瓷艺术设计系的专业方向、历史概况、课程设置及相关内容；将分别从专业基础、专业理论、专业设计及创作的三方面加以展开；还将从专业教学特色、历史渊源、发展前景等方面引导学生做好充分的学习准备。

30806053 陶瓷工艺基础 3 学分 60 学时

Foundation of Ceramic Material & Technics

《陶瓷工艺基础》本课程系统地介绍陶瓷制作的全部工艺程序。理论部分主要讲授陶瓷的原料来源、原料加工、坯与釉料的配比与制备，造型与装饰工艺的原理和基本方法。实践部分重点在坯釉实验，讲解坯、釉料的基础知识和理论，使学生掌握坯釉料配制的实验方法，并进行相应配置和烧制工艺操作。本课程为今后的专业设计与创作奠定工艺基础。

30806093 视觉语言（1） 3 学分 48 学时

Visual Language (1)

本课程为视觉语言系列课的第一部分，课程内容侧重于教授二维形态（平面形态）的造型，目的是要通过二维造型的训练，培养学生正确理解二维形态的基本特征和造型规律，学会在“观察—分析—想象—表现”的实践过程中，体验和逐步掌握设计思维与方法。课程的基本内容包括：1、二维造型的历史与发展趋势；2、二维造型的原则与规律；3、形态的观察与分析；4、形态的想象与表现；5、二维造型的思维与方法。课程将结合典型案例，通过训练从自然、生活中观察、发现、收集视觉形态要素，经过分析、归纳和想象将其重组，并用视觉化语言加以个性创意表达这一过程，提高观察力、分析力、想象力和创造力。从中感悟和理解自然与艺术、直觉与知觉、理性与感性、具象与抽象、表象与本质、立体与平面、想象与表达等多种关系。

30806103 三维造型基础（1） 3 学分 48 学时

Fundamentals:3D

本课程是系列三维造型基础课程的第一部分，也是由二维造型思维向三维造型思维转换的重要环节。课程不仅全面、系统地介绍了立体造型的相关知识和方法，而且通过大量的实践，使学生学会从多角度去认识和理解三维形态的特点及规律。在教学过程中，还将逐渐引入材料与形态的关系、形态与结构的关系、以及形态与审美的关系等等，培养学生在探索与创造的过程中逐渐掌握立体造型的思维与方法，提高立体形态的表现技能，并为后续的三维造型课程的学习奠定良好的基础。

30806123 塑造(1) 3 学分 60 学时

Sculpture(1)

泥塑圆雕胸像的目的是学生通过泥塑的写生来研究人头、颈、胸的解剖规律，分析头、颈、胸部的空间结构。养成立体空间的观察习惯。

30806143 中国古代绘画 3 学分 48 学时

History of Chinese Painting

本课程旨在通过一系列专题，从作品、画家、时代等多个角度和层面，讲述中国古代绘画的知识系统、以及研究方法，从而使同学们获得对中国古代艺术史的深层认识，并学会初步的研究方法。

30806153 中国工艺美术断代史(1) 3 学分 48 学时

Dynastic History of Art and Craft in China(1)

先简要介绍隋唐五代工艺美术文献史料的特点、分布，说明哪些史籍为基本史料。而后分成五部分，对隋唐五代的工艺美术的历史分期和生产格局、丝绸等织物、陶瓷、其他工艺美术门类、艺术风貌和历史传承做较全面并且力求深入的解说。

讲授中，重视对学术史和学术前沿的说明和分析，在讲授工艺美术门类和作品时，重视对世风民俗、材料技术、造型特点、装饰风貌、发展演变的解说，以期使学生在掌握丰富史料的基础上，对隋唐五代工艺美术有深入、全面的理解。

30806163 素描(1) 3 学分 60 学时

Drawing(2)

本课是系列素描课程的第一部分。该课程通过素描静物、人物的训练，学习传统素描和当代素描的观念和手法。在素描中如何准确表现形、体、结构、透视、空间、质感、光等关系，掌握视觉语言叙述和表现的特性，提高驾驭画面能力，技法与材料应用。加强主观意象表达和客观描绘的训练，提高综合造型能力。通过素描练习训练学生的观察方法、思维模式和独立的表现手段。初步探讨当代素描意识。

将素描作为视觉语言思考、表现的重要工具，开拓每个人对事物的理解和感受，寻求材料表现的原创性、独立性和唯一性。

30806173 三维造型基础(2) 3 学分 48 学时

Fundamentals:3D

本课程是系列“三维造型基础”课程的第二部分，它强调的是由立体造型思维向空间造型思维的转换。课程不仅全面、系统地介绍了空间造型的相关知识和方法，而且通过大量的实践，使学生学会从多角度去认识和理解三维形态与空间的不同特点及规律。在教学过程中，还将逐渐引入材料与形态的关系、形态与结构的关系、以及形态与审美的关系等等，培养学生在探索与创造的过程中逐渐掌握立体造型的思维与方法，提高立体形态的表现技能，并为后续的三维造型课程的学习奠定良好的基础。

30806183 素描(2) 3 学分 60 学时

Drawing(2)

通过学习，使学生逐步了解人体结构的特征和动态结构展现的特征，结合大量的练习，深入探索人体性别的差异性及形体结构的规律。力求从理性和感性两个方面出发，达到主动的认识和创造，重点在于培养学生建立正确的观察和思维方法，并提高其表达技能。

强调素描作为视觉思维的工具和手段，了解传统素描和当代素描的不同关注所在，在传统的绘画语言表现上，加强当代的艺术语汇，初步开始探讨当代绘画的新意识。

将素描作为视觉语言思考、表现的重要工具，开拓每个人对事物的理解和感受，寻求材料表现的原创性、独立性和唯一性。

30806193 塑造(2) 3 学分 60 学时

Sculpture(2)

泥塑圆雕胸像的目的是学生通过泥塑的写生来研究人头、颈、胸的解剖规律，分析头、颈、胸部的空间结构。养成立体空间的观察习惯。

30806203 综合造型基础（1） 3 学分 48 学时

Fundamentals of Forming (1)

该课程是系列“综合造型基础”课程的第一部分。课程将分为两个阶段进行：

- 1、在“三维造型基础”课程的基础上，强化和提升学生的综合造型能力，即：强调对形态、材料、结构以及加工工艺的综合运用。学会用系统的思维方法去认识和理解综合造型的本质特征，并在反复的实践过程中逐步领会和掌握综合造型的基本规律。
- 2、结合典型案例，系统地介绍运动造型（四维造型）的基本知识、方法和技能，注重在造型过程中理解和感悟“静止”与“运动”的转换关系，强调通过“观察—分析—归纳—联想—创造”这一过程的学习和体验运动造型，初步掌握运动造型的基本规律，并迅速提升运动形态的造型能力。

30806223 影像与视频 3 学分 60 学时

Image and video

本课程主要分四部分：第一部分电影摄影造型的基本元素，从电影空间入手，讲述画面构图、景别、景物层次、画外空间，让学生了解如何选择表现手段和造型元素来构成和建造影片的造型风格和情绪氛围，并通过画面传达影片思想。第二部运动造型手段，从电影发展切入，讲述运动造型手段对电影发展的重要作用，以及对于影片拍摄的意义。第三部分光学造型手段，这一部分主要讲述光学镜头的运用，通过视角、景深、透视以及对运动的影响多方面分析，让学生真正了解光学造型手段的重要性。第四部分光色造型手段，主要讲述光线与色彩在电影艺术中的叙事作用，训练对光线造型和色彩造型效果的观察力，提高对自然界中光影变化的视觉敏感度，训练运用自然光和现场光造型的基本技巧。

30806243 中国工艺美术断代史（2） 3 学分 48 学时

Dynastic History of Art and Craft in China (2)

课程讲授的主要内容是宋辽金时代，即约 11-14 世纪，中国工艺美术各门类的重要艺术成就及其形成原因。包括工艺美术品的产区、生产机构；主要门类品种的面貌及其形成原因；产品的装饰方法、图案题材演进、风格变迁；产品与时代生活等问题。

本课程内容源于本人自博士以来的十余年的研究，首次全面、集中地整理出保存在典籍中的大量有关史料，为本科生学习运用古代文献提供基础。注重宋与辽金两朝的联系和对比，理解时代艺术在不同文化背景下的流传和变化。注重传承影响，厘清宋辽夏金与前后时代艺术的关系。

为避免因面面俱到而失于专深，特别选择了一些重要的问题或专题，既厘清脉络与史实，又融入不同的研究方法。希望学生以此为例，明晰时代文化与艺术形式之间的联系。在此过程中，学会如何使用古代文献、如何梳理艺术潮流的发展脉络，如何研究具体的问题，打下自主学习和研究的基础。

30806262 染织图案基础 2 学分 32 学时

Dyeing and weaving pattern base

本课程为染织艺术设计专业的专业基础课,是本专业中的重要必修课程,同时也是进入专业课的重要一环,通过此课开始逐步接触专业课的内容,并开始对染织设计专业有初步的认识,本课程的重要任务是使学生掌握基本的染织图案表现技巧,掌握绘制专业技法常用工具的表现特点,了解目前专业发展状况,认识技法表现与染织图案之间的关系,使今后专业设计更加切合实际的表现出来,为将来的染织图案设计课以及相关课程打好一定的基础。

30806283 泥塑人体（1） 3 学分 48 学时

Nude Clay Figure(1)

泥塑圆雕人体是雕塑专业重要的写实基础课程，人体是最复杂的有机形态，通过了解掌握人体的重心、比例、动态、体量和形体解剖等等规律的知识，学生就具备敏锐感知并理性分析最复杂形体的能力。通过泥

塑人体的实践过程使学生掌握制作人体泥塑骨架，用造型表达自己对人体的各个理解过程的方法和技巧，逐渐形成学生在创作中自由表现主观意图的高级素质。理解人体规律是分析造型的必备条件，人体解剖知识包括：骨骼系统、肌肉系统的功能分布及形状的规律还有运动重心和比例变化的规律。造型能力的培养是课程根本目的：首先是观察和表现大的形体单元的空间动态和节奏，还有各单元形体量的关系。重点是如何合理归纳局部形体，使之既不琐碎也不模糊。形成既包含各种规律因素又协调统一的结构。人体由于进化发展，每个部分的形态特点有很大的差异，以空间的意识去认识各个体积的形状，并塑造表现其丰富特性也是造型刻画的主要内容。其中围绕体积的高点、低点、面、转折的表现技法是关键。泥塑人体的训练就是让学生在细致的表现人体解剖规律、造型规律、人体各种力的规律和局部丰富的变化的基础上，最终实现明确完整的有机统一体。

30806292 造型基础（1） 2 学分 32 学时

Design Fundamentals（1）

“造型基础(1)”课程属于艺术设计的范畴。在众多与设计相关领域，如对交通工具设计、产品设计等专业有非常重要的意义，并可拓展到更广泛相关专业方向。

首先，“造型基础”是整个设计学科的立足点，是基础的“基础”。其次，“造型基础”是整合形态基础、机能原理、材料基础、结构基础、工艺基础等课程知识与专业设计课程的有效途径。另外，“设计基础”还是“钥匙”课程，它是设计思维方法训练的起点；是发现、分析、判断、解决问题能力训练的过程；是专业设计程序与方法训练的预习；是掌握系统论的素质准备；是理解“工业化”概念的实践；是培养“知识结构调整”想象力的着陆点；是运用创造力，对“工业化”进行可持续性“调整”的实验。

30806302 泥塑胸像 2 学分 32 学时

Clay Sculpture Bust

泥塑胸像是雕塑专业基础课程，是继泥塑圆雕头像初步了解泥塑制作过程、分析塑造立体之后进入研究头、颈、胸三个单元组体的空间关系及体量比例阶段，同时继续对形体进行深入地分析塑造。首先指导学生增强把握体量和空间的观察能力，如整体比较、变换观察距离和角度等，同时分析光影、颜色、动态对客观认识对象的影响。解剖知识也对正确和深刻分析形体起到重要的辅助作用。解剖的研究包括头颈胸的骨骼形态及组合运动方式、肌肉的分布、功能及形状，还有不同性别、年龄人体的形态变化的分析。

30806343 说明文写作 3 学分 48 学时

Expository writing

本课程属于艺术史论专业的专业基础课，教授专业写作相关的基础知识，讲述艺术史专业论文的写作规范与要求，包括专业写作的基本知识和方法；图书馆及网络资源、数据库的检索利用；田野调查方法与要求；论文的选题与立意，写作中思维逻辑、叙述逻辑，论文格式规范等。通过课程教学，指导学生学会查找和阅读专业文献，通过文献综述掌握国内外研究动态，训练写作思维和文字表达能力，掌握专业论文写作的基本知识和方法，使学生的论文写作提高到学术写作的层面，为高年级的专业研究提供基础。

课堂讲授基本知识，并精选中外艺术文章的优秀范例分析讲解。讲授、读书与写作训练相结合；理论研究与实地调研相结合；学生报告、讨论与教师点评相结合，实现教学互动。让学生通过课程学习，掌握对本专业学术资料的检索与利用，知晓专业论文的写作规范，训练基础艺术史写作。

30806353 陶瓷成型基础 3 学分 48 学时

Foundation of Traditional Ceramic

本课程是陶瓷艺术设计专业的一门基础课程。依据工艺流程，通过教师示范讲解，为学生讲授揉泥、把正、练泥、开口、拉直筒到出形等拉坯成型的各项技术及要领。以大量的工艺实践为基础，配合理论讲述，使学生理解并掌握陶瓷辘轳成型的基本原理和方法，熟悉陶瓷材料的性能，学会正确使用拉坯成型的各种设

备和工具，掌握拉坯成型的基本要领与技术，能够独立制作出符合陶瓷审美特征的拉坯作品，同时是为高年級的陶艺创作打下基础。

30806361 设计认知基础 1 学分 16 学时

Cognitive Basis of Design

课程通过课堂讲授、作业、交流讨论等方式，学习设计理论与实践的基本知识与技能。通过设计方法的课堂作业练习、集中观摩、讨论讲评等方式，经由定时定量的强化训练程序，使学生认知：设计定位、设计概念、设计方案、设计实施的全程内容。课程中强调通过图形进行设计思维与表达的方法。课堂讲授和强化训练并重，期望在相对较短的时间内，使学生具备基本的设计学专业工作能力。

30806372 数字影音设计 2 学分 32 学时

Digital Video & Audio Design

主要介绍画面和声音在影音信息传达方面的作用和创作技巧。以电影叙事学、剪辑学、摄影学、数字运动图像、声音设计的基本知识为理论基础。以理论讲授、案例分析结合创作实践作业，使学生掌握基本的影音素材的获取、判断和使用的能力。学习分镜头脚本的制作，了解规范的短片创作流程。作业的创作过程涉及到的影像合成及录音技术将在这个阶段得到指导，包括摄像、灯光基础，录音技巧、录音棚录音技术以及简单视音频工作站的操作。此过程中将重点介绍创作所常用的软件：After effects、Premier Pro、FC、Audition 等，为下一个阶段课程的学习打下良好的基础。

30806382 专业设计（1） 2 学分 32 学时

Design Foundation (Architecture & Space)

通过课题训练,教授建筑及建筑空间的基本概念和基本设计原理,使学生对建筑及空间有明确的认识,为将来的室内设计和景观等专业设计课程打好基础。讲授建筑设计概念与方法步骤、建筑设计的功能分析和布局、图解思考、空间的概念、建筑的基本元素、建筑与环境、结构类型,以及相关的案例研究。

30806392 陶瓷造型基础（2） 2 学分 32 学时

Foundation of Ceramic Form- II

本课程是在学生掌握了陶瓷造型测绘和陶瓷造型临摹的基础上,进而深入讲解陶瓷造型的多种形态构成方法,并结合优秀陶瓷作品,进行赏析,让学生运用所学的造型构成方法,设计制作出新颖的陶瓷造型形态。经过造型设计制作的训练,使学生开阔思路,积累造型经验,发展和寻求各种造型方法,为今后的陶瓷造型设计工作提供丰富的素材,有效地发挥学生的想象力和创造思维。通过该课程的实践练习不仅要使学生具备比较强的造型认知和设计能力,同时还要提高相应的工艺技术能力和造型艺术修养。

30806401 陶瓷造型基础（1） 1 学分 16 学时

Foundation of Ceramic Form- I

本课程是专业基础课,主要讲授陶瓷造型的基本理论知识,培养学生分析和认识造型的能力,掌握陶瓷造型的属性与专业特点。课程主要内容有:

1. 讲述陶瓷造型的基本理论知识、构成要素、形式特征,分析陶瓷造型的功能效用、材料技术和形式美感的关系,使学生了解陶瓷造型的属性与特征。
2. 掌握测绘陶瓷造型的作业方法,引导学生认识陶瓷造型立体与平面之间的转换,及其视觉效果的区别,加深对造型形态特征的认识和记忆。
3. 通过测绘作业的立体造型制作,进一步掌握陶瓷造型形体变化的特点,建立造型的空间概念。在立体造型作业中,学习石膏造型的制作方法。

30806411 环境艺术概论 1 学分 16 学时

Introduction to Environmental Art Design

空间设计领域随着建筑工业化进程的推进日益走向专业的细分，这种细分的现状一方面提高了效率，适应设计社会化和商业体系运作的需求，另一方面也带来了整体性缺失的问题。“环境艺术”概念的提出，意图通过“整合”的思路来重新看待空间设计的实践和目标。环境概念的提出，意味对设计对象或设计任务之外更大范围的空间秩序、文化脉络和社会形态的关注，空间设计师将拥有更为开阔的视野，而不仅仅是关注对象本身的功能和形式问题。在这种关注的基础之上，我们应该进一步思考合理的环境关系的伦理基础是什么？在这样的伦理思考中，设计师或许能更深刻地理解自身的社会责任和职业角色。

这门课程的内容大致分为几个部分：一是回顾“环境艺术设计”概念的缘起并探讨其合理性；二是通过大量的案例来分析“整合”这一思路在空间设计实践中的运用；三是通过师生互动的讨论来认识环境艺术设计的伦理基础；四是阐述“环境审美”的理论，帮助同学们确立环境审美意识。最后，通过小论文写作来检验同学们对这一概念的认识。课程以讲授为主，配合现场的参观、调研，以及课堂讨论。

30806422 工业设计表达(1) 2 学分 32 学时

Design Presentation(1)

本课程讲解平面设计表达的基本概念和定义，介绍设计表达的起源、发展和趋势。讲解设计表达在设计过程中的作用以及和各个环节之间的关系，明确学习的目的。讲解基本的空间透视关系、复杂形体之间的过渡关系，形、体、色彩以及材质的表现特点及规律。介绍平面设计表达的基本技法和常用工具。讲授不同材质的表达方法，其中包括：色彩、肌理、反光、透明度等等。

30806431 工程制图 1 学分 16 学时

Engineering Drawing

机械制图是工业设计中一门专业基础必修课程，它主要参考工科院校的机械制图教学内容，并结合工业设计专业特点及专业需求，进行综合讲授。它以三视图、零件图及装配图为课程的主要讲授内容，通过讲练结合的方法使学生在短时间内掌握课程的基本内容，其目的是使学生掌握绘制和阅读机械图及培养学生空间想象与空间分析的能力，使学生养成以工程语言（即图样语言）进行表达与交流的习惯，为今后的设计实践打基础。

30806442 设计工程基础(1) 2 学分 32 学时

Basic of Design Engineering(1)

本课程主要讲授在工业设计活动中，所涉及的相关材料的基本知识，包括塑料、金属、木材和其他合成材料等。

重点在于不同材料制件的成型方法的常识以及产品形态与成型方法之间的关系。

具体内容为不同材料成型方法的分类，典型材料成型的具体加工步骤，设计中对成型方法的选择原则和不同材料形态的组合方法研究。

以期向艺术设计专业的学生介绍工业革命以来的产业历史中，人类造物活动的发展对材料的理解和应用，本着学习成功经验，改变错误观念的思想，运用可持续发展的原则应用我们人类有限的物质资源。

30806483 西方近现代美术史 3 学分 48 学时

History of Western Modern Art

本课程主要包括欧洲文艺复兴美术、巴洛克和罗可可美术、新古典主义美术、浪漫主义美术、现实主义美术、印象主义美术、后印象主义美术以及 20 世纪西方现代主义、后现代主义美术和当代美术。其中，重点讲授后印象主义以来的西方现当代美术史，厘清现代主义美术中存在的抽象、表现主义和幻想三种倾向，以及后现代主义美术与现代主义美术和当代艺术之间的内在关系。系统介绍美术史上的各个主要流派和代

表艺术家，让同学学会以美术史为依据分析现当代艺术的现象和作品。

30806492 设计表达(2) 2 学分 32 学时

design presentation(2)

讲授，水色、水彩技法、 麦克笔技法、综合技法训练。单体与临摹阶段作业要求以写实的技法练习为主，在综合技法练习阶段则要求学生自己研读一位设计大师的作品，并以适当的技法充表现自己对大师作品的理解，尽量用丰富的表达技巧诠释大师作品的内涵与感染力。

30806513 陶瓷塑造基础 3 学分 48 学时

Foundation of Ceramic Sculpture

该课程分为授课和实践两部分，授课部分主要介绍基础塑造的概念以及塑造的几种主要形式和基本规律，讲授并示范塑造的观察方法、塑造方法和塑造技巧等。主要通过模型塑造练习，磨练塑造技巧、掌握圆雕的造型规律，学生通过练习，分析、研究和吸取模型原作者观察和认识形体的方法和塑造的经验，掌握立体塑造的技巧和规律，并利用塑性材料易于塑形的特点，把对象客观存在的体积形式与形态结构，塑制成通体的立体造像，借此培养学生直接观察、捕捉和概括自然物象的立体造型能力。

30806523 西方古代美术史 3 学分 48 学时

History of Western Ancient Art

本课程以西方中世纪时期的宗教艺术为主要内容，分别针对建筑、雕刻、绘画、工艺等诸多门类展开，教学目的在于让学生全面深入地掌握这一时期的社会、文化、宗教、政治、艺术及其之间的相互关系，理解在艺术的时代风格背后起着重要影响的诸多因素，从社会的角度出发去理解艺术；同时掌握形式分析与图像学的研究方法，并能够运用这些方法在结课论文中完成具有一定学术水准的专业论文。

30806531 构造与营建 1 学分 16 学时

Structure

针对美术学院学生的特点，通过结构及构造的相关支撑技术知识性的讲授，使学生从多方面了解和认识营造及材料。课程包含两部分：1、营造技术及其发展；从建造、营建的角度来讲授中外建筑的沿革和发展方向。2、技术哲学和设计方法论的比较，帮助学生对的了解建筑及设计的技术体系的建构基础，使学生从多方面了解和认识建筑及建筑设计。

30806543 工笔人物写生 3 学分 48 学时

Figure Paintings

工笔人物写生课程主要是使学生熟悉掌握工笔画的审美特征、艺术特点和材料应用及工笔画技法。为今后的工笔画创作打下坚实基础。

该课分为两个部分：

一、通过学习工笔人物画技法，工笔人物画的赋色、渲染等方法及材料的应用，完成设色为点的重彩（淡彩）审美样式。

二、用工笔画形式语言对形象进行塑造，运用写生方法完成练习。有意识培养同学将工笔人物写生与创作练习对接提高创作能力

30806551 陶瓷装饰基础（1） 1 学分 16 学时

Foundation of Ceramic Decorating(1)

通过理论讲述和工艺实践，使学生了解陶瓷装饰艺术的历史文脉与装饰特征，了解陶瓷装饰的基本规律，与材料、工艺要求及器型与功能的关系。掌握陶瓷釉上彩绘的基本绘制工艺，并深刻理解陶瓷彩绘装饰的

风格特点。课程内容包括传统⼯笔绘画练习和传统写意绘画练习两部分。前⼀部分主要是训练学⽣⽤线造型，⽤国画技法深⼊细致的刻划、表现事物的能⼒，或用图案和严谨的方式表达装饰性的审美；后⼀部分主要训练⽤写意的绘画⽅法意象的表现事物的能⼒。通过训练最终达到增强陶瓷装饰⽔平的⽬的。

30806562 陶瓷装饰基础（2） 2 学分 32 学时

Foundation of Ceramic Decorating(2)

通过理论讲述和？艺实践，使学？掌握陶瓷釉上彩绘的基本绘制？艺，了解各种陶瓷颜料的搭配及烧制所产生的不同色彩呈现，深刻理解陶瓷彩绘艺术的？格特点和表现技艺。

30806582 工业设计表达（2）-立体设计表达 2 学分 32 学时

Industrial Design Presentation (2)-Prototype Making

立体设计表达是专业基础课，讲授常规的模型制作基本知识、基本手段、基本材料等知识，授课教师及实验室的师傅进行模型制作工艺的讲授，并用实例进行各制作步骤的演示讲授，使学生掌握由图纸到模型的制作步骤，教师提供每个学生特定的单体形态的图纸和已经完成的形态模型样板，并进行制模工艺步骤的讲解，讲解制作中必须注意的问题。学生在实践中对老师的讲授进行消化吸收，并对各种制作模型的工具进行了解，教师讲授一些国内外常用的一些制模手段与方法，以增加学生的视野。

30806592 工业设计表达(3)-计算机辅助设计 2 学分 32 学时

Industrial Design Presentation (3)-Computer Aided Design

计算机辅助设计程的重点在于帮助学生初步了解计算机辅助设计的概念，软硬件的工作环境，计算机辅助设计和工业设计的关系与作用。课程的重点在于帮助学生确立计算机辅助设计的概念，了解计算机辅助设计的方法，初步掌握和应用相关软件，通过本课程的学习能完成简单的工业产品的建模，确立基本的工业设计活动中计算机辅助设计的基本方法。本课程的学习基于一个具体的简单设计案例，通过案例式的教学，充分了解计算机辅助设计应用情况和初步掌握工业设计相关软件的应用。通过本课程的学习，了解计算机辅助设计及相关基础知识，初步了解计算机辅助设计的软硬件环境，为进一步熟练掌握计算机辅助设计的方法打下相应的基础。

30806602 设计工程基础(2)-机能原理 2 学分 32 学时

Basic Design Engineering (2)-Functional principle

- 1.讲授机能原理的概念、一些功能与工作原理。
- 2.具体实例分析。
- 3.能量的产生、转换、消耗、输送和利用。
- 4.力与运动、人造物中的基本力学原理。
- 5.机械设计中的运动传递。
- 6.材料与结构力学基础。

训练内容：

- 1.通过机构形式实现运动转换。
- 2.通过机构形式实现可控的形态变化。
- 3.实现功能的装置设计。
- 4.能量利用与转换。

30806672 创意思维 2 学分 32 学时

Creative Thinking

为新媒体艺术设计专业的学生开拓视野,提高思考能力,以及同其他学科交叉研究的基础。以 Processing 作为编程的入门工具(Java),在 20 课时右高强度的编程训练中,通过 1 到 2 个小型 的电脑图形游戏的设计和动手编写,让学生初步掌握 Object-oriented Programming 的精髓。 并且将编写程序中的核心概念如:对象 object,事件 event,条件 condition 等同游戏规则设计中的 概念如:角色,故事/任务,障碍/难度等相结合,在快速提升学生实际编写电脑程序能力的同时,自然的带出本周课程的理论核心,即游戏规则的“破”与“立”。

30806683 原型基础 3 学分 48 学时

Fundamental of Prototyping Design

原型基础是一门信息设计本科专业基础课,课程性质为实验设计类课程,课程侧重讲授交互式软/硬件系统设计中与原型设计有关的知识和技能,组织学生进行相关的实验和实践,培养学生的逻辑思维和动手能力。

30806712 综合材料训练(材料实验) 2 学分 32 学时

Comprehensive Training Materials (Materials Experiment)

在不设置专业材料的传统划分与语言界定的前提下,运用不同的物质材料、不同表现方法构成实验性的视觉语义。

30806722 材料与设计 2 学分 32 学时

Materials and Design

在新的时代语境下,材料语言逐渐成为现代空间环境的主要承载者,对环境设计及设计创新的带动越来越起着重要作用。各种材料的色彩、质感、触感、肌理、光泽、耐久性等特性的合理体现,将会在很大程度上影响到空间环境,产生不同的空间形态和视觉语言,并影响着人们对空间环境的心理感受和审美评价。本课程旨在通过本课程的讲授,使学生能较为全面、系统地掌握主要材料的基本特性,了解材料与设计的关系;材料设计的基本理念和主要方法。为设计思维的宏观把握和设计创新的可行性打下良好的基础。本课程重点强调材料与形式的协调性、材料与构造的协作性、材料与空间整体的统一性。力图做到既要有理论层面的系统性和指导性,也要有实际案例的深入剖析;既要有基础层面的知识介绍,也要结合审美理念进行讲授。

30806753 水墨人物写生 3 学分 48 学时

Ink Figure Painting

本门课旨在解决好重主观表现的中国画笔墨语言与素描写实造型之间的协调关系,要求学生了解以造型严谨、刻画深入为主要艺术特征的“尚形”和以笔墨灵动、书写性强为主要艺术特征的“尚意”两种主要画风,依据个人绘画素质与审美取向,借鉴和吸收多种艺术营养,选择和探索恰当的艺术表现语言进行水墨人物画写生。

30806763 美术考古 3 学分 48 学时

Archaeology of Fine Arts

本“考古学”课程,主要讲授中国考古学内容,大体分四个单元。第一单元为总论,讲授考古学的历史与方法。第二单元为上古阶段,讲授新石器与夏商周考古。第三单元为中古和近古前段,讲授秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元考古。第四单元为专题,讲授古代铜镜、与周边地区物质文化交流。第二、三单元为核心内容,另两单元为附属和延伸内容。

系统地了解中国古代物质文化的发展脉络和基本内涵,为本课程的根本目的,掌握考古层位学、类型学方法论,则有助于科学地分析并解决问题。

30806771 用户研究方法 1 学分 16 学时

User Research Method

用户研究方法是产品设计开发和设计企划与管理的基础，旨在使设计模糊前期随着设计过程的推进逐渐清晰化，并为用户需求和目标市场的确定，以及产品定义和设计定位提供依据；是工业设计专业的必修课程。

本课程将在理解设计调研的概念、目的和方法与技巧的基础上，结合产品设计（1）的设计课题进行紧密的调研实践，使学生不仅掌握有关设计研究的理论技巧与方法，而且能够灵活地运用到设计实践当中去，并具备将来根据设计课题性质的不同来发展出自己有特色的研究方法的潜力。

课程的上课方式为，前半段主要讲解用户研究的理论、技巧与方法，并随着课程产品设计（1）课题的深入，讨论和研究该课题需要调研的内容、调研的方式。课程的后半段，将以辅导的方式，重点解决学生在调研中遇到的问题，以使课题顺利进行。

30806803 首饰设计与花丝工艺 3 学分 48 学时

Jewelry Design and Filigree Craft

本课程要求已经具备了一定首饰设计及掌握了首饰基础工艺的学生进行学习。

花丝工艺是一种传统工艺，与首饰基础工艺不同，本课程要求将传统花丝工艺与首饰工艺进行结合，设计制作运用花丝工艺的现代首饰作品。

教学内容：

- 一、花丝工艺历史文化
- 二、传统花丝工艺案例赏析
 - 1、中国传统花丝工艺作品
 - 2、外国传统花丝工艺作品
- 三、花丝基本工艺训练及实践
 - 1、基本工具及使用
 - 2、基本技法的练习
 - 3、特殊技法的练习
- 二、花丝现代首饰设计

根据案例分析，启发学生怎样把工艺与设计、功能进行结合。

三、花丝工艺的现代首饰制作

把设计图转换为实物，要结合工艺，对设计图作出合理改动，边制作边完善设计图稿与设计思想。

30806812 动画速写 2 学分 32 学时

Sketch of Animation

动画速写重“研究”，重“概括”，重“表现”。在动画速写训练中，通常分两种类型：一是研究规律型，以写实为主，扎实严谨，尽可能准确地反应对象的特征，形体及动态关系，寻找规律，默记于心。一般从慢写入手，对静态形态进行深入的研究和分析，从内部结构到外部形象进行深入体悟并能准确严谨地表现出来。另一种类型为提炼表现型，在速写中融入个人理解和审美经验，对生动形象有主观处理和概括夸张的表达，更适于在生活中捕捉动态形象，为动画设计积累素材。动画速写把研究运动规律作为重要课题，着重分析形象的动态视觉图式。在分解每组动作或每个具体形态转折关系中，把握动作的转折点和体态置换关系，从而形成一种完整的动作链。动画速写训练要解决的一个目的是将生活中的自然形象转换为审美实践，迅速提高自己的视觉敏感力和对形象的综合判断力，在生活中积累大量的形象素材，归纳消化，通过联想创造形成鲜明的艺术形象。

30806833 线性素描 3 学分 48 学时

Linear Sketch

以男女不同年龄的模特为写生对象，提高学生素描写生能力及素描表现的艺术素养，掌握以线造型、深入

刻画的基本技法，并依据个体素养气质的不同，借鉴和吸收多种艺术表达手法，选择和探索具有恰当艺术表现性的素描形式。

30806843 中国画形态表现 3 学分 80 学时

Morphological China paintings

本课程以传承与变革为切入点，通过对中国画不同历史时期形态的梳理，探讨中国画形态本体流变及其延伸的可能意义，剖析当代中国画形态的构成与转换。通过物质媒材的组合、形式语言层面的变化、审美观念层面的变化、以及艺术精神层面的变化，探索中国画形态表现的多样性。

一、建立形态语言构成的表现方法

（通过写生，训练单体与多体物象的重构，学习和训练画面形态表现的多元形式。）

二、掌握中国画“以形写意”的艺术特征

（通过对物象形态的理解和写生，学习和训练画面形意结合的方法及对物象情态与性格的认识）

三、了解形态与结构肌理的关系

（通过对结构与肌理的认识，学习和训练画面的主次关系和节奏对比的综合能力）

30806853 染织与服装色彩设计 3 学分 48 学时

Color Design Of Textile and Fashion

通过染织与服装色彩设计课的学习，使学生了解纺织品与服装色彩的基本配色规律，学习传统色彩文化理论，并对色彩趋势预测进行实践训练，掌握纺织品与服装色彩的设计方法。

30806861 染织图案基础 1 学分 16 学时

Textile Pattern Fundation

通过染织图案的造型、构图、色彩及表现方法的学习，了解和掌握染织图案设计规律、方法。

30806872 中外染织纹样史 2 学分 32 学时

The history of Chinese and foreign textile Patterns

本课程以绘画图像、考古实物、文献资料及相关艺术品为基础，从社会、政治、艺术和美学等不同角度，通过对中西方染织纹样的讲解，揭示中西方纹样的艺术风貌、文化形态和时代特色，阐述中西方纹样所具有的普遍规律和共同特点，使学生在了解历史知识的基础上更深入地认识中外纹样艺术的发展过程，掌握更丰富的历史设计素材。

30806883 重彩 3 学分 48 学时

Chinese Ink Painting

通过对历代经典重彩画赏析,读解色彩表现的理念,提高学生色彩表现能力,培养对传统文化的热爱。安排花卉静物写生和风景写生训练,然后通过归纳、变色调等方式作重彩画创作。

30806893 刺绣工艺基础 3 学分 48 学时

Embroidery Craft

刺绣工艺基础是染织艺术设计方向的专业基础课程，是一门实践性很强的专业基础课程。教学的主要目的是使学生了解刺绣工艺（手绣、机绣）的发展进程，工艺分类、特点等知识。初步学习和了解手工刺绣的常用针法，以及机绣的打版方法和刺绣 CAD 软件的运用，并尝试进行小件绣品的制作。课程成绩主要根据学生的课堂学习态度、出勤情况，工艺掌握及运用情况，课堂作业完成情况等几个方面综合评定。

30806903 印染工艺基础 3 学分 48 学时

Printing and Dyeing Technology Foundation

印染工艺基础是染织艺术设计专业的专业基础课程。本课程以蓝印花布工艺为重点，内容包括工艺历史概况、材料、工艺技法等。通过学习与实践，为专业设计打好基础。

30806911 纤维工艺 1 学分 16 学时

Fiber Art Technology

纤维工艺课程介绍纤维艺术的基本编织工艺，希望同学在掌握基本编织技术的同时，了解纤维艺术创意与技术要求限制之间的关系，有效掌握不同表现技法的应用手段，为日后的纤维艺术创作等课程打下工艺基础。

30806922 染织工艺基础 2 学分 32 学时

Technology Foundation Course of Textile Design

染织工艺基础课程，主要包含手工蜡染工艺、手工扎染工艺。本课程以理论讲授为辅、工艺实践制作为主，通过扎染工艺、蜡染工艺的手工制作与实践，掌握手工防染工艺的工艺过程、工艺技艺以及利用工艺的设计应用。

30806933 编织工艺基础 3 学分 48 学时

Weaving Technology Foundation

通过编织工艺课的实践，使学生重点掌握编织工艺的基本原理、组织结构、变化规律以及编织技能，更好地了解设计与制作、工艺之间的关系。

- 1、讲解编织的历史；
- 2、讲解编织的工艺品种及艺术特征；
- 3、讲授编织的设计形式。

30806983 素描基础 3 学分 48 学时

Sketch Foundation

素描是造型艺术领域中的基础学科，它不仅研究造型的基本法则，而且研究艺术的规律和表现，对艺术家、设计师造型观念的形成和审美意识的培养起着重要的作用。

清华美院素描教学有着几十年的历史，积累了丰富的经验，形成了有特色的教学体系，特别是在设计素描教学研究方面领先国内其他美院，适应现代设计的发展趋势，在坚实的基础素描的基础上发展设计素描体系，是时代赋予我们的一项历史任务。

本课程包含以下内容组成：素描基础知识、设计素描概述、素描的基本要素、素描造型关系与训练方法、设计素描的程序与表现技法、素描作品鉴赏和素描作品欣赏。

30806993 色彩基础 3 学分 48 学时

Color Foundation

课程大致论述了中国传统绘画和西方绘画色彩的发展轨迹，使学生对传统色彩的应用与发展有一个简单、清晰的认识。着重从科学的角度，逐步阐述与色彩相关的概念、色彩产生的科学原理、色彩的运用原则以及色彩的心理属性等知识，并结合大量图片举例说明、逐一分析，使学生对色彩的认识从感性理解上升到理性、科学的认知。介绍了色彩基础训练常用的表现形式以及步骤和方法，系统阐述了水粉画、水彩画、油画的基本特点和表现技法。根据学生的专业特点，分别设置了一套严谨的色彩写生、色彩归纳写生与色彩设计的训练程序及基本方法，通过循序渐进、按部就班的学习与训练，使学生对色彩的认识逐渐脱离对具体物象的附属而上升为对独立的造型语言的体验与感悟。选取了大量优秀的色彩作品供学生欣赏，以提高学生的审美能力与艺术修养。

30807003 中国画(1) 3 学分 48 学时

Chinese Painting (1)

中国画具有极鲜明的民族艺术特性，风格程式化的艺术特征，以及独特的创作理念和材料的特性，临摹和反复练习对于掌握工具材料的特性是极为必要和必需的，临习对于体会造型理念、造境理念方面都具有重要的启示作用。同时，理解多种类的材料及创作形式所蕴涵表现内容，对于学习和创作都是极为必要的基本因素。

教学内容：

一、中国画赏析

1、 传统中国画赏析

2、 现代中国画赏析

二、临摹传统中国画

以中国画的历史概述及名作赏析为主，兼及当代中国画的评介和研究。通过对照临习前人代表性作品来对技法材料和表现内容的统一进行研习。

三、写生

以静物写生为主，教师在课堂进行示范并个别辅导

四、创作

基于之前的训练，启发学生进行现代中国画的思考，进行构图，创作，同时应把握笔墨、意境等与现代思维的融合。

30807013 绘画基础 3 学分 48 学时

Basis of Painting

本课程是学习美术各相关课程的基础课程，融知识、技能、创造、艺术为一体，对提高学生的造型能力、挖掘学生的艺术才能具有重要作用。

30807022 艺术概论 2 学分 48 学时

Introduction of Art Theories

本课程讲授艺术的基本原理，使学生了解何为艺术及艺术的基本特征。结合艺术史与艺术理论史，讲解艺术的重要理论问题，介绍和评析代表理论家对相关问题的理论见解和观点。主要内容：第 1 讲：中外美学史上的艺术本质观。第 2 讲：艺术发生与生命意志。第 3 讲：艺术的文化功能与审美功能。第 4 讲：艺术抽象与形式。第 5 讲：艺术作品的主题与作品的意义。第 6 讲：艺术创作与思维特征。第 7 讲：艺术再现与表现。第 8 讲：艺术批评与价值观念。

30807033 设计基础 3 学分 48 学时

Basic Course of Design

重点介绍平面构成在平面设计中的重要性，设计要素和构成原理的掌握及运用，培养抽象的思维能力和创造力。简要介绍色彩构成的原理，如何在设计中按照一定的关系原则去组合,创造出适合目的的美好色彩。

30807042 美学 2 学分 48 学时

Aesthetics

1、美学学科综述：从美学学科在德国的创立讲起，回顾美学的发展历程，阐明美学的主要任务和可能的发展方向，同时也对中国近现代美学发展状况进行评述；2、美学原典选读：从柏拉图到伽达默尔的西方美学经典文著讲读；3、美学问题研究：对艺术批评和美学领域中的重大理论问题形成专题讨论。

30807053 中国工艺美术史史料学 3 学分 48 学时

The Study on Historical Materials of Chinese Arts and Crafts

首先讲授史料学的基本原则和中国工艺美术史料的特点，并以蒙元时代为例，对工艺美术的重要史料做尽可能深入的剖析。再以分析史料、运用史料为重点，全面剖析蒙元的时代文化、工艺美术的生产与其格局、纳石失与织御容等丝绸、青花和卵白釉等陶瓷、酒具和家具等金银器、浚山大玉海等玉石器、雕漆和薄罗甸等漆木器、对蒙元风格误判的原因、蒙元工艺美术的风貌与历史地位。

不仅讲授中国工艺美术史科学，并且说明工艺美术史料的在研究中如何运用。

40800153 室内纺织品设计 3 学分 48 学时

Design of Interior Fabric

室内纺织品设计是一门综合性的专业设计课程，本课程从社会需求、工艺要求、流行趋势、空间功能等方面，对室内纺织品的设计要求、设计方法、设计步骤等方面展开了图文并茂的讲解，并介绍当代室内纺织品的设计风格、品牌产品、优秀设计作品等，主要分为三方面培养锻炼学生：1、把握市场方向与流行趋势；2、掌握室内纺织品设计方法；3、提高语言表达能力。培养学生掌握正确的室内纺织品设计理念、设计方法与设计创新能力。

40800163 服饰纺织品设计 3 学分 40 学时

Design of Raiment Textile

- 1、了解服饰面料与服装款式的关系
- 2、了解服饰面料与服装定位的关系
- 3、了解服饰面料与流行趋势的关系
- 4、了解服饰配件与服装的关系
- 5、了解服饰面料与纺织纤维质地的关系，男装、女装、童装各自的特点，通过讲授、调研、分析品牌的商业定位和产品层次，学习选择设计元素。

40800343 服装设计（1） 3 学分 48 学时

Fashion Design(1)

通过系统的讲授与针对具体命题展开设计的训练方法，使学生了解服装设计各门类的特点、了解并掌握设计的思维过程。并且在学习过程中，针对品牌定位展开新一季成衣设计,通过选择设计方案中的一套制作实物的实践训练方式感受服装设计的全过程，检验设计的科学性，综合培养学生的感性与理性思维能力。

40800382 社会实践 2 学分 64 学时

Social Practice

夏季学期的实践实习是清华大学重实践的传统体现，是培养学生运用专业知识服务社会的意识，锻炼其理论结合实际能力的过程，也是美院专业教学进程中不可或缺的培养环节。本课程的开设让学生可以在社会实践中体验、学习和成长，开阔眼界、增长社会经验。各专业系可以根据本专业的学科特点和培养需要，灵活安排课程教学内容。

根据培养方案，社会实践安排在第一学年的夏季学期进行，时间为三周。在实践过程中，学生应认真做好实践日志，完成社会实践报告。

40800393 服装设计 3 学分 48 学时

Fashion Design

服装设计 3 课程，要求学生在了解成衣品牌产品结构的基础上，进行系列服装设计，此课程不仅要把握单品和系列产品设计之间的关系，同时要对服装产品外延的饰品设计均有认知，使学生能够做到根据市场及

流行趋势和企业产品的特征，进行有目的的产品设计。

学生可以结合正装、礼服和休闲装等方向进行系列服装设计练习。首先根据学生特点分组，在选定消费目标后通过收集资料、全面的市场调研让学生懂得设计定位的重要性。了解榜样品牌的市场定位、品牌的经营理念与设计产品的关系。通过市场分析把握消费动向，结合流行趋势及目标消费者特点的研究来学习作设计方案。

本课程分两个步骤：（一）设计定位和设计提案的练习。学习方法为讲解、调研、资料的收集、分析、讨论、汇报、再讲解。成果为：调研手册、概念版和设计提案。（二）设计方案的具体化和可行性的研究和学习。通过本步骤的教学达到在短时间内让学生从不同的角度研究品牌、思考设计的目的。通过有针对性地设计企划和具体设计让学生在掌握设计方法和了解设计规律的同时，扩展设计思路，探索个人具有品牌价值的个性化的服装设计方向。

40800971 雕塑概论 1 学分 16 学时

Sculpture in General

本课程是雕塑专业的基础理论课，共有七个专题，在前三个专题中，重点讨论有关雕塑艺术的本质特征及基本规律问题。在后四个专题中，主要研究雕塑造型的方法、技术、制作、材料及社会作用等。在本课程各个专题中，以艺术造型为主线，从艺术形态学角度，通过对雕塑本体特征、造型因素和功能价值的讲授，使学生能够较为充分地了解自身专业的基本理论。

40801265 毕业论文 5 学分 200 学时

Graduation Thesis

毕业论文的训练过程是指导学生独立进行学术研究的过程，本科生在导师的指导下，结合时代和社会的需求，选择与自己专业方向相适应的课题，整合所学理论知识和技能，对这一选题进行探讨、分析和研究，这一学术研究过程是对本科阶段学习成效的全面总结和综合训练。学生应遵照学术论文的公共规范和学校提出的具体要求进行撰写，以便为今后从事科学研究和技术工作打下良好基础。本科生（含国外来华留学本科生）非外语专业论文统一要求用中文书写。

其中：除艺术史论系之外的艺术设计各专业的毕业论文，是对其毕业设计（创作）的思想总结，应紧密围绕其毕业作品的选题意义、立意和思路、实施过程、对作品的创新点和不足之处的反思、对作品完成效果的评价与反馈等进行论述。

各专业按照本专业的培养目标，自行制定工作计划，指导学生完成学校规定的综合论文训练各环节——开题、中期检查和论文答辩。

40801961 设计程序 1 学分 36 学时

Design Program

本课程的主旨是帮助本科生建立环境设计方法，提供学生认识、理解设计的思考角度，以及选择开展设计途径的介绍性课程。课程将以讨论“设计程序”的出现原因为开始，考察现代设计与科学、技术之间的关系，对设计发展的影响，以及环境设计在这其中的特殊角色。同时，“程序”与“方法”将作为一对不可拆分的概念贯穿课程，以典型案例的分析为线索，通过向学生介绍当今设计关注的问题，考察设计中价值思想、设计观念、设计策略之间的必然联系，审查影响设计思维的多种因素，进而帮助学生开发设计研究的方法，寻找和确立自身的设计理想，以及实现这个理想存在的可能性和途径。

40802332 动画前期创意 2 学分 20 学时

Prophase Originality of Animation

动画前期创意是面向动画专业同学的前期设计训练，在课程期间独立完成几个主题的动画前期创意。教学目标是让学生开拓思维，从生活出发，寻找动画创作的题材及素材，目的是帮助学生挖掘自身创作的潜能，

为动画创作积累题材。

40802403 视觉传达设计概论 3 学分 48 学时

Design of Visual Communication in General

对视觉传达设计的基本内容,概念以及发展进行介绍,通过练习和讲授对视觉传达的基本规律,思维方式,表现手段进行了解。概述学习视觉传达设计所应有的基本态度,方法以及相关的知识,诸如审美、审美价值,心理学等;初步接触包装、标志、海报等设计形式,以及学科未来的发展趋势。

40802832 纺织材料学 2 学分 32 学时

Study of Textile Materials

系统全面讲授纺织材料的种类、构成、加工、结构、性能、质感等理论知识,介绍并分析材料的鉴识、选择、打理、运用以及新材料、流行趋势等方面内容,将纺织材料理论与染织、服装的应用有机结合,使学生由浅入深、由表及里地认识材料的各方面因素,掌握与产品的设计、工艺、使用等方面的关系,从而指导材料在设计中的应用及如何有效的运用材料提升设计。

40802842 中国服装史 2 学分 30 学时

History of Chinese Fashion

从中国服饰起源、奴隶社会、封建社会到民国时期的服饰,主要讲授中国历代服饰的发展变化。同时涉及到不同时期社会背景下的经济、文化、审美和习俗,重点讲述服装、佩饰、冠帽妆饰等方面的服装形态。通过形象史料、历史文献、出土文物等方面的图片从具体服饰形象授课。分析各朝代妇女和男子服装款式特征、服饰色彩、服饰图案等相关内容。使学生全面了解中国历代服饰的发展和演变。

40803074 书籍设计 4 学分 64 学时

Book Design

课程内容重点针对书籍设计的通识知识传授和实践能力的培养。设定一系列特定的主题,通过对与这一主题对象相关内容元素与视觉符号的采集,要求学生找到各自的兴趣点,并且进一步编辑形成有自我见地的完整的故事单元,最终将它们组合设计成有创见,逻辑化、视觉化纸面信息的阅读形式。

40803081 设计思维 1 学分 20 学时

Design Thinking

通过对人类思维的过程、性质及特征的讲授,及通过对设计的本质、演进与人类思维发展之间的关系的讲授,使学生用逻辑思维、形象思维的方法来看问题;建立由表及里、由此及彼,去粗取精、去伪存真的思维方式;使学生认识科学与艺术的综合思维方法,掌握创造性及培养实事求是的创造性思维。

40803201 人体工程学 1 学分 12 学时

Human Body Engineering

课程的安排分为两个阶段:

第一阶段是基本概念介绍,主要内容有两个:

- 一、课堂讲授,系统的将各类室内设计中的人体工程学的基本概念、理论及原则方法进行介绍。
- 二、在讲授的同时安排学生进行实际调研,要求必须是学生自己生活周围直接接触的环境,写出调研报告,并在课堂上介绍调研结果。报告要求图文结合。

第二阶段是课题训练:本阶段分为课题调研、概念分析和方案设计二部分。

第一章 课题调研

是延续第一阶段的过程,并最终根据每位同学的报告设定设计课题,每一同学单独进行一个课题,根据调

研报告设定设计任务。

第二章 分析解决阶段

要求每位同学根据自己对所选项目的分析做出设计，要求根据功能属性、社会定位和艺术风格等方面准确的把握设计对象的定位，作业用文字、图片的形式表达，并在课堂上发表。

40803523 界面设计 3 学分 48 学时

Interface Design

界面设计课程是信息设计专业的核心专业课程，提升学生的实践设计能力、构建良好的设计审美能力。课程会以一个产业方向为设计实例，着重培养学生：用户界面设计的视觉美学，以及交互过程的体验质量。通过有针对性的练习，引导学生从前面的设计基础元素出发，到项目实践设计，再进一步到关注交互设计前沿发展趋势（设计理念与科技发展）的一个完整过程。

本课程计划以“面对未来的大数据健康管理”界面设计为项目背景，针对中国用户，考虑到中国实际的医疗健康环境，结合不同人群的健康管理需求，结合当前数字健康和大数据医疗的科技趋势，设计以移动互联网手机为平台的综合形个人健康管理 APP，学生通过对不同的年龄、目的的使用人群和不同的使用场景进行调研与分析，并结合自身和家人、朋友的健康感受，每位学生选取 APP 的部分功能，对使用的逻辑流程和视觉界面提出设计方案，进行初步的用界面设计。让学生了解 APP 应用的开发过程，了解大数据医疗健康的前沿前景，研究用户在使用过程中的生理和心理需求及行为规律，基于实际操作出发，深入研究用户的核心诉求，并考虑到及 APP 的社交与商业扩张功能，提出具体的设计解决方案。开阔学生视野，掌握设计方法，培养实践动手能力，同时介绍产业界最新的前沿发展，促使学生思考面对近未来的人机交互界面设计。

40803543 展示设计（1） 3 学分 48 学时

Display Design(1)

该课程是在“展示设计概论”之后，在掌握了展示设计的基本概念、特点和作用的基础上的实践性课程，通过小型展示设计课题训练，来理解“展示设计概论”中的概念，帮助学生了解和掌握展示设计的程序与方法，围绕着展示的核心目标，加强设计思维的训练，综合、灵活地运用以前所学的基础知识，融入简单的材料、工艺，结合照明设计以及计算机辅助设计，艺术地、真实地表现设计效果，实现向复杂的展示设计课题过渡的目的。

40804022 专业考察 2 学分 80 学时

Special Survey

夏季学期的专业实践既是清华大学重实践的传统体现，也是美院对学生进行专业能力训练的必要教学环节。读万卷书，行万里路。在课堂教学之外，美术学院各专业的学习还需要以田野调查、实地考察等课外教学方式方式进行有益的补充。

任课教师应结合本专业特点和培养需要，设计考察线路。做到专业主题突出、路线合理，安全高效地完成教学任务。在考察中，带学生接触第一手的专业资料，学习收集、积累、整理、研究专业素材的方法，锻炼其捕捉、记录、绘制、塑造创作思想的能力。不仅拓展专业视野、增长专业见闻、激发学术志趣，更使学生感受到祖国丰富的艺术财富和悠久的历史，积淀良好的文化艺术素养。

根据培养方案，社会实践安排在第二学年的夏季学期进行，时间为三周。各专业系可以根据本专业的学科特点和培养需要，灵活安排课程教学内容。在实践过程中，学生应认真做好考察日志，完成专业考察报告或任课教师所布置的课程作业。

40804303 山水临摹 3 学分 48 学时

Copy of Landscape Painting

本课程旨在通过解读不同时代典型画家，不同画面结构和独特的表现方法，通过对传统经典作品范本的临摹，进一步体会经典范画审美追求及笔墨表现上深层秩序与节奏上的美感，获得山水画创作活动的体验，为今后写生实践、创作实践打下基础。为中国画的创新发展，奠定了对传统绘画价值认识、价值判断的审美能力和革新基础。

40804322 写意花鸟 2 学分 32 学时

Freehand Painting of Flowers and Birds

本课程通过系统介绍中国传统写意花鸟画的发展历程和审美意识的演变，着重学习与研究不同历史时期代表画家经典作品的艺术风格特征，力求通过对传统经典作品范本的临习，使学生加强对写意花鸟画表现技法的掌握和运用，提高对写意花鸟画的审美特征与艺术意境表达方式的识别与认识，体会中国传统写意花鸟画独特的审美理想和艺术追求。

40804383 油画人体 3 学分 40 学时

Oil Painting of Flesh

通过本课程的学习，提高学生色调与色彩之间的关系、画面结构同人体结构之间的关系的认识，理解画面中光色与素描中黑白灰的关系，提高油画写生的表现手法和技巧。

40804501 中国雕塑史 1 学分 20 学时

History of Chinese Sculpture

本课程重点以中国雕塑发展沿革，生成环境和审美价值为内容，系统讲述中国雕塑艺术。从四大阶段的艺术分期了解和认识中国雕塑艺术的发展和流变；从雕塑语汇的成因、发展的境遇和儒、释、道的影响，揭示中国雕塑的品貌与特制；从空间观、造型观和体量表现探究和阐释中国雕塑风格独具的美学价值。

一、中国雕塑发展沿革

- 1、神灵宇宙 —— 中国雕塑的早期
- 2、人生的世界——中国雕塑形成期
- 3、来世的转换——中国雕塑的发展期
- 4、现世的复归——中国雕塑的衰弱期

二、中国雕塑的生成环境

- 1、雕塑语汇的成因
- 2、雕塑发展的境遇
- 3、儒、释、道的影响

三、中国雕塑的美学价值

- 1、“虚实相生”的空间
- 2、“尚大为美”的造型
- 3、“充实为美”的体谅
- 4、中国雕塑的艺术风格

40804553 专业考察 3 学分 60 学时

Special Survey

本课程历时四周，为确保在有限的时间内让学生有所收获，精心设计行程路线，以线带面，重点突出，制定其考察学习的内容，即以丝绸之路石窟、寺庙为主线，其次对沿途各大博物馆进行参观教学，从多层次使学生对中国古代雕塑的发展有较为全面的了解和认识。其课程内容为：

- 1、南北朝时期雕塑艺术；
- 2、隋唐时期雕塑艺术；

3、宋代雕塑艺术；

4、藏传佛教雕塑与中原佛教雕塑比较。

外出考察是一个动态的教学过程，实地参加，现场教授，现场临摹，并结合具体作品进行分析，随机针对学生提出的问题展开讨论，同时根据教学之需，聘请当地资深专家及讲解员进行讲座，使之达到良好的教学效果。

40804690 毕业论文 15 学分 600 学时

Diploma Thesis

通过教师指导，要求学生独立完成学士论文的选题、搜集文献、拟定提纲、论证、开题与答辩的工作

40804731 产品计划 1 学分 24 学时

Products Scheming

本人主要从事工业设计领域的企业产品设计开发计划的研究工作，近几年来主要参与了一些企业的产品设计、市场调查研究等方面的工作。在当前的市场经济条件下，对于不同层面消费者的消费观念，以及需求的价值观、生活意识和新的生活方式等是企业从事产品设计开发计划研究人员思考的首要问题。

回顾中国的经济发展在不同的阶段，虽然产品市场消费结构变化较大，但不同类型的消费层是同时并存的，只是在不同的经济发展时期，某种类型表现的更为突出。作为产品生产者的企业，产品设计开发计划的方向变化，与不同的产品市场消费结构变化，相互间有着密切的关系，所以以市场调查的方法关注产品市场消费结构的变化至关重要。

产品设计开发计划是为了提供适合消费者、使用者的产品及相关的服务所进行的计划活动。一般产品进入市场要经过：设定产品开发的目标—探索产品开发的想法—产品开发方案的筛选—产品开发方案的评价—产品开发—产品试验—为产品的商品化进行准备工作等等。为使整个过程有效地运行必须建立一套组织管理体系，此体系在各阶段必须对时间、经费、实施计划、建议、提案、方案等做出明确的决定，这是产品设计开发计划研究的主要问题。

本课程的教学主要围绕以上的研究展开。

40805093 印染艺术设计 3 学分 60 学时

Artistic Design of Printing and Dyeing

印染艺术设计课程，主要包含手工印染——蜡染、扎染、丝网印等；机械印染——滚筒印花、台板印花等；数码印染——数码直接印染、数码热转移印染等。本课程以手工蜡染为主。（学生也可以自由选择手工印染或数码印染，老师单独讲授与辅导）

通过蜡染设计创意、材料选择与处理、封蜡与退蜡、染色与固色以及后处理等具体训练，使学生较专业、较熟练掌握蜡染艺术设计方式与制作方法，丰富学生的专业知识，加强学生实践能力，提高专业水平。

40805211 综合设计表达 1 学分 24 学时

Comprehensive Design Expression

重点讲授设计创新活动中，设计表达与设计创新思维和创新活动组织的内在关系，面向设计创新目标系统的信息处理与价值发掘的研究与应用。以综合设计表达方式，有效地组织、处理设计信息、深化设计思维的理论与方法。讲解设计创新思维各个发展阶段的信息处理与设计表达的要点，分析信息内容特征、传递对象特征、条件环境特征和媒介形式特征，整合信息资源，用有效的信息处理、表达与交互的手段，提高设计的质量。

40805734 刺绣艺术设计 4 学分 64 学时

Embroidery Design

- 1、刺绣作品的审美与实用，论述刺绣艺术的审美本质和刺绣作品的实用价值。
- 2、刺绣作品设计，论述各类刺绣艺术作品的设计问题。
- 3、刺绣作品赏析，民族民间刺绣，从民族民间元素、作品的构思立意、造型、设色、工艺、材料、表现技巧等方面分析作品。

40805782 服装工艺（1） 2 学分 32 学时

Apparel Craft(1)

本课程讲授与示范布料的整烫、手针技法、工业用平缝机的使用，以及服装零部件的制作工艺与衬衫的制作。

教学内容：

1. 布料的整烫
2. 手针技法
3. 缝纫机的使用
4. 服装零部件制作
5. 衬衫的制版与制作

教学要求：

- 1 要求学生掌握手针及工业用平缝机的基本使用方法
- 2 掌握服装零部件的缝制工艺
- 3 掌握单件成衣的制作工序
- 4 做工精湛，工艺完整，线迹规范整齐，规格尺寸符合既定要求

40805882 现代陶艺（2） 2 学分 20 学时

Modern Pottery Art(2)

介绍现代陶艺的概念、缘起，讲解现代陶艺的艺术特征及表现形式，论述现代陶艺和传统陶瓷之间的关系、现代陶艺和现代艺术之间的关系，简述中国现代陶艺的兴起、创作的主体和现代陶艺发展的倾向。再此基础上，着重讲授现代陶艺的创作方法，包括如何认识自己，如何多角度的思考问题，如何培养自己的艺术想象能力、捕捉艺术的灵感，以及在如何在平凡的生活中发现新意等。

40805972 设计表达（1） 2 学分 48 学时

Presentation Technic(1)

本课程大体分三个阶段：

第一阶段：讲授 1、表现技法到设计表达的转化； 2、图像的相关知识； 3、设计过程与图像表达的互动关系； 4、结合设计过程讲解不同图像的性质及其在设计的不同阶段所起的不同作用； 5、具体讲授不同图像的特征，运用技巧。再进行课堂示范，演示各种表达手段的技巧。使学生了解设计表达的发展方向及要求，了解设计思维与表达在不同阶段的对应关系，不同的表达图像的不同性质及其在表达过程的运用特点。使学生了解设计表达所涉及的知识的广阔性，建立全方位的认识-----设计表达是一门非常系统的课程，不能仅仅停留在效果图的表现阶段。

第二阶段：讲授 1、合各种表达技巧并结合设计项目讲解设计表达的应用及其发展的前景； 2、通过幻灯演示国内外的优秀作品讲解表达图像的应用； 3、如何在数字化背景下进行设计表达。重点讲授复合表达的技巧，使同学初步了解从设计到表达语言之间的互动关系。使学生建立综合运用各种技法表达设计思维的习惯。

第三阶段：结合学生的表达草图讲评技法运用的合理性及应进一步注意的问题。鼓励学生进一步探索新的表现形式，丰富表达手段。通过规定项目的综合设计表达，要求尽可能的运用所讲的表达形式去表现整体的设计思维。强调其形式的多样性。培养学生综合构图能力，强调学生的图纸空间的把握能力，不同技法

的协调运用技巧。鼓励学生个性的发挥与培养。

40805991 空间测绘 1 学分 16 学时

Space Survey

通过本课程的教学和课程作业的训练，使学生了解和掌握建筑测绘的基本原理与方法，并能进行简单的、小规模测量工作；了解全套完整的设计图纸的基本内容与要求，并基本掌握设计制图的方法，能完整、真实地反映测绘内容。

一、授课方法：1、课堂讲解和受教。2、实地测量辅导。3、图纸绘制辅导。

二、训练方法：1、徒手快速表达。2、实地测量和数据的记录。3、设计和工程图纸的绘制。

三、辅导方法：1、个人辅导。2、集中总结。

具体的授课内容包括：

1. 三维实物与二维空间。
2. 空间测绘基本工具与使用的介绍。
3. 空间测绘的方法与程序
4. 图纸表达

40806113 产品设计（3） 3 学分 60 学时

Product Design (3)

以有典型性的设计训练课题，涵盖系列课程中的产品计划、价值分析应用和界面设计各个分支课程。确定设计研究的课题、工作内容、工作方法和目标定位。重点讲解产品创新设计的综合因素分析、创新思维方法和产品设计程序。在训练课题的推进过程中，组织各科专项课程知识的衔接和过渡，训练学生设计思维能力、提高设计表达能力和团队协作沟通能力。按设计课题发展的各个阶段，组织专题讨论和讲评，辅导学生完成训练课题由调研、定位分析、概念设计至设计方案完善和最终表达的全部设计实践过程。

40806201 信息艺术概论 1 学分 20 学时

Information Art in General

信息艺术概论，作为进入真正专业训练的引导课程，是一门信息艺术设计的专业理论课程，从对设计与艺术的核心概念探索出发，通过对设计与艺术的本源、概念、异同的讲述与探讨，让学生了解基本的设计历史脉络、设计师思想，流派与设计哲学理论。

课程的主要知识内容包括：信息交互设计基础概念、基础理论，信息艺术设计的历史沿革与发展，信息交互设计的基础理论书籍，信息交互设计的主要设计师与流派，信息交互设计的设计目的与意义。

40806353 素描人物 3 学分 60 学时

Sketching Figure

素描人物课是基于油画雕塑和版画等造型艺术教学与创作的一门基础课，同时它又是一种具有独特审美价值的艺术表现形式。广义地讲素描包括中国绘画基础、白描在内的两大文化美学体系，狭义地讲它是源于西方造型艺术引入我国的教学实践基础。

素描人物课是研究与训练造型能力的重要途径，也是培养学生审美情趣和艺术修养的重要手段，是以单纯的语境刻画人物表象下的精神心理，是以黑白的形式呈现多彩生活的文化内涵。

40806431 西方雕塑史 1 学分 20 学时

The History of Western Sculpture

本课程系统讲述了西方雕塑艺术的发展史。通过对不同时期的历史背景、代表性雕塑家和雕塑作品的分析，论述了西方雕塑艺术的演变与发展，讲述了不同雕塑家的艺术思想和追求，分析了大量经典雕塑的内容、

形式及艺术特色。

40806453 中国传统雕塑彩塑 3 学分 60 学时

Chinese Tradition Sculpture(Painted Clay Figurine)

本课是一门了解学习中国彩塑艺术的课程。课程将理论、实践相结合，即注重彩塑理论的学习，也强调彩塑艺术的实践。

在理论研究上，结合中华文化发展与历史演变，阐述彩塑艺术的形成、兴盛与发展，了解中国彩塑艺术思想、审美意识、思维方法、表现形式。

在艺术实践上，按照循序渐进的教学规律，分为两个阶段进行：第一阶段，通过学习中国传统彩塑艺术，了解彩塑创作方法和表现手法。第二阶段，以彩塑艺术创作方法为基础，创作具有中国传统意蕴和当代雕塑风采的彩塑作品。

40806683 平面裁剪（1） 3 学分 60 学时

Graphic Clipping(1)

本课程通过教授连衣裙原型及应用的制作方法，使学生充分了解服装造型与结构的关系。运用平面制图与立体白布假缝相结合的授课方式，使学生理解平面剪裁与人体构造的关系，以及结构和造型的关系。

教学内容

- 1、 大野式直线型连衣裙原型制作方法及变化；
- 2、 大野式收腰连衣裙原型制作方法及变化；
- 3、 大野式公主线连衣裙原型制作方法及变化；
- 4、 大野式上下分身连衣裙原型制作方法及变化；
- 5、 大野式袖子原型的制作方法及变化；
- 6、 立领、翻领、衬衫领的制作及应用方法。

40806922 动画分镜头 2 学分 40 学时

storyboard

分镜头课程，讲解分镜头基本要素，分镜头设计思路，静态分镜头及动态分镜头的制作方法。其中还将讲解各类不同媒体载体分镜头的设计及制作方法。分镜头是一门导演基础课，也是一门教授如何用镜头讲故事的课程。时代在不断变化，镜头的含义也在不断扩张，因此在课堂中，希望同学们能积极主动探索最能准确传达思想及文字情节的镜头语言。

40807031 设计调研 1 学分 20 学时

Research Design

设计调研是产品设计开发和设计企划与管理的基础，旨在使设计模糊前期随着设计过程的推进逐渐清晰化，并为用户需求和目标市场的确定，以及产品定义和设计定位提供依据；是工业设计专业的必修课程。本课程将在讲解设计调研的概念、目的和方法与技巧的基础上，结合产品设计课题的设计实践，进行具体的项目调研实践，使学生不仅掌握有关设计研究的理论技巧与方法，而且能够灵活地运用到设计实践当中去，并具备将来根据设计课题性质的不同来发展出自己有特色的研究方法的潜力。课程的上课方式为，前半段主要讲解设计调研的理论、技巧与方法，并随着课程产品设计课题的深入，讨论和研究该课题需要调研的内容、调研的方式。课程的后半段，将以辅导的方式，重点解决学生在调研中遇到的问题，以使课题顺利进行。

40807081 展示材料与工艺 1 学分 20 学时

Materials and Crafts for Exhibition Design

介绍、分析、欣赏古今中外典型展示，了解空间形态、构造原理与材料应用、工艺技术的关系，理解材料的材性与构性原理。运用不同材料、工艺手段训练对材料、工艺在展示空间形态中的语言的表达。强调在实际操作中利用材料，亲自动手制作体验空间形态特点，真实了解材料的性质与其它相关要素的关系，掌握材料的分类，探索材料成型的基本规律及方法，并且能较灵活应用于具体的训练课题中去，建立对合理展示空间形态创造的基本评价能力。 该课程为展示设计（二）捆绑选课，学生应完成展示设计（一）课程学习。

40807142 视听语言 2 学分 40 学时

The Language of Film

视听语言课程是动画专业教学的核心专业课。课程重点是视听语言基本概念及应用。课程内容主要包括：

- 1、理解、掌握视听语言的基本知识，包括并不限于角色、场景、光线、色彩、镜头、节奏等方面的内容。
- 2、重点学习运用概念表达视听感受的应用转换，运用视听基本元素进行视听感受的表达训练。

40807182 交互技术（1） 2 学分 40 学时

Interaction Technology(1)

交互技术（一）是一门设计和工程的基础课程。信息技术和网络技术的发展为设计提供了新的支持，交互性越来越成为设计的重要特征。本课程的目的是学习交互技术的基础知识，理解交互技术的特点和应用方式，通过对典型问题的解决了解工程技术的方法与思路，并通过对特定课题的实验训练提高解决实际问题的能力。

课程内容包括交互技术特点与应用，主流技术与手段，物理计算的概念，开源硬件平台、常用的传感器及驱动器介绍，常用的交互设计编程知识等。课程需完成三项课程作业设计作品。

40807212 声音表现 2 学分 40 学时

Sound Expression

主要介绍声音在动画片创作中的作用和创作技巧。以物理声学、心理声学、电影声音与音乐等理论知识讲授、片例分析结合创作实践作业，使学生掌握基本的声音设计思维，提高对声音的理解和运用能力，以及获取素材、编辑并混合素材的能力。创作过程涉及到的录音技术将在这个阶段得到指导，包括剧本声音设计、先期录音技巧、动效录音技术以及音频工作站的操作。重点介绍创作常用软件：**Adobe Audition, Native Instrument**。

40807222 表演基础 2 学分 40 学时

Performance Foundation

本课程介绍基本的表演知识和技巧，通过戏剧或影视作品的分析、课堂的表演训练来引导学生学习通过肢体动作来表现情节的方法，以及运用肢体语言表现人物性格和内心的技巧。通过本课程的学习为动画的原画动作绘制和三维角色动画打下良好的基础。

40807234 原动画技法 4 学分 80 学时

Originality Animation Skill

通过本课程的教授使学生了解动画艺术表现的基本原理及规律。充分解读剧本了解导演要求，创造属于角色本身的运动特征，与导演探讨剧本，明确导演要求，分析角色，创造有差异不同属于角色本身的运动特征，原检、征求导演意见，修改、再原检。

40807252 游戏心理与策划 2 学分 32 学时

Game Psychology and Planning

游戏心理与策划主要讲授游戏相关的人文、社会学、心理学及认知学等方面的知识。主要讲授游戏玩家心理分析、游戏可玩性设计、游戏经济体系、游戏的策划方法等。游戏的策划方法包括故事的架构、基本地图构造、对话剧本的撰写、场景及角色的设定、各触发事件的设定、游戏内各系统设定说明、游戏各类资源的设计、各菜单的设计、游戏界面的设定、游戏开场与结尾 CG 的脚本设计等内容。本课程的作业为一个游戏策划的报告书。

40807262 游戏影音基础 2 学分 32 学时

Fundamental of Digital Video&Audio

游戏影音基础主要使学生了解数字影像和视频、音频制作的基本知识，熟悉游戏音频的特点。培养学生对静态、动态图像语言的审美能力，对影音的领悟与感受能力。主要内容包括影视语言的基本规律，视频创作的基本流程。语言、音乐和音响的基本知识。游戏音频的历史和应用、音乐艺术和技术的相互关联、用声音技巧来表现艺术情感、音频制作设备与软件、影音整合等内容。重点使学生能够了解这些影音语言的基本规律，在游戏平台上的综合艺术表达打下基础。

40807276 游戏美术基础 6 学分 96 学时

Fundamental of Game Fine Art

主要包括素描、色彩、风景写生、头像速写、人物速写、创意速写、CG 技法等训练项目。把美术专业的基础课进行有机的压缩，并引入游戏专业特有的 CG 创作和设计思维训练。其中游戏美术部分课程主要培养学生造型的审美与表现能力，重点讲授角色设计与游戏场景制作的程序与方法。

40807293 花鸟临摹 3 学分 60 学时

The Imitation Of the Flower-and-bird Painting

本课程通过系统介绍中国传统工笔花鸟画的发展历程和审美意识的演变，着重学习与研究不同历史时期代表画家经典作品的艺术风格特征，力求通过对传统经典作品范本的临习，使学生加强对工笔花鸟画表现技法的掌握和运用，提高对工笔花鸟画的审美特征与艺术意境表达方式的理解与认识，体会中国传统工笔花鸟画独特的审美理想和艺术追求。

40807403 木版水印 3 学分 60 学时

Water Color Wood Block Printing

水印版画源于中国传统水墨画的表现追求，以版的媒介作用，表现在技术层面分为湿与干的视觉体验，而软与硬的造型处理则与水的混染直接相关，除了对材质的经验，更需注重超越材质上的，人的主观意识，不能仅停留在戏作偶得的认识层面，深入体味水墨意蕴对人的视觉心理的影响和作用。因此，在强调经验与技术的同时，强调表现语言的“到位”意识强调认的主观能动性时材质的统摄。

40807463 传统雕塑临摹 3 学分 60 学时

Tradition Sculpture Copy

中国古代雕塑是区别于西方雕塑的东方雕塑语言，其发展的主要内容是在汉文化融合其他民族文化的悠久历史过程中传承下来的，这种雕塑语言及风格演变在唐宋时期达到圆融成熟。学习古代雕塑不但要了解各时期及各地区的古代雕塑，还要对古代雕塑的发展脉络进行一番梳理。本课程的学习要讲授古代雕塑的欣赏及雕塑技法和风格特色，还要求临摹优秀的古代雕塑作品，并能思考古代雕塑语言的现代转化。学习过程中条件允许的话要对古代雕塑进行实地考察，并参观博物馆和周边的古代雕塑。古代雕塑学习的目的是要思考其在当下的语境中获得自身的定位，并为当代雕塑创作提供本土化语言表现的可取资源。

40807573 灯工工艺(1) 3 学分 48 学时

Lampwork Glass

灯工玻璃工艺课程，主要内容分为四部分：

1.灯工玻璃艺术基础知识

了解灯工玻璃的历史和发展，了解当代灯工玻璃艺术家作品以及不同灯工玻璃工艺。

2.了解并掌握灯工玻璃设备和材料的使用

能够正确使用灯工玻璃火枪。了解不同玻璃材料的特性（硬料和软料），以便之后能更好的掌握不同的灯工玻璃技巧。能够正确使用不同灯工玻璃工具的使用方法。

3.灯工玻璃珠制作工艺

能够掌握软料玻璃的料性以及灯工玻璃珠制作工艺（包括 15 款不同玻璃珠制作工艺）。

4.高硼硅玻璃棒盘线工艺

能够掌握高硼硅玻璃（硬料）的料性以及玻璃棒盘线制作工艺（包括自由盘线，框架盘线）。

40807623 综合设计基础 3 学分 48 学时

Basic of Comprehensive Desin

“综合设计基础”是在本系原“视觉表现”课程的基础上创建的新课，是视觉传达设计专业的综合性基础课程。在比较短的时间里通过课程讲授与课堂训练使同学初步掌握本专业相关的设计思维与方法、专业概念定义、各种视觉传达表现语言的相关历史传承文脉、专业术语知识点、评价体系与标准、以及发展趋势等，通过众多的系统编辑的训练使同学们体会针对不同的主题创作采用更加合适与有个性的独立的设计哲学与观念，以及独特的表现语言。本次课程正是基于这种考虑安排理论讲授与课程训练，取得了一定的收获，给同学打下了最初的理论基础。

要求学会到生活体验中寻找素材，强调对客观自然生活的真实感受，深入仔细地观察，养成独到的观察能力、构想能力和表现能力，训练完全不同的表现语言，把握各种不同语言的审美趣味。

40807682 面向机器人的信息与交互设计 2 学分 32 学时

Robot-Oriented Information & Interaction Design

本课程针对创新创业辅修专业，为学生教授面向机器人的信息与交互设计领域的最新成果与进展。结合用户体验研究和交互设计，开展设计实践活动。

40807693 地毯设计 3 学分 48 学时

Carpet Design

- 1、讲解地毯的历史；
- 2、讲解地毯的工艺品种及艺术特征；
- 3、讲授地毯的设计形式。
- 4、完成地毯黑白图案稿 4 个（尺寸 8? 3cm）；
- 5、完成色稿 3-2 个（尺寸 8? 3cm）；
- 6、完成纹样稿 1-2 个（尺寸 20? 8cm）；
- 7、完成设计图手绘一幅或电脑制图 2 幅（尺寸 30? 0cm）。

40807753 数字媒介设计基础 3 学分 48 学时

Basic of Digital Media Design

数字媒介设计是科学与艺术以及计算机技术与艺术设计相结合的交叉学科，这体现在当今平面设计发展当中，就是越来越紧密的结合不同的媒体形式和学科领域，构筑更为完整的信息交流空间，并且将其影响拓展到更广阔的范围里，使平面设计能更全方位地完成信息的有效传递。作为数字多媒介的基础，除了传统媒介当中的版式、文字、图形图片、色彩等要素外，视频、音频也是必不可少的基本要素。本课程通过视

频、音频编辑设计课程内容的教学，使学生初步掌握数字视频、音频的基本创作原理、语言特性及基本设计表现方法，并掌握相关计算机辅助设计手段，使学生基本具备独立综合运用数字媒介基本要素的能力。

40807763 中国工艺美术史 3 学分 48 学时

Chinese Craft Aesthetic History

本课程是美术学院艺术史论系本科生专业核心课程，通过思想渊源与历史纵述、文献研读、专题研究等教学设计，比较总结中国古代工艺美术的总体特征，系统梳理不同时代的工艺美术学经典文献与代表思想，深入分析经典文献及人物个案。

课程内容的重点是总体特点、思想渊源与历史纵述三个部分。

课程首先介绍工艺美术的学科背景，通过与中国古代美学特点的比较，总结中国古代工艺美术的六个总体特征。

思想渊源部分，以墨家、儒家、道家为核心，研习经典文献与代表人物，并以表格图示的方式设计训练作业，分析比较先秦各家的核心思想与工艺美术特点及影响。

历史纵述部分，按照时代顺序梳理总结不同时代（先秦、汉代、魏晋、唐代、宋元、明清、近代）的工艺美术思想与风格，研习经典文献与代表人物。

另在课程时间充裕与课外资源合适的情况下，安排一次故宫或艺术类博物馆展览参观或代表人物个案研究（例如李渔工艺美术思想）。

40807783 学术论文写作 3 学分 48 学时

Academic Thesis writing

学术论文写作课是艺术史论系专业基础课。课程重在学习分析阅读的方法，学习论文写作的四大要素与不同类型论文的写作方法，掌握学位论文选题与写作的要点。

学习论文写作之前，指导学生在学习略读八法（《十九札》），甄别论文的参考价值，学习科学阅读与分析阅读的方法（《如何阅读一本书》），并以小组作业的方式，讨论制作论文写作思路图示，分析阅读不同专业方向（美术、工艺美术、设计）的三篇论文，提高论文写作的问题意识与逻辑水平。

通过中外经典文献阅读与专题研究，了解艺术文章的三大作用，认识论文写作的四大要素（思想、语言、材料、技巧）；学习艺术史、艺术理论、艺术评论、艺术新闻等不同类型的论文的写作要点与方法。

通过模拟艺术学本科学位论文的开题、答辩等环节与课程论文写作，掌握学位论文选题注意事项与学位论文写作方法。

40807803 装饰基础(2) 3 学分 48 学时

Deco Art(2)

一：讲授装饰的基本规律与图象演示相结合。

装饰的概念和分类、装饰的艺术特征、装饰的学习方法、装饰的造型、装饰的构图、装饰的色彩，中国古代装饰艺术、外国传统和现代装饰艺术。

二：理解装饰的概念、原则和装饰语言特征，掌握形式美的规律，养成装饰美感的观察方法，使学生具备较好的装饰设计素养，并具有装饰的表现能力。

三：集体观摩和个别讲解、示范相结合。

1. 要求学生对装饰色彩有所认识，掌握装饰色彩的一般使用方法。

2. 了解装饰艺术史。

3. 理解装饰的概念、原则和装饰语言的特征，掌握形式美的规律，养成装饰美感的观察方法，使学生具备较好的装饰素养，并具有装饰的表现能力。

40807804 动画运动规律 4 学分 80 学时

The Behavioral Regulations of Animation

原画是二维动画制作中最基础的环节,是一般国内外一般动画专业的必修课程,同时也是比例最重的门课。只有在掌握了运动规律,才能进行原画创作,乃至于动画创作。因此原画也被视为其他动画类型,比如定格动画,三维动画的重要基础。

40807853 编排设计 3 学分 60 学时

Typography and Editorial Design

编排设计是依照视觉信息的既有要素与媒体介质要素进行的一种组织构造性设计:是根据文字、图像、图形、符号、色彩、尺度、空间等元素和特定的信息需要,按照美学原则和人的视认阅读特性进行组织、构成和排版,使版面具有一定的视觉美感,适合阅读习惯,引起人的阅读兴趣。课程介绍了编排设计的构成原理、基本规律以及表现形式,通过练习使学生理解并掌握编排设计的基本规则,学会合理运用视觉元素进行创造性的编排设计。

40807862 动态表达基础 2 学分 32 学时

Dynamic Infographics

从印刷媒体到屏幕媒体的变化不仅是媒介的改变,更是信息传达方式的变化。动态表达基础课程主要讲授以信息传达为目的的动态表达的理念和方法。课程将从信息传达的角度讲授动态表达的目标,与传统平面的、静态的信息表现的区别,意义的生成以及动态信息表达的元素和设计方法。

40807872 动画美术设计 2 学分 32 学时

Animation Art Design

本课程主要教授动画美术设计的整体风格,动画造型风格及设计规律,动画背景风格及设计方法。要求学生基本掌握从动画的整体美术设计风格到具体的角色造型、背景设计规律、方法和格式,并能熟练运用以上要素进行创作设计。

40807873 浮雕人体 3 学分 48 学时

Figure In Relief

浮雕既有平面的要求,更有立体的要求。但浮雕在空间与环境及观看角度又不同于圆雕。浮雕人体课的教学首先要求学生能掌握泥板的厚度和人体浮雕的关系,起稿时要注意画面的构图,处理大形阶段要区分不同层次的空间关系。人体浮雕的压缩要依据对象的前后关系作不同对待,做到有主有次,有虚有实。区别于圆雕,浮雕还讲究平面空间的透视关系,特别是人体的解剖关系及动态的空间关系要处理好。

浮雕人体的教学不是对圆雕的补充,而有其自身的要求。在初步阶段解决的是造型的问题,课程的后期要考虑写生与创作的关系。浮雕的创作还包含了设计和装饰的平面内容,而且对于中外古今的艺术风格都要加以区分与吸收。

40807882 专业设计(2) 2 学分 32 学时

The Professional Design(2)

通过在一个面积约 300-500 平米左右的场地内,设计一个小型构筑物,并对室内进行设计。

课程分为 6 个阶段逐步推进设计,并在每个阶段分别呈现设计知识要点。6 个阶段分别为:

- 1、环境分析。重点在于分析场地与周边自然环境和人文环境,并分析其对项目的直接影响。
- 2、构筑物形态与空间尺度。建筑与室内密不可分,特别是“室内建筑”概念下的室内设计,对建筑形态的理解和设计能力,直接影响到室内设计质量。
- 3、空间组织与交通流线。空间是为功能服务的,有功能就会有功能的逻辑组织关系,其逻辑组织关系是靠空间体现出来的。

- 4、建筑采光。光能影响空间的形态，也能影响使用功能。
- 5、室内形态与设施。特定的功能影响着设施的形态与组织，设施的组织结构又决定了空间的形态。
- 6、室内装饰。我们通常只认为叙事是靠文字表达的，但他也可以通过其他形式来表达，例如音乐。装饰也是一种叙事方式，只是他是运用符号、纹样、色彩、材料、造型、尺度、肌理、陈设、家具等诸多因素来组织语言的。

40807883 浮雕人像 3 学分 48 学时

Portrait In Relief

圆雕和浮雕是雕塑的两种基本技法，浮雕的特点是形体压缩并保持平板起伏状态，其表现手段集合了绘画的构图、光影、点、线、面还有圆雕塑造的真实体积。泥塑浮雕头像是浮雕的基础课程，是利用相对单一的形体（头部）进行浮雕技巧的实践。首先，让学生了解和体验浮雕的工艺过程具体方法及浮雕表现的特点和限制。欣赏和研究不同浮雕种类和技法。在浮雕习作过程中给学生讲解头部的透视规律及一些局部的透视变化，使学生在不同角度都能合理的反映对象的比例特征，浮雕技法最重要的是比例压缩，按照空间的视觉规律将形体压缩在一个相对的平面范围内，同时头部形体前后不同的距离和不同的单元体形成不同的压缩比例关系，构成虚拟的空间层次，使之在光影的作用下反映对象的空间关系。在浮雕的形体塑造中应该学习如何将点、线、面、光影、色彩转化为雕塑的形体语言，同时在体块明确严谨的基础上还要保持浮雕完整统一，根据空间，层次增减体积的表现力度，学生在深入刻画阶段还应兼顾局部与整体的统一协调，在本课程各单元中安排不同的性别、年龄的模特使学生了解不同的解剖和形态特征。

40807953 传统陶艺（2） 3 学分 60 学时

Traditional Pottery Art（2）

本课程主要讲授中国传统紫砂工艺的基本概况、审美特点和工艺技法。使学生通过大量的工艺实践，特别是传统紫砂的成型技术，进一步认识紫砂造型与成型技法的关系。在讲授、示范的基础上，引导和帮助学生了解中国紫砂艺术的基本概况、艺术风格及其工艺特点，并使学生加深对中国传统“手工文化”的理解，掌握紫砂工艺制作的基本规律和工艺技术。

40807993 版画创作(3) 3 学分 48 学时

Printmaking(3)

针对版画专业四年级的创作课，要求的目标：一，价值观优先，确立相应的创作理念，二，不限版种，可以自由的选择创作材料。三，强调发现而非寻找，重视自我感受。四，确定思路，然后不断深入，发展系列作品。为毕业创作打好基础。

40808003 壁画创作 3 学分 48 学时

Mural Creation

本课程旨在让学生初步掌握壁画创作的基本原理，培养学生对壁画创作中对于主题性、工艺性和材料的认识和应用能力，把握和提高学生的造型与表达能力课题结合应用的艺术实践中思考壁画艺术创作理念，探索壁画艺术形式语言。

40808023 版画创作(4) 3 学分 48 学时

Printmaking(4)

本课程基于丝网版课程的教学。在技法学习的基础之上要求学生能够灵活运用学到的技法，结合自我的创作思路来进行创作练习。

40808026 动画创作（1） 6 学分 120 学时

Animation Creation (1)

动画创作实践（一）是面向动画专业同学的一次综合训练，在课程期间独立完成不少于 30 秒的动画作品。教学目标是让学生整合之前所学的知识及掌握的技法和能力进行动画创作，目的是发现在动画创作过程中从设计向实践的转化中存在的问题，为毕业创作积累经验、打下坚实的基础。

40808033 陈设艺术设计(2) 3 学分 48 学时

Display Art Design(2)

在掌握了陈设设计的基本概念、特点和作用的基础上进行的实践性课程，通过小型展示设计训练，来理解“陈设设计概论”中的概念，帮助学生了解和掌握陈设设计的程序与方法，围绕着陈设艺术的核心目标，加强设计思维的训练，综合、灵活地运用以前所学的基础知识，融入简单的材料、工艺，结合照明设计以及计算机辅助设计，艺术地、真实地表现设计效果，实现向复杂的陈设艺术设计过渡的目的。

40808036 动画创作（2） 6 学分 120 学时

Animation Creation (2)

主要指导一部动画片从策划到具体内容确定的过程，并制订出具体实施的策划案。然后根据确定的内容框架、编写为动画文学剧本和分镜头文字脚本。依据剧本内容进行动画美术风格和具体角色的设定。根据动画角本，绘制出分镜头画面台本，为下一步的动画制作打好基础。指导学生对动画片的创制作过程形成整体思考、统筹安排的思路，基本掌握作为动画导演所应具备的基本素质，了解各个环节之间的关联性。

40808053 铸金工艺设计(1) 3 学分 48 学时

Metal Casting Design (1)

《铸金工艺设计》是金属艺术专业的一门实践类专业设计课程，作为艺术铸造，艺术是主体，而铸造应是服务于艺术或是实现艺术最终效果的手段。

本课程主要讲授“微型精密铸造”工艺，这种工艺一般被归为“特种铸造”之列，通常采用真空吸铸、离心铸造等工艺。最适宜铸造精微细密的立体、镂空、浮雕等各种艺术造型和表现样式的金属艺术作品，因此在近十余年中逐渐被应用于金属艺术行业中，并愈臻受到人们的重视。

40808063 服装工艺（2） 3 学分 48 学时

Apparel Craft(2)

本课程通过实际操作、示范、辅导，使学生对服装工艺有更加深入的了解，进一步掌握纺织材料的种类、性质以及工艺与应用的关系，为学生掌握多类型服装的工艺制作打下良好的基础。

重点：单品与成套服装的制作

40808073 首饰设计与鑿花工艺 3 学分 48 学时

Jewelry Design & Engraved Craftworks

本课程要求已经具备了一定首饰设计及掌握了首饰基础工艺的学生进行学习。

鑿花工艺是一种传统工艺，与首饰基础工艺不同，本课程要求将传统鑿花工艺与首饰工艺进行结合，设计制作运用鑿花工艺的现代首饰作品。

教学内容：

- 一、 鑿花工艺历史文化
- 二、 传统鑿花工艺案例赏析
 - 1、 中国传统鑿花工艺作品
 - 2、 外国传统鑿花工艺作品
- 三、 鑿花基本工艺训练及实践

- 1、 基本工具及使用
 - 2、 基本技法的练习
 - 3、 特殊技法的练习
- 二、 簪花现代首饰设计

根据案例分析，启发学生怎样把工艺与设计、功能进行结合。

三、 簪花首饰制作

把设计图转换为实物，要结合工艺，对设计图作出合理改动，边制作边完善设计图稿与设计思想。

40808103 视觉识别系统设计(1) 3 学分 48 学时

Visual Identity System Design (1)

《视觉识别系统设计（1）》是美院本科生课程，是系统设计课程的第一阶段，以标志符号设计为主讲内容。标志符号设计在平面设计教学领域中有着特殊的地位，标志设计在艺术设计教学中更是占有极其重要的位置，标志设计甚至被用来衡量一名平面设计师或一个设计机构水准的试金石，视觉传达设计的各个分支类别其实都是建立在符号设计的基础上的，由此可见学习标志设计在艺术设计教学中所占分量之重。

要使同学通过学习了解标志设计的概念与意义。标志是一种象征艺术，是具有特殊意义的视觉传达符号，代表着特定的事物，内容非常丰富。不同的角度有着不同的分类方法和评判标准，可以概括为商业性和非商业性两大类。它在保证信誉、树立形象、推销产品、加强文化交流、增加识别力等方面都处于十分重要和不可替代的位置。标志作为一种特殊的图形符号有着传达信息的功能，人们可以通过标志对一事物产生印象、认同、记忆。它沟通了消费者和产品之间的关系（包括文化领域）、个人信息传递、企业观念的推广以及国际交流等方面，它超越了语言，起到进行沟通交流的桥梁作用。标志不是单独出现的艺术符号，它是形象识别系统的最重要、最基础的环节，是机构形象识别系统的核心灵魂，是核心价值观企业地位的符号化体现。

40808133 漆立体造型(1) 3 学分 48 学时

Lacquer Work(1)

漆艺是典型的中国优秀传统手工艺术，是一种地域产业的生态资源和中华民族文化艺术相结合的独特语言。我们开设这一课程的目的就是为了使学生们能够学习、掌握、运用漆材料和技法，创作出具有未来发展前瞻性的作品。对精神创造的启迪，优良品德的培养，高尚情操的陶冶，手脑并进习惯的养成，都是我们对未来漆艺精神内涵的开发和追求。

40808143 黑白木版 3 学分 60 学时

Black and White Wood Block

黑白木刻是凸版版画的基本形式，具有制作方法简便，效果明确的特点。是非常重要的版画创作形式。本课程着重以木刻为例，讲解版画的历史与当代创作特点。以黑白木刻的艺术特点，工具，材料，制作流程和展示方式为内容进行授课。

40808203 创意与表现(2) 3 学分 48 学时

Idea and Representation (2)

- 1 强调善于用材料思考，勤于动手实践的意义
- 2 论述创意与表现同制作实践的密切关系
- 3 介绍国内外艺术家代表性作品，并从个案分析中获得创作经验

40808233 交通工具造型设计 (3) 3 学分 60 学时

Vehicle Design on Modelling (3)

“交通工具造型设计(3)”的课程目的是通过一个概念车辆的设计过程使学生掌握交通工具内室设计的知识、思路与方法,更深入地研究交通工具所涉及的人机问题、操作界面的设计问题,以及内室色彩、织物、饰件设计问题。本课程还讲介绍与交通和交通工具有关的新技术、新材料、新思想。并鼓励学生掌握综合运用多种媒介形式表达设计概念的方法。

40808243 交通工具综合设计表达 3 学分 48 学时

Transportation Design Expression

该课程目的在于引导学生以更加具有传达里的方式表达交通用具设计创意,主要内容包含:1、基于数字技术的效果图绘制方法;2、分镜头脚本与视频拍摄;3、视频合成与编辑。学生应该完成如下作业:1、根据一个已有的设计方案进行设计表达;2、与设计方案有关的场景效果图绘制;3、与设计方案有关的故事版绘本制作;4、与设计方案有关的短视频制作。

40808263 交通工具造型设计(4) 3 学分 48 学时

Transportation Design (4)

该课程主要内容为车辆交互界面设计与表现,包含:

- 1、互联网技术影响下的交通;
- 2、驾驶行为的过去、现在与将来;
- 3、人机交互与车辆界面研究;
- 4、多媒体软件使用方法。

40808273 展示艺术设计 3 学分 48 学时

Exhibition Design

该课程是在“展示设计概论”之后,在掌握了展示设计的基本概念、特点和作用的基础上进行的实践性课程,通过小型展示设计训练,来理解“展示设计概论”中的概念,帮助学生了解和掌握展示设计的程序与方法,围绕着展示的核心目标,加强设计思维的训练,综合、灵活地运用以前所学的基础知识,融入简单的材料、工艺,结合照明设计以及计算机辅助设计,艺术地、真实地表现设计效果,实现向复杂的展示设计过渡的目的。

40808283 吹制玻璃(3) 3 学分 48 学时

Blowing Glass(3)

本次课程学生将专注于个人作品的创作和研究。结合所学玻璃吹制或热塑技能,延续和深化作品的观念性。将鼓励个人美学和艺术语言的探索性表达,或玻璃设计和工艺的提升。

- 1.完善作品观念性表达
- 2.材料与技术研究
- 3.探索多种玻璃雕塑语言
- 4.拓展对玻璃艺术历史和当代玻璃艺术的认知

40808293 旅游纪念品设计 3 学分 64 学时

Souvenir Design

旅游纪念品课程是染织专业的必修课程,旅游纪念品是一种具有特殊意义的文化载体,与纺织品的结合既有一般工艺品的共性,也有自己独特的个性。课程主要是从文化性、纪念性、地域性、民族性、艺术性、实用性、时尚性等多方面认知旅游纪念品的设计,了解和掌握纺织品设计中的人文内涵,用纺织品纹样的特殊语言表现内容。结合信息分析和市场调研,洞察旅游者、消费者日益提高的购物需求心理,并进一步提高设计和工艺水平。课程要在体现旅游纪念品设计的文化内涵的同时,设计出具有浓郁地方特色、深厚历史文化底蕴、创意新颖的旅游纺织品设计。

40808303 灯工工艺 3 学分 48 学时**Lamp Work**

灯工玻璃是一门传统的手工艺。它是由煤气与氧气结合的气体，点燃后产生的火焰加热不同颜色的玻璃棒或玻璃管，再将融化的玻璃棒或玻璃管用各种工具塑形。灯工玻璃的历史可追溯到春秋战国时期的蜻蜓眼玻璃珠，而现代的灯工玻璃工艺不仅是一门手工艺，更广泛的运用到了玻璃艺术家的艺术创作中。

40808313 玻璃粘贴工艺 3 学分 48 学时**Pâte de verre**

Pâte de verre、工艺，英文意思是“玻璃的粘贴”，是一种较为复杂的窑成型技术。它主要通过添置色粉来控制作品的烧成颜色，有较强的表现力。通过此课程学生应基本掌握它的各种工艺和制作技巧。

授课内容：

- 1、工作室管理规章、安全和设备使用的培训和教育
- 2、Pâte de verre 玻璃工艺；以敞口窑铸玻璃为主的制模和烧制；冷加工设备的操作与使用。

40808323 圆雕人体(1) 3 学分 48 学时**Nude Sculpture (1)**

雕塑是一门独立的艺术形式，又是立体造型的基础。培养学生对立体形象的观察能力和塑造方法，掌握造型的空间感，建立良好的审美意识，提高学生的欣赏和判断能力，理解并掌握形体规律和结构规律，使学年能较好的把握整体感。人体雕塑，尤其是习作，无论是 1/2, 2/3, 3/4, 或等大人体，都是学生的基础训练课程。人体的自然形态复杂，其本身具有极其丰富的感染力和表现力，把握雕塑艺术的造型规律，对于雕塑创作奠定坚实的基础具有重要的意义。与此同时，在掌握人体雕塑造型的基础上，把艺术表现和文化素养有机的结合起来，从而使学生的思维和表现方法更加科学化，个性化，艺术化和多样化。

40808353 装饰基础(1) 3 学分 48 学时**Deco Art(1)**

装饰艺术在人类文化艺术领域里有着非常重要的作用。从中国汉代的画像砖到古老神秘的埃及壁画，到从充满故事趣的大洋洲纹样,以及粗犷豪放的非洲黑雕塑，都是人类按照美的规律所从事的一种具有创造性的艺术活动。它遍及人类生活的每一个角落。装饰是一种精神创造，是意识形态的产物，是用活跃而丰富的想象力 表达感情为主的审美活动，装饰的本质包含了物质与精神的两重性，它是人与自然、精神与物质、主体与客体的结合，是人类在社会实践中精神物化的形式。他们满载着人类悠久的历史和文化，反映出人类对事物的理解和思考，美学规律在文明发展中得到了统一而和谐的表现，散发出人类智慧的不朽光芒。我们通过学习装饰艺术，从中体会美学规律的统一性、社会性和综合性，从而掌握装饰艺术的创作规律。

40808373 锻金工艺设计 3 学分 48 学时**Forging Metal Design**

《锻金工艺设计》是金属艺术专业的一门实践类专业设计课程，作为艺术铸造，艺术是主体，而锻造应是服务于艺术或是实现艺术最终效果的手段。

本课程主要讲授银和紫铜锻造成型工艺，这种工艺是利用银和紫铜良好的延展性，通过锤子的敲击并注意控制锤子和砧子的角度关系，最终完成勺子和碗造型的制作。

40808412 综合材料 2 学分 36 学时**Comprehensive Material Painting**

“综合材料使用与制作”，涉及油画、壁画部分。通过对现代社会科学技术的发展对应用美学的影响，提出“综合材料”的理念，涉及材料的使用和加工方法，对学生进行训练，力争在实践中阐发一种新的美学观念，及新的创作方法论，从而推动学生个人对艺术认识及创作观的发展，拓宽其创作方法论。

40808423 广告摄影（2） 3 学分 48 学时

Fashion Photography (2)

本课程是一门商业摄影影像叙事实践课程，课程旨在让学生全面了解影像艺术在观念图像艺术化过程中的摄影语言功能以及图像语言逻辑在信息传达当中不可替代的作用作为本课程实践训练的核心内容。他一方面是商业摄影影像的基础实践课程，又为摄影艺术在后面的创作过程打下更为深刻的基础。

40808443 跨媒介多媒体影像艺术 3 学分 48 学时

Multimedia Art

1、课程主要尝试以多种科技手段作为媒介进行艺术影像拍摄的艺术创作实践。

2、结合清华大学综合学科的特点，与其他科研机构系所合作完成科学影像中的艺术探索。

目前基于以上信息艺术设计系摄影专业在教学理念和人才培养方向当中遇到的问题，课程将会就教学基础性硬件投入和增加创新性实践类教学内容以及搭建创新型开放性教学平台这三个方面进行基础性教学实验，第一、课程将会培养学生独立思考能力和创新意识，例如在“新媒体创意设计章节当中”对于创意文案的草拟，艺术与设计逻辑结构的合理化疏离，摄影技术在现代流行文化中的应用美学技巧进行实践讲解，并训练同学通过基础的 Final Cut pro, Capture one2、lighting room 图像后期技术，并通过数字高清输出呈现自己的设计观点（这部分内容作为本次春季教改项目本人重点进行教改申请的内容）。第二、培养方向将会围绕跨学科合作展开，从创造跨领域合作目标到建构跨领域合作机制，从单一的学术产出到形成可以让多领域介入的实验创新平台。例如基于 VR, AR 技术平台的动静态艺术创作方法研究（动静态影像艺术装置）以及科学可视化设计摄影。第三、培养学生建立学科与行业间的供需意识，例如在国家大的文化发展战略当中对于传统文化数字化图像保护技术的基础应用与标准化的研究，学生通过 3d 扫描技术的学习以及高清数字建模与高质量数字输出等课程的实践，培养学生逐渐从适应市场需求到开拓和引领市场需求的思维转变。

40808473 材料实践（3） 3 学分 60 学时

Materials Practice（3）

在现代雕塑基础教学中，材料基础教学占有越来越重要的地位，雕塑材料教学的成败直接影响到学生的艺术创作的创造性和多样性。金属雕塑（焊接、锻造）是雕塑系材料教学中的重要组成部分。目前在国内的各大美术学院雕塑系中，雕塑材料课程的开展程度是各大美术学院雕塑系教学体系框架和教学多样性的最佳体现。

金属雕塑是以创作活动为中心的专业实践课程，它围绕着构思、创作和解决制作问题而进行，在创作过程中，所使用的设备与工具，工序与材料等基本内容始终贯穿在整个实践活动之中，运用造型基础知识和技能，将材料基础、造型基础和专业创作一体化。加深对艺术原理、艺术观念以及基础知识的理解，丰富和扩大知识面，在学习活动中，强调学生手脑并用，树立以当代艺术为方向的思想理念，提倡研究性的创作方法。培养良好的行为、态度以及当代的艺术判断力和创作能力，是金属雕塑课的核心所在。

40808491 设计社会学 1 学分 20 学时

Design Sociology

设计社会学（Design Sociology）课程主要关注文化因素在设计中的影响，结合人类文化学、社会心理学等人文学科的基本观念和方法、着重研究在“事”的解析与描述中，外部文化因素对用户心理、交往行为的影响，以及由此产生的设计观念与方式的变化。在信息时代，新的交流技术与文化改变了人们的身份和认同

理念，设计主体与客体也形成了互动性的关系，由此需要通过社会学的研究方法和手段，来探讨信息时代网络与数字技术影响下，人的行为方式与社会关系的变化，并从叙事的角度分析产生设计新需求的可能性。作业为研究报告或文章。

40808493 插图设计 3 学分 48 学时

Illustration Design

- 1, 介绍中国及外国插图的历史。
- 2, 讲述插图设计的一般方法和设计程序。
- 3, 分析国内外优秀插画作品和设计师的作品特色和创作特点。
- 4, 总结历届学生的插图作品和毕业创作的情况。

40808513 新媒体艺术设计 3 学分 48 学时

Designing in New Media Art

介绍数字媒体的视觉设计方法及相关技术。我们将以视觉信息架构、时间线、叙事方式为关键知识点，使用多种数字工具来探索数字技术为视觉设计、概念表现和应用所带来的可能，还将涉及技术信息相关的数字摄影、视频剪辑、扫描和多元输出设备知识。另外，我们讲解释视觉和概念设计的原则，数字艺术媒体与其他艺术创作的异同点。

40808522 构图练习 2 学分 32 学时

The Composition of Picture

(可列多级标题，如设有实验，还须注明各实验名称、实验目的及实验内容)

- 一.单体物象的笔墨训练(训练学生以毛笔直接表现物象的特征，画面笔墨得法)
- 二.多体物象的组合训练(训练学生以笔墨掌控物象的组合构成能力和疏密关系的表现能力，画面虚实得宜)
- 三.画面的节奏与秩序(训练学生以笔墨把控画面的主次关系与强弱关系的能力，画面笔墨贯气)
- 四.画面的笔意与情景营造(训练学生以笔墨营造画面意韵表达的综合能力，画面气韵生动)

40808523 摄影实践与创作(3) 3 学分 48 学时

Creative Photography (3)

本课的主要教学内容:

- 1、系统介绍摄影作为行业的商业价值。
- 2、系统介绍摄影与商业媒体的构架关系。
- 3、摄影在艺术画廊中的学术及商业价值。
- 4、摄影与时尚产业的联动关系。

40808531 世界陶瓷史 1 学分 20 学时

History of Foreign Pottery and Porcelain

较为系统全面的介绍世界陶瓷产生与发展的历史，让学生了解其材料、工艺与艺术风格，进而找到与我国陶瓷艺术的异同。同时通过大量的图文信息让学生有更多的陶瓷信息储备。

40808534 服装设计(4) 4 学分 64 学时

Fashion Design (4)

服装设计 4 课程要求学生在了解服装产品结构的基础上，结合项目教学进行专题服装设计，包括皮草服装设计、针织服装设计等。课程聘请校外专家与本院教师共同授课，要求学生在了解不同专题服装设计的特

点,掌握特殊材料的属性、工艺变化和造型特征的基础上,结合毕业设计创作或根据市场、流行趋势和企业产品特征,进行有目的的专题服装设计。

在课程中还要求学生进入专业企业参观实习,依据设计风格和受众群体的需求进行专题产品系列设计,其中包括:市场调研、产品规划、款式设计、制版、卖场设计等方面。

40808553 数码摄影基础 3 学分 48 学时

Digital Photography

课程包括

- 1、数字成像终端设备的基础知识普及
- 2、数码相机的使用
- 3、数字显示输出设备的使用基础及实践
- 4、数字艺术赏析

40808573 动漫周边设计 3 学分 48 学时

Extended Design Of Cartoon

本课程主要讲授动漫周边产品开发的规律、程序、环节等。并以实际案例及优秀设计范例评析、引导启示学生的设计,使学生基本掌握动漫产品设计流程及设计要素、技巧和了解相关成型的工艺要求,完成规定项目的设计制作。此外还将参观玩具设计及生产的公司和企业。

40808583 摄影技术基础(1) 3 学分 48 学时

Photography Technology(1)

摄影是建立在技术上的艺术,脱离技术,这种艺术手段便无法施展的得心应手,所以学习摄影的过程中,第一步所要做到的就是把技术变为手段,而不是创作道路上的障碍。

因此,本课程把摄影技术基础部分分为相机、镜头两个部分,分别进行概念及知识的系统讲解。使同学可以对摄影学科所能涉及到的最基础的技术有全面而准确的了解,是为今后所要学习的更为专项而精深的技术,及摄影艺术手段打下坚实的技术基础。

40808593 摄影技术基础(2) 3 学分 48 学时

Photography Technology(2)

摄影是建立在技术上的艺术,脱离技术,这种艺术手段便无法施展的得心应手,所以学习摄影的过程中,第一步所要做到的就是把技术变为手段,而不是创作道路上的障碍。

因此,本课程主要讲授摄影知识中对感光材料的了解以及对摄影曝光部分的认识,从而进行概念及知识的系统讲解。使同学可以对摄影学科所能涉及到的最基础的技术有全面而准确的了解,是为今后所要学习的更为专项而精深的技术,及摄影艺术手段打下坚实的技术基础。

40808613 等大泥塑人体(1) 3 学分 48 学时

Life Size of Nude Clay Figure(1)

人体的基本规律

雕塑的总体造型

塑造的方法和步骤

控制力的培养

基本掌握人体的造型规律,形体与解剖的关系,重点提高学生的造型能力和准确性,对客体的感受,观察,认识,塑造,表现(控制力的体现)五大要点的体会和掌握,培养学生扎实的基本功。

侧重于学生艺术的表现及技巧的训练,最终达到具有鲜明的个性体现。力求达到感性思维与理性思维的互

补。

作业本身不是训练的单纯目的，其思考认识的过程，艺术思维，艺术表现的日趋成熟，个性鲜明的艺术风格的形成，才是真正的意义所在。

40808633 山水写生 3 学分 48 学时

Landscape Painting

山水写生是绘画专业教学的主要内容。在观察、体验与认识生活中，发现艺术表现内容是重要的专业基本功。山水写生是培养、训练和提高学生的审美感受力、理解力和判断力，学会从艺术审美的角度，透过生活的表象去寻找和发现具有生活本质特征和典型意义的艺术形象，并运用中国画材料和独特语言加以表达。

40808643 专业设计（6） 3 学分 48 学时

Design Studio(6)

本课程是一门实验性课程，通过结合过去室内设计和景观设计的基础性教学，用专题性的、实际性的课题来强化学生的设计能力。

本课程关注景观设计和室内设计的本质问题，如：景观设计中的社会性和室内设计对人性的关注，及其在技术上的反映。

在授课过程中，会结合部分设计师手头的项目并引入职业设计师一起完成教学。

40808663 艺术管理学 3 学分 48 学时

Studies of Art Business and Management

艺术管理学主要研究两大类艺术机构的管理理论与实践：艺术行政管理与艺术商业管理。艺术行政管理主要包括文化政策制定与研究、公益性艺术机构管理等，主要应用部门为包括美术馆、艺术基金会、政府管理部门等在内的非盈利艺术机构。艺术商业管理是指对于盈利性艺术商业机构，例如画廊、拍卖公司、艺术基金等的管理。这一研究领域具有两大显著特点。第一、艺术学与经济学、管理学、传播学等学科间的交叉性；第二、面向艺术行业的实践性。因此，本课程的教学内容以理论为基础，结合专业实践。内容包括，艺术管理领域特点分析、艺术商业战略规划、艺术企业治理、艺术市场现状、管理案例研究与分析等。该课程将以艺术史研究为基础，同时融合经济学、管理概论、营销学、文化产业研究理论，为本科生高年级提供全面而深入的艺术管理领域专业教育与培训。

40808673 交互设计（2） 3 学分 48 学时

Interaction Design (2)

交互设计（2）课程侧重于以城市体验 (Urban Experience)为中心的创新产品与应用设计，目的是使学生理解城市背景下社会交互与物理交互的理论和方法，掌握从市民与社区互动角度展开研究的方法，理解人际交流和物理交互界面之间的有机联系，掌握参与式设计和社区公共服务设计方法并能够结合课题进行运用和发展。课程的知识点包括人本城市理念、城市交互设计方法、可触摸用户界面、社会创新与可持续、共同体体验创造等，讲授的设计方法包括文化探针、参与式设计、快速原型、物理界面设计、情景化叙事、应用创新实验等。

课程作业侧重于城市交互应用与产品设计，如城市媒体与城市体验、数字化社会创新、市民科学 (Citizen Science)、社区可持续、社区再生及智慧生活方式解决方案等。本课程采用项目驱动式的教学，课程将培养学生的分析社会行为、探索问题空间的研究能力、系统化归纳和定义设计问题的能力、发展构思的创意能力和原型化的实现能力、团队合作的合作能力。设计的目标是为人民带来生活、健康、工作、学习及娱乐等带来可持续的创新体验，同时也将从社会交互、群体心理、体验价值的视角对课题进行应用的拓展思考。成果具体表现为基于开源硬件平台的创新产品或应用设计。

40808693 摄影实践与创作（1） 3 学分 48 学时

Creative Photography（1）

本课的主要教学内容：

- 1、 系统介绍黑白摄影的基础知识，使学生能够了解和掌握黑白影调控制的基本技能。
- 2、 使学生了解和把握黑白摄影语言的一般规律，能够理解和探讨如何运用黑白摄影语言来叙事和表达情感。
- 3、 摄影作品与品质管理、黑白摄影的影调复制原理和理论应用、黑白胶片的选择、黑白胶片的冲洗技术、黑白相纸的选择、黑白放大的技法、安塞尔·亚当斯的区域系统（Zone System）的理论和应用、黑白相片的长久保存处理等。

40808703 现代陶艺（3） 3 学分 60 学时

Modern Pottery Art（3）

现代陶艺（3）陶瓷艺术创作课程。本课程旨在从现代艺术的理念来认识陶艺创作，重点在创作主题、思想和观念方面进行培养。同时，结合陶瓷材料与工艺、艺术表现等方面，对学生进行训练。课程希望在表现题材和艺术表现方面具有实验和探索的可能。课程评价方式为：主题思想、陶瓷材料及工艺技艺表达、创新意识、作品整体艺术效果这四个主要方面考量。此课程为本科毕业的创作积累艺术创作的经验。

40808733 中国现当代艺术 3 学分 48 学时

The Contemporary Art of China

本课程以综合与归纳的方法，将中国近代、现代、当代艺术史分成6个单元20个专题，讲述主要艺术门类的风格演变，分析重要艺术品的审美、文化及历史的价值，阐明中国现当代艺术发展过程与20世纪思想文化、社会生活的内在联系。

40808743 信息图表设计 3 学分 60 学时

Information Graphic Design

信息图表设计是一门专业基础课，在世界全球化的背景下，作为一种有效理解和快速传递信息的方式，图形化表现成为一种基本的、必要的信息表现手段。本课程将从信息交流的角度分析信息图形发展的历史，特征及表现方法和原则，并随着静态表现-动态表达-交互传达的历史进程逐步分析不同类型信息的图形化表现方式。

40808753 信息设计（2） 3 学分 48 学时

Information Design(2)

本课程主要探讨在数字媒体和互联网技术环境驱动下，媒体、空间和人的行为之间所形成的新的关系。数字媒体介入传统公共物理空间，带来传统公共空间范式的变化，也带来了以该类特定空间为载体的信息交流和传播方式的变革。新的媒体的介入，改变了传统公共交往空间的功能和格局，也促成了新的信息传播和行为方式。在新型空间中的媒体和人的活动形成了一个不断演进的新的信息空间形态。

通过对信息交互设计的概念的回顾，以及信息化公共空间的调研和分析，研讨信息化时代的空间范式，并以博物馆、商店、银行、课堂等公共空间类型为专题，探讨数字媒体对人类生活的影响，提高学生全面的设计整合和创新能力。

作业为一个在特定类型公共空间中的信息交互与传播设计课题。

课程内容包括：

1、信息设计综合训练概述

信息交互设计的基本理念和认识讨论

信息交互设计在各个领域的运用讨论

信息交互设计和信息化空间

2、空间的概念和意义

空间的概念

空间和人的行为

信息化背景下空间范式的转变

讨论：商店、博物馆、银行、课堂、旅馆等空间本质和特征

3、信息设计

信息设计中的空间

信息设计中的媒体

信息设计中的用户

4、相关交互技术

常用媒体与影像技术

常用交互技术

互联网和移动互联网相关技术

5、公共空间与信息设计自选课题训练

资料采集和策划

情境设定

概念设计创意

脚本深化

方案设计深化

技术开发

40808763 艺术传播学

3 学分 48 学时

Art Transmission

本课主讲教授将例举 1000 多现场案例图片，连线社会关切，追问习见或陈规，展开话题，拆分哲理，深究根由，发散艺术的奇思妙想。力促“艺术社会化；传播艺术化”别开生面地主张人人启动视觉思维，让真相眼见为实，让真理一目了然，侧重艺术角度观察社会，解释问题，厘清是非，扩增艺术自身的效能半径，展现视觉思维的灵敏而自由、新颖而独立，体现“第三种”意见和立场。以小窥大，借像喻理，启发想象，通俗易懂地站在艺术思潮前沿，新鲜品尝富有美感的价值观。

根据讲义和课程 PPT，系统讲授艺术传播学的学科背景、研究现状、自身概念、性质、特征、范畴、任务、方法、规律、分类、操作规程及相关旁涉知识。依托课程教师最新搜集的大量的艺术传播的优秀案例和现场图像，结合每一堂课给学生留的课下作业，深入浅出的理论性剖析艺术传播案例的操作规程、注意事项及相关传播学理论知识。教学过程中，教案与讲义将应国家精神与社会需要适当调整，以使教学密切联系实际与时俱进。课程内容简介如下：

第 1 讲艺术传播学的概念、定义：人际、社会与传播

第 2 讲艺术传播学的范畴、边际：交通、物流与传播

第 3 讲艺术传播学的地位、层级：战争、殖民与传播

课堂作业 A

第 4 讲艺术传播学的性质、特征：奖赛、会展与传播

第 5 讲艺术传播学的职能、任务：宗教、神话与传播

第 6 讲艺术传播学的优势、特长：景观、风物与传播

课堂作业 B

第 7 讲艺术传播学的弱环、局限：节庆、纪念与传播

第 8 讲艺术传播学的规律、要领：创意、制造与传播

第 9 讲 艺术传播学的问题、处境：衣食、日用与传播
课程考试作业

40808793 综合材料创作 3 学分 48 学时

Composite Material Creation

《综合材料创作》课程通过对国内外艺术家成功案例的分析和国外纤维艺术的最新成果的介绍，引导和帮助学生理解创意和表现的两个方面之间的逻辑关系和辩证联系，试图让每一位同学建立适合自己的从创意到变现的转换过程和创作方式。系统的帮助学生分析了创意灵感寻找的具体方法，根据不同学生的特点启发其各自的创意思维，突出强调纤维艺术创作中创新思维的重要性。本次授课要求同学充分的了解和掌握当代纤维艺术在综合材料创作上的丰富性和重要性，在以创新为基础的前提下，进行大量的综合材料试验，让同学学会用材料思考，体会不同纤维材料所能呈现的艺术效果，以及同一材料不同制作手段带来的多样性、丰富性变化。创作的纤维艺术作品以参加国内外大型纤维艺术展览和纤维艺术的产品市场推广和应用为目的。

40808813 广告设计（2） 3 学分 48 学时

Advertisement Design（2）

在广告活动中，如何恰当地选择传播渠道，使广告讯息能在适当的时机、场合下传递给目标对象，有效地完成广告传播活动，是广告流程中一个重要的环节——广告媒体策划。通过课程，使学生了解媒体在广告活动中的作用，掌握媒体的基础理论知识，媒体策划的过程及思考方法。

40808843 包装设计(2) 3 学分 48 学时

Package Design（2）

包装艺术设计课程涉及艺术设计、市场营销学、消费心理学和工艺材学领域，是一门实用性很强的课程。实用性与艺术性结合，经济、科技、艺术互融性显著，高度适应社会需求是该课程的主要特色。包装艺术设计课程是装潢艺术设计培养方案中专业必修课主干课之一,综合了图形设计、字体设计、版面设计、标志设计等多门专业基础课程内容，是一门实践性很强的课程。

艺术设计的宗旨是服务社会，包装设计在市场经济中有着不可忽视的作用，除了具有保护商品、推销商品、提升商品附加值的实用性功能以外，还具有引导社会消费取向、培养大众审美观念、价值观念等社会性功能。在课程中学生通过学习和掌握包装设计的基本理论和基本方法，培养市场意识和定位思想，很好地适应社会的需求；通过学习和掌握设计思维的基本规律和美的形式法则，激活创新思维，提高审美情趣，开发潜能，为自己今后的发展奠定良好的专业基础。在课程中既要教会学生具体的设计技能，也注重培养学生的社会责任感（节约意识、环保意识），使他们懂得设计师不仅要对客户负责，更应该对消费者和社会负责。

注重训练学生设计的创新思维和解决实际问题（“学”与“用”的结合）的能力，采用实题（实用）式与虚拟（创新）式结合的教学形式，培养学生综合的设计能力。

40808863 产品设计（4） 3 学分 48 学时

Product Design（4）

本课程是为工业设计系产品设计专业本科高年级学生开设的创新类产品设计课程。本课程讲授如何发现创新产品的机会、如何把创新概念转化成具有可制造性、可实施性的设计方案、如何撰写实用新型专利申请书，以及如何将设计方案转化成为具有商业价值的应用。学生需在课程中完成一件工作量适当的创新产品从概念设计、结构设计、模型样机制作到专利申请书写的全过程。

40808872 环境雕塑 2 学分 32 学时**Environmental Sculpture**

环境雕塑是集环境艺术学、建筑学、城市规划、园林绿化、工程技术等学科的一门综合学科。它不仅仅要求雕塑设计者有雕塑本体塑造语言知识，还要有雕塑以外相关学科知识。它是艺术、科学、生活的综合体。本课程是雕塑专业的创作课，从环境雕塑的发展历史入手，重点讲授环境雕塑的类型、环境雕塑的社会功能。从环境艺术学的角度分析雕塑和环境之间相互依存、相互作用的关系，从雕塑造型学角度分析研究环境雕塑的形式美、构造工艺、材料特性及应用。同时，本课程还涵盖了艺术心理、环境雕塑的功能及环境分析等方面的知识。

40808873 窑制玻璃（1） 3 学分 48 学时**Kilnforming Glass（1）**

窑制玻璃也称窑成型玻璃，是玻璃艺术制作的主要方法之一。本课程主要包括玻璃彩绘、玻璃热熔、热弯、敞口模具翻制和烧制等。学生首先要经受工作室管理规章、安全和设备使用的培训和教育。学生通过本课程的学习可初步了解和掌握玻璃艺术创作的基本方法。

40808882 抽象雕塑 2 学分 32 学时**Abstract Sculpture**

课程通过对抽象雕塑的产生、发展、主要特征分析和代表作品的评议，让学生对抽象雕塑有一个比较清晰全面地了解。通过抽象元素组合和材料组合训练实践。基本掌握抽象的观察方法和抽象形态构造方式。

40808903 泥塑人体(3) 3 学分 48 学时**Nude Clay Figure(3)**

人体课的总课时为最少 240 学时。（男人体或女人体各 1 次）

授课内容主要分为两个阶段

基本掌握人体的造型规律，形体与解剖的关系，重点提高学生的造型能力和准确性，对客体的感受，观察，认识，塑造，表现（控制力的体现）五大要点的体会和掌握，培养学生扎实的基本功。

侧重于学生艺术的表现及技巧的训练，最终达到具有鲜明的个性体现。力求达到感性思维与理性思维的互补。

40808933 髹饰工艺（2） 3 学分 48 学时**Lacquer Work（2）**

在髹饰工艺(1)的基础上，继续学习传统髹漆工艺技法，体会手工艺实践特点和古代漆器髹饰的审美意趣。本次课程的主要工艺内容为：堆灰、堆碳粉、薄料工艺、铝箔粉罩漆研磨、撒金银罩漆、蛋壳和螺钿镶嵌工艺。学生共完成 10cm×15cm 有弧度的技法样板 20 块。通过样板在制作训练学生对漆性的把握，培养对传统纹样造型审美和设色理念认知。在传承传统技法的基础上，鼓励形式创新。通过实践制作，学生能够逐步自觉运用天然漆材料及技术，提高个人的艺术判断力，把握材料、工艺与艺术表现的关系。为进入高年级的毕业创作实践打下较为牢固的工艺基础。

40808941 中国书法篆刻艺术 1 学分 24 学时**Chinese Calligraphy and Seal Cutting**

第一单元 用刀训练

本单元为篆刻入门阶段，要求学生初步了解古代印论史发展的基本脉络，正确掌握执刀、运刀技巧，基本掌握字法、汉印的章法和布局特征。

第二单元 汉印形式训练（一）

本单元在对汉印初步认识的基础上，进一步分析汉印形式，并能作初步的汉印仿作练习，熟悉汉印各种形式与不同时期的风格特点。

第三单元汉印形式训练（二）

本单元要求了解不同风格汉印，全面认识汉印形式构成规律，并在实践中熟练掌握。

40808952 中外建筑园林史论（1） 2 学分 48 学时

History of Architecture and Garden（1）

中国古代建筑的基本形制、建造技术和文化特征。有简略的编年顺序的介绍和认识，更多地按照功能类型进行分类讲解，使学生明了形式特征、空间布局同功能类型之间的对应关系。在园林史的部分重点介绍古代园林的造园技巧和文化表达的特征。

40808953 专业设计（5） 3 学分 48 学时

Design Studio(5)

课程通过对某一类环境设计课题进行专项研究，使得学生对于该设计专题当前的国内外文献及成果进行较为全面地了解，通过实际调研和课堂讨论加深对相关问题的认识，结合具体的课题训练完成最终的设计成果。教师对当前该专题的学术和实践状况进行综述，提供学生进行深度阅读的参考书目和研究案例，帮助学生确立课题的方向及框架，并在相应的时间节点检查和督促课题完成的进度。

40808963 编织艺术设计 3 学分 48 学时

Weaving Art Design

通过课堂讲授，使学生掌握编织艺术的审美要求，设计方法与工艺技能，并要求学生通过艺术实践，掌握诸如选框、挂经、选线、编织等具体的工艺技能，学生须完成编织作品一件（平面、立体皆可，尺寸不限）。

40808964 摄影实践与创作（2） 4 学分 64 学时

Creative Photography（2）

本课的主要教学内容：1、系统介绍摄影创作（当代艺术表现）的基础知识，使学生能够了解基本方法以及在创作中如何去应用。2、系统介绍摄影创作（当代艺术表现）的观念和创作技法，使学生加深对当代摄影艺术的理解和创作方法的把握。通过对中外（当代艺术表现）摄影作品的赏析，学生可以借鉴，完成创作一组主题作品作业。

40809003 漆画艺术（1） 3 学分 48 学时

Lacquer Painting（1）

本课程重视学生的漆艺术实践，以天然大漆作为主要媒材进行绘画艺术创作，探索在绘画艺术领域独特的审美和文化价值，培养学生艺术感知能力及独立完成作品的的能力。

40809033 髹饰工艺（3） 3 学分 48 学时

Lacquer Work（3）

漆工艺是漆艺专业学生必修的重要基础课程。

- 1、介绍天然漆的材料特性和其它辅助材料的特点。
- 2、漆工艺制作的方法步骤。
- 3、运用其材料、工艺进入艺术表现阶段的过程，是本课程的基本要求。
- 4、具体内容学习描漆彩绘、干漆色粉画等。

40809043 漆立体造型（2） 3 学分 48 学时

Lacquer Work (2)

漆艺是典型的中国优秀传统手工艺艺术,是一种地域产业的生态资源和中华民族文化艺术相结合的独特语言。我们开设这一课程的目的就是为了使学生们能够学习、掌握、运用漆材料和技法,创作出具有未来发展前瞻性的作品。对精神创造的启迪,优良品德的培养,高尚情操的陶冶,手脑并进习惯的养成,都是我们对未来漆艺精神内涵的开发和追求。

40809053 线描人物写生 3 学分 48 学时

Line Drawing Character Sketch

线描课程是中国画专业的造型基础课,是从事中国画学习,研究,创作必备的专业基础课,而线描课中人物(着衣)写生,人体写生的教学与实践是加强对线描造型训练的重要手段。通过写生训练使学生了解中国画线的组织取舍等形式规律和艺术表现,以培养学生在艺术创作中的综合运用。

40809092 广告设计(1) 2 学分 32 学时

Advertisement Design(1)

根据所选课题作具有针对性的市场调研,包括对消费者的调查;项目产品的市场状况调查(认知度、价格、性能比等);以及营销环节中存在的问题等。以调查的结果为依据,通过研究、分析、论证,制定出准确的市场策略。

本课程是广告专业首先要完成的教学内容,是对之后的品牌设计、广告创意与表现、新媒体开发等课程所作的必要准备。

40809093 视觉识别系统设计(2) 3 学分 48 学时

Visual Identity System Design(2)

视觉识别系统设计课程分为两个阶段,第一阶段侧重两方面教学内容,一方面为视觉识别系统设计的概论讲授,内容涉及视觉识别系统基础知识,包括系统设计思维与方法论;企业视觉识别系统(CIS);以及品牌与包装识别系统设计;广告媒体系统设计;导视系统设计;出版物系统设计;系统延伸开发设计六个部分内容。第二方面为课程阶段的设计实践。实践重点为标志设计,包括图形标志设计、字体标志设计、标志设计及标志在视觉识别系统构建应用等方面。

40809102 壁画创作 2 学分 32 学时

Mural Creation

本课程旨在让学生初步掌握壁画创作的基本原理,培养学生对壁画创作中对于主题性、工艺性和材料的认识和应用能力,把握和提高学生的造型与表达能力课题结合应用的艺术实践中思考壁画艺术创作理念,探索壁画艺术形式语言

40809103 展示设计(2) 3 学分 48 学时

Display Design(2)

- 1, 设计思维方面的相关理论,启发学生设计创造的思想火花和创新构思的闪光点;
- 2, 指导学生应用设计理论与方法进行创新性展示设计 ;

40809163 具象雕塑 3 学分 48 学时

Realist Sculpture

在学习过程中要求学生完成从习作到创作的过渡,初步掌握创作的方法与思路,增强学生的自信能力。课程要求学生以立体的写实手法,通过塑造,更好的掌握造型语言和雕塑的基本功。

授课中让学生用已有的大师的作品为母体，从中提炼出另一个有创意的形象。

体现当代人的思考和语境，阐述自己独特的观点。

采取写实与立体的装置结合，在作品中表现出学生的独创性，鼓励个抒己见。

在造型上又要体现严谨的基础教学的标准；同时通过这次实践，进一步探索具象雕塑的内涵。

加深学生对“具象”这一现代艺术表现手法的体验与感受，将具象的观念深入这段造型转换的课程形式之中。让学生不仅注意到“转换”，更清楚地认识到表现手段和体现到的现代语境的问题。

40809172 中外建筑园林史论（2） 2 学分 48 学时

History of Architecture and Garden (2)

本课程为“中外建筑园林史论”系列课程之一，重点讲授外国古代（十八世纪末叶之前）和近现代建筑与园林发展史的相关内容。通过本系列课程的教学，使学生了解不同历史时期建筑、园林艺术发展的基本规律，相关理论的起源和演变，掌握建筑、园林的基本类型及其特点。宏观上希望学生对建筑、园林形式和文化形态之间的关系有所认识和思考，微观上希望学生对建筑形式、建筑装饰同建筑技术之间的对应和互动有明晰的了解，希望学生能加深园林与建筑之间关系的理解，树立完整的环境观念，从而有助于学生在设计实践中有意识地整合各环境要素，并能从整体的角度来看待各个要素。对于当代正在发生的事件和现象，希望学生能给出自己的观点和看法。

40809213 产品设计（2） 3 学分 48 学时

Product design (2)

本课程涵盖系列课程中的产品计划、价值分析应用和界面设计各个分支课程。

重点讲解产品市场创新的综合设计因素，分析创新思维方法与产品设计程序之间的有机联系。

通过具体训练的课题训练，使学生懂得如何将一个设计概念推进到市场中去的全过程，体会其组织过程和对各科专项知识的学习和调动，训练学生的思维能力、设计表达能力和团队协作能力。按产品在市场中的各个发展阶段和基本规律，组织专题讨论和调研，辅导学生完成训练课题由市场调研、定位分析、概念设计至设计方案完善和最终表达的全部设计实践过程。

理解产品设计相关的社会、经济、技术等因素与创新的关系。

40809223 产品设计（1） 3 学分 48 学时

Product Design (1)

本课程是美术学院工业设计系产品设计专业学生的必修课程和进入产品设计专业的入门课程。

在课程中，教师将引导学生从现实生活中问题点的分析和解决方案出发，围绕产品设计的基本因素、思考方法和相关环境影响展开对相关问题的探索。

运用基本的设计方法对相关问题和要素进行分析、归纳与综合，并在此基础上开拓创新思维。通过课题练习认识设计中形态与功能、结构与材料、工艺与特性的关系，围绕实际课题开展研究和试验。

通过课堂讲授和车间动手练习相结合，使学生的动手能力和思考能力得到充分的发挥，训练学生发现问题和解决问题的能力、手脑的协调能力和对事物的敏锐洞察力。

40809243 金属装饰品设计 3 学分 48 学时

Metalwork Design

本课程是工艺美术系金属艺术专业的综合性专业实践课程。课程设计以“课题研究”为主要形式，采取理论讲授和实践训练并重的教学手段，鼓励学生独立思考和自主学习，以理论为先导、以实践为基础、以思维为核心，提高学生设计创意能力和对工艺技术的把握能力，最终引导学生制作出设计巧妙、工艺精湛的金属艺术品。

40809253 首饰设计与珐琅工艺 3 学分 48 学时

Jewelry Design and Enamel Crafts

本课程要求已经具备了一定首饰设计及掌握了首饰基础工艺的学生进行学习。

珐琅工艺是一种特殊工艺，与首饰基础工艺不同，但是本课程要求将珐琅工艺与首饰工艺进行结合，设计制作具有珐琅工艺的现代首饰作品。

教学内容：

- 一、珐琅艺术的历史
- 二、珐琅工艺案例分析
- 三、珐琅基本工艺训练及实践
 - 1、基本工具及使用
 - 2、基本技法的练习
 - 3、特殊技法的练习
- 四、珐琅现代首饰

根据案例分析，启发学生怎样把工艺与设计、功能进行结合。

五、珐琅首饰的设计及制作

把设计图转换为实物，在这个过程中要结合工艺，对设计图作出合理改动，一边制作，一边完善设计图稿与设计思想。

40809263 陶瓷设计（1） 3 学分 48 学时

Ceramic Design (1)

1 讲授陶瓷设计的概念、基本原理、陶瓷生活用器的属性特征与构成要素、设计表现方法。

2 训练内容包括配套设计及其模型制作方法，并结合电脑辅助设计。

3 针对设计方案，进行具体辅导。

40809272 色彩（风景写生） 2 学分 32 学时

Landscape Painting

色彩是绘画的重要表现手段之一，掌握对色彩的运用有助于画面情景情绪的渲染和塑造。风景画作为写生绘画中重要的题材，则对创作者观察、表现事物的能力有一定要求。风景画引领作画者亲近自然，脱离模式化、概念化，从自然中获取更深刻的认识，本课程旨在通过实地写生和课堂讨论，以色彩运用作为重要手段表现风景，支持含色彩的各种类绘画工具，熟练掌握风景绘画的主要方法和技巧，熟悉画面语言和现实的转译关系；准确塑造对象的同时，对画面整体的、宏观的、情景的表现上也有一定的实践。

40809283 素描（人物） 3 学分 60 学时

Sketching(Figure)

素描人物作为本科生重要的学习课程，本课程中将重点对人物造型语言，写生观察方法，画面构成和视觉语言的转译等方面展开教学，以期达到夯实造型基础，增加实践经验，消化视觉素材形成艺术语言的目的。

40809303 陶瓷设计（2） 3 学分 48 学时

Ceramic Design(2)

本课程主要讲解日用陶瓷注浆成型的基本原理和工艺方法，包括注浆泥料的性能、注浆成型的工艺流程、浆料的制备条件及工艺、注浆成型工艺、配件的粘接和坯体修整技法，并使学生了解坯体干燥工艺的原理及坯体干燥对烧成工艺的影响。介绍烧成工艺的基本原理，对不同的烧成方法做较为详细的介绍，了解一次烧成与二次烧成的工艺特点。

40809312 现代陶艺(1) 2 学分 32 学时**Modern Ceramic Art (1)**

讲述了世界现代陶艺与世界现代艺术以及时代的关系,了解现代陶艺的核心是表达艺术家个人对艺术造型、材料和自我的相关认识。主要是培养学#12131;拥有大量的对当代艺术史的图像储备和系统的欣赏和判断能力,进而从身边的#12131;活中发现主题,以#12163;然界的#12040;物、动物、植物以及某些#12040;造物为原型和媒介,或以某些抽象的、不定形的#12163;然现象为主题,充分发挥作者的想象和联想能#12050;,从不同的#11974;度切#12042;#12131;活,运#12132;适当的造型语#12180;和#12079;艺#12095;段加以表现。培养学#12131;敏锐的洞察#12050;和丰富的表现#12050;,使学#12131;充分认识和利#12132;各种陶瓷#12079;艺技法、展示材料的各种可能性,探索和拓展现代陶艺的表现范围及审美领域。课程要求学#12131;在造型观念、#12079;艺处理、材料运#12132;上有#12032;定的突破。#12140;标实现依靠学#12131;的课堂的创作,包括创作主题、对材质的理解与表达、#12079;艺完整度和作品最终陈设,全#12101;位的要求成为对此课程学#12131;成绩的总体考量。

40809313 佛教美术 3 学分 48 学时**Buddhist Art**

本“佛教物质文化”课程,讲授从印度到中国佛教物质文化内容,大体分三个单元。第一单元为古印度,讲述印度本土文化背景和各时段佛教物质文化,以及西北印度文化背景和犍陀罗、巴米扬文化内涵。第二单元为中国西部,讲授西域的鄯善、于阗、龟兹和高昌地区佛教物质文化,以及河西走廊佛教物质文化。第三单元为中国东部,分别讲授南北朝隋代、唐宋、元明清佛教物质文化。三个单元佛教物质文化各自相对独立,单元之间又传承有序,将中古南亚、中亚、东亚文化有机地联系起来。

系统地了解中印佛教物质文化发展脉络和内涵,具体地认识关联各地域文化交流情况为本课程的基本目的,掌握科学地研究古代物质文化的方法则是本课程另一重要目的。

40809322 影像批评 2 学分 32 学时**Photo Critic**

本课的主要教学内容:

- 1、分析经典影像艺术作品
- 2、阅读当代影像艺术著作及评论文章
- 3、个人影像艺术批评体系的初步建立
- 4、艺术批评与策划。

40809332 数码后期和色彩管理 2 学分 32 学时**Digital Studio**

本课的主要教学内容:

- 1、系统介绍数码后期设备的基础知识,使学生能够了解基本的数字后期色彩管理及应用。
- 2、系统介绍影像创作中后期介入前期拍摄过程中的职业数据分析,使学生加深对数字摄影艺术的理解和技术的把握。
- 3、通过拍摄实践与后期图像处理的结合,完成创作一组主题作品作业。
- 4、高清数字图像输出及打印装裱。

40809333 陶瓷设计(3) 3 学分 48 学时**Ceramic Design (3)**

- 1、讲授陶瓷装饰设计的基本原理及艺术特征。
- 2、重视陶瓷装饰设计与造型的相互关系,分析陶瓷装饰设计对陶瓷造型所产生的影响及重要性。

- 3、介绍陶瓷装饰设计主要的表现形式和方法。
- 4、了解传统与现代陶瓷装饰设计的风格特点。
- 5、学习陶瓷釉上新彩的绘制原理及表技法。
- 6、釉下彩绘及计算机辅助设计、数字打印技术作为补充。

40809342 等大泥塑人体（2） 2 学分 32 学时

Life Size of Nude Clay Figure（2）

人体的基本规律

雕塑的总体造型

塑造的方法和步骤

控制力的培养

基本掌握人体的造型规律，形体与解剖的关系，重点提高学生的造型能力和准确性，对客体的感受，观察，认识，塑造，表现（控制力的体现）五大要点的体会和掌握，培养学生扎实的基本功。

侧重于学生艺术的表现及技巧的训练，最终达到具有鲜明的个性体现。力求达到感性思维与理性思维的互补。

作业本身不是训练的单纯目的，其思考认识的过程，艺术思维，艺术表现的日趋成熟，个性鲜明的艺术风格的形成，才是真正的意义所在。

40809353 雕塑构造(1) 3 学分 48 学时

Construction of Sculpture

1.通过对经典雕塑作品的造型分析的，对自然形态的剖析，深入研究形态空间，探求形态本质。

2.讲授形态构成要素、构造方式方法，以及形态和空间、形态和时间的相互关系，归结出基本造型法则，以此作为教学向导。

3.通过系列练习和训练，使学生依赖自然写生模拟方式，走入感性和理性并重的状态，创作有一定的逻辑性、具备一定超出自然与现实形态的雕塑造型作品。

40809392 搜集素材与创作 2 学分 32 学时

Collecting Material and Creation

根据专业特色进行搜集资料，社会实践写生活动为学生毕业创作做充分准备。教师有针对性地介绍本专业的学习思想案例。让学生了解学术定向，对自我有一定学术判断。进而更有利于个人未来的创作。

40809393 西方现当代艺术理论 3 学分 48 学时

Western Modern and Contemporary Art Theories

介绍和评价 19 世纪中叶至今最有影响的西方艺术理论，其主体是欧洲现代主义艺术创作理论，此外还将介绍对当代艺术批评有重大影响的方法和理论。

40809402 综合课题训练（2） 2 学分 32 学时

Comprehensive Training（2）

美术学院的各专业均具有较强的应用性、实践性，学生不但要掌握专业的理论知识，更要具备理论联系实际、应用于实践的能力。综合课题训练（2）是结合专业命题，整合所学专业知识和技能，综合地、创造性地完成训练课题的课程。根据培养方案，课程安排在第三学年的夏季学期进行，时间为二周。各专业系可以根据本专业的学科特点和培养需要，灵活安排课程教学内容。训练课题宜在专业的深度和实践成果的完成度上，较综合课题训练（1）要高。

40809403 信息设计（1） 3 学分 48 学时

Information Design(1)

信息设计（1）是在用户界面设计的基础之上对交互设计的深入研究课程，课程通过介绍当前产品数字化的趋势而带来的社会生活方式的改变，以及产品的非物质化的进程，拓展学生的专业视野，拜托传统观念的束缚，针对某一特定行业进行更进一步的深入研究。

作为人机交互设计领域新的发展趋势，本课程围绕：“基于汽车的人机交互与用户界面设计”为课题，进行该领域方向的基础探索与研究；邀请业内专家给学生带来最新的设计理念与方法，通过介绍现有产品，对未来人与汽车、交通、城市之间的关系进行展望与探讨，让学生了解这一领域的发展前景，提出基于汽车的人机交互与用户界面设计的初步提案。同时，与工业设计系交通工具专业进行跨界的课程合作，丰富学生的知识结构，加深对交通工具相关设计的理解。

40809412 专业实践 2 学分 80 学时

Professional Practice

夏季学期的专业实践既是清华大学重实践的传统体现，也是美院对学生进行专业能力训练的必要教学环节。美术学院的各专业均具有较强的应用性、实践性，学生不但要掌握专业的理论知识，更要具备理论联系实际、应用于实践的能力。

本课程可以让学生接触到专业相关的实践课题，拓展专业视野、增长实践经验，深化对专业教学中基本知识、基本原理的理解与认知，提高其发现问题、分析问题及解决问题的综合能力，为其今后步入社会、从事专业相关工作奠定良好的基础。

各专业系可以根据本专业的学科特点和培养需要，灵活安排课程教学内容。

根据培养方案，社会实践安排在第三学年的夏季学期进行，时间为三周。在实践过程中，学生应认真做好实践日志，完成专业实践报告，并及时提交有实践单位评语、校外指导教师签名、加盖实践单位公章的相关材料。

40809413 服装设计（2） 3 学分 48 学时

Fashion Design(2)

本课程以女装成衣为具体的设计内容，学生可以在正装、礼服和休闲装三个方向选择其一进行设计练习。首先根据学生特点分组，在选定消费目标后通过收集资料、全面的市场调研让学生懂得设计定位的重要性。了解榜样品牌的市场定位、品牌的经营理念与设计产品的关系。通过市场分析把握消费动向，结合流行趋势及目标消费者特点的研究来学习作设计方案。

本课程分两个步骤：（一）设计定位和设计提案的练习。学习方法为讲解、调研、资料的收集、分析、讨论、汇报、再讲解。成果为：调研手册、概念版和设计提案。（二）设计方案的具体化和可行性的研究和学习。通过本步骤的教学达到在短时间内让学生从不同的角度研究品牌、思考设计的目的。通过有针对性地设计企划和具体设计让学生在掌握设计方法和了解设计规律的同时，扩展设计思路，探索个人具有品牌价值的个性化的服装设计方向。

40809422 调研与文献综述 2 学分 32 学时

Paper Writing & Review of the Literature

主要内容

1. 学术兴趣与研究选题

包括：（1）本科生学术兴趣的一般特征；（2）学术兴趣与专业现状；（3）学术兴趣与研究选题的互助与矛盾；（4）学术兴趣和研究选题在学术生涯中的作用

2. 研究选题的确定原则

包括：（1）探索性，（2）针对性，（3）可建构性，（4）可操作性

3.专业研究的基本信息类型

包括：(1) 按提供单位分；(2) 按信息类型分；(3) 按设计阶段分；(4) 按信息有效性分；(5) 按获取难易度分

4.撰写文献综述

包括：(1) 为何撰写文献综述；(2) 文献综述与论文写作；(3) 文献综述的主要内容；(4) 文献综述的评价原则；(5) 文献综述写作辅导

5.论文写作注意事项

包括：(1) 专业论文写作的基本要求；(2) 学术论文举例；(3) 本科毕业论文举例；(4) 论文写作辅导上课方式

教师讲课、学生发言和课堂讨论三种方式相结合

40809423 西方现代设计史 3 学分 48 学时

History of western modern design

讲授和分析工业革命以来至 20 世纪末的西方设计发展的历史及风格特征。首先以概述的形式，廓清西方现代设计发展的背景和原因，然后以各阶段的设计运动和设计思潮为界定范围，讲授各种设计品类材质、功能和设计理念。着重探讨设计与人类文化和观念。力图把握影响设计发展的诸多社会文化要素，解读和阐释设计风格、样式的嬗变。

40809432 交互技术（2） 2 学分 32 学时

Interaction Technology（2）

交互技术（2）是一门技术和设计相结合的专业课程，本课程理论方面包括交互技术的起源与发展、交互技术与交互设计的关系、交互技术的要素、交互技术在各领域中的应用实例分析等内容。课程在实验和实践方面以物理计算技术为主要教学内容。重点培养学生利用物理计算技术平台实现交互设计创意的能力。学生分组完成一个交互设计创意的技术实现环节，最后的作业要求是每组上交一个可实际操作体验的交互艺术作品或产品原型，以及整个设计实践环节的纪录视频一部。

40809433 外国工艺美术史 3 学分 48 学时

History of foreign arts and crafts

首先以概述的形式，廓清工艺美术发展的背景和原因，然后以材质为界定范围，讲授各种工艺美术品类造型、纹饰、色彩的元素和创意，以及功能和审美理念。着重探讨工艺美术与人类文化和观念。力图把握影响工艺美术发展的诸多自然要素和社会要素来阐释工艺美术风格、样式的演变。

40809442 环境物理 2 学分 32 学时

Environmental Physics

是围绕环境设计最基本的知识所展开。针对环境设计方案后，工程实施之前，对设计的一种排水，电暖，风及结构的内容讲解。

是一种社会的、科学的、处理方式。

40809453 影棚摄影基础 3 学分 48 学时

Studio

本课程是一门摄影拍摄基础实践课程，课程旨在让学生全面了解摄影作为职业基本的设备需求以及搭建的基本方式方法，为学生未来学习商业和艺术摄影打下扎实的拍摄基础。

40809463 三维动画设计 3 学分 48 学时

3D Animation Design

三维动画设计是一门表现技巧方面的课程，主要内容包括三维动画建模、材质、动画的基础艺术与技术、常用软件的学习与研究。课程强调实践能力的培养，将深入讲解一种常用的动画软件的使用。课程的主要目的是使学生掌握运用数字动画技术进行设计表达的方法，了解三维动画技术发展的基本原理与趋势，并且培养相关软件与硬件的学习能力。

40809472 染织与服装色彩设计 2 学分 32 学时

Color Design of Fashion and Textile

通过染织与服装色彩设计课的学习，使学生了解纺织品与服装色彩的基本配色规律，学习传统色彩文化理论，并对色彩趋势预测进行实践训练，掌握纺织品与服装色彩的设计方法。

40809483 数字动画制作技术 3 学分 48 学时

Production of Digital Animation

数字角色动画已经广泛应用于各种媒体、娱乐、科研领域。而数字角色的动画制作和表现技术也发展迅速。本课程的目的主要是将国际上前沿的数字动画制作技术与课程内容衔接，让学生自如地运用先进技术进行动画创作。本课程以课堂讲解与实验相结合，通过实践环节检验教学成果。课程考核方式采用大作业方式进行，目的是让学生能够将学到的数字动画技术应用于动画创作。

40809491 摄影艺术概论 1 学分 20 学时

Introduction of Photography Art

本课程的主要内容包括摄影艺术发展的历史进程，摄影艺术创作的基本规律，摄影的分类，摄影作品的内容与形式、摄影艺术创作方法，摄影艺术创作技巧的应用，摄影流派与名家名作介绍，中国当代摄影的现状。课程的重点是探讨摄影作为一门独立的艺术门类的本质特性，摄影艺术创作方法和创作技巧的应用，摄影史上摄影流派发展的脉络与名家名作的赏析。课程内容以点带面，在探讨摄影的基础理论的同时，结合介绍摄影家的代表作品，以大量图片展示的方法，让学生获得更多的信息，培养他们思考、探索摄影艺术思辨的能力。注重引导学生思考摄影艺术的本质特性，给学生自己的摄影艺术创作寻找一个历史的定位。

40809493 综合设计(1) 3 学分 48 学时

The Environment Design(1)

在学习环境艺术设计过程中，“综合设计 1”课程重点解决以下三个方面：1、理解环境艺术设计概念；2、学习环境艺术设计知识；3、掌握环境艺术设计程序。同时提高和完善设计的水平及方法，树立正确的设计观。

通过对理论体系与深化实践的讲解，阐述设计中会涉及到的众多复杂的技术与艺术环节，并指导学生在具体的设计运作中遵循严格的科学程序，这种设计上的科学程序，在广义上是指从设计概念构思到工程实施完成过程中接触到的所有内容安排，在狭义上表现在设计师将头脑中的想法落实为工程图纸过程的内容安排。通过本次综合设计的训练，让学生掌握独立设计的能力，并学会完整的图形表达方法。

课程内容包括三个方面：设计基本流程，设计操作方法，设计方案表述。其中基本流程主要讲解从方案入手到创意过程及设计完善，直到最终成型的整体步骤，培养学生掌握基本的设计规范和运作方法；设计操作方法主要训练学生树立正确的设计观，本着以人为本、服务于民的目的，养成严谨的创作风格，认真解决各类设计中遇见的问题，并理智地选择未来的设计方向；方案表述重点训练学生在掌握设计流程和操作方法之后，能够运用灵活的表达方式，将自己的设计观念充分表达出来，养成能够与他人积极沟通互相协作的习惯，并最终完成设计作品。

40809502 专业基础·学术论文写作 2 学分 48 学时

Fundamentals of the Specialty Academic Thesis

writing

包括评论文章在内的学术论文的表述方式、语言要求、论证组织和学术规范。

40809503 交互设计（1） 3 学分 48 学时

Interaction Design(1)

交互设计（1）是从理解人的行为和文化情境出发，通过对人与人、人与产品及环境之间沟通与交流方式的设计，创造出新的生活、工作、学习与娱乐体验。课程的主要知识内容包括交互设计的概念、角色和情境设定，服务流程研究、交互设计模式分析、交互界面设计、设计原型制作与展示等。设计过程包括项目介绍与机会识别，机会的理解与故事表现，概念化与方案原型，方案演示与展示四个阶段。

课程作业的主题关注真实的行业需求，侧重在产品与服务过程中，人与产品或环境的交互行为研究与创新方式设计。以往的课题包括与 IDEO 合作的公共空间设计项目，与清华 xlab 合作的移动体验设计项目，与顺丰和 Thoughtworks 合作的“智慧顺丰”移动生活实验室项目，与戴姆勒零售 IT 及创新实验室合作的“未来零售 IT”项目，与兴业银行和唐硕咨询合作的银行服务体验设计项目等。

40809531 视觉语言训练 1 学分 16 学时

Visual Language Training

图片摄影是视觉艺术中一个重要的科目。作为“读图时代”“今天”，了解和掌握摄影的基本原理和创作方法是应该是绘画系学生能熟练掌握的科目。 1、为创作搜集素材。

2、用摄影语言创作。

3、了解基本的视频创作原理。

40809533 大画幅摄影 3 学分 48 学时

Larger Format Photography

本课程教学分为两个部分，大画幅摄影的基础知识和大画幅摄影的创作实践。

1、大画幅摄影的基础知识的讲授，包括大画幅相机的选择，大画幅镜头的选择，大画幅相机的操作程序，散页片的装卸和冲洗，大画幅相机最基本的调整操作，大画幅相机的主要几种校正方法，沙姆弗拉格定律的理解和应用。

2、大画幅摄影的创作实践的内容，包括大画幅相机的人物摄影，大画幅相机的建筑摄影，大画幅相机的静物摄影，大画幅相机的风光摄影。

40809541 后期合成 1 学分 16 学时

Visual Effects Composition

数字特效合成手段逐渐成为视觉媒体领域内不可或缺的重要技术方式，无论是影视的画面制作，还是网络的多媒体内容，都需要这种技术手段的融入，它为视觉传达提供了新的可能性，本课程即介绍数字特效合成的起源发展现状，总结数字特效当下主流技术的制作流程，向学生分析其中的美学方法及技术手段，并向学生传授软件的使用方法，希望学生通过技术的学习，利用在其他学科诸如美术、设计、摄影等领域的知识创作属于自己的作品。本课程有理论讲解、案例制作、作业指导三大块。

40809552 光与色彩 2 学分 32 学时

Light and Color

1. 课堂讲授——系统地讲解光与色的知识。视觉生理与视觉心理的基本原理，包括视觉范围与视觉行为的基础知识、视觉功能与光和色的关系、视觉心理与光和色的关系；光与色的基础理论知识，包括光的基础原理与形态、色的基础原理与材料色；光与色的技术语言与技术规范，包括如光的照度、亮度、色度等，

色的色相、彩度、明度等；光与色在环境中的功能与作用，包括光与色在城市规划、建筑设计、景观设计、室内设计等方面的运用；光与色在环境设计中的设计方法与设计程序；光环境设计与色彩环境设计的评价体系等。

2. 参观实践——通过对实际案例的分析及实验室实践，使学生系统掌握光与色的理论知识，加强对光与色的感性认识，掌握在环境设计中光与色的设计方法。

3. 课题训练——通过初步方案阶段设计训练、深化方案阶段设计训练、设计方案的表达与呈现，使学生掌握理论在设计中的运用方法；通过课题讲评和总结，使学生掌握光环境设计与色彩环境设计的评价标准。

40809553 黑白摄影 3 学分 48 学时

Black-and-white Photography

黑白摄影是学习摄影的基本功，它不同于接近于人眼视觉的彩色摄影，它展现出的影像都是从真实生活经过摄影这一媒介提炼后的影像。由于它自身的影像特点，和在暗室中操作的乐趣会大大激发学生学习摄影的乐趣，本课程的重点既是在实践的快乐中逐渐引领刚接触摄影同学逐步找到摄影的魅力。

40809562 实验水墨 2 学分 32 学时

The Experimental Ink Painting

探索当代水墨艺术的语言及形式规律，拓展水墨艺术表现的新路径，培养学生新的审美视角与审美能力。

40809572 摄影作品研究 2 学分 32 学时

An Analysis Photographic Works

本课程将充分考虑学生的兴趣和特长，以教材引导、课外自学和课堂辩论三结合，注意激发学生的学习兴趣 and 主动性，从习作点评到系列名作的分析，从成功的作品引导到学生自己的创作。

本课程的主要内容：摄影批评概论：摄影的观看——摄影是什么？摄影本体论：摄影的视觉表达；摄影的瞬间造型处理；摄影的画面构成；图片编辑法制；摄影的个性表达；摄影的记录和表现等。摄影艺术创作的基本规律：摄影的分类，摄影作品的内容与形式、摄影艺术创作方法，摄影流派与名家名作。

课程的重点是探讨摄影艺术的本质特性，摄影艺术创作方法和创作技巧的应用，摄影史上摄影流派发展的脉络与名家名作的赏析。

40809581 光环境 1 学分 16 学时

Lighting Design

展示照明课程-光环境是展示设计专业学生必修的一门主要课程，它通过对局部照明与环境照明的讲授，通过从展品与版面照明和光环境两个方面对不同光源、不同灯具和配置方式进行研究与分析，使学生具备采光的设计能力和掌握照明的标准，它注重色彩对人心理的影响，研究照明与色彩、材质、肌理的关系，培养学生对光与视觉的规律的理解与掌握，从而掌握对光环境的控制与灵活处置的能力，为在实践中进行照明设计打好基础。

40809611 体验性展示设计 1 学分 16 学时

Experiential Exhibition Design

“体验性展示设计”应对的是展示设计领域中的当代性问题，是信息时代发展到今天的客观需要。这个时代各种信息以低成本且轻盈高速的方式被传递着，而反观“展览”，无论是场地租金，运输保险，还是搭建材料、人员开支等等都耗资巨大且运作周期长。时至今日，“展览”这种实体展示的方式，是否还能仅仅依靠传统的三大展示手段（文字、图像、展品）而存在，是否应该具有与其投入相匹配的展示效果与责任，是否应该呈现出“唯展览不能及”的信息传递效果？

随着“体验性展示设计”的理论研究逐步得到认可，相应设计方法的系统化研究与整理就变得越来越

重要与急迫。传统的展示设计工作程序已不再适用于这种新兴的设计理念，设计者的知识结构、方法流程、工作边界等方面都发生着巨大变化。

本课程就是在这—背景下，组织、编写、设立的。

40809621 设计心理学 1 学分 16 学时

Design Psychology

《设计心理学》通过学习设计心理的理论框架和知识系统，融合心理学基础知识、探索在网络和数字社区中，心理学理论和方法对交互设计的支持作用。本课程的知识点包括设计心理学的理论基础与研究方法、用户心理模型、认知科学与心理实验设计、日常操作心理学、互联网心理学、社会文化心理现象等内容。

40809622 案例分析 2 学分 32 学时

Case Study

本课程以柯布西耶、莱特、高迪、路易斯·康、马里奥·博塔、扎哈·哈迪德、矶崎新、六角鬼丈、王澍等著名建筑师及教师本人近年作品及设计哲学为案例，对其设计方法及建筑艺术形式、社会影响等要素进行分析，通过论文及课堂讨论的形式，开阔学生的学术视野及批判、创新能力。

40809631 创作练习（2） 1 学分 16 学时

Painting Creation Practice (2)

创作练习是实践性专业课。主要从三个方面研究油画创作的特点：一、油画创作的主题和艺术思想。二、油画创作的表现技法。三、油画创作的时代性和针对性。教学方式：讲解观摩，实践创作，讨论。

40809641 工业设计人机工程学应用 1 学分 16 学时

Human Factor Engineering in the Industrial Design

人机工学是一门涉及人、机及其环境之间相互作用关系的综合性交叉学科。它不仅研究人在某种工作环境中的解剖学、生理学和心理学等方面的各种因素，而且研究人在工作中、家庭生活中和休假时怎样统一考虑工作效率、人的健康、安全和舒适等问题。人体工学应用是指把人体工学原理和方法应用到工业设计之中。

本课程主要是训练学生把在人体工学概论所学到的知识和方法具体应用到工业设计实践中去的能力。重点解决动作分析、操纵问题、认知交互和社会文化因素分析等方面的问题。学生通过对规定课题的分析和理解，找出课题所涉及的人机工学范围、确定进行相关人机工学研究的步骤、选择可用的人机工学方法和应用数据，并进行调研和实施。

本课程主要采用课堂讨论和具体辅导的形式，并在适当的时候，根据学生的具体情况增加专门知识讲座，以补充学生在人机工学某些方面的不足。

40809643 山水画技法 3 学分 48 学时

The Techniques of The Chinese Landscape Painting

本门课旨在通过基础技法临摹实践，解决用笔、用墨、用水及笔墨结构上的认识，提高笔墨表现能力及笔墨势态关系的把握能力。要求学生传统艺术精神有一个基本认识，在笔墨表达上有一个基本能力，并通过本课程提高对传统绘画的鉴赏力。

40809644 界面设计基础 4 学分 64 学时

Foundation of User Interface Design

本课程是面向本科二年级下半学期的专业入门课程，学生在学习这门课时应当已经具备一定的视觉设计能力，包括平面构成、立体构成和色彩设计，先修基础还包括字体、图形创意等，本课程以界面设计为切入

点，重点解决视觉设计、交互设计和信息结构设计三方面的综合处理能力。以下是课程内容提纲：

1. Course overview: 课程概述
2. 信息与交互设计的趋势、相关概念、意义和研究范畴等
3. 设计心法（1）：为什么设计？
4. 确定选题
5. 分享 2 位同学的作业并进行讨论和讲评
6. 设计心法（2）：界面设计原则
7. 练习：对网络学堂进行设计评价
8. 确定选题
9. 视觉优化理论
10. GUI 元素：字体和段落
11. 练习：字体设计
12. 对选题任务书进行辅导
13. 选 2 位同学的作业（课题任务书）进行讲评
14. 理论与方法：信息结构和交互设计
15. 课堂练习：将给定的材料进行信息结构分析和设计
16. 选题辅导
17. GUI 元素：图标设计
18. 图标设计练习
19. 对所选课题所需的图标进行设计
20. GUI 元素：搜索、导航、控件和表单设计
21. 限定题目的课堂训练
22. 选题辅导
23. GUI 元素：版式和布局
24. 课堂练习：将给定的材料进行编排设计
25. 选题辅导
26. GUI 元素：界面风格+情感化+色彩设计+动效
27. 课题练习和选题辅导
28. 响应式设计及练习
29. APP 设计规范
30. APP 设计辅导
31. H5 技术基础介绍与辅导
32. 作业分享与讲评
33. 结课总结

40809653 传统陶艺(3) 3 学分 48 学时

Traditional Ceramic Arts(3)

本课程主要讲授中国传统制陶工艺的基本概况、审美特点和工艺技法。使学生通过大量的工艺实践，是学习传统陶器的成型技艺，以及此基础上进行陶瓷釉料配置和烧制等主要工艺和技艺。在讲授、示范的基础上，引导和帮助学生进行实践。达到了解陶瓷器物制作的基本规律和工艺。

40809661 数字娱乐设计史 1 学分 16 学时

History of Digital Entertainment Design

数字娱乐设计史是一门历史与概论结合的课程，学生将在纵向与横向的历史事件中了解交互设计与游戏的

发展进程，以及游戏同科技发展、电影与戏剧艺术的演进、大众流行文化之间的相互关系。本课程也将会以历史的角度介绍游戏的常用语汇，让学生们更容易的通过叙事的历史故事了解游戏的开发过程与技术背景。

40809662 综合信息传达 2 学分 32 学时

Composite Communication

该课程强调以信息的理解与传达方式的探讨为中心。讲授与研讨当代展示活动中的艺术与科学的结合点及其思维规律。强调以人为本的信息传播和服务在信息认知领域中的情感作用。强调以人为本的生理及心理特点及规律在信息符号，与观展者的互动与交流，注重信息语言上的创造性的设计。

40809663 信息设计方法 3 学分 48 学时

Methodology of Information Design

信息设计方法是一门理论与实践相结合课程，主要讲授信息设计的理论和概念、信息设计的程序与思维方法等内容。课程将结合用户为中心的设计理念，从信息交互设计的视角，通过一定的课题，训练学生按照一定的程序和方法，发现和分析日常生活中的设计问题，并能够通过创新性思考，提出能够有效解决问题的新概念，并能够对概念进行深化设计、评价与表现。课程将对国内外的信息设计作品进行分析和研究，讲授信息综合表达与交互的相关理念，综合提高学生的理论水平和实践能力，课程的作业将以交互多媒体的形式进行表现。

40809671 游戏作品赏析 1 学分 16 学时

Appreciation of Game Works

游戏作品赏析主要是从策划和艺术的角度讲解游戏的设计理念，培养学生的鉴赏力，让学生把握游戏审美与评价的基本标准。主要包括街机游戏、视频游戏、计算机游戏、网络游戏的优秀作品赏析，重点分析游戏文化、美术和商业的关系，探讨游戏的世界观、可玩性、影音效果的特点。作业为根据结合一款游戏进行评析并撰写报告书。

40809672 空间营造 2 学分 32 学时

Creating Space

主要是以营造展示环境与空间为主.借用信息传达与媒体道具等手段,在整体规划设计当中充分的考虑到人机工学应用,展示照明与灯具设计和展示工程等综合性的因素,力求营造纯设计的空间氛围,摒弃装饰等非专业手段.

40809673 设计批评 3 学分 48 学时

Design Criticism

本课程以培养批判性思维以及锻炼写作能力作为教学核心目标，以问题意识（problematic）为导向，激活学生以批判性思维方式解读设计现象，同时结合处于历史现场的鲜活体验，尤其是作为用户、消费者、设计师、设计批评家的复合身份，从自身体验出发（鼓励学生使用新鲜的概念），以经典理论视角为思维工具与框架，从事设计批评写作，最终以是否具有多平台、跨媒介的写作能力作为综合的检验标准。

本课程将使学生逐步形成批判性思维，主要训练学生以下三个方面的能力，分别是想象力、分析力和评价力。除此之外，使学生掌握基本的研究、采访和访谈方法，学会编撰复杂的资料以形成初步思路，全面占有设计史资料、并了解当代设计的趋势与核心问题、熟悉各种富有争议甚至互相对抗的观点与声音，基于以上工作的预备，重新认识自己所处的历史节点，在形成自身独特的认知之后开始个人化的批评写作。

40809684 游戏动画制作 4 学分 64 学时

Game Animation Making

游戏动画制作是一门从艺术角度入手的表现课程，主要内容包括三维建模、渲染表现的程序与方法、动画的主流技术与手段、常用软件的深入学习与研究等。课程强调实践能力的培养，将深入讲解常用的动画软件的使用，并结合三维扫描和动作捕捉设备完成基本动画的制作。

40809691 娱乐产业运营系列讲座 1 学分 16 学时

Lectures on Entertainment Industry Operation

探讨与游戏产业有关的新科技、新研究以及新的发展方向，本课程将以讲座的形式邀请业界知名的游戏企业业主谈论他们的实际产业运作与经营经验。主要介绍数字娱乐产业现状与发展趋势、中国的游戏产业政策研究、游戏系统与商业模式关系、现行游戏商业模式、如何建构合理的游戏系统、网络游戏商业模式优劣与可行性、面向未来技术的新数字游戏开发与运营等内容。

40809693 工业设计初步（1） 3 学分 48 学时

Fundamental Industrial Design（1）

通过本课程，使学生们正确了解工业设计的基本概念、工作方法和实际展开工作的基本程序；讲述在工业生产方式下，产品设计的规范以及影响设计的技术原理、制造工艺、机能构造、美学形态等相关因素。

要求学生分组进行拆解、分析、组装现有产品来了解产品设计的技术方法和生产工艺限定，通过爆炸图分析产品设计装配关系和规律。每个学生在掌握产品的基本设计规范和相关技术方面影响因素的基础上对现有产品进行改良性的创新设计，从产品的物品属性出发协调生产技术等相关要素，设计出符合工业生产规范的物品和人造物。

40809702 游戏结构设计 2 学分 32 学时

Game Structure Design

游戏设计过程中的团队组建和管理，游戏开发的各个步骤；游戏设计中的基本概念，如游戏组成、游戏可玩性、游戏平衡、游戏观感等；同时结合游戏的详细文档进行案例分析，研讨游戏的体系结构、游戏关卡设计的技巧以及游戏大师的设计方法。

40809711 游戏分析与评测 1 学分 16 学时

Game Analysis and Assessment

游戏分析与评测主要讲授游戏相关的法规政策，游戏的评测的相关准则与方法。游戏测试则主要分为两部分组成，一是传统的软件测试，二是游戏本身的测试。

40809713 工业设计初步（2） 3 学分 48 学时

Fundamental Industrial Design（2）

通过本课程，使学生们正确了解工业设计的基本概念、工作方法和实际展开工作的基本程序；讲述在工业生产方式下，产品设计的规范以及影响设计的材料色彩、语义界面、美学形态等相关人文因素

要求学生通过了解用户情趣、使用方式和文化语境等基本要素为依据，进行材料色彩、语义界面、美学形态的设计。教学的重点将指导学生学会透过产品，围绕产品的人文因素展开认识，从对使用者的特定环境、生活形态、使用方式、情趣爱好、价值伦理等因素进行分析和整理，进而帮助他们正确建立起一个基于人文因素的设计工作方法和对设计问题的认识与定义。在此基础上，引入对技术原理、材料特性、生产工艺、科学技术等因素的协调整合，并以创造性的思考方式寻求问题的解决途径和创新方案。

40809714 广告摄影 4 学分 80 学时**Commercial Photography**

1、系统介绍广告摄影创作的基础知识，使学生系统掌握的技术相机的基本操作、不同材质产品的基本用光规律。2、系统介绍系统介绍广告摄影的创作技法，使学生加深对广告摄影摄影的理解和创作方法的把握。3、通过个案训练，使学生了解广告摄影的各个环节。

40809723 专业设计（4） 3 学分 48 学时**Design Studio (4)**

空间在城市中的产生，是个体、局部群体意志与公共性不断交流的结果。公众的态度往往是通过符号代码、法律、规定和其它组织系统得以巩固和交流。尽管受社会趋势影响，但是这些组织、系统一直都是塑造城市构架的主要动力，城市环境中的空间设计，并不是一种针对独立个体的设计，而是对各种不同，甚至矛盾立场的妥协与交涉，从而形成新的秩序和关系。无论设计行为是从经济和财政、政治和社团，还是造型和图像出发，系统已经预先存在——财产权、住房政策、公共交通能力、婚姻法、交通信号灯、历史遗留等。这些外在、内在的代码和它们不断变化的形式，在数字重建的城市环境中变得越来越复杂。本设计课程将探索上述关系的设计，从而进行城市空间试验性研究。课题将以具有特征的场地作为研究对象，通过理解和分析场地的关系，充分考虑影响环境的各种条件，塑造一个空间环境。

40809726 数字娱乐设计（1） 6 学分 96 学时**Digital Entertainment Design(1)**

从最新数字技术和相应的娱乐理论上提高对娱乐设计的认识。从娱乐产业的角度提出有前瞻性的创想和设计。让学生掌握基本的电脑程序写作技能，能够独力的完成小的程序编写。

40809732 游戏交互技术 2 学分 32 学时**Game Interaction Technique**

游戏交互技术主要介绍与数字游戏设计相关的交互媒体、网络、编程技术等方面的知识，使学生对相关技术有一个基本的了解。本课程将着重介绍计算机游戏程序设计所必需的专业领域知识，包括二维图形图像技术、三维图形学基础、高级图形学编程、计算机动画技术、多通道人机界面、常用的感知与识别技术介绍、人工智能技术和网络技术，同时了解不同游戏类型的技术平台和实现手段，熟悉游戏系统的策划方法。本课程为《数字娱乐设计（二）》提供技术支持，作业为 3D 游戏实现的技术文档报告。

40809742 游戏程序设计 2 学分 32 学时**Game Program Design**

游戏程序是数字游戏设计构思实现的基础，数字游戏软件的开发和普通的软件产品的开发有着明显的不同，游戏程序设计人员不仅需要掌握程序设计技巧和软件工程方法，还需要有坚实的专业领域知识，才能有效地生成和实现游戏的画面内容、音效处理以及与玩家的交互等。课程内容包括程序设计的发展历史及其特点与应用，游戏程序的主流技术与手段，常用的交互程序语言知识等，作业为 2D 游戏实现的技术文档报告。

40809752 可用性工程 2 学分 32 学时**Usability Engineering**

本课程重点是通过定量与定性的方法，从用户以及认知心理学角度，采用科学合理的实验分析方法对信息交互设计在使用效果、效率和满意度等方面进行评价。可用性工程涉及到人因工程学、认知心理学、人机交互等方面的相关知识，课程会介绍可用性工程的概念，意义及重要性，可用性工程涉及的相关背景知识，可用性用户测试的实施流程、评估方法，案例分析等。同时会教授简单的 SUS 量化分析方法，通过基于认

知过程的可用性问题测试、对测试结果进行定性与定量分析评价等训练，使学生能理解设计中的可用性问题是如何产生的，并在以后的设计实践中能够恰当地处理复杂的可用性因素。

40809753 展示设计思维 3 学分 48 学时

Ideology of Display Design

1. 针对人类思维的过程、性质及特征进行研究；
2. 厘清设计的本质、演进与人类思维发展的关系；
3. 学习建立逻辑思维、形象思维的本质与方法；
4. 形成自己的设计思维路径

40809756 数字娱乐设计（2） 6 学分 96 学时

Digital Entertainment Design(2)

数字娱乐设计（二）是基于目前游戏市场上现有技术与游戏引擎下的开发课程，本课程主要是通过创意策划、角色与场景、关卡设计、界面设计、测试等方面的综合设计，培养学生的实际设计研发能力。作业为一个游戏项目的开发与制作。

40809760 综合论文训练 10 学分 学时

Diploma Thesis

毕业论文选题与写作是绘画各专业学生在毕业阶段必修的专业课程，是综合论文训练的有机组成部分。本课程教学要求，毕业论文选题紧密结合毕业创作实践，以理论写作推动创作思维训练。

40809763 专业设计（3） 3 学分 48 学时

Design Studio（3）

本课程涉及空间设计中的三个重要的命题——设计意图（design notion）、任务条件（program）和技术条件（technology）。其中，设计意图（design notion）的主要目的是帮助学生将感性的和瞬间的思维上升到统一的理性思维，并以其为主线贯穿全部设计过程，从而完成整个设计。任务条件（program）的主要目的是帮助学生了解和理解环境设计中形态（form）和内容（content）之间的复杂关系和两者之间相互作用，并且讨论在设计工作中必须的任务条件。在本阶段的课程中，任务条件既是作为设计项目支撑的概念，同时也包括更为具体的功能需求。除此之外，课程会对技术（technology）知识进行讲授，帮助学生了解与环境设计相关的结构和构造知识。对于技术知识的掌握，并不是仅仅了解建筑中的各个构建，梁、柱和墙，更重要的是思考建筑和结构之间相互支撑，相互影响的关系。

40809774 论文写作 4 学分 64 学时

Thesis Writing

教授三年级的留学生中文学士论文写作的方法与技巧

40809782 综合课题训练（1） 2 学分 32 学时

Comprehensive Training（1）

美术学院的各专业均具有较强的应用性、实践性，学生不但要掌握专业的理论知识，更要具备理论联系实际、应用于实践的能力。综合课题训练（1）是结合专业命题，整合所学专业知识和技能，综合地、创造性地完成训练课题的课程。根据培养方案，课程安排在第二学年的夏季学期进行，时间为二周。各专业系可以根据本专业的学科特点和培养需要，灵活安排课程教学内容。

40809783 泥塑着衣人物 3 学分 48 学时

Clothed Figure

泥塑着衣人物是国内外美术学院雕塑专业重要课程之一，学习圆雕着衣规律和表现方法对于掌握雕塑技法、进行人物类雕塑的研究与创作具有重要意义。

从雕塑史来看，世界各文明系统对于圆雕着衣人物都有不同的表现风格和语言，本课程重点研究客观对象的形体、结构、动态等因素与衣纹形成规律的关系，结合泥塑的表现手法、技巧，用以研究和表现当代人的生活状态与探索独立的艺术语言，同时配合实例讲授中国传统雕塑与西方雕塑对衣纹的各类表现方法，为学生打下坚实的专业基础，并使其具有较为广阔的艺术视野。

40809793 泥塑人体（2） 3 学分 48 学时

Nude Clay Figure (2)

泥塑圆雕人体是雕塑专业重要的写实基础课程，人体是最复杂的有机形态，通过了解掌握人体的重心、比例、动态、体量和形体解剖等等规律的知识，学生就具备敏锐感知并理性分析最复杂形体的能力。通过泥塑人体的实践过程使学生掌握制作人体泥塑骨架，用造型表达自己对人体的各个理解过程的方法和技巧，逐渐形成学生在创作中自由表现主观意图的高级素质。理解人体规律是分析造型的必备条件，人体解剖知识包括：骨骼系统、肌肉系统的功能分布及形状的规律还有运动重心和比例变化的规律。造型能力的培养是课程根本目的：首先是观察和表现大的形体单元的空间动态和节奏，还有各单元形体量的关系。重点是如何合理归纳局部形体，使之既不琐碎也不模糊。形成既包含各种规律因素又协调统一的结构。人体由于进化发展，每个部分的形态特点有很大的差异，以空间的意识去认识各个体积的形状，并塑造表现其丰富特性也是造型刻画的主要内容。其中围绕体积的高点、低点、面、转折的表现技法是关键。泥塑人体的训练就是让学生在细致的表现人体解剖规律、造型规律、人体各种力的规律和局部丰富的变化的基础上，最终实现明确完整的有机统一体。

40809813 服饰设计 3 学分 48 学时

Dress Ornament Design

1. 服饰的基本概念及分类

1) 服饰的基本概念；2) 从功能、形式、材质上的服饰分类

2. 服饰与服装

以服装为主体，作为服装细节的服饰与服装的关系,服饰对于服装的整体性及风格的作用和意义。

3. 服饰的发展

从服装发展的角度，简述 20 世纪服饰品发展状况、不同时期典型服饰的风格特征及发展规律

4. 服饰设计的方法和步骤

服饰造型的方法；服饰设计的步骤

5. 服饰小件成型的简单工艺和服饰小件制作。

服饰小件成型简单工艺；利用现有物件如钮扣、别针等，设计、制作小件服饰，如手镯、项链、足链等（实物）

6. 服饰市场调研、流行趋势分析和服饰设计实践

根据特定服装或服饰品牌的市场和风格特征，为其设计一系列下一季服饰产品（设计效果图）。

40809851 设计战略 1 学分 16 学时

Design Strategy

本课程将以设计战略思维为核心，系统阐述设计战略与管理的构架、内涵、知识范围和历史形成，以及设计战略与设计管理的关系及其在产品开发、战略定位和企业市场竞争中的作用。帮助四年级本科生从市场、企业、品牌和用户等多个角度认识设计战略与管理的重要性和设计创新的竞争力，为提升更为全面的设计创新和设计研究能力打下基础。

40809853 素描（3）人物组合 3 学分 48 学时**Sketch (3)**

带领同学们在认识既有素描概念（材料实验、完成的独立作品、为其他媒介表达世界的辅助准备），同时认识今天素描的新身份——“纸上作品”，进而讨论素描的新面貌（身体的姿态 Body Gesture、拼合 Collage、挪用图像 Imagery、控制与随机 Control & Uncontrol、光与影 Light & Shadow、物质性 Materiality、心理地图 Mental Landscape、照片的改造 Photographic、空间与场所 Space & Site）。以素描为工具，拓展学生的专业认识，为个人创作做准备。

40809863 美学 3 学分 48 学时**Aesthetics**

1、美学学科综述：从美学学科在德国的创立讲起，回顾美学的发展历程，阐明美学的主要任务和可能的发展方向，同时也对中国近现代美学发展状况进行评述；2、美学原典讲读：从柏拉图到伽达默尔的西方美学经典文著讲读；3、美学问题研讨：对艺术批评和美学领域中的重大理论问题形成专题讨论。

40809873 包装设计（1） 3 学分 48 学时**Package Design (1)**

通过讲授了解基本概念、基本理论和设计基本方法，包装设计的定义、分类、功能、设计基本程序与步骤，市场调研，定位分析，设计策略，美学法则，材料与工艺，包装与环保等内容。并通过大量实践训练了解容器造型设计、纸型结构设计的基本原理和设计表现的基本规律与方法。

包装结构设计是一门综合性很强的艺术设计学科，他既有视觉传达语言中的造型、结构等内容，又涉及到材料、印刷、工艺等技术环节，还应该结合消费心理学、市场营销学、技术美学等学科内容。因此对于纸盒包装结构设计者的知识结构要求具有广泛性，学科的交叉性是包装结构设计最显著的一个特征。包装设计是视觉传达设计领域的重要专业内容，是视觉传达设计的传统课程和核心课程。包装设计基础作为包装设计的基础课程，将使学生了解包装结构设计和包装容器造型的成型特点规律，设计创作思维方法，使学生具备一定的包装结构设计能力。

40809881 系统与服务设计方法 1 学分 16 学时**The Design Method and Service System**

系统与服务设计方法主要是以“系统科学方法论”为产品设计的重要特征。强调对产品设计的研究都必须从它的成分、结构、功能、相互联系方式、历史发展等方面，进行综合的系统的考察。它从产品设计开发中抽象出其中的共同规律。利用系统论把产品的开发过程当作由许多要素为特定目的而组成的综合体——“系统”看待。

产品设计的整体性是系统与服务设计方法系统科学方法论的基本出发点，产品设计开发中的各种事物、过程不是孤立的杂乱无章的偶然堆积，而是一个合乎规律的，由各要素组成的有机整体；这些整体的性质与规律只存在于组成其各要素的相互联系，相互作用之中；而且各组成部分孤立的特征和活动的综合，不能反映产品设计整体的特征和活动方式。因此，以系统科学方法论所提供的方法是从整体中的各部分相互依赖、相互结合、相互制约的关系中总结出设计开发的特征和规律。

本课程中要从系统理论的角度阐述产品设计开发的全过程，使学生能够运用“系统科学方法论”全面地把握产品设计。

40809891 人物速写 1 学分 16 学时**Character Sketch**

本课程相对于课堂长期作业而设置的短期人物速写练习，短期分为慢写和速写、默写，目的是训练学生快

速捕捉对象的能力。1、慢写要求学生在掌握人体比例的基础上对人物的形象和手部较深的刻画;2、速写强调在短时间内,快速捕捉对象的能力;3、默写是对速写课程的一种补充练习。

40809901 施工图设计 1 学分 16 学时

Construction Document

讲授施工图设计在环境设计中的作用和意义;介绍施工图设计的内容、原理、绘制方法和基本规律;使学生能对施工图设计和绘制有一个系统、深入的理解和认知;能初步掌握施工图设计及绘制的基本方法。

40809911 产品界面语义设计 1 学分 16 学时

The Interface Design of Product Semantics

概括讲解人机界面的基本概念和定义,人机界面的起源、发展和系统构成,界面学的研究领域及相关学科的知识。介绍学者们的界面设计实践和成果,比较各自总结出的界面设计规则的特点,分析规则所包含的具体设计因素在界面人机效能方面的作用。重点讲授现代工业设计领域所包含的人机界面类型——硬件人机界面和软件人机界面的设计要点和规范设计程序。以案例分析讲解界面设计的用户调研与分析、界面结构组织、图形语义设计、信息图形化、风格形式规范等界面研究与设计方法,人机界面的评测要素和方法。通过相应的界面设计训练课题,使学生认识并初步掌握界面设计的原则与方法。

40809913 传统陶艺(1) 3 学分 48 学时

Traditional Ceramic Arts(1)

本课程主要讲授中国传统制陶工艺的基本概况、审美特点和工艺技法。使学生通过大量的工艺实践,特别是传统陶器的拉坯成型技术,进一步认识陶器造型与成型技法的关系。在讲授、示范的基础上,引导和帮助学生了解中国传统陶器的基本概况、艺术风格及其工艺特点,并使学生加深对中国传统“手工文化”的理解,掌握传统陶器制作的基本规律和工艺技术。

40809921 工业设计程序方法 1 学分 16 学时

Design Methodology

工业设计程序与方法是通过一个具体的课题训练,介绍工业设计的基本程序与过程,培养学生发现问题、定义问题与解决问题的方法。该课程首先介绍设计的基本过程与程序,基本的设计方法以及相关理论,用户研究的基本方法等,并培养学生如何观察用户,如何通过观察人与物之间的关系理解人,并从中发现有意义的问题。其次介绍基本的设计思维过程,灵感、顿悟与直觉产生的来源。训练课题也主要培养学生观察、理解人与物之间的动态关系,并从中发现问题,然后深入的理解与定义问题,最后解决问题的能力。

40809931 设计工程应用 1 学分 16 学时

Design Engineering Application

本课程教学配合产品设计主干课程,主要针对目前我院设计教学课程设置,相对于市场研究、设计创意、造型训练、用户研究等使用方式为主导的思想,着重介绍艺术设计与工程结合的相关问题,帮助学生了解和建立具体设计开发中设计工程的概念,增强量化思考的意识,增加设计创意的可行性和可操作性。内容包括:产品开发项目的实施与工业设计合理的导入研究,研发与批量制造的新产品导入计划的相关工程因素,帮助学生理解产业链(生产资源、供应链)与批量生产中设计的具体任务以及应负担的责任。

40809941 数字化表现 1 学分 16 学时

Digital Expression

作为展示系列课题之一,本课主要侧重于数字技术表达的运用,随着电子技术的发展,展示设计已不局限于有形的展馆展示,虚拟展示设计的辅助手段正在飞速发展,本课试图通过数字,参数化或者模拟的辅助

设计方式来准确传达展示信息。

40809943 交通工具纺织品设计 3 学分 48 学时

Transportation Textiles Design

通过交通工具纺织品设计课的课程训练，使学生了解了交通工具纺织品设计的工艺技法及不同工艺的艺术特征，使学生在外观肌理与艺术创作规律上，通过机织工艺的学习与运用，提高学生的动手能力及实际操作能力，为艺术创作、应用设计打基础。该课程为专业必修课，教学方法以课堂讲授和针对机织的纹样组织及色彩表现进行具体的示范辅导（个别辅导与集中讲评相结合）为主。学生须完成不少于 1 张的实物作业和调研记录，评分要求主要是看织物效果及调研效果和平时的学习态度和考勤。作业要求色彩谱调，造型严谨，编织精细，构思巧妙，并具有一定的设计创意的思想性。

40809951 测绘与识图 1 学分 16 学时

Mapping and Diagrams

工业设计展示设计专业的一门必修的基础课程，它是以工科院校的专业建筑制图教学内容为主要参考，结合工业设计专业特点及需求进行综合的讲授，它以三视图、局部图及装配图为课程的主要讲授内容，以讲练结合的方法使学生在短时间内掌握教学的要求，其目的是教会学生绘制和阅读建筑图纸，培养学生的空间想象与分析能力，使学生养成以工程语言——即图样进行表达与交流的习惯，为以后从事设计实践打下良好的基础。

40809960 毕业设计(创作) 10 学分 400 学时

Diploma Project(Creation)

毕业设计（创作）是构成综合论文训练的重要组成部分，是美院艺术设计各专业教学培养进程中重要的实践教学环节，是检验本专业学生学习成效的顶峰课程，让学生在真刀真枪的项目中体验、学习和成长，是对本科学习成果的一次综合检验。

学生在将在导师的指导下，整合所学知识和技能，综合地、创造性地完成训练课题。锻炼从生活、社会中发现课题，运用专业所学分析问题、创造性地解决课题的能力。锻炼融汇并综合驾驭学科知识的能力，以及实施构想的沟通能力、实践力和表现力。

各专业按照本专业的培养目标，自行设置课题、制定工作计划，指导学生完成学校规定的综合论文训练各环节——开题、中期检查和论文答辩。

40809961 行为与心理 1 学分 16 学时

The Behavior Psychology

环境行为心理学是来自心理学、社会学、人类学、地理学、建筑学、城市规划等学科的新兴交叉学科。研究它的目的在于我们在设计的过程中能够更多地考虑“环境的文化变迁”、“环境意识与环境认知”、“环境与行为”、“规划与环境评估”、“视觉心理学与听觉心理学”、“特殊群体的环境直觉与认知”、“环境评估标准”等问题。

用通俗语言讲解环境行为心理学的基本概念和基础知识；环境行为心理学的理论框架及学术流派；人的感觉、知觉、认知的形成过程与意义；环境认知和认知地图理论；心理学角度的个人空间、私密空间和领域性；公共空间活动规律；审美经验的过程描述；符号学的基本概念与符号性体验等。

1、课堂讲授——通过对环境行为心理学理论的讲授，使学生了解行为心理学的基本概念和理论框架，掌握其所涉及的一些常用的概念、原理、方法，建立理论与环境艺术设计实践的内在联系。特别在环境心理学理论应用发面进行重点讲解，并结合环境艺术设计项目进行分析，训练学生建立观察与分析问题的方法。

2、项目调研——通过针对实际项目的现场调研，训练学生如何发现问题；结合行为心理学的理论，组织学生讨论，进一步完善知识结构，并形成解决问题的思考方法。

3、课题设计——初步方案阶段设计辅导；深化方案阶段设计辅导；课题讲评和总结。通过不同阶段的课题练习和辅导，使学生掌握理论在设计中的运用方法。

40809971 创作练习（1） 1 学分 24 学时

Creation Practice(1)

通过一定数量的创作草图绘制与练习，发掘创作主题，研究创作方法与材料运用，为将来的独立创作与毕业创作做准备。

40809981 毕业创作与论文选题 1 学分 20 学时

Graduation Creation and Diploma Thesis

毕业论文选题与写作是绘画各专业学生在毕业阶段必修的专业课程，是综合论文训练的有机组成部分。本课程教学要求，毕业论文选题紧密结合毕业创作实践，以理论写作推动创作思维训练。课程教学内容主要包括三个方面的内容：1、综合论文写作的一般规范与要求，掌握学术论文写作的格式及标准；2、绘画专业论文写作的方法与案例分析，以代表性案例认识绘画专业论文的写作特点，并以代表性创作案例理解绘画创作思维和创作方法的关系；3、毕业论文的选题与研讨，围绕毕业创作进行论文写作的讨论。

40809996 油画（人物组合写生） 6 学分 96 学时

Oil Painting (character combination sketch)

人物与人物之间形态的组合训练，培养学生感受、组织、描绘各个人物间关系的能力。

组合人物与空间环境表现训练，培养学生观察构建，表达人物与空间环境关系的能力。

组合人物之间色彩关系表现训练，培养学生观看、对比、协调不同人物组合间的色彩表达能力。

通过组合人物写生训练，培养学生处理复杂人物形态、空间、色彩的综合能力。