《设计概论》教学大纲

（Introduction to Design）

制定单位：艺术设计学院

制 定 人：郭立春

审 核 人：赵波

编写时间：2017年7月

课程说明

一、课程概述：

（一）课程属性及课程介绍

《设计概论》是环境设计和视觉传达专业学生的必修课程，属于学科基础课。

本课程通过课堂讲授理论，使学生了解和掌握现代设计的基本内容，在概括中外设计发展历程的基础上，理清了现代设计的内涵、范畴等要素，基于人类文化和生活及生产方式，对作为综合性、跨学科、多领域的现代设计进行了分解式的探究。

（二）教学目标

通过本课程教学，学生应达到下列学习目标：

1.本专业学生在专业学习之初建立起基本的设计专业观念，掌握设计学基本概念和方法。

2.了解设计发展的历史与现状，具备判断和评价设计作品或设计现象的基本素质，以及洞察设计未来发展的趋向，为后续进一步从事设计学各专业的学习建立较坚实的理论基础。

3.以基本理论为基础帮助学生树立完整的设计观，通过对设计学基本知识的阐述，促使学生对设计学科和专业的整体概念认识。

4.通过设计案例的解说与理论相融合，将设计学框架的借点相互串联，简明清晰地阐释设计学专业理论，从实践的解说中启发学生对设计审美、设计与经济、设计与文化以及技术等的认识。

（三）适用对象

本课程适用于视觉传达和环境艺术设计专业本科生

（四）先修课程与后续课程

先修课程：学科与专业导论、设计素描、色彩与造型

后续课程：设计基础、构成基础、设计制图

二、任课教师教学过程中应注意的事项

本课程是一门涵盖设计的概念、分类、内涵、发展历史等基本知识点的课程。在教学过程中应当注意：

1、将理论知识融于实践案例中；

2、讲述知识性内容的同时，将与设计实践和设计发展有关的信息通过可感知的形式传递给学生，达到感性与理性结合建立设计理论和实践方法论框架的目的。

三、学时要求与分配：

（一）总学时要求

本课程总学时计32学时。

（二）学时分配

周别	**授课次数**	**授课章节与内容摘要**	**教学 时 数**	**备注**
3	第一章	设计导论	2	思考：1.何为设计？2.设计的功能性体现在哪些方面？
4-6	第二章	设计的分类	6	思考：1.你认为以为优秀的设计师最重要的是什么？2.产品设计的种类有哪些？
7	第三章	中外设计发展历程	2	思考：1.明式家具有哪些独特的艺术风格？工业革命后艺术设计领域出现的危机主要表现在哪些方面？
8-10	第四章	设计师与设计教育	6	思考：1.现代的艺术设计师与手工业时代的工艺匠人有什么区别？2.为什么说创造力的培养是艺术设计教育的核心？
11-12	第五章	设计的哲学	4	思考：1.不同国家在设计以及设计精神上有何异同？2.设计之美可以分几种？
13-14	第六章	设计的程序与方法	4	思考：1.如何理解设计的功能原则？2.设计管理有哪些原则？
15-16	第七章	设计批评	4	思考：1.谈谈你对设计批评的认识。2.你认为生活中存在哪些问题？试着对身边的设计进行简单的评价。
17-18	第八章	未来设计	4	思考：1.分析非物质设计的特征。2.谈谈你对设计未来性的理解。

四、实践教学内容与要求

（一）课堂实践案例解析

紧密联系实际，具体分析案例、解决实际问题的能力。把课堂学习与学科理论的学习融入对室内设计的研究和认识之中，切实提高分析问题、解决问题的能力。

（二）课外实践训练

正确运用互联网学习更多的课外实践知识。

五、教学参考资料

1、教 材：

《设计概论》 ，李江，中国轻工业出版社，2017年

2、参考书：（写明作者、出版社、出版时间、何处购买等）

[1] 白石和也（日）编著，《视觉传达设计史》（M），王传杰译，北京：机械工业出版社，2009

[2] 大卫·瑞慈曼（美）主编，《现代设计史》（M），（澳）若兰达·昂、李昶译，北京：中国人民大学出版社，2013

[3] 马乔里·艾略特·贝弗林（美）主编，《艺术设计概论》（M），上海：上海人民美术出版社出版社，2006

[4] 尼古拉斯·佩夫斯纳（英）主编著 《现代设计的先驱者》（M），王申祜，王晓京译，北京：中国建筑工业出版社，1989

[5] 斯蒂芬·贝利，飞利浦·加纳（美）著，《20世纪风格和设计》（M），罗筠筠译，成都：四川人民出版社，2000

[6] 曹方著，《视觉传达设计原理》（M），南京：江苏美术出版社，2005

[7] 黄厚石著，《设计批评》（M），南京：东南大学出版社，2009

[8] 李刚著，《设计概论》（M），石家庄：河北美术出版社， 2008

[9] 杭间著，《中国设计史问题》（M），北京：北京出版社，2007

[10] 凌继尧等著，《艺术设计概论》（M），北京：北京大学出版社，2012

六、课程的考核要求

最终考核成绩可通过课堂提问、平时测验、学生作业40％、课堂教学实训及考核情况综合评价学生成绩30％，考查成绩占30％综合形成，作业迟交一次，综合成绩减10分，对在学习和应用上有创新的学生应特别给予鼓励。期末考试采取闭卷或写课程论文或开卷考试形式。

教学要求及教学要点

第一章 设计导论

【本章教学目的和要求】：学生掌握有关设计的普遍的概念，如设计的门类、设计发展的历史、设计教育、设计管理等，为进一步设计实践打下基础。

第一节 认识设计

【教学内容】

一、中外设计作品的感性认识

二、设计的内涵和表象

三、设计与人们的生活方式

【重点、难点】掌握何为设计、设计特征、设计概念

第二节 设计概念的历史演进

【教学内容】

一、国外设计概念的形成

二、中国设计概念的产生与发展

三、现代设计的概念

【重点、难点】掌握设计的起源，行业发展的趋势

第三节 现代设计的原则

【教学内容】

一、功能性

二、技术性

三、经济性

四、文化性

【重点、难点】掌握设计（现代科学技术、材料和当下审美与伦理精神的综合体现）

第二章 设计的分类

【本章教学目的和要求】：掌握设计的存在和展示方式；设计的维度；设计产品的用途；找到设计类别中的共性和规律，把握特质做系统研究。

第一节 视觉传达设计

【教学内容】

1. 了解视觉传达的设计的由来
2. 了解和掌握视觉传达设计的构成要素
3. 了解和掌握视觉传达的类型

【重点、难点】视觉传达的构成要素

第二节 产品设计

【教学内容】

一、产品设计的概念

二、产品设计的类型

【重点、难点】新技术、新材料与革新设计

第三节 环境设计

【教学内容】

一、环境设计的概念

二、环境设计的类型

【重点、难点】活动场所的组织、布局、结构、功能和审美；使用和体验的方式；生活质量

第四节 数字艺术设计

【教学内容】

一、数字艺术设计的特征

二、数字艺术设计的类型

【重点、难点】经济的、科技的、艺术的、精神的因素相结合

第三章 中外设计发展历程

【本章教学目的和要求】：人类有意识地发现和创造一定的形态，目的是要使这种原始的产品适应某种生产和生活中的实际需要，这些产品是一种有意识的物化形态，体现出最初的功能与形式的有机统一。

第一节 中国的工艺美术与艺术设计

【教学内容】

1. 中国古代手工艺产生
2. 近代中国设计的产生

【重点、难点】形式感——对称、曲直、尺度、比列造型创造意识

第二节 西方现代设计的演进

【教学内容】

1. 欧洲近代设计的萌发
2. 20世纪初欧洲现代设计的发展
3. 20世纪下半叶欧美及亚洲现代设计

【重点、难点】工业革命带来的设计思潮

第四章 设计师与设计教育

【本章教学目的和要求】：掌握设计师具备知识和技能，具备将设想转变为现实的能力。

第一节 设计师的产生

【教学内容】

1. 设计师的演变与发展
2. 职业设计师的产生
3. 餐厅功能分析与设计

【重点、难点】掌握设计专业知识与技能，设计转化成现实的能力

第二节 设计师的分类

【教学内容】

1. 按工作内容和性质
2. 按就业方式

【重点、难点】掌握设计师工作内容和从业方式

第三节 设计师的素质与技能

【教学内容】

1. 设计师的社会道德与社会责任
2. 设计师必备的知识技能

【重点、难点】掌握发展与创新、人类生活方式、人类的思想观念

第四节 中西方设计教育

【教学内容】

一、中国设计教育的发展与现状

二、西方现代设计教育的发展

三、中外设计教育发展比较

四、对中国设计教育发展的建议

【重点、难点】掌握商业活动、贸易竞争、文化发展和对社会危机的思考

第五章 设计的哲学

【本章教学目的和要求】：掌握“思维”与“行为”，沟通理论和实践；设计“人”与“物”、“人”与“环境”之间的关系；满足使用“需求”、符合“规律”才是设计之美

第一节 人对造物的需要

【教学内容】

1. 概述
2. 人的需求

【重点、难点】掌握设计创造是一种不断发展的形态

第二节 设计的尺度

【教学内容】

1. 自然尺度与人体工学
2. 人文尺度

【重点、难点】设计尺度要满足人们使用的规律和需求

第三节 **设计之美**

【教学内容】

一、功能之美

二、材料之美

三、技术之美

【重点、难点】符合“规律”的设计才是美的设计

第六章 设计的程序与方法

【本章教学目的和要求】：掌握实现设计计划的秩序和科学的方法

第一节 设计的程序

【教学内容】

一、接受设计委托

二、设计的准备阶段

三、设计的实施与展开

四、产品的后期管理

【重点、难点】有效解决设计过程中各个环节问题

第二节 设计管理

【教学内容】

一、设计管理的历史

二、设计管理的概念

三、设计管理的范围和内容

四、设计管理的原则

五、设计管理的意义

六、中国设计管理现状

【重点、难点】“体验经济”是企业保持创造能力和持久竞争力的关键

第三节 设计的方法与设计思维

【教学内容】

一、设计的方法

二、设计思维

三、设计与市场

【重点、难点】正确科学处理设计思维和设计现实之间的关系

第七章 设计批评

【本章教学目的和要求】：了解美术、音乐、电影、戏剧和设计批评，总结“美”和“缺点”

第一节 设计批评的主体与对象

【教学内容】

一、设计批评的主体

二、设计批评的对象

【重点、难点】了解陈设设计概念，掌握其设计宗旨

第二节 设计批评的方式与评价标准

【教学内容】

一、理论批评

二、应用批评

三、实践批评

四、设计批评的评价标准

【重点、难点】对自然、对生活、对社会的关注和思考

第三节 设计批评的作用和意义

【教学内容】

一、设计批评是推动设计发展的动力

二、设计批评主要功能

【重点、难点】注重理论交流和实践互动

第四节 设计批评的调查与分析

【教学内容】

一、理念与整体设计

二、空间与材料

三、形式与功能

【重点、难点】科学技术、人文精神和销售理念

第八章 未来设计

【本章教学目的和要求】：掌握设计与科技、揭示未来设计

第一节 未来社会与未来设计

【教学内容】

1. 空间
2. 时间
3. 数量与质量
4. 尺度与规模

【重点、难点】以时间换空间

第二节 未来设计发展的可能

【教学内容】

1. 可持续设计
2. 非物质设计

【重点、难点】未来设计是多方面的要求