

美术学院

00800011 中国陶瓷艺术 1 学分 16 学时

Chinese Pottery and Porcelain Art

本课是在系统讲授中国陶瓷发展简史及陶瓷艺术基本知识的基础上，就中国陶瓷艺术历史研究和理论研究的相关专题由师生一起共同进行探讨与研究，其教学与研究的专题涉及原始陶器的造型特征与原始生活方式、彩陶装饰的形式与内容、商周时代陶器、青铜器造型和装饰的比较、汉代彩绘陶装饰与汉代宗教生活、魏晋陶瓷与佛教艺术、唐代三彩陶器产生的历史原因、三彩陶器艺术风格、唐代邢窑与越窑、宋代汝钧官哥定五大名窑造型与装饰、宋代陶瓷烧成技术分析、宋代磁州民窑艺术、耀州窑艺术、青花瓷起源、元代青花瓷装饰风格和造型风格、明代官窑体制与瓷器艺术、明代彩瓷、明代瓷器与生活方式、紫砂器与茶文化、文人与紫砂、清康熙乾隆三朝瓷器艺术比较、清高温色釉瓷的烧制、近代中国瓷业的衰落与转型、现代中国陶瓷生产、当代陶艺等诸多方面。

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

外国工艺美术史为设计艺术学类核心课程，属于专业基础课程。通过教学，旨在使学生掌握外国工艺美术史的基本发展沿革及研究方法，主要包括欧洲、亚洲、非洲、美洲及大洋洲地区的工艺美术和世界三大宗教的工艺美术发展规律与特征探讨。

00800871 设计思维 1 学分 16 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之间的讲授，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。

00802122 标志设计 2 学分 40 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。由此可见学习标志设计在艺术设计教学中所占分量之重。

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。

00802752 中国美术史   2 学分   32 学时

History of Chinese Art

通过对中国古代美术史经典作品尤其是中国书画作品的分析和讲述，介绍中国美术史发展的基础内容和规律。使同学们初步获得对中国古代经典美术作品的鉴赏、感悟和分析能力。

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

本课程主要介绍新媒体艺术的历史与实践领域，新媒体艺术的发展趋向，结合社会、经济、文化进行深入剖析，使学生全面地理解新媒体技术与艺术的关系，培养学生对艺术与新技术结合的洞察力。通过新媒体艺术相关的知识、实践领域的讲解，结合艺术创作的规律，使学生了解运用数字化工具进行新媒体艺术创作的过程与方法。通过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。

00803072 数字娱乐作品赏析   2 学分   40 学时

Appreciation & Analysis of Digital Entertainment Works

学习和了解数字娱乐设计的理论和历史、主要游戏分类。重点是艺术、科技、经济和商业因素对游戏设计的影响，以及游戏构成的分析。学习和了解主要各种经典数字游戏的特点。重点是游戏作品的内容和策划分析。

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。

00803263 铜版   3 学分   48 学时

Copperplate Print

铜版版画是四大版画版种之一凹版版画的主要形式。之所以叫铜版，是因为早期的凹版版画主要以铜版制作。又由于铜版版画的制作方法多以刻线和腐蚀为主，所以又称之为蚀刻版画。随着版画艺术形式的不断发展，由于铜版价格不菲，艺术家们开始尝试用其他的金属版材制作凹版版画，如铁版，钢板，锌板等。

目前最为广泛使用的版材是锌板。铜版画由于其版材价格较为贵重，所制作的技术要求较高，加之印刷数量较其它版种更加有限，因此被称为版画中的贵族。此课程的目的在于让版画专业的学生了解铜版版画艺术的特点，掌握铜版画制作的基本技术，制作出具有艺术表现力的铜版画作品。

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。形的客观性、物理性的介绍，结合建筑“态”的主观性、心理性的分析研究以增强学生对建筑外在形式的判断方式的拓展和深入性，从而为环境艺术设计工作之前的分析和研究建筑主体提供科学的方法。该课程的另一个教学目的是培养学生对形式的感知能力和创造能力。

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。

00803341 环境艺术鉴赏 1 学分 16 学时

art of environment space

巴洛克和洛可可时期；
艺术与手工艺运动时期；
新艺术运动时期；
现代主义时期；

现代主义之后，等等。
设计案例

00803353 装饰艺术   3 学分   48 学时

The Decration Art

装饰性和功能性是艺术设计的两个基本要素，装饰性依附于各艺术形式之上，同时又作用各类艺术语言之中，使装饰的主体得到合乎其功能的美化。如雕塑绘画或其他手工艺术作品的表现语言，也可称之为艺术语言或装饰语言。因此可以说，用以实现或表达这一语言的材料及技法就是装饰艺术的最主要手段。

本选修课以对多种材料、技法的实验和了解为主要授课内容。通过对的传统艺术和当代的艺术丰富的装饰表现形式的研习,为即将进入各个不同专业的学生们提供综合素质的培养和实践操作能力的锻炼,同时提高学生的艺术修养.因此，将装饰艺术概念提炼作为单独学科具有承前启后的积极作用。

00803362 建筑装饰   2 学分   32 学时

Architectural Ornament

建筑装饰是建筑设计中非常重要的一部份内容，同时考虑到区别于建筑设计专业的教学，强调艺术设计的特点，这门课的重点放在装饰的视觉形象和装饰语法的确立上。

课程教学重点放在装饰产生的背景以及中外建筑装饰的比较分析上，通过比较使学生对建筑装饰的认识得到加强。

教学要求学生对外建筑装饰的本质特征有所了解和体会，立足讲授传统的建筑装饰特征，使学生在了解各国不同建筑装饰形态的基础上对现实中的装饰问题有所思考，并进而能够用专业的手段对实际设计项目进行分析和研究，最终达到对当代设计的装饰问题有自己的理解和解释，并且具有在设计中熟练运用装饰语言的能力。

通过课堂讲述，使学生在对专业知识的认识上，确立一种相对理性的思维方式和工作方法、工作程序。能够在设计中合理、逻辑地使用装饰语言。

00803393 扎染工艺   3 学分   48 学时

Tie-dye Handicraft Art

扎染工艺是指在制作过程中，先将纺织面料、纱线、皮革等按照预先设计，运用捆绑、缠绕、缝抽、裹系、折叠、打结、夹结、包套等方法进行处理，然后染色的防染技术。

从广义或严格意义上讲，扎染工艺既包含把纺织面料先扎结、后染色的“织后扎染”，也包含先扎经、扎纬并染色，再进行织造的“织前扎染”，比如我国新疆地区的“艾得莱斯”绸、“玛什鲁”布和广泛流行于东南亚、印度等地的“伊卡特（Ikat）”，都属于“织前扎染”。但一般所说的扎染工艺，多指“织后扎染”，即主要在织造好的纺织面料上扎结、染色的狭义上的扎染工艺。

扎染作品被广泛应用于服饰面料和室内纺织品等艺术设计和壁挂、装置等艺术创作。

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。课程将通过实践性课题的设计，培养学生进行面向 web 的应用设计能力，基于网络平台的分析、解决问题的能力以及拓展和继续学习的能力。

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。

00803422 工业设计与色彩 2 学分 32 学时

Industrial Design and Color

在色彩设计基础这门课程中，利用色彩自身的规律，对学生的色彩感觉进行有效的训练。课程以色彩体系的表色法为主，以色相、明度、纯度三要素为中心，以色彩的对比与调和为主要法则，以改变色的明度、纯度、冷暖、面积、形状、位置等为手段，使色彩依照一定的秩序排列、变化，达到美的效果。

运用色彩的对比法则，使并列在一起的色改变原有的特性，例如：同一块灰色在不同明度的底色上会产生不同的效果，并列橙色和黄色，两色的色味会发生变化，并列红色和绿色，按照适当的面积比例关系调整色面积，补色对比的强烈刺激感就会被调和的面积比例中和。如果不改变颜色的面积，只改变颜色的形状和位置，同样也会改变对比的效果。在色彩对比中，可充分利用色的明度差别、色相差别、纯度差别、冷暖差别、面积差别等，在人的心理上造成不同的色彩感受。

按照色立体的调和法则使用色彩，则会得到预想中的调和效果，例如：色立体中的同一色面不同系列的调和，两色调中的非补色调与补色的调和，多色的调和等。

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。

00803441 工业设计与材料 1 学分 16 学时

Material & Production study in the Industrial Design

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。

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工作，并根据设计版教授、辅导学生完成从剪裁到制作完成的全部工艺过程，使学生对服装从设计图、制版、到制作完成有初步的了解。加强学生对面料与人体及服装款式关系的认识，树立整体设计观念。

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。

00803472 照明技术   2 学分   32 学时

The Lighting Technology

本课程的教学目的在于让学生了解光与视觉的基本概念和基本原理；掌握光源与灯具技术标准；建立光环境艺术的基础理论和知识框架；掌握照明与光环境的设计方法；认识照明与光环境在满足人们生理和心理方面的重要作用，使同学们掌握从宏观的光环境到微观的照明灯具、从照明技术到艺术表现等全面的分析和设计方法。

教学内容包括：光与视觉的基础理论；照明质量；光源与灯具的类型与技术标准；光环境艺术的基础理论；室内照明设计；景观照明设计；建筑照明设计等。

以课堂教学为主，以外出参观调研为辅，将照明与光环境艺术学科的基础理论知识与国内外优秀设计案例结合进行系统讲解，通过互动式、启发式教学，使学生掌握照明及光环境艺术学科的基础理论和设计方法。训练方法：通过课堂授课，训练学生建立观察与分析问题的方法；通过外出参观调研，并组织学生讨论，进一步完善知识结构；通过不同阶段的课题练习，使学生掌握理论与技术在设计中的运用方法。

00803483 材料实践(1)   3 学分   48 学时

Material Practice

一、世界著名木雕艺术介绍(有图示)

木雕艺术在世界上的每一个国家中都有着或长或短的历史渊源、浓郁的民族风格和地域特色是木雕艺术的显著特征。这里介绍的非洲木雕、印尼木雕、印第安木雕和中国木雕是典型的传统意义上的民族民间的木雕艺术，它们在世界上久负盛名，并在世界的文明与艺术发展史上占有重要的地位和影响。二十世纪初欧洲艺术家最为迷恋和赏识的非洲木雕，曾经掀起现代艺术思潮的波澜。而时至今日，中国的木雕艺术依然散发着泥土的芳香。欣赏也好，研究也好，学生们都能从中得到养料。

二、中外现代木雕艺术家与作品介绍（有图示）

所谓现代木雕，是指以木质材料为艺术创作的载体，探索材料与雕刻语言以及材料在不同的形态及组合形式下的视觉感受，转承艺术家的思想情感或创作理念。

现代木雕超越了传统意义上的实用性和审美趣味，更多的溶入了艺术家的主观意识及对材料的再认识。

现代木雕必然是由艺术家亲自参与直接雕刻的具有现代审美概念的艺术作品。

就时间而言，现代木雕大多产生在西方现代主义诞生之后及后现代主义时期的以木质材料为媒介的艺术作品。

就艺术家而言，从 20 世纪初的西方最伟大的艺术家毕加索、布朗库西、阿基本科和亨利·摩尔等为例，至后来为数众多的画家、雕塑家。在他们的艺术创作中，除了绘画、雕刻、铸铜之外，也有许多的木雕，体现了现代艺术追求原始的率真与质朴的精神。

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

本课程以讲授和解析中国古代及外国现当代的设计类经典论著（中英文对照）为主要内容，目的是使学生在学习和了解中国古代设计思想及西方设计的观念，把握深层次的设计思想、设计方法和设计的关系。设计经典论著选读的文献有代表性、知识性和资料性，对学生更全面的了解设计艺术及掌握一定的研究方法有重要作用。

讲课内容主要为中外设计艺术经典论著的解读与运用。包括古代文献注释、阅读与阐释；现代设计文献阅读与阐释、专题研讨等。

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、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

一、 讲授内容：讲授中国画白描艺术发展历史，及白描艺术的表现方法 二、 训练内容：1、 临摹中国古代优秀白描艺术作品，学习优秀白描艺术传统。2、 人体白描课训练和着衣人物白描课训练相结合，训练学生从写生对象提炼，概括白描造型能力，掌握扎实的白描造型艺术基本功。

00803553 摄影作品赏析 3 学分 48 学时

Appreciation of Photography Works

摄影作品当中被摄影主体（体积）、范围与画面表达的信息容量及美学特征。画面当中，地平线、视觉引导线及空间、平衡、虚实与创意的核心表现与重点的对比关系，强调摄影画面的景别、视点、方向、角度、透视等多元的视觉感受。从有形到无形，从物质的感受以及现实主义镜头，及表现主义镜头界定标准及摄影作品的感受和预见，强调摄影画面的内部运动及外部运动的美的基本特征及镜头的表达形式。

00803573 艺术市场概述 3 学分 48 学时

Introduction to Art Market

通过课堂讲述、学生讨论和参观座谈，向学生介绍艺术市场的基本知识，包括艺术市场的发展、画廊、拍卖公司、艺术收藏、艺术评论等方面的基本知识。

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

本课通过非成型服装的造型训练让学生掌握立裁的基本知识，从服装造型及结构中培育出学生对服装的兴趣和热情。1) 用一块布在人台上作非成型服装训练；(2) 在坯布上裁剪或挖洞，用一块或多块布在人台上服装造型训练。在造型、剪裁的过程中让学生体会人台及布料构成的空间，在与材料及人台对话的过程中体会服装造型的美感。

00803602 产品设计调研 2 学分 32 学时

Research on Product 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，前半段主要讲解设计调研的理论、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。

00803611 工业设计基础 1 学分 16 学时

Fundamental of Industrial Design

本课程是工业设计学科的专业基础课程之一。它的主要任务是通过讲述工业设计的基本概念、基本的工作方法和思维方法等内容，培养与训练学生的实际设计能力、工作能力，以及如何展开问题、认识问题、分析问题的科学程序与方法。

课程分成三部分，第一部分是讲述现代工业生产环境下，设计与产品的使用者；与产品的生产者；与企业与市场、品牌定位、目标人群定位，以及产品的社会价值、与自然环境有机协调等方面的知识与观念；进而，讲述作为设计者，应该怎样把握基于使用者（设计的目标人群）生活形态、使用方式等要素为核心，所建立起来的设计依据。第二部分是指导学生学会透过产品的具体形式，围绕决定产品性质和本质的“使

用者”展开调查与分析。从使用者的特定环境、生活形态、使用方式、情趣爱好、价值伦理等因素进行深入的分析 and 整理，以一个具体课题为主线，使他们正确建立起一个基于“人”的因素的设计方法和研讨程序。第三部分是在此基础上，引入对技术原理、材料特性、生产工艺、科学技术等社会产能因素的整理，并以相应的作业形式，激发他们的设计创造性，通过各自的思考，寻求工业设计专业特有的把握问题、解决问题和设计创新的能力。

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

本课程侧重于具实用性的服装设计效果图表现，以专业基础训练为主，计划引导学生对写实人体与服装人体的关系、服装与人体的关系展开较为深入的思考与研究，同时兼顾设计表现能力的培养与提高。该门课程的教学以培养学生掌握准确地表现设计意图的能力为主要目的，培养学生在感性与理性两方面能力上能

够协调发展。

00803692 艺术市场简史 2 学分 32 学时

History of Art Market

介绍西方及中国艺术市场的发展进程，以及各个历史阶段的特点。通过对于社会文化历史政治等背景因素的介绍，阐明艺术市场形成和发展的规律。通过对各个时期形成的不同艺术生态系统的分析，深入了解艺术创作与艺术市场的关系。

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，作业将通过完整短片作品的形式进行视听综合表现。

00803723 海报设计 3 学分 48 学时

Poster Design

海报设计是一种独特的艺术形式，它不同于一般的广告概念，它的主题从不同的角度关注着人类生活，如政治主题、社会主题、文化主题、意象主题等，因此，海报设计更具有思想性和艺术性。

在了解海报不同职能的基础上，开发创意思维，特别是针对视觉形象的创意，用视觉形象来诠释不同的主题思想，使“形”与“义”完美地结合起来。

海报的表现形式与方法以及对其掌握运用的程度，也是海报设计的关键因素，因此将贯穿在整个课程之中。

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、树立创新的观念、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**

本课程以艺术史专业需具备的基础技能与方法为主，包括方法论的演变、图像与作品的解读与描述、作品基本信息的梳理与艺术品分类系统，以及学术论文写作的基本规范。同时穿插考察项目，介绍艺术品呈现与展示层面的基本流程与方法。

00803783 首饰艺术(1) 3 学分 48 学时**Jewelry Art (1)**

从首饰工艺艺术的多样性、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。

00803792 工业设计工程制图规范 2 学分 32 学时**Specification for Drawings of Industrial Design Engineering**

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。

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。该课程将系统讲授各种平面表达手段的相关知识、技法以及在不同设计阶段的侧重点，并通过大量的优秀设计表达作品欣赏以及临摹、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**

课程结合当代美术的状况，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

本课程是工业设计系开设的针对三年级学生的全院选修课。“可持续设计” DFS (Design For Sustainability) 源于可持续发展的理念，是以系统的视角综合解决社会、经济、环境和谐发展的重要设计理论与方法。具体来说是针对各种问题提出创新性的可持续性解决方案 Sustainable Solution。这些方案可能是物质化的产品设计，也可能是信息设计，或是广义的服务系统设计。因此，可持续设计是典型的涉及跨学科领域的重要课程。

可持续设计也是国际设计教学领域最为重要的发展方向之一。在欧美很多著名的设计院校，都设置专门的可持续设计教研室和相应的专业课程：如荷兰 DELFT 大学工业设计工程系 (IDE) 的“可持续设计实验室”，由 5 名教授带领十多名博士长期从事研究和教学，另有几十名硕士生选修其课程；米兰理工设计学院的情况类似，有多位著名的教授负责“可持续设计”的研究和教学，所撰写的教材为欧洲、美洲和印度多所大学使用。总体看来，欧洲的设计院校已经将“可持续设计”作为一个独立的研究领域和教学模块，引入到产品设计以及设计管理课程中，并已经形成了较为完善的教学体系。美国的“可持续设计”教学更具特色，包括 IIT、加州大学等世界一流大学普遍将“可持续设计”与经济管理专业的课程相结合，将设计创新融入到适合的商业模式之中，充分体现了兼顾社会、环境与经济利益“共赢”的可持续设计原则，其教学理念和方法值得学习和借鉴。

在本课程中，教师将系统讲授可持续设计的相关概念、理论发展、核心观点以及操作方法、工具等等，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。本课程适用于美术学院各个系和专业方向的学生选修。

00803853 书籍设计 3 学分 48 学时

Book Design

1. 中国传统书籍演变简介；
2. 西方传统书籍演变简介；
3. 书籍结构的基本样式和变化；
4. 综合书籍系统设计；
5. 优秀作品赏析。

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**

纵观电脑在建筑和工程设计中的作用，已经迈过了 2 维辅助制图时代、2.5 维静态地辅助建模时代，进入了还远未成熟的 3 维参数化设计时代。作为一种全新的设计方法，参数化设计的核心思想是把建筑设计的全要素都变成某个函数的变量，通过改变函数（或者说改变算法）来获得不同的设计方案。相对传统的以视觉审美或逻辑判断的设计手法，参数化设计更是一种思路的转变--从一种理解自然的模式向另一种创造自然模式的转变。

针对国内设计行业仅仅使用参数化进行模仿和快速表现的误区，本课程将是一个固本清源的课程，向学生介绍参数化设计的三个方向：

- 1, 参数化与形态生成: 参数化作为“形式生成器”，是回馈场所的方法。
- 2, 参数化与程序设计: 参数化作为“设计的媒介”，通过定义参数化来定义设计
- 3, 参数化与建造: 参数化设计作为实现工程的手段，是设计产业链的核心节点。

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。课程虽然是一门偏技术的课程，但会同时会介绍参数化设计的经典理论，讨论在实际设计项目中参数化设计的运用。需要学生在课前熟练掌握基本的犀牛、玛雅甚至程序设计软件。

此课程为想要接触先进设计设计工具的学生提供机会，并搭建与参数化设计师交流的平台，通过课程教学，学生除了更熟练地掌握参数化设计的技术，更需要从“电脑可以为我做什么”进而思考“我可以为电脑做什么”，设计能动性从学生的主观倾向转向设计限制条件客观生成和优化。

00803882 家具设计 2 学分 32 学时**Furniture Design**

一、 教学目的：通过家具设计课程的学习基本掌握：有关家具的基本概念，现代家具所采用的基本材料，结构，工艺等的基础知识；家具与建筑，家具与空间的基本关系；家具设计的基本步骤、方法；人的行为方式与家具的关系；在家具制作实践中了解家具从图纸到实物的基本制作过程。

二、 教学内容：家具设计概论，家具与家具设计的基本概念；家具在室内设计中的作用，家具与建筑、与空间的关系；家具设计的基本程序，成品家具测绘及方法，家具的基本尺度与人体工程学的应用；家具的材料结构与加工工艺；家具造型设计的基本法则；家具制作实践。

00803893 漆塑艺术 3 学分 48 学时**Paint Plastic Art**

《漆塑艺术》是一门全新的课程。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。

00803914 传统图案研究与应用 4 学分 64 学时**Traditional Pattern Research and Application**

传统图案种类繁多、包罗万象。本课程拟以敦煌历代装饰图案为例，重点进行分析介绍和研究应用。

中国敦煌石窟艺术被誉为“沙漠中的美术馆”，以壁画、彩塑、建筑等多元的形式展示着一千多年以来古代宗教、文化、艺术、经济、交通、科技、民俗等诸多方面的珍贵资料，体现了敦煌作为丝绸之路重镇融摄中西文化交流的宏伟景象。其中，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。

中国敦煌历代装饰图案面貌和发展演变过程，对于当代设计师进行现代设计有着非常实际的作用。本课程

拟通过对敦煌石窟历代装饰图案的介绍和选择性整理临摹，了解和熟悉敦煌石窟的装饰艺术在一千余年中的变化与发展，并结合现代生活的环境艺术、室内装饰、染织服饰、轻工产品等艺术设计创新需要，进行具有中国民族文化含量的应用设计，为进一步发扬民族优秀传统文化和提高审美意识发挥积极的作用。

00803922 绘画与观看 2 学分 32 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，我将其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。

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。

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

本课程是陶艺选修课程。主要讲授揉泥、把正、练泥、开口、拉直筒到出形等拉坯成型的各项技术动作及要领。以大量的工艺实践为基础，配合适当的理论讲述，使学生理解并掌握陶瓷辘轳成型的基本原理和方法，形成材料和手工造型意识。了解传统手工艺的造型方法和技艺。

00803984 陶瓷艺术 4 学分 64 学时

Ceramic Art

此课程主要开阔陶瓷专业学生的视野，培养陶瓷专业的学生欣赏能力。课程从中外、古今、材料与工艺、纯艺术到兼优功能性的陶瓷，通过从工艺和技艺，艺术形式和艺术内容，到文化的层面，比较全面而系统的学习陶瓷。

00803993 金属艺术 3 学分 48 学时

Metal Art

《金属艺术创作》是金属艺术专业的一门理论与实践结合的专业设计课程。本课程在一个较长的周期中，通过经典作品的赏析和艺术家的个案分析，讲授金属艺术创作的一般规律，并通过创意设计和工艺实践，使学生掌握金属艺术创作的一般规律，最终提高审美能力和设计制作能力。

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。

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。基本思路和方法是本着以继承和发展优秀传统为宗旨，并参考和借鉴国内外同领域最新研究成果。通过对多种天然植物染料进行实际染色实验，掌握不同植物染料的色素特性和染色技术。同时，结合现代

纺织品生产和国际染色标准以及现代审美流行趋势，运用传统植物染色技术，实现纺织品的创新设计和安全生产。主要观点是在研究过程中，始终以理论为指导，以实践为承载，倡导理论与实践紧密结合。创新之处是立足于对传统植物染色技术的传承研究，着眼于把研究成果用于现代染织服装艺术创新设计及绿色环保生产。

00804042 首饰艺术   2 学分   32 学时

Jewelry

放手实践——让学生自主创作，自主动手，自主动脑！将创作与工艺进行捆绑操作：设计中有工艺，工艺中有设计；让工艺服从于创作构想，让造型受制于艺术审美。讲授内容：首饰与艺术；金属工艺种类；教学实践案例等。实践部分：草图绘制；软陶工艺；雕蜡工艺；市场与考察等。

00804051 当代工业设计鉴赏   1 学分   16 学时

Contemporary Industrial Design Appreciation

以可持续性的视角理解、欣赏、评价当代各类工业设计产品、服务和活动。在提高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。

00804082 工笔花卉赏析与实践   2 学分   32 学时

Traditional Chinese Realistic Painting of Flowers and Practice

工笔花卉是中国特有的画种，以中国人独有的笔墨等工具，按照长期形成的传统技法，并以中国人的世界观与审美观而创作的绘画品种。在改革开放的今天，文化的发展，此画种越来越受到国人的喜爱与世界的认同。

通过本课的学习，掌握工笔花卉的基本表现方法：

- 1、工笔花卉的表现内容与范围。
- 2、工笔花卉的特点与理论基础。
- 3、工笔花卉的工具材料。
- 4、工笔花卉的执笔与运笔方法。
- 5、线条的勾勒方法与顺序步骤。
- 6、工笔花卉的渲染方法与着色步骤。
- 7、工笔花卉的临摹方法。
- 8、工笔花卉的写生方法、观察方法。
- 9、工笔花卉的构图与整理方法。
- 10、工笔花卉与意境的创造。

通过以上十个方面内容的学习与掌握，将对中国传统绘画的表现形式特别是东方审美语言的具体把握，必将丰富自己的绘画手段与文化积淀。

00804092 陶瓷艺术赏析与实践   2 学分   32 学时

Ceramic Art and Practice

中国陶瓷具有悠久而优秀的艺术传统，在历史上，无论在技术和艺术方面都取得了杰出的成就。本课程立足于学习优秀陶瓷艺术，选用古今具有典型性的陶瓷作品图片，进行深入而确切的分析，使同学更加直观

的学习和理解，并通过实践环节的体验，加深同学们对中国陶瓷文化的认识。

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等，培养锻炼学生；1、了解纺织品陈列的流行趋势；2、掌握纺织品陈列的设计方法；3、培养学生掌握正确的纺织品陈列设计理念、设计方法与设计创新能力。

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、绗绣作品设计。

00804143 智慧城市与可持续发展专题研讨 3 学分 48 学时

Smart City and Sustainable Development Seminar

智慧城市是新一代信息技术支撑、知识社会下一代创新(创新 2.0)环境下的城市形态。智慧城市就是通过信息化的手段实现城市经济、社会、环境三者的最大统一。如何在高速度、大规模的城镇化背景下，以设计手段推动城市的发展，尤其是智慧城市的发展，以实现全面集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路，这不仅是国际城市发展的趋势，国家发展战略的需要，也更是肩负设计使命的设计工作者需要思考的问题。本课程发挥交叉学科特点，以设计学为出发点，结合可持续发展理论、城市设计学、城市信息学、城市生态学、城市管理学、城市规划、城市社会学、城市经济学等研究如何在设计层面实现智慧城市？在城市化迅速发展的今天，城市如何应对来自人口、能源、交通、建筑等方面的挑战？设计师如何通过设计参与到智慧城市建设中，以实现集约、绿色、低碳、智慧的和谐发展。

本课程将以讲授、案例研究、设计探讨教学方式为主，讲授智慧城市基本概念和相关理念，分析国内外优秀智慧城市设计典型案例，从智慧城市与低碳经济、生态环境、文化创意以及可持续设计关系出发，在城市形态与空间布局、智慧能源体系设计、智慧社区规划与设计、智能建筑设计与技术、智能交通系统设计

以及智能旅游服务系统设计等方面应用案例思考引导设计思维,探讨智慧城市所关注的热点问题,并通过交叉学科小组讨论与设计寻求解决方案。

本课程是以设计学为基础的跨学科专题研究课程,通过课程讲授、案例研究、专题研讨、实地考察、交叉学科设计小组等,使学生对智慧城市设计的理论运用具有系统、科学的认识,充分了解国际前沿智慧及可持续城市理论与经典案例,掌握国际最前沿城市发展动态和趋势;了解国家城市发展宏观战略紧密联系的设计层面需求,拓宽国际视野,发掘设计源泉,掌握如何通过设计积极参与智慧城市建设的方法;重点培养交叉学科背景和合作意识,提升学生多层次、多模式的设计素养,以适应未来国际化、多元化发展的需要。

本课程适用于美术学院各个系和专业方向的学生选修。

本课程与“信息设计”“环境艺术设计”“工业设计”“规划原理与城市设计”“交通设计”“绿色设计”“可持续设计”等形成设计专业本科课程交叉学科延伸,并与建筑学、城乡规划学、风景园林学以及信息学、社会学、公共管理、环境科学、经济学等互为交叉学科。本课程为美院提供交叉学科研究和实践平台,并为以上相关学科的研究生进一步学习铺垫基础。

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

本课程从宏观上对传统雕塑进行归纳和整理，将各个时期的传统雕塑按照功能和形式分成四个大类，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）。要求学生通过临摹，了解传统艺术作品中所体现的思想观念和精神实质。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有着丰富的积累，通过学习，了解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。

课程主要教学内容有：

1、 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较为原始的成型手法进行塑造练习。完成作品 1 件。

2、 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。

3、 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。用塑造再控制的方法完成作品 1 件。

4、 第四单元，选取建筑装饰或工艺小品类传统雕塑作品进行临摹。了解这类雕塑的种类材质及其成型方法。用综合手法完成作品 1 件。

5、 撰写一篇心得体会，字数约 1500 字。

00804221 东西方造型文化中的设计思维 1 学分 16 学时

Modelling Design Thinking of the Culture of East and West

本课程旨在让学生理解造型形式感的起源以及东西方哲学思维方式对造型形式的影响，分析典型形态，揭示造型思考路径。

00804231 平面视觉设计赏析 1 学分 16 学时

Appreciation of Graphic Design

在瞬息万变的时代背景下，原本以二维空间为主要呈现载体的“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”，这个新名称已经逐渐取代传统的“平面设计”一词，使原有的概念更具广泛性和包容性。本课程以现代平面设计的发展历史为脉络，介绍了从 19 世纪的印刷革命开始，历经欧洲“工艺美术”和“新艺术”运动，再到德国的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。通过按国家和地区分类和以设计呈现载体分类的大量设计作品赏析，使学生具备一定的设计鉴赏能力。最后通过讲授学习平面视觉设计的相关基本知识，让学生掌握基本的设计常识，初步建立设计的思维。

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，然而在设计与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。课程将讲解敏捷用户体验与科技人性化的理念、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设计思考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，联合校内外技术与商业资源，与国内外专家以及创业孵化器的合作，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

视觉传达设计是随信息传达载体的进步而不断发展着的，其内涵与外延也在时代的变迁中不断地得以拓展。本课程介绍视觉传达设计领域里重要的设计作品，对其设计理念、表现形式、艺术风格等进行分析，旨在面向本系学生加深对专业领域的纵向理解，增进外系学生对于本专业的横向认识。并在此基础上探讨如何以视觉传达设计的方式促进社会化课题的解决方案。

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。

00804272 玻璃艺术创作 2 学分 32 学时

Glass Arts

概括地介绍现代玻璃艺术的门类和不同形式、工艺表现方法。了解认识吹制玻璃工艺的历史、造型特征、不同时期的代表作品和艺术家。窑制玻璃的历史和现状、工艺特点和艺术特征。窑制玻璃创作的透明三维空间开拓了新的审美领域，反映了玻璃特质和玻璃艺术美学特征，使学生对现代玻璃艺术有总体的感性认识。

本课程实践部分以窑制或热熔为主，指导学生尝试玻璃艺术创作，探索每个人的兴趣取向和关注点，逐渐明确具有个人特色的创作主题，最终完成较为成熟的作品。通过窑制的成型方式了解玻璃材料在窑制过程

中的特性，以及烧制过程中的升温曲线和退火曲线。

本课程内容也涉及窑制以外的其它玻璃工艺，特别是与建筑专业和环境专业有关联的大型冷加工玻璃工艺和热熔工艺。

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。

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。

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，藉此以巡礼的方式，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。

00804372 陶艺实践   2 学分   32 学时

Ceramic Artistic Practice

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。

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

本课程是美术学院工业设计选修课，通过对工业设计史的梳理和回顾，将设计历史与社会文化思潮和技术变革有机联系，分析其内在的相互关系。本课程重点分析讲解历史上著名工业设计作品、设计师、设计流派的发展脉络，梳理出理论与实践之间的相互关系，进而帮助学生正确理解文化、文化、技术等相关因素对于设计形态进化发展变化的影响。

- 1、设计与文化
- 2、设计与技术
- 3、设计与哲学
- 4、现代主义设计思潮
- 5、现代主义之后的设计探索

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

00804421 法规与管理 1 学分 16 学时

Regulations and Management

本课程针对环境艺术设计专业的相关法规与管理的主要内容进行普及性介绍：讲授法规与管理的基本概念；相关的各类标准与规范；工程招投标的基本概念与程序；工程概预算的基本知识和方法。并就设计管理、现场管理涉及的组织、指挥、协调、配合、控制等要素进行系统阐述。

00804432 传统花鸟工笔画临摹 2 学分 32 学时

Traditional Painting Flower and-Bird Painting Copy

- 1、了解传统工笔花鸟的设色方法、构图原理与法则。
- 2、了解工笔花鸟画的临摹方法与步骤。
- 3、宋代花鸟画小品的临摹学习。
- 4、培养观察仔细、作画严谨细致的绘画习惯。
- 5、通过临摹，深入领会宋人花鸟画的精神与气质。

0080444 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**

民族、民间服饰文化与国际时尚是服装设计研究的两个端点。本课程正是以这两个关键的端点为基础，通过讲解、参观、调研等形式对中国民族民间服饰进行普及性介绍，指导学生通过对中国各民族乃至世界各地土著居民的生活习俗、生活方式、服装特点（服装造型、配色、材料、手工艺、穿着方式等）的考察，了解民族文化、民俗风情，梳理民族服饰的典型特征，并运用服装的专业设计语言，将其在设计领域与日常着装行为中再现。

00804452 展示设计与品牌文化 2 学分 32 学时**Display design and brand culture**

展示设计是为品牌文化服务的，是品牌文化建立并进行推广的重要手段。品牌文化的研究是此课程重点讲授的部分，而不同品牌及不同品牌文化所采用的展示设计表达方式也是不同的，而品牌文化设计的环境因素及品牌文化所反映的生活方式也是展示设计需要重点研究的。此课程重点关注的是挖掘品牌背后的故事，梳理品牌散发的独特气质。而展示的方式、手段也要与品牌文化所表达的意境相配合，力求展示出品牌文化的深度价值体现。

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，设计方法与工艺技能，并要求学生通过艺术实践，掌握传统染织工艺中的编织工艺技能，学生须完成编织作品一件（平面、立体皆可，尺寸不限）。

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）**

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。

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。

00804522 漆画艺术   2 学分   32 学时

The Art of Lacquer Painting

漆画艺术的历史源流与当代漆画艺术审美特征的认知，结合基本的漆画工艺技法实践。教学的重点是漆画审美特征的理论认识和动手能力的培养，鼓励在尊重传统漆艺的基础上产生跨行跨界的创意思想。

00804524 陶瓷艺术(1)   4 学分   64 学时

Ceramic Arts(1)

讲授中外陶瓷艺术。从陶瓷造型、纹饰和釉色介绍陶瓷工艺特性，艺术风格。

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。

00804562 博物馆展示设计   2 学分   32 学时

Museum Exhibition Design

讲授博物馆展示设计的一系列工作程序，思考方式以及实际操作过程中需要避免的问题。

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

00804584 现代玻璃艺术   4 学分   64 学时

Modern Glass Art

玻璃艺术在西方社会有更悠久的历史，在长期的发展过程中创造出大量造型精致、技术精湛的玻璃作品。进入现代社会，设计师和玻璃工匠更是发掘玻璃装饰性的可能。上世纪 60 年代发源于美国的“工作室玻璃运动”更是把玻璃这种材料推到艺术的新高度。因此在当代艺术创作观念下，如何发掘玻璃作为艺术创作材料的可能性和多样性是玻璃艺术家探索的重点。课程通过历史性的梳理结合艺术家的案例启发学生使用

玻璃现成品进行创作。

00804593 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。

00804603 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

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当代艺术现状，教师进行多方面案例分析，已促进学生综合材料的理性认识。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威性的认识与提高。

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

本课程通过讲授企业与市场、设计与企业、设计战略与产品开发、产品与品牌、设计在企业竞争中的作用、产品与用户、设计师与产品开发等内容，引导学生认识企业、认识设计在企业中的位置和设计师的责任。同时通过案例分析，了解不同企业中设计的作用、设计战略与设计管理的相关因素、设计研究的基本内容等。引导学生自己通过模拟相关的企业案例分析，了解企业，并进行相关产品的策划与战略分析、目标市场策略制定等，培养和发展学生更加全面的设计思考能力及专业素质。

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**

介绍陶瓷设计相关知识及国内外日用陶瓷发展及现状
讲授日用陶瓷设计自主创新和未来趋势
赏析优秀作品

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价值与意义。

00804703 动画创作实践   3 学分   48 学时

Creation and Production of Animation

一、讲课内容：

- 1.简评中外动画创作发展现状。
- 2.介绍动画创作基本规律。
- 3.剧本：剧本创作的一般规律。
- 4.美术设计：创作有风格特点的视觉图像
- 5.分镜头台本：如何用影视语言讲故事。
- 6.讲评中外同类动画片范例。

二、课堂讨论：

- 1.创作前学生的自我评估和体裁确定。
- 2.确定创作内容（脚本）和创作表现形式。
- 3.确定美术设计。
- 4.确定分镜头台本。

三、实践内容：

- 1.剧本： 2 分钟动画短片。
- 2.美术设计：具有视觉魅力图像。
- 3.分镜头台本：用清晰的镜头图像语言表达剧本内容。
- 4.动画短片创作：完成 2 分钟以内的动画短片

四、实验内容：

- 1.运动捕捉
- 2.三维扫描

00804713 服饰设计   3 学分   48 学时

Accessory Design

一、讲课内容：

- 1、服饰品与服装的关系；
- 2、服饰造型的方法及规律；
- 3、国内、国际服饰品流行趋势及特点；
- 4、服饰品牌经典配饰设计案例分析；
- 5、服饰小件造型的工艺介绍；

二、训练内容：

- 1、认识与分析流行的训练；
- 2、服装品造型的训练；
- 3、简单服饰小件的成型工艺训练。

三、辅导内容：

- 1、服饰品造型；
- 2、服饰小件简单制作工艺。

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。

10800022 中国工艺美术史 2 学分 32 学时**History of Chinese Arts and Crafts**

隋、唐、五代、辽、金、元的丝绸、棉布、陶瓷器、金属器漆木器、玉石器的发生、发展、演变和产生它们的时代背景、生产格局及时代工艺美术风格特点，承传影响。教学目的：使学生系统了解此时期工艺美术及各门类的发生、发展和演变。在知其然的基础上，尽可能知其所以然。

10800032 外国工艺美术史 2 学分 32 学时**History of Foreign Arts and Crafts**

古希腊至 20 世纪的欧洲工艺美术，古埃及、波斯、印度、两河流域的工艺美术 古代日本的工艺美术伊斯兰工艺美术，教学目的：要求学生掌握外国工艺美术的发展规律及其艺术特征。

10800163 艺术的启示 3 学分 48 学时**Art Inspiring**

艺术课程教学的主要目的，就是要通过学习艺术和了解艺术，让所有的学生都有机会参与评价、创作艺术，因为这是所有受教育者应享有的权利和应承担的责任。以往的艺术类课程仅仅是停留在欣赏和技巧学习的层面，并且将受教育者置于旁观者的位置之上。多数的人并不知道自己所应享有的对于艺术的权利，甚至放弃这个权利、鄙视这个权利，这不能不说是我们现行教育体制中的一个严重弊端。一个不懂得或不愿懂得选择、判断、评价艺术的人，也就不会懂得判断、评价和选择自己的学习、生活及工作，而一个连自己的生活和工作都处理不好的人也必然的不会具有创造力。所以说对艺术进行实践（参与、动口、动手）不是一个简单的绘画的问题，更不是一个美术学科的学术问题，而是一个通过绘画来沟通人与人、人与社会、人与自然，通过绘画来培养分析和解决问题的能力，通过绘画来塑造人格及自信乃至一个民族的文化形象的“大是大非”的大问题。如今国家提倡构建创新型的社会，而一个创新的社会是由无数个创新的个人组成的，我们要培养并不是艺术家，而是许许多多善于用艺术的方式去思考的个人。

10800173 器物与生活：中国古代工艺文化 3 学分 48 学时**Arifacts in Ancient Life**

工艺美术研究的是古代有审美价值的人造物，它们大都曾是关系衣食住行用，是生活的一部分。今日，古代的生活日用以及由此构成的生活场景，甚或由此体现的时代风尚和文化精神，大多已经湮没消失。时间的流逝把丰富的现场和现场感渐渐沉淀于今日所见文物。

本课程试图借助若干个专题，解说器物的使用方式、搭配组合、使用环境，强调“物”与“人”之间的关联，关注工艺造物与社会文化的关系等问题。从而还原生活场景，总结设计原理和造物理念，为其他专业的学生提供参考和借鉴。

虽基于通史，但并非以朝代为界限，亦不求面面俱到；讨论内容虽各有中心议题，然后排列、串联仍暗

含艺术史之脉络，借其可明辨风格演变之始末。

30800043 素描人体 3 学分 60 学时

Flesh Sketch

1.人体基本结构；2.男、女人体外型的特征与区别；3.人体慢写与快写的艺术规律和表现手法；4.多种人体姿态的快写训练。

30800062 西洋服装史 2 学分 40 学时

History of Western Fashion

1.古代西方服饰文化；2.中世纪西方服饰文化；3.16-18 世纪西方服饰文化；4.19 世纪西方服饰文化；5.20 世纪西方服饰文化。

30800123 色彩 3 学分 60 学时

Color Painting

摆放模特首先要考虑不同物体之间的对比与协调关系，包括质感、色彩和物体之间所产生的意境关系等因素。培养学生通过对人物意境的感受，激发学生的表现欲望，从而带动学生对色彩的主动感受力，进而使学生理解色彩的学理知识，实现掌握色彩表现的能力和以艺术为目的的创造性发挥，逐渐形成色彩的艺术审美积淀。

课堂模特的摆设最好要营造出具有生活气息的效果。

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

色彩人物头像、半身像写生。采取课堂讲授、示范等方式教导学生的基本规律：1.人物与环境的色彩关系；2.人物自身勾通对比关系；3.人物色彩写生与静物色彩写生间的区别等。

30800463 浮雕 3 学分 60 学时

Relief

泥塑浮雕是属雕塑专业基础训练之一，是介于绘画与雕间的艺术形式。浮雕头像是以按比例压缩或纳光纳阴的塑造方式，将绘画式线形效果体，纳入雕塑训练，培养学生认识形掌握浮雕技法，丰富艺术设计能力。

30800962 色彩 2 学分 32 学时

Color Painting

色彩静物。使学生能正确掌握写生的色彩技法及室内写生所形成特定的色彩结构关系，不同色彩的形态在相同的环境中的色性表情与整体关系，美的色彩表现。

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。

30801072 素描 2 学分 32 学时

Sketching

石膏像、人像。讲授素描造型、透视、塑造规律，介绍古今中外优秀素描范例进行分析。让学生正确认识素描的空间意义。构图完整，掌握素描正确的方法与步骤，造型能力准确并较好地表现对象形体、结构、透视、解剖等。

30801841 设计基础 1 学分 48 学时

Design Foundation

传统图案讲授 1.中国传统图案的临摹与分析;2.根据临摹体会进行运用设计练习。3.现代黑白图案设计练习。现代图案讲授 1.植物的线描写生 2.图案的研究 3.图案的特点、图案的装饰规律、图案的装饰技法; 3.运用装饰规律将植物的造型构图进行综合设计。

30802701 论文写作 1 学分 16 学时

Thesis Writing

一、讲课内容：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。

二、训练内容：论文选题与一般论文写作及口头表述能力的训练。掌握文献综述、方案论证、进程计划、调研阅读报告等工作方法。

三、调研内容：课上问卷了解每个学生入学以来阅读专业书目及论文选题兴趣倾向。

四、辅导内容：综合论文训练的写作方法。选题确立、理论架构、纲目定位、资料选择等内容的具体运作。

30802803 服装工艺基础 3 学分 60 学时

Fundamentals of Apparel Craftwork

1. 衬衫的制板、剪裁及制作方法
2. 半裙的制板、应用变化、剪裁及制作方法
3. 裤子的制板、应用变化、剪裁及制作方法

教学要求：

- 1 要求学生掌握服装剪裁与制作的基本方法。
- 2 完成衬衫、半裙、裤子的制作并掌握其工艺流程。
- 3 工艺规范，规格尺寸合理

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。

30803413 白描（人物写生） 3 学分 56 学时

Line Drawing(Figure)

一、讲授内容：

讲授中国画白描艺术发展历史，及白描艺术的表现方法

二、 训练内容：

- 1、 临摹中国古代优秀白描艺术作品，学习优秀白描艺术传统。
  - 2、 人体白描课训练和着衣人物白描课训练相结合，训练学生从写生对象提炼，概括白描造型能力，掌握扎实的白描造型艺术基本功。
- 三、将白描课堂写生用毛笔宣纸勾勒成白描艺术作品

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。

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。

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。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。

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

30806053 陶瓷工艺基础 3 学分 60 学时

Foundation of Ceramic Material & Technics

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、主要的造型与装饰工艺的原理和基本方法。实践部分重点在坯釉材料性能实验和操作。

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。

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。

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。

30806213 综合造型基础（2） 3 学分 48 学时

Fundamentals of Forming (2)

该课程是系列“综合造型基础”课程的第二部分。课程以“运动”为核心，结合大量的实际案例，深入浅出地介绍“运动造型”的特点、方法及其规律。通过从“运动感”到“运动过程”的系统学习和研究，以及反复不断的实践和体验，有效地提高了“运动造型”的创造力和表现力。此外，该课程对学生从三维造型（静态造型）认识向四维造型（动态造型）认识的飞跃起到了很好的促进作用，也为其设计思维与方法的形成和完善以及进一步的专业学习，奠定了良好的基础。

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。本课程内容的前期准备来自于本人博士、博士后期间的研究，创新点及成果体现在以下几方面：1、第一次全面、集中地整理出保存在典籍中的大量有关史料。2、个别问题的研究取得突破性进展，填补国内外空白。3、以往的研究重两宋、轻辽金西夏，本课程对这三朝的论述有所加强。4、指出了现有研究中的一些弊病和硬伤。5、推进若干问题的研究。6、注重传承影响，厘清宋辽夏金与前后时代艺术的关系。

30806253 中国工艺美术断代史（3） 3 学分 48 学时

Dynastic History of Art and Craft in China (3)

令学生熟悉蒙元时代的各工艺美术门类和重要品种，认识其发展演变的轨迹及可能造成既有艺术现象的社会、文化、民族、地理、宗教原因。讲授丝绸、棉布、陶瓷器、金属器、漆木器、玉石器等的发生、发展、演变和产生它们的时代背景、生产格局以及时代工艺美术风格特点，传承影响。介绍最新学术动态。

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”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

本课程讲述论文的写作规范与要求，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。通过教学，使学生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。

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。依据传统工艺程序，进行示范讲解，主要讲授揉泥、把正、练泥、开口、拉直筒到出形等拉坯成型的技术动作及要领。以大量的工艺实践为基础，配合适当的理论讲述，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，能够独立制作简单的陶瓷造型。有针对性地个别辅导学生，有计划而灵活机动地集中讲评学生练习与作业完成情况。是为高年级的传统陶艺课程打下一个实践基础。

30806361 设计认知基础 1 学分 16 学时

Cognitive Basis of Design

课程通过课堂讲授和交流讨论等方式，对空间的基本概念、基本性质以及形体和空间制图识图的基本原理和方法进行介绍。并通过大量课程练习、优秀作业观摩和集中讲评等方式，强化训练学生对形体和空间的认知和表达能力。课程中草图练习和工程制图兼备，课堂讲授和强化训练并重。期望在相对较短的时间内，

培养学生具备对简单的形体和空间进行观测、理解和绘制的基本专业能力。

30806372 数字影音设计   2 学分   32 学时

Digital Video & Audio Design

数字影音设计以电影叙事学、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。以拍摄定格动画、电影短片为作业形式。目的是使学生掌握基本的影视理论和数字技能，能够独立拍摄动态短片。

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。讲授建筑设计的概念与方法步骤、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,及其视觉效果的差别,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;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。通过大量的课堂训练和实践以及教师示范和作品讲评,使学生初步掌握各种工具的特性并能够表现基本的设计意图。讲课内容:一、讲授空间的透视关系,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。包括:1.平面设计表达在设计中的作用2.平面设计表达的特点3.平面设计表达的种类4.平面设计表达的基本技法和常用工具的介绍。二、训练内容:以单线造型为基础,逐步过渡到体、色、材质以及整体的表现。三、辅导内容:讲授不同材质的基本表现的基本规律。逐个辅导、演示。要求学生掌握各种工具并能够熟练准确的表现设计的意图。四、授课方法:以投影方式介绍各种不同的表现工具、表现方式及表现效果。1.幻灯讲解、欣赏2.示范。五、训练方法:以大量的课堂训练方式,让学生尝试各种表现方法,掌握其规律。每周20张,四周共计80张作业。六、要求:掌握形态及空间关系的塑造、掌握色彩及材质的表现、熟练掌握不同的绘制工具及不同的表达效果。

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。

30806452 立体裁剪基础 2 学分 32 学时**Draping**

立体裁剪主要讲授立体裁剪的基础知识,掌握上半身基础原型、省道转移及下半身基础原型、裙子的立体裁剪方法;训练学生把握人台的基本特征、认识布料的丝道线、掌握人台与布料间基本放松度的关系、掌握立体造型向平面版型转换方法。

30806472 服装设计效果图 2 学分 32 学时**Fashion Design Drawing**

本课程侧重于具有实用特点的服装设计效果图的表现训练,学生在课上将系统地学习设计效果图的分类与特征、款式平面图的表现方法、彩色服装设计效果图的变现方法、时装画的造型特征等专业知识,并展开

针对性练习。

30806483 西方近现代美术史 3 学分 48 学时

History of Western Modern Art

近现代美术史主要讲授西方自文艺复兴以来的西方美术发展历程。主要内容包括：文艺复兴美术、17 世纪和 18 世纪西方美术、19 世纪欧洲艺术、美国美术史、20 世纪西方美术等内容。课程将以专题形式呈现，本学期主要讲授 20 世纪西方美术。

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

本课程简要介绍雕塑的基本概念以及基础塑造的主要形式，讲授并示范基础塑造的观察方法、表现手段、塑造技巧等。通过课堂练习磨练技巧、掌握规律、模型塑造练习，分析、研究和吸取原作者观察和认识某种自然形体的方法和塑造经验，学习塑造的技巧和规律。学生通过练习，能够掌握利用泥料或其它塑性材料自身的体积和可以塑变形体的性质，把对象客观存在的本然的体积形式与形态结构，塑制成通体的立体造像，培养直接观察、捕捉和概括自然现象的能力。

30806523 西方古代美术史 3 学分 48 学时

History of Western Ancient Art

主要讲授古代两河流域、埃及、古希腊罗马和西方中世纪美术。课程将以专题课的形式教授。主要分为古代两河流域与埃及美术，古希腊罗马美术，以及中世纪美术等若干专题。中世纪美术专题主要讲授西欧中世纪美术的发展历程，内容包括早期中世纪美术、罗马式美术、哥特式美术和拜占庭美术，主要的研究对象为绘画、雕塑、建筑和工艺美术，兼及中世纪艺术与宗教的关系等内容。

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：讲授及讨论 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、建筑和建筑结构的关系进行知识性的介绍，促进学生对建筑的复杂性，系统性等方面的了解，使学生从多方面了解和认识建筑及建筑设计。第二学生分组进行足尺的材料装置的设计、制作及安装

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，艺术特点和材料及绘画技巧。在今后的创作中自如运用。

该课分为两个部分：

一、工笔人物临摹：以中国传统经典工笔人物画为范本，学习掌握工笔人物的赋色 方法，材料应用，设色为点以及重彩的审美样式。

二、工笔人物写生：通过学习工笔人物技法，对形象进行塑造，运用写生完成练习。有意识培养同学将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)

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；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)

通过理论讲述和工艺实践，使学生掌握陶瓷釉上彩绘的基本绘制工艺，并深刻理解陶瓷彩绘艺术的风格特点。

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

计算机辅助设计基础是计算机辅助设计的先导课程，在本课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，为进一步学习计算机辅助设计打下相应的基础。

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。

30806612 印染工艺基础   2 学分   32 学时

Craft of Printing and Dyeing

1、这里的印染工艺主要指手工印染工艺，它包括蜡染、扎染、浆印等手工制作课程。本课程以手工扎染为主。

2、通过染前处理、扎结处理、染色和后处理等具体训练，使学生了解并初步掌握扎染工艺的制作过程和制作方法，丰富专业知识，提高专业水平。

30806664 平面裁剪基础   4 学分   64 学时

Pattern Making Base

“平面裁剪基础”是一门专业基础课，是以平面的手段，达到服装立体造型的基本方法，其内容包括两个部分，第一部分为基础部分，学习服装的基本原型，以及省道变化的基本规律；第二部分，为应用部分，在已经掌握了基本原型结构的基础上，学习直线型女衬衫原型和连衣裙原型的制作及应用方法，根据造型、款式与功能的不同，使用不同放松量和不同结构，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，使用平面剪裁手段达到造型目的的能力，强调设计与裁剪的一致性。

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

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。

30806692 编织工艺基础   2 学分   32 学时

Weaving Technology Base

编织工艺是一门专业基础课程，以工艺实践为主，通过编织工艺理论讲授与实践操作，使学生了解、掌握编织工艺的分类、组织规律、外观特征、染色方法、编织技巧等，将编织工艺的知识、技能、艺术、实践等密切结合，强调动手能力，制作能力，让学生从设计、制作等全过程中，体会工艺特点、艺术规律、功能要求，强调从实践中来，到实践中去，理论联系实际互动作用。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知识与编织技艺，丰富设计手段与创作方法，提高综合素质和动手能力。

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。

30806742 刺绣工艺基础   2 学分   32 学时**Embroidery Craft**

- 1、中国传统刺绣工艺介绍；机绣工艺介绍；
- 2、针法学习；打版软件学习；
- 3、针法综合应用实例介绍；
- 4、小件绣品设计。

30806753 水墨人物写生   3 学分   48 学时**Ink Figure Painting**

水墨人物写生是中国画学习的重要部分，也是极具民族特色的艺术表现语言，对其深入地学习和继承发扬，是中国画专业学生不可回避的职守。本课程将详细讲解历史和近现代水墨人物的发展演变过程，从学术研究的角度分析其变化中呈现的规律，引发学生对其发展前途的思考。本课程需要通过大量的实践去完成，首先结合专业背景知识完成临摹部分学习，从传统及近现代的优秀作品中体会水墨人物的基本笔法、用墨、用色、用水等表现语言，从临摹中感悟线、笔与结构形体的结合。课程后部分将进入写生阶段，有了前期临摹中积累的感性认识，再结合对真实模特形体结构的表现，学生们会真正进入水墨人物的学习语境中，有了大量充分地实践才能保证将所知、所感、所想结合到画面中去，从而掌握水墨画这一表现语言，为日后的艺术创作拓宽表现形式。因为水墨人物面对的是“人”这一主题，所以课程中还将引导学生去探索人的精神世界即性格、意识、情感、感觉的形象表现，并尝试以水墨的形式完成，这也是进入专业语境的必要过程。

30806763 美术考古   3 学分   48 学时**Archaeology of Fine Arts**

讲述中国考古学史、新石器考古、夏商周考古、秦汉考古、南北朝考古、隋唐考古、宋元考古基础知识。

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。

30806783 平面裁剪   3 学分   48 学时**Graphic Clipping**

- 1、详细讲解原型的制图数据，并画出不同结构西服及大衣的原型示范图纸，供学生参考。其内容包括：
(1) 大野式基础原型；(2) 大野式有辅助省公主线西服原型；公主线西服原型；四开身西服原型、三开身西服原型；(3) 大野式西服袖型和领型；(4) 大野式直身大衣原型；(5) 大野式公主线大衣原型；(6) 原型应用。
- 2、根据讲授内容，要求学生分别画出各种原型图，个别进行假缝试样，使学生们感受人体与服装结构线的关系，以及各部位的放量。
- 3、指导学生绘制原型图和假缝坯样，并逐一进行辅导、修正与确认。

30806793 综合材料设计 3 学分 48 学时

Synthesize Material Design

要求有一定的金属工艺基础，具有一定的动手能力，掌握基本金工技艺，对设计规律有较为全面的了解。实践多种材料与金属的结合，可以运用多种手段来实现自己的设计创想。

30806803 首饰设计与花丝工艺 3 学分 48 学时

Jewelry Design and Filigree Craft

- 一、本课程将工艺与工艺文化、社会文化等知识进行关联，避免成为单纯的工艺课程，激发学生对于传统文化和传统工艺的兴趣，使之学习带有主动性，并引导学生进行积极探索，使传统花丝工艺焕发出新的时代感。
- 二、传授传统首饰文化知识，练习传统花丝基础工艺，再运用一定的金属工艺基础，结合设计规律，进行工艺实践练习，运用花丝工艺创作现代首饰作品。

30806812 动画速写 2 学分 32 学时

Sketch of Animation

第一章 概论

- 第一节 动画速写的特性
- 第二节 动画速写的造型要素
- 第三节 经典速写作品赏析

第二章 动画速写造型的形态表现

- 第一节 局部入手，求整顾全
- 第二节 提炼归纳，强化夸张
- 第三节 立体表现，捕捉动态

第三章 静态速写

- 第一节 头像速写
- 第二节 着衣速写
- 第三节 线的造型功能与组织方法
- 第四节 手的表情特征

第四章 人体速写

- 第一节 “团块”概念
- 第二节 躯干造型的空间意识

第五章 动态速写

- 第一节 循环运动规律
- 第二节 视觉运动线的特征

第六章 生活速写

- 第一节 观察与体验

- 第二节 捕捉与选择
- 第三节 表现与积累
- 第七章 动物速写
  - 第一节 把握类型特征
  - 第二节 形象的拟人化处理
  - 第三节 写实——提炼——夸张
- 第八章 场景速写
  - 第一节 景物的总体造型
  - 第二节 细节与典型化
- 第九章 默写
  - 第一节 记忆与联想
  - 第二节 抓住特征，融入想象

30806821 漆艺概论   1 学分   16 学时

History of Lacquer Art

漆艺是古老华夏文化宝库中的一颗璀璨夺目的明珠。我国很早就使用漆器，距今已有近七千年的历史，从新石器时代的朱漆木碗、漆绘陶器，发展至战国和汉代，漆工艺有了很大发展，应用范围十分广泛。汉代的漆工艺已经有了较为科学、较有组织的生产管理方法。魏晋南北朝时期，漆器受绘画的影响，突破了平涂的局限，出现了晕色新技法。唐代发展了金银平脱漆器，出现了雕漆。宋元两代由于金雕漆等技艺的发展，漆器更加繁荣。明清两代，中国漆器发展到了全盛时期。漆艺是我国劳动人民杰出的创造，它不仅丰富了人们的物质文化生活，也反映出劳动人民的聪明智慧，表现了我国文化的辉煌和文化史上的重要价值。随着中国的迅猛发展，人们物质文化生活的水平提高，我国的漆艺事业已走上蓬勃发展的道路。学习漆艺史对了解中国的传统文化，继承和发展新的装饰技法，吸收传统艺术的营养，开拓新的广阔天地有着至关重要的现实意义。

40801741 展示工程管理   1 学分   24 学时

Management of Display Engineering

明确展示工程管理的概念，探讨展示工程管理的程序方法，了解展示工程的管理结构和组织方式。展示工程以目的、条件、方法为基本的构成要素。其中条件与方法两者之间的相互作用经过重点研究分析，所产生出客观实际的合理形式是确保实现目标、按期实施完成计划，顺利地推出高质量的展示活动，达到预期效果的重要过程。针对展示活动的性质与内容，采取科学系统的展示工程方法，合理地选择展示实施的组织结构方式，处理好它们之间的相互协调关系，是确保达到预期效果的重要核心工作。通过对课程的内容讲授调研，实施试验，总结出展示工程的管理脉络和基本纲要。该课程为展示设计（三）捆绑选课，学生应完成展示设计（一）、（二）课程学习。

40802332 动画前期创意   2 学分   20 学时

Prophase Originality of Animation

通过案例讲授动画前期创意、动画艺术表现的艺术语言及语法规律；动画文学剧本编写。使学生基本掌握动画前期创意规律、方法，镜头语言的运用技巧、分镜头、画面绘制的具体方法。

40802765 室内纺织品设计   5 学分   72 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。

40802832 纺织材料学 2 学分 30 学时

Study of Textile Materials

系统讲授纺织材料的分类、构成、结构、性能、质感等理论知识，使学生全面、整体、深入地认识材料的种类、结构和性能，及其与产品设计、工艺、使用各方面的关系。将纺织材料理论与染织、服装的应用有机结合，介绍并分析材料的鉴识、选择、打理、运用以及新材料等方面的内容。

按照原料类型、生产构成介绍各类纺织材料的种类、加工、组织、质感、特性、应用等方面的内容。使学生达到由表及里、由浅入深、由理论到实际认识纺织材料，最终指导材料的应用。

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。

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之间的讲授，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

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。重点讲授现代工业产品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。

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。

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。

本课程以案例的教学方式讲授综合运用多种手段表达设计思想观念与方法，并结合主干课程（产品设计3）设计课题的设计内容，进行表达方案的设计与实施，在设计过程中实践，通过有效的训练和辅导，使学生掌握设计表达的要点、提高利用表格、图形、图象和多媒体等形式进行设计表达的技能和对设计信息的透析、组织和重构能力。

40805711 外国染织纹样史   1 学分   20 学时

History of Foreign Textiles Patterns

#介绍非洲、中亚、西亚、欧洲等主要国家与地区的传统染织艺术和经典设计作品，包括壁挂、地毯、花边、刺绣、丝绸、染、织品等，讲授它们所涉及到的文化历史背景、宗教影响、纹样特点和染织工艺等，以及有影响的设计师和他们的设计风格。重点对世界染织艺术及设计纹样的发展情况进行较全面的分析和比较，特别是他们对世界染织艺术的影响以及东西方纹样的比较、联系和交流。

40805721 中国染织纹样史   1 学分   20 学时

History of Chinese Textile Pattern

在世界的文明历史中，中国以世界瞩目的“丝绸之路”，在世界染织文化艺术史中占据着重要的地位。尤其是染织纹样及变化更直接的展现中国艺术设计的成就史。本课程就是以此为主线，通过讲解、临摹、

收集资料、撰写文章，来了解和掌握中国染织艺术历史的辉煌，并由此启迪我们的设计灵感，为现代设计增添厚重的文化气息。本课程以中国的历代染织纹样的变迁为主线（从原始社会到明清社会），着重介绍各个时代的染织纹样的风格及特征，同时也涉及其他工艺美术品的纹样进行综合分析，深入研究。

40805734 刺绣艺术设计   4 学分   80 学时

Embroidery Design

#、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。、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。

40805991 空间测绘   1 学分   16 学时

Space Survey

本课程原则上应与《设计表达（一）》紧密相扣。对于刚刚进入专业学习的学生而言，制图训练往往较为抽象，不好理解，而空间测绘课程将逐步为学生建立起真是空间与图纸空间之间的联系。同时，在训练中，还应强调专业学习态度问题，因为这不仅是学习问题，更是专业素质的培养问题。课程主要环节：相关制图理论的基本介绍。选取将要测量空间的同类图纸（平面、立面、剖面等）的成不解释。③空间测绘基本知识说明。④课堂测绘指导。⑤图纸例子的深入说明。⑥作业辅导。训练方法：①同学3—4人组，分组以不同分工进行实测，从整体到局部，力求通过动手训练使同学亲身体验空间亦有所感受。②同学谈自身的体验。

40806113 产品设计（3）   3 学分   60 学时

Product Design（3）

产品设计（三）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产品设计（三）（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生活方式。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、相互制约的关系中掺批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。

40806143 展示设计（3）   3 学分   60 学时

Exhibition Design（3）

该系列课程为展示专业教育的第三个系列课程，主要以系统论的思想为指导，在系统设计分析基础上，进行系统性课题制定，针对性地调查、分析，研究设计定位。结合展示策划与设计、展示工程管理、多媒体技术应用等并行课程的理论方法，解决本课题所面临的实际问题。通过具体实践性研究内容，利用展示设计的综合性表现方法与具体操作手段，体验展示设计的创新途径。根据实际课题的限定条件，制定相关计划，分阶段进行分组讨论、比较分析、小结，学会合理的运用相关理论，理解并掌握将理想物化为现实的基本设计程序与方法。学生应完成展示设计（一）、（二）课程学习。

40806201 信息艺术概论   1 学分   20 学时

Information Art in General

信息艺术概论是一门理论性课程，主要讲授信息艺术的历史与研究现状、信息艺术的基本概念、信息艺术

表现的程序与评价方法、虚拟现实与多媒体技术的相关知识、以及信息艺术在社会生活的各个领域的应用前景等。课程的重点是使学生对信息艺术有一个全面的理解,能够较好地把握信息社会中艺术设计的趋势。课程主要通过专题讲座的形式,介绍国内外信息艺术研究的前沿,结合实际案例分析,使学生对专业方向有明确的认识。

40806431 西方雕塑史 1 学分 20 学时

The History of Western Sculpture

西方雕塑史是一门以西方雕塑为主要内容的史论课。课程依据西方历史发展,将雕塑分为西方传统雕塑与西方现代雕塑两大部分。传统雕塑部分分为:古希腊雕塑艺术,古罗马雕塑艺术,中世纪雕塑艺术,文艺复兴时期雕塑艺术、18、19 世纪雕塑艺术五个部分;现代雕塑部分,根据现代雕塑的兴起与发展,分为:二战前现代雕塑诸流派分析,二战后至 1970 年代现代雕塑的发展与变化,1980 年代后现代雕塑的发展状况三个部分。通过对西方雕塑艺术发展史的阐述,和对雕塑家及雕塑作品的评析,结合不同时代文化背景,分析西方雕塑创作的思维方法、创作方法、造型方法等特点,加深对西方雕塑的认识,促进雕塑理论水平的提高。

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( )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。

40807131 汽车新技术与新材料 1 学分 20 学时

New Technology and Materials

本课程是为美术学院交通工具造型设计专业开设的专业知识类课程。其目的是通过介绍目前正在研究开发的汽车新技术新材料,使学生对未来汽车设计的思考具有可靠的技术基础。本课程主要介绍汽车动力新技术、车身材料、内饰材料、操作与显示技术,以及智能交通技术发展的现状与前景。

40807142 视听语言 2 学分 40 学时

The Language of Film

影视是时空艺术,是视听语言的结合,本课程通过对世界优秀动画片中的蒙太奇、轴线关系、声音、音乐表现、场面调度等深入分析,结合影视艺术的历史,美学背景,全面系统地讲解讲解视听语言基本元素的特点、以及常用的表现手法,主要包括影视制作流程,镜头画面造型基础,场面调度与演员的控制、剪辑

原理以及影片风格研究等内容。通过本课使学生正确理解视听语言的概念，学习和掌握视听语言的表现方法和技巧，为信息艺术设计打下基础。

40807182 交互技术（1） 2 学分 40 学时**Interaction Technology(1)**

交互技术（一）是一门技术和工程的基础课程。信息技术和网络技术的发展为设计提供了新的支持，其中交互性是新技术的基本特征。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的发展历史及其特点与应用，交互技术的主流技术与手段，多通道人机界面、常用的感知与识别技术介绍，常用的交互程序语言知识等。作业是利用交互技术的应用报告。

40807212 声音表现 2 学分 40 学时**Sound Expression**

影视和动画的声音主要分为三大类，即语言、音乐和音响三大类，在影视艺术作品中，语言、音乐和音响这三大类影视声音元素是相互依存、相互渗透和相互作用的。影视声音要协调配合、互相利用，与剧情或观众的现实生活的感受相一致，增加影视作品的意蕴和表现力。本课程主要体现综合性声音表现的教学内容，包括声音的艺术内涵，用声音技巧来表现艺术情感、基本的声音采集技能、拟音和合成的技巧等。主要讲授影视声音的理论与创作方法。介绍声音在影片制作中的流程。通过教学使学生了解影视声音从前期设计到后期混录的过程，并使学生初步掌握常态音频素材的采集、输入、编辑、效果处理、合成方法，以及输出的整体制作过程，并能够独立完成音频编辑作品的设计与制作。

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

游戏美术基础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，并通过相关的软件来实现。从动漫的传统演进开始，一直到数字绘图工具的产生所衍生的数字成像技术。本课程将通过 3D 绘图软件所教授的物件、人物、与场景的成像技术探讨游戏美术产业中非常重要的人物与场景设计。学生们将从美学、创作概念、技术问题来掌握 3D 成像与动画与游戏之间密切关系。

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。

40807783 学术论文写作   3 学分   48 学时

Academic Thesis writing

本课程系统讲述艺术理论文章、艺术评论新闻文章、艺术史文章和艺术类学位文章写作的基本要求和写作特点与规律，并讲述艺术文章写作与思想内容、语言表达、逻辑修辞等要求和技巧。

40807841 当代摄影   1 学分   16 学时

Contemporary Photography

当代摄影是当代造型艺术的重要组成部分，课程目的是培养学生以照相机和感光材料为工具，并结合后期数字技术，运用画面构图、光影、色彩等造型手段来塑造对象以表现主题，培养学生使用照相机反映社会生活和自然现象，表达思想感情和艺术观念，尝试通过摄影的媒介，展现对人类生存状态的剖析，并且提出一些有意味的话题，引发更多的、更深层次的思考，并学习从接受美学的角度出发，强化作品的互动性和艺术感染力。

40807852 综合设计基础   2 学分   32 学时

Basic of Comprehensive Design

综合设计基础是强调平面设计基本原理与基本技能相结合的综合课程，是将平面设计的基础理论结合美学原理，以及版式、文字、图形图片、色彩、材料工艺等设计的基本要素和基本理论综合应用的实践性课程，目标是帮助学生理解综合设计基础的教学目的和实施办法，而不仅仅局限于关于平面设计基础理论的研究与探讨，课程着重于培养学生运用“眼、手、脑、心”的基本设计技能和解决问题的方法，以正确的思维导向提出解决问题的手段和建立系统的评价体系与标准。

40807862 动态表达基础   2 学分   32 学时

Dynamic Infographics

课程主要介绍利用影像、动画等动态表现的手段来传达复杂的、变化的信息。
课程主要讲授信息内容的挖掘、组织和编排；以及动态表现方式等。

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。通过课堂讲解与设计训练，让学生掌握设计的基本方法，了解建筑与室内的关系，了解室内设计初步程序，掌握室内设计的基本原理，学习解决室内与功能的关系问题。同时，训练学生熟练运用制图和表现的专业手段，加强徒手绘制草图与模型制作的能力。

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。

40808026 动画创作（1） 6 学分 120 学时**Animation Creation (1)**

本课程内容包括指导学生将分镜头画面台本进行精确的放大绘制，确定场景内容与角色位置。辅导学生根据正确的方法和技术要求，画出精确的画面放大设计稿，并进行原动画的创作设计；对原动画做动态检测、评析、修改、定稿；对计算机后期合成制作相关软件进行讲解和使用的指导。

40808074 服装设计（3） 4 学分 80 学时**Fashion Design(3)**

为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。

在课程中要求学生进入企业实习，依据企业品牌风格和市场受众群体的需求，设计整体的产品，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。

40808403 交通工具立体设计表达（2） 3 学分 48 学时**Clay Modeling (2)**

本课程的教学目的是训练学生制作比例为 1:4 的汽车油泥模型，课题来源为“交通工具造型设计（2）”中的汽车设计。在本课程中学生 2 人或者 3 人分为一组，按照汽车设计行业的标准程序将本组的汽车设计方案制作成泡沫胎双面油泥模型。

40808413 窑制玻璃（2） 3 学分 48 学时**Kilnforming Glass (2)**

本次课作为窑成型玻璃的第二单元课程，在学生初步接触电窑成型基本工艺后，进一步讲授电窑铸造的相关工艺方法，将适度加深创作难度，包括作品尺寸，造型及工艺手段等。

课上还要继续让学生熟练掌握泥模制作、硅胶模翻制、蜡模翻制、化蜡、设温烧制、开模和冷加工（切割，打磨，抛光）等工艺。学生通过本课程的学习既可掌握浮雕形式玻璃或三维立体玻璃雕塑艺术创作的方法，及完整的窑成型工艺过程。

40808423 广告摄影（2） 3 学分 48 学时**Fashion Photography (2)**

通过对时尚文化产业以及市场的分析，了解影像创作与他们之间的关系从而掌握从最初的视觉服务到成为能够引领当代时尚艺术的思考者。

40808433 创意与表现（1） 3 学分 48 学时**Idea and Representation (1)**

授课内容：根据国内外重要展览进行主题性创作的探讨；根据国内外代表艺术家的作品进行个案分析；根据现代建筑空间需求进行独立课题创作。

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。

40808453 交通工具造型设计(2)   3 学分   48 学时

Vehicle Design (2)

“交通工具造型设计(2)”是工业设计造型基础在交通工具造型设计专业方向的扩展延伸。本课程的主要目的是训练学生对以汽车为主的交通工具曲面形体的理解、欣赏、评价与创造能力。本课程通过对具体自然物与人工物形态的研究与抽象,提取出其形态基因,进而创造出具有某种具体情感指向的曲面抽象形体。

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。

40808522 构图练习   2 学分   32 学时

The Composition of Picture

- 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。

40808533 摄影实践与创作（2）   3 学分   48 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。

40808543 交通工具造型设计（1）   3 学分   48 学时

Vehicle Design（1）

“交通工具造型设计（1）”是工业设计造型基础在交通工具造型设计专业方向的扩展延伸。本课程的主要目的是训练学生对以汽车为主的交通工具曲面形体的理解、欣赏、评价与创造能力。本课程通过对具体自然物与人工物形态的研究与抽象，提取出其形态基因，进而创造出具有某种具体情感指向的曲面抽象形体。

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，脱离开技术，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，脱离开技术，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的感光材料部分，对其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

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）课程侧重于基于物理计算技术的社会化交互 (Social interaction) 创新产品与应用设计，目的是使学生理解社会化交互的理论，掌握从人际交流角度展开设计的方法，理解人际交流和物理交互界面之间的有机联系，掌握交互设计中的体验设计方法并能够结合课题进行运用和发展。课程的知识点包括社会化交互设计方法、个性化与社会行为、情景化原型表现、可触摸用户界面、共同体验创造等，讲授的设计方法包括用户体验分析、行为研究、快速原型、物理界面设计、情景化叙事、设计模式等。

课程作业侧重于社会化的交互应用与产品设计。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、团队合作的能力。设计的目标是特定群体的生活交往、医疗卫生、工作、学习及娱乐等带来新的体验，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物理计算平台的工作、教育、娱乐创新产品与应用设计。

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（Ansel Adams）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。

40808723 铸金工艺设计 3 学分 48 学时

Metal Casting Design

《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。

40808733 中国现当代艺术 3 学分 48 学时

The Contemporary Art of China

本课程上迄 19 世纪末西画东渐，至 21 世纪初的中国艺术史状况，用六个单元分别讲述中国现当代艺术历史的发展。在五个单元中设定 20 多个专题，用以阐述艺术风格的演变，探讨艺术观念、艺术思想的论争和嬗变，分析艺术现代性与传统文化以及社会生活的关系，评价重要艺术家及其作品等，所涉及的艺术门类包括绘画、雕塑、建筑、摄影、以及装置、录象、行为表演等新技术形式。

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，主要探讨的是如何通过视觉叙事的方法，表达抽象的、无形的信息或人类的感受与观念。主要内容包括运动的可视化表现、视觉叙事方法、多感觉表现、图表设计等内容。课程主要解决信息的组织与可视化表达等问题，结合个人、历史、技术、道德、文化、批评的视角分析图表，强调对故事或事件过程的信息结构分析，在完成表现效果的同时重点强调信息内容的合理传达。

40808753 信息设计（2） 3 学分 48 学时

Information Design(2)

本课程主要解决社会性的信息设计问题,通过对设计课题的调研与分析,研讨信息设计与社会之间的关系,了解信息产品对人类生活的影响,提高学生的设计整合与创新能力。课程内容包括设计调研与分析、协作设计研究、信息界面整合设计、改良与创新设计方法、综合媒体表现等。作业为一个基于网络交互的开发性信息产品设计课题。

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,从点、线、面、色彩、光影、结构、动态等切入点,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。

40808773 展示设计(4) 3 学分 48 学时**Display Design(4)**

展示设计职业化训练为主的训练课程。一方面借鉴国外优秀展示设计,建筑设计,室内设计的案例,一方面通过实际案例和已完成工程,对同学的设计思维,设计实施和设计管理作统一的系统性训练。

40808783 漆艺术表现 3 学分 48 学时**Lacquer Art Performance**

漆艺术具有很强的表现能力,表现范围广泛而具有独特性。本课程通过讲解天然大漆艺术的材料、工具、工艺,并学习欣赏很多优秀的天然漆画作品和漆立体作品,让学生系统了解天然大漆艺术的表现形式及手法,然后学生通过亲自动手实践从准备漆材料、工具到实验漆工艺技法,再将完整的设计稿通过大漆艺术创作表现出来,由此掌握漆艺术表现的规律。最终学生通过独立完成的完整的漆艺术作品,展示对漆艺术表现的掌控能力,达到课程学习的目的,为将来的漆艺术创作打下基础。

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。

40808833 壁毯创作 (1) 3 学分 48 学时**Tapestry Creation (1)**

《壁毯创作 1》是工艺美术系纤维艺术专业的核心课程。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,引导和帮助学生了解当代国际纤维艺术在壁毯创作上的最新动态。本次授课要求同学熟练的掌握编织的基本工艺,在以创新为基础的前提下,进行大量的平面编织材料试验,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。

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撰写的全过程。

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。

40808913 吹制玻璃(1) 3 学分 48 学时

Blowing Glass (1)

玻璃吹制基础是玻璃吹制系列课程的第一阶段,学生通过本课应了解玻璃吹制设备的操作,和工具的使用。熟悉吹制实验室的环境和基本的吹制工艺流程。从工艺制作的角度去认识玻璃吹制艺术的实用性、装饰性、艺术性,并培养学生把玻璃吹制技术融入艺术创作的思维方法。

40808923 新媒体艺术设计(2) 3 学分 48 学时

New Media Art & Design (2)

通过教学使学生了解新媒体艺术设计的特点、内涵、以及当下新媒体艺术观念,并且通过数字交互设计的具体实践教学,使学生初步掌握新媒体艺术设计主要特征之一——交互设计的基本创作原理、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通过交互的手段进行新媒体艺术设计的作品创作能力。

40808933 髹饰工艺(2) 3 学分 48 学时

Lacquer Work (2)

运用合成大漆材料训练学生对髹饰工艺技法的进一步认识和了解。通过对髹饰工艺的严格、系统的训练,使学生能够基本掌握髹饰工艺的基本技巧,达到运用髹饰工艺进行艺术创作的能力。教学计划中漆工艺基础课的重点是认识天然漆材料与合成大漆材料的区别、制作工具、了解工序。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。

40808943 漆画艺术 3 学分 48 学时

The Art of Lacquer Painting

通过漆画艺术的造型审美能力与工艺实践能力的培养,使学生的绘画创意与材料技法有机结合起来,本课程结束时使学生能够选择合适的材料技法,独立完成两幅漆画作品。教学的重点是教师根据每个学生的特点和兴趣给予积极的启发与引导,从而激发学生的漆画创意表现能力。教师为学生的漆画艺术创作方向提供可实施性建议和有关漆画技法方面的具体指导,在继承传统的基础上鼓励创新。

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）。

40808973 纤维产品设计 3 学分 48 学时

The Fiber Art Produce Design

本课程是而且通过大量的实践，对北京现有的市场艺术作品进行分析，观摩、总结，归。

2、对目前北京市场上的作品的创作手法、工艺技法进行剖析，进而对学生的创作在表现方法方面产生指导作用

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。

40809163 具象雕塑 3 学分

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”，更清楚的认识到的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。

40809173 髹饰工艺（1） 3 学分 48 学时

Lacquer Work (1)

《髹饰工艺（1）》是漆艺专业学习的基础，让学生进入大漆的使用阶段。炼制黑漆、彩漆，制作漆板和如何使用温湿度来控制大漆得干固过程等等，使学生对天然大漆材料有深切的体会，懂得材料本身所具有的特性，回到探知事物本源的起点。接近原点才是寻找原创的坦途。通过镶嵌螺钿和变涂（彰髹）技法的特别训练，培养学生对材料美、工艺美和艺术美三者和谐统一的充分理解。达到对漆艺审美特点的初步感受。以螺钿材料的华丽与变涂（彰髹）纹理的莫测，完成本课程的要求。

40809193 圆雕人体 3 学分 48 学时

Nude Sculpture

一、授课内容：

1. 人体的基本规律；
2. 雕塑的总体造型；
3. 塑造的方法和步骤；
4. 控制力的培养。

二、训练内容：

1. 人体的基本形态、韵律、比例结构关系，运动关系
2. 人体的结构关系以及整体关系。
3. 人体骨骼和肌肉的关系。
4. 人体塑造技法
5. 表现人体精神。
6. 人体不同的特点和美的规律及韵律

三、辅导内容：

1. 中外名作欣赏，
(古希腊，古埃及，玛雅，西亚，非洲，中国，现实意义，学院派、现代派雕塑人体艺术)；
2. 石膏模型翻制。

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。

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。

40809282 金属壁画设计 2 学分 32 学时

Metal Mural Design

金属壁画设计是工艺美术专业的一门本科专业课程。通过带领学生了解壁画设计的一般规律，熟悉材料并了解厂家，学习工艺制作的方法和技巧，最终完成一幅小型金属壁画作品，提高学生的设计能力和工艺技巧。

40809292 漆艺材料学 2 学分 32 学时

Lacquer Material

了解和掌握漆相关的基础知识，为今后的漆艺创作服务

40809293 首饰设计基础 3 学分 48 学时

Jewelry Design

在当今的时代里，社会生活、经济生活多方面的快节奏，不断地改变着人们的生活习惯，特别是大量的各个领域的信息高频率的冲击着我们，影响着人们的思维方式。传统的牧歌式的生活方式离我们越来越远，在我们的印象中还存在着过去那种超然境界的痕迹，仅仅是一种心态罢了，所以，不断加快的节奏，使我们在读解造型语言时，力求简洁、单纯的造型、力求明快、响亮的色彩，以适应当今的社会节奏，适应我们的心态。

40809302 交通工具平面设计表达（2） 2 学分 32 学时

Sketch and Rendering for Vehicle Design (2)

“交通工具平面设计表达（2）”是专门针对交通工具造型设计专业开设的车辆外形精细效果图表达训练课程，其目的是使学生能够运用专业绘图工具对车辆的外形及装饰件的造型、质感、色彩及环境关系进行精细表现。在车辆外形精细表达的基础上对内室进行精细表达训练，其目的是使学生能够充分运用综合手段，对车辆内室的空间关系、造型变化、颜色、材质及造型细节等进行整体综合表现。

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)

此课程主要是培养学生从身边的生活中发现主题，以自然界的人物、动物、植物以及某些人造物为原型和媒介，或以某些抽象的或不定形的自然现象为主题，充分发挥作者的想象和联想能力，从不同的角度切入生活，运用适当的造型语言和工艺手段加以表现。培养学生敏锐的洞察力和丰富的表现力，使学生充分认识和利用各种陶瓷工艺技法、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其审美领域。课程要求学生在造型观念、工艺处理、材料运用上要有一定的突破。

40809313 佛教美术   3 学分   48 学时

Buddhist Art

讲述古代印度、中亚和中国佛教艺术发展情况，同时介绍相关新成果和方法论知识。

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相结合，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、属性及特征。
- 2、重视陶瓷装饰设计与造型的相互关系，从多方面详细分析陶瓷装饰设计对陶瓷造型所产生的影响及重要性。
- 3、介绍陶瓷装饰设计的艺术特征、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和形成原因。
- 5、根据资料分析现代陶瓷装饰设计的艺术表现形式。
- 6、重点学习陶瓷釉上新彩的绘制原理及表技法，特别对新彩原料的认识和熟练掌握及表现特点，做相应的演示和辅导。

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。

40809343 素描 4（材料实验） 3 学分 48 学时

Drawing (4) (Material)

绘画的各种呈现方式都是以不同的物质材料为载体，对材料的研究及应用已成为当代艺术的一个重要演变途径。实验是对材料研究的一个过程，将此引入到素描训练状态中，不仅可以丰富素描的绘画艺术语言，强化艺术表现力，拓展素描的外延，更能激发同学们的艺术创造力与想象力。

40809352 后期合成与声音表现 2 学分 32 学时

After Effects and Sound Design

后期合成与声音表现是针对本科动画方向高年级学生开设的一门必修专业课。它由后期合成和声音设计两部分内容组成。后期合成主要讲授动画片合成技术与特效制作；声音表现以讲授动画片中声音的价值和创作方法为主，同时教授一定的音效制作合成技术。

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。

40809362 金属工艺基础 2 学分 32 学时

Smithcraft

本课程是金属艺术专业学生的入门基础课程之一。通过工艺实践的教学方式，使学生们了解金属工艺技术的基本原理、工具的基本功能及相关的安全操作尝试，使学生尽快融入专业的气氛之中，对后期课程起到重要的铺垫作用。

40809372 交通工具平面设计表达（1） 2 学分 32 学时

2D Communication for Vehicle Design（1）

交通工具平面设计表达（1）是专门针对交通工具造型设计专业开设的强化手绘技能训练课程，其目的是使学生具备接近或达到从事专业汽车造型设计工作所需的手绘能力。本课程以工业设计系“结构素描”、“平面设计表达”等课程为基础，着重进行曲面形体和车辆外形的手绘表达训练。

40809382 交通工具立体设计表达（1） 2 学分 32 学时

Clay Modeling（1）

本课程是为美术学院交通工具造型设计专业开设的第一次油泥模型制作课。其目的是通过制作一件学生自己设计的小型抽象形体（课题来源于“交通工具造型设计（1）”）体验小比例汽车油泥模型制作的全过程，并训练学生通过实际操作加深对三维立体形态的感知、理解和评价的能力。要求学生掌握主断面胶带图的

取制、主断面模型样板的制作和使用、油泥模型骨架的制作、油泥模型的制作、玻璃钢翻制与最后表面处理。

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，其主体是欧洲现代画论，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)

由各系根据专业特点，制订具体实施细则。

40809403 信息设计 (1) 3 学分 48 学时

Information Design(1)

课程重点探讨在信息技术平台上，信息的构建形式与表现方法，并特别强调不同人群的需求，按照用户的行为规律与操作环境设计更为合理的用户操作界面

40809412 专业实践 2 学分

Professional Practice

集中在第三学年夏季学期进行，专业实践细则，由各教学单位根据专业特点自定。

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

该课程旨在深度学习和研究西方现代设计发展历程及各个时期的设计风格和特征。研究设计和设计的历史，有助于我们以设计的方式训练对事物的观察能力，了解科学发展的规律和哲学性设计思维，进而重新认知设计的思想性和设计中存在的道理，并以此进行诸多问题的深度思考。与此同时，通过对设计历史的环顾、对设计思潮的审视，能够使學生进一步明确这样一个事实：设计的孕育、生发，独特的设计思维和哲学思考，以及表述形式的激情与冲动，皆贯穿于整个设计建构的始末——设计既是宏伟博大的，又是细致入微的。本课程力图对西方现代设计历程及设计思潮进行有效的梳理，为学生们勾勒出一条较为清晰的西方现代设计发展脉络，并对各时期设计思潮的成因及其影响，尽可能做出详尽的分析和研究。

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

外国工艺美术史着力于世界工艺美术史的研究，填补这一领域的一项空白。旨在打破长期以来以欧洲为中心的艺术史观。除了欧洲部分，对亚洲、非洲、美洲及大洋洲地区的工艺美术和世界三大宗教的工艺美术发展规律与特征，进行了全面而系统的探讨。课程试图运用国外最新研究成果和研究方法，在参考近年发掘的考古史料的基础上，注重工艺美术与人类文化和观念的探讨。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。

40809452 构成设计基础   2 学分   32 学时

Basic Structure and Design

构成是本科生的专业基础课之一，培养学生的想象力和创造力。

一、平面构成的形式、规律

点、线、面及其构成形式。

二、平面构成的运用

不同领域的发展和运用。

三、色彩构成的运用

色彩的本质、色的属性、色彩的混合、色彩的对比、色彩的心理、配色方法与原则

四、设计表现与基础材质的相互关系、

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

染织与服装色彩设计的学习和研究以色彩学原理为理论基础，先后对色彩的物理学、生理学、心理学进行讲解；色谱以外的色彩学习对丰富学生的色彩感觉很重要，所以对美学中的创造性美学、大量的源泉色彩（传统色、自然色）也应深入研究；服饰作为一面镜子，还要考虑到社会制度、民族传统、文化艺术、经济发展等诸因素的影响；纺织面料是服饰色彩的载体，纺织品色彩在室内环境色彩中也占有重要位置。课程中注重面料质感与色彩的协调，图案风格与色彩的协调，纺织品与空间的协调，服装色彩与服装造型、款式和配饰的协调，服装色彩与性别、年龄、性格、肤色、体形、职业和环境（季节、场合）的协调；学习色彩的流行与预测。

纺织品与服装色彩设计的关键是和谐，如色彩的主与次、多与少、大与小、轻与重、冷与暖、浓与淡、鲜与灰等关系显得尤其重要。因为纺织品与服装色彩的表现效果不是绝对的，适当的色彩配置会改变原有色彩的特征及性格，从而产生出新的视觉效果。

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。

课程内容主要包括三个方面：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。

40809501 视觉设计初步 1 学分 16 学时**Basis of Visual Design**

通过本课程的讲授，使学生整体了解本专业方向的发展现状以及国际化发展趋势，明确自身的学习目标以及未来专业发展应具有的基本知识结构、专业视野以及综合素质，对今后的专业学习有清醒的认识和合理的自我培养计划。

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。本课程侧重于人与产品及环境的交互，目的是使学生理解交互设计的理论，掌握从控制和交流角度展开设计的方法，理解人的认知行为和交互界面之间的有机联系，掌握交互设计中的模式理念并能够结合课题进行运用和发展。课程内容包括交互设计的概念、角色和情境设定，交互设计模式分析、虚拟网络空间设计、设计原型制作与展示等。作业侧重于人与产品或环境的交互行为与创新方式的研究与设计。

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。

40809551 交通工具计算机辅助设计（1） 1 学分 16 学时

Computer Aided Vehicle Design（1）

“交通工具计算机辅助设计（1）（CAS 1）”是针对交通工具造型设计专业开设的计算机辅助设计课程，其主要教学目的是训练学生使用行业高端软件构建符合汽车行业标准的高级汽车曲面。主要教学内容为使用 Alias AutoStudio 软件进行曲面创建、曲面分析和初步渲染技巧。

40809552 光与色彩 2 学分 32 学时

Light and Color

光与色彩，即光环境与色彩环境设计课程，其教学目的在于让学生了解光、色及视觉的基本概念和基本原理；建立光环境与色彩环境的基础理论和知识框架；掌握光环境与色彩环境的设计方法；认识光环境与色彩环境在满足人们生理和心理方面的重要作用。使同学们掌握光环境与色彩环境从规划到设计、从技术到艺术表现等全面的分析和设计方法。

课程内容包括：光与色的基础理论；照明质量；色度学；光与色彩的视觉生理与心理；光环境与色彩环境艺术的基础理论；室内光环境与色彩环境设计；景观光环境与色彩环境设计。

授课方法以课堂教学、实验室实验、现场调研、设计实践等构成。

课堂讲授采用互动式、启发式教学方式，并使课堂讲授与资料观摩、实例考察与实例分析、现场调研与设计训练、课堂讨论与辅导讲评等，使学生在掌握光与色彩基本理论的基础上，进一步掌握光环境设计、色彩环境设计方法。

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。

40809561 白描 1 学分 16 学时

Line Drawing

线描写生是工艺美术系各专业的造型基础课，也是加强对民族传统绘画形式学习实践的重要的修养课。本课由写生入手，辅以大量形象化的视觉图片资料，以全新的视角进行解读，目的是强化同学对线描艺术形式和线描造型语言的认知和掌握。

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。

40809571 计算机辅助设计 1 学分 16 学时

Computer Aided Design

计算机辅助设计是工艺美术专业的一门本科专业课，通过带领学生熟悉并了解各种电脑软件，辅以适当的作业练习，引导学生认识计算机，了解计算机，最终使学生能够较熟练的利用软件制作电脑效果图，并培养学生以计算机的思维方式思考问题，从而达到提高设计能力的目的。

40809582 视觉语言训练影像 2 学分 32 学时

Visual Language Training Images

介绍摄影的基本原理，摄影机的种类和性能，摄影艺术的历史和今天，图片摄影的风格种类。学生需要掌握基本的摄影技巧，并要求学生构思和选择自己感兴趣的题材进行摄影创作。

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。

40809591 设计观察与批评 1 学分 16 学时

Design Observation and Criticism

设计观察与批评主要是训练学生对设计的分析、研究、学习及反思的能力。摘取历史或现状中的设计作品、设计师、设计现象等作为样本，对其设计语境、设计语言、思维方法、技术手段、生产链条、社会价值等进行全方位的分析与研究，并结合自己本人的知识结构，以一个个性的视角来出发，重新认识与评述。

40809592 服饰纺织品设计 2 学分 32 学时

Textile Clothing

- 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。

40809603 色彩（4）（材料实验） 3 学分 48 学时

Colour (4) (Material)

色彩创作是造型艺术重要内容之一，材料语言的实验与运用可以更加广泛的拓展艺术创作的形式感和视觉冲击力。本课程的教学目的旨在将同学们的创作推向一个新的高度。

40809612 服装学概论 2 学分 32 学时

Study of Fashion in General

本课程是服装设计专业必修的一门基础理论课程。本课程从文化人类学、美学、艺术设计学、社会心理学、人体工程学、服装工程学等综合角度系统讲授服装的基本概念、基本性质、研究领域、研究方法；服装的起源学说、人类着装的目的；服装的分类；服装的机能；服装的变迁规律；服装设计的条件、程序、美学原理及方法；服装的流行规律等理论问题。

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。

40809633 水墨人物临摹 3 学分 48 学时

Ink Figure Copy

通过临摹大师作品让学生在了解学习中国画技法的同时,熟练掌握中国画的笔墨特点和规律,为下一步人物写生和创作打下初步的国画理论和专业基础

40809634 动画创作(2) 4 学分 64 学时

Animation Creation(2)

动画创作(2)主要指导学生独立或分组创作一个独立动画短片。内容包括:剧本分析,故事板创作,动画粗剪,动画制作,作品讲评。学生在此课程综合以往学到的几乎所有专业知识技能,担任导演、原画、动画、合成制作等角色。学生使用的制作技术不限。

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

中国画以其独特的笔墨形式,表达创作主体的审美感受和艺术认识,显现出了特有的民族艺术风格,并承载

着中国独特的文化精神。本课教学将系统介绍这种笔墨形式构成的材料、笔墨概念、笔墨价值、笔墨训练方法。目的使学习者对中国画的笔墨有一个清晰的认识，对笔墨的审美价值有一个深刻的理解，同时通过笔墨实践，提高笔墨表现能力。教学重点要求学习者着重理解中国画本质追求，掌握中国画笔墨形式构成法则，并在临摹实践中提高用笔、用墨、笔势关系上的认识与表现能力。同时在学习过程中培养学生建立一个本民族的文化心理，为中国画的创新发展，奠定对传统绘画价值认识、价值判断的审视能力和革新基础。

40809644 界面设计基础   4 学分   64 学时

Foundation of User Interface Design

用户界面设计基础是一门用户界面设计课程的基础课，本课程从用户界面设计的概念入手，介绍产品用户界面设计的基本设计方法，包括对构图布局、图标语义、色彩、文字等视觉设计的基础能力培养和练习，并涉及一定的产品操作流程和信息结构关系的设计方法

40809652 插图设计   2 学分   32 学时

Illustration Design

插图作为视觉传达的重要元素在平面设计中占有重要的位置，插图和文字互相补充和映衬构成了平面设计的有机整体。同时，由于插图形象的直观生动也可以脱离文字成为独立的表现形式。

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瓷工艺的基本概况、审美特点和工艺技法。使学生通过大量的工艺实践，是学习传统瓷器的拉坯成型技艺，特别在此基础上的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。达到了解瓷器制作基本规律和工艺。

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。

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。

40809664 立体裁剪   4 学分   64 学时

Draping

本课程通过理论讲授与实际操作让学生了解三种以上夹克造型的立裁方法。在人台上通过立体裁剪进行创意立裁实验及三种以上的夹克变化，学习了解人台腰臀部位的基本特征，把握夹克外型对布料的丝道线、

放松量的要求。教师通过课堂讲解和示范指导学生进行各种夹克的裁剪练习。另外通过基础夹克的立体裁剪示范，要求学生掌握几种常见的夹克的立体裁剪方法，及创意立裁的延伸。学习一到两种基础夹克来锻炼学生整体造型及立体裁剪的能力。本课通过以上训练达到让学生以立裁的方式平衡服装的局部与整体的造型量、调整服装与人台的尺度关系，依据人体特征对夹克造型、比例、结构、平衡感及人体尺度的认识和把握的能力，及创新能力。

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。

40809673 设计批评   3 学分   48 学时

Design Criticism

教学从三个层面展开：第一个层面主要讲授批评与批评理论，包括批评的概念、批评的意义、设计批评与文学批评、艺术批评的联系与区别、批评的历史与流派、主要批评理论与方法等，通过这一部分的讲授使学生了解和掌握批评与艺术批评的基本理论、历史、流派和批评方法，对西方以及中国艺术批评的历史和理论有所掌握。第二个层面主要讲授设计与设计批评问题，将从设计批评的基本概念、设计批评简史、设计批评的价值论、符号论、类型与方法等几个方面展开理论教学，其中，设计批评的价值论和符号论将是讨论的基础，设计批评的价值论、符号论及方法论是课程的重点。通过这一部分的讲授，使学生了解和掌握设计批评的对象、批评目的、任务、方法，尤其是学习从学理层面上进行理论分析，改变感性的、经验式的批评习惯和做法。第三个层面通过设计案例分析与批评实践，使学生进入具体的批评情境之中，在批评中学习批评，理解批评理论、掌握批评方法。主要教学内容包括：把理论教学与当下中国设计现状结合，兼顾传统与现代、宏观与微观，组织对于国内现实设计（传统手工艺与现代设计）的实地调研，并组织“文化创意产业与当代工艺”、“现代产品设计评介”等专题探讨。最后进行课程总结与考试。

40809681 广告设计（1）   1 学分   16 学时

Advertisement Design（2）

广告以解决广告主与广告受众之间的沟通问题为目标，广告创意就是沟通的方式方法，创意的策略就是沟通的艺术。它是广告战略在创意中的策略延伸，将创意纳入到整个市场营销与广告战略的框架中，来考虑广告创意的立足点和它所必须解决的问题，使广告更加有的放矢。在广告创意中，产品策略、品牌策略、消费者策略和名人策略是四个基本的策略。它们是思考创意的根本立足点，帮助创意人视广告目标、广告目标受众的不同，以追求广告沟通效率的最大化为标准，进行策略性的创意。

即便是针对同样的广告目标，由于广告人的思考角度、表现技巧不同，广告都会呈现出不同的面貌。如何让创意更具视觉张力，如何能够在第一时间抓住受众的眼球，则是视觉表现所要探讨的主题。在课程中，通过对广告视觉表现类型的学习，启发和引导同学们的创造力和想象力，拓展他们的视觉表现张力和表现技法。

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。课程的主要目的是使学生了解数字游戏

设计中动画技术发展的基本原理与趋势，掌握运用动画技术进行游戏设计表达的方法。

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生产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影响设计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

游戏结构设计主要讲授游戏流程、游戏结构、关卡与界面设计方面的知识。具体包括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。由于游戏特别是网络游戏，它相当于网上的虚拟世界，是人类社会的另一种方式的体现，所以也包含了人类社会的一部分特性，同时它又是游戏所以还涉及到娱乐性，可玩性等独有特性。具体内容包括稳定度测试、可玩性测试、平衡度测试、服务器承载测试、安全性测试、获利能力与产品生命周期预估等，最终完成一份游戏评测报告（作业）。

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。

40809722 视觉识别系统设计（1） 2 学分 32 学时**Visual Identity System Design**

视觉识别系统课程分为两大阶段，第一阶段侧重两大教学内容，一为视觉识别系统设计的概论性讲授，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）；品牌及包装识别系统；广告媒体推广的系统设计；导视系统设计；出版物系统设计；系统延伸开发设计六部分内容。二为本课程阶段的设计实践重点——标志设计，包括图形标志设计、字体标志设计、标志设计的相关法律法规及知识产权问题等。

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，而是在各种不同甚至矛盾的立场中的妥协与交涉，从而形成新的秩序和关系。

在城市中承担设计工作实际上是进入各种，由关系结构所表现的，立场之间的对话。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。

本设计课程将探索关系的设计，从而进行城市空间试验研究。课题将选择一处位于北京城市地块，通过理解和了解场地的关系系统，设计一个空间环境，并充分考虑控制此空间环境的各种条件约束。这个空间环境的设计应充分表现影响它的各种因素，传递它与周边环境建筑等物的关系，以及关注对未来城市思考。

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

数字娱乐设计（一）基于目前游戏市场上现有二维游戏技术与游戏引擎下执行的游戏项目设计课程，本课程通过实践与体验来培养学生的实际设计操作能力。课程内容包括数字游戏策划、游戏剧本与美术的确立、游戏引擎的运用、交互的整合、综合媒体表现等。作业为一个二维的数字游戏开发设计。

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。本课程为数字娱乐设计(一)提供技术支持, 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分析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。

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 3D 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。作业为一个三维游戏项目的开发与制作。

40809762 服装设计(1)   2 学分   32 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。

40809763 专业设计(3)   3 学分   48 学时**Design Studio (3)**

本课程将涉及空间设计中的三个重要的命题——设计意图 (design notion) 和任务条件 (program) 和技术条件 (technology)。

针对设计意图 (design notion) 的课题训练的主要目的是, 帮助学生了解和运用设计意图, 并以其为主线贯穿全部设计过程。通过训练, 帮助学生将感性的和瞬间的思维上升到统一的理性思维从而完成整个设计。

针对任务条件 (program) 的课题训练的主要目的是, 帮助学生了解和理解建筑设计中形态 (form) 和内容 (content) 之间的复杂关系和两者之间相互作用, 并且讨论那些在设计工作中不得不面对的苛刻的任务条件。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, 帮助学生了解建筑结构和构造知识。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。

40809772 新媒体艺术设计(1)   2 学分   32 学时**New Media Art & Design (1)**

信息时代传播的方式产生了极大的改变, 新媒体的出现对人类的生活方式造成了影响, 也产生了包括数字化出版媒体、数字声音和影像媒体、网络媒体等多种传播媒介形式, 使之形成了科学与艺术、媒体与设计、各种媒体形式及学科之间的交叉与综合, 并且实现了人机交互, 体现了艺术设计的人文发展趋势。这体现

出了当今艺术设计发展的突出特点，就是越来越紧密的结合不同的媒体形式和学科领域，从而构筑更为完整的信息交流空间，强调信息传达的多维与交互性，使视觉传达设计能更全方位地完成信息和观念的有效传递。

视觉传达设计系从 2002 年开始，在本科生的教学中增加了数字交互内容的课程，通过数字交互设计的具体实践教学，使学生初步掌握新媒体艺术设计主要特征之一——交互设计的基本创作原理、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通过交互的手段进行新媒体艺术设计的作品创作能力。

40809782 综合课题训练（1） 2 学分 32 学时

Comprehensive Training (1)

专业技能、综合能力、专业交叉综合能力训练。

40809783 泥塑着衣人物 3 学分 48 学时

Clothed Figure

泥塑圆雕着衣人物课程，是国内外美术学院雕塑专业重要课程之一，学习和掌握泥塑圆雕着衣和表现方法，对于掌握雕塑专业技法，掌握泥塑圆雕人物的艺术语言进行雕塑艺术研究和创作至关重要。

中国古代雕塑和西方古代雕塑及古埃及雕塑，对于圆雕着衣人物有着不同的艺术表现风格和艺术语言，在学习研究泥塑圆雕人物课程时，要讲授中国民族雕塑与西方雕塑对塑造人物衣纹的各种表现方法，并重点研究所塑造对象的形体动态、结构、造型、泥塑的表现方法、技巧，研究表现当代文化、社会、当代生活、当代人的现代圆雕着衣人物的艺术表现规律和艺术语言。使学生打下塑造泥塑圆雕人物的坚实专业基础。

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。

40809851 设计战略 1 学分 16 学时

Design Strategy

本课程是工业设计系三年级本专业学生的必修课程，通过讲授设计战略的基本概念和设计战略与设计管理的关系，围绕设计战略研究的体系和基本内容、国际设计战略与管理理论的发展等方面，从企业与市场、设计与企业、设计战略与产品开发、产品与品牌、设计在企业竞争中的作用、设计管理、产品与用户、设计师与产品开发等角度引导学生认识企业、认识设计在企业中的位置和设计师的责任。同时通过案例分析，了解不同企业中设计的作用、设计战略与设计管理的相关因素、设计研究的基本内容等。引导学生通过模拟分析相关企业案例，采取课堂讨论、作业辅导与最终报告等多种形式、结合企业竞争状况进行相关产品的策划与战略分析、目标市场策略制定等，以训练和发展学生更加全面的设计思考能力及专业素质。

40809853 素描（3）人物组合 3 学分 48 学时

Sketch (3)

本次课程要求学生在学习欧洲传统素描的基础上，严格按照学院派素描教育的观察与塑造方法刻画对象，注重形体与空间的塑造，深入研究组合人体结构与素描艺术的关系。

40809861 金属艺术概论 1 学分 16 学时

Introduction of Metal Art

本课程是金属艺术专业的入门必修课程之一。通过对金属艺术发展流程的讲解，分析各个时期金属艺术作品的风格、工艺、特色，并通过参观、讨论、座谈等教学方式，使学生了解金属艺术，为今后的课程打下坚实基础。

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。

40809871 展示快题设计 1 学分 16 学时

Quick Design

展示快题设计以在短时间内对设计题目进行设计，培养学生快速思维能力。在快速思维中逻辑性，选择能力，以及实际操作能力。快题设计以学生自己设计为主，讲授为辅的授课方式，加强设计过程中的自信和团队合作能力。高强度的设计过程最有助于培养设计师：第一，正确的设计入手方式；第二，不断坚持的设计实施过程；第三，快速的设计呈现力。

40809873 包装设计（1） 3 学分 48 学时

Package Design (1)

通过本课程使学生了解包装设计的目的、意义以及历史发展情况并在此基础上研究基本的设计方法和表现规律了解包装材料的性能和使用情况，本课程包含纸型结构、容器造型两部分。

40809881 系统与 service 设计方法 1 学分 16 学时

The Design Method and Service System

系统与 service 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。

产品的整体性是系统与 service 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。

40809884 印染艺术设计 4 学分 64 学时**Design of Printing Fabric**

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。

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。

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。作业要求色彩谐调，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。

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。

本课程为室内设计专业本科四年级必修课程，本课程的教学目的在于让学生了解环境行为和心理学的基本概念；掌握环境行为和心理学的理论基础和知识框架；认识环境行为和心理学的在环境艺术设计中的作用。授课方法以课堂讲授为主，通过互动式、启发式教学，使学生掌握环境行为心理学的基础理论和设计方法。要求学生在掌握行为心理学基本理论的基础上进行特定环境分析和设计。

教学内容包括：

- 1、环境行为心理学的研究范围、概念、适用范围
- 2、心理的生理基础：神经系统、反射机制、内分泌系统
- 3、视觉的理解力，感觉、知觉与认知
- 4、情感与情绪概述，环境的叙事性与情感的表达
- 5、环境与行为关系的理论
- 7、个人空间、私密空间和领域性；
- 8、意象的内容、对美的理解
- 9、逻辑思维、创造性与智力、认知的复杂性
- 10、对刺激的依赖
- 11、环境认知，方向的变化、创造安全感、关于舒适度
- 12、特定的环境与行为

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

毕业创作及论文选题是绘画专业的重要课程,本课程结合创作稿与写生资料梳理创作思路,收集所需素材,及时发现问题,以便确定基本创作方向与内容,积极鼓励创新。同时,拟定论文议题,初步确立写作方向。

40809986 综合艺术专业语言训练   6 学分   96 学时

Comprehensive Art Professional Language Training

壁画与公共艺术及材料创作实践

了解壁画与公共艺术的创作理念,学习壁画与公共艺术的创作基本知识及创作过程、制作工艺和材料应用。

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。