

《现代民艺设计》教学大纲

一、说明

(一)课程基本信息

课程编号	0514468zx	课程名称	现代民艺设计
课程基本情况	学分/学时	3.5 学分/56 学时	
	开课时间	第七学期	
	先修课程	世界现代设计史、VI 设计、包装设计	
	考核方式	考查（平时成绩 60%、期末考试 40%）	
	教材	《新民艺设计》寻胜兰 彭琬玲 著，北京大学出版社 2014 年	
	课程负责人	王东	
课程性质	民艺综合设计是视觉传达设计专业的选修课程。本课程着重讲授和训练传统民族民间工艺的创新设计转化，培养设计综合能力、研究分析能力、设计思维与方法，设计表现能力、工艺制作能力。		

(二)课程目标

1.课程目标

课程目标 1: 培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观和专业观，践行社会主义核心价值观；具备服务社会意识和责任意识。

课程目标 2: 培养学生形成较为全面的对艺术设计中民艺传统和创新的认知理解；同时在理论上认识到民艺设计创新内容、方法、目的和设计要点。

课程目标 3: 引导学生从研究继承传统工艺向创新设计实践过渡，训练学生综合设计能力、传统工艺研究分析能力、创新能力。引导学生将地域文化和现代视觉相互结合，将民族地区的民间工艺进行再生设计。

课程目标 4: 培养学生的艺术感知能力、训练设计思维，解决设计问题能力和设计意图的表现和沟通能力。

2.课程学习目标与毕业要求指标点的对应关系

毕业要求	指标点	课程目标
毕业要求 1	良好思政素养、艺术感知能力、设计思维设计意图的表现和沟通能力	课程目标 1、2
毕业要求 2	较为全面的审美素养、服务社会责任感，设计解决问题能力、学习能力	课程目标 1、2、3
毕业要求 3	关注设计行业发展动态，设计创作能力、传统工艺文化研究分析能力	课程目标 2、3、4

(三)教学内容及学时数

民艺综合设计着重讲授和训练传统民艺的创新综合设计基本知识和原理,通过实训培养学生设计综合能力、研究分析能力、设计表现能力、工艺制作能力。引导学生从研究继承传统工艺向创新设计实践过渡,训练学生综合设计能力、传统工艺研究分析能力、创新能力。引导学生将地域文化和现代视觉相互结合,将民族地区的民艺进行多维设计,将优秀民族文化和工艺运用到新形式的民族特色设计当中,提高学生的实践综合设计能力和创新能力。

理论部分

序号	内容	学时数(56)	
		课堂学时数	实践学时数
第一章	民艺概论	2	2
第二章	民艺调研与设计选题提取	2	12
第三章	民艺文化与造物美学	2	12
第四章	新民艺设计与创新方法	2	22
合计		8	48

实训部分

序号	实验项目名称	学时	项目类别	项目类型
			基础/设计/综合	必做/选做
实训一	民艺调研与选题	2	基础	必做
实训二	民艺创新设计	12	设计/综合	必做
实训三	民艺创新设计与制作	12	设计/综合	必做
实训四	民艺创新设计与优化	22	设计/综合	必做
合计		48		

(四)考核要求

1.考核的方式及成绩评定

按各实训作业进行会看打分。本课程共分为四个实训阶段,每一个阶段都有明确任务,一个阶段的课题结束时打一个阶段的分数,一个学生共有四个阶段分数,最终提交的成绩为四个阶段分数的平均值。

最后成绩核算方式:平时成绩*60%+集体打分成绩*40%=考核成绩。

2.考题设计

理论部分采用课题提问、听课笔记考察掌握情况。

3.实训考核说明

实训部分以实训作业为考核内容,对训练目标的把握程度,作业完成度分阶段进行会看打分。

4.课程目标与考核内容、考核方式的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	1.理解艺术设计、工艺美术、传统工艺、民艺的概念内涵和关系 2.理解并掌握民艺设计的要点	1. 课堂出勤 2. 课堂讨论 3. 作业考查
课程目标 2	1. 理解民艺造型与造物美学 2.民艺设计分析和研究创作力 3.民艺类型文创产品研发设计	1.课堂出勤 2.课堂讨论 3.作业考查
课程目标 3	1.艺术感知力、实践操作能力 2.沟通表达力、设计执行能力	1.课堂出勤 2.课堂讨论 3.作业考查
课程目标 4	1.训练设计思维，解决设计问题能力 2.设计意图的表现和完成度。	1.课堂出勤 2.课堂讨论 3.作业考查

二、本文

(一) 课程教学内容

理论部分

第一章 民艺概论（支撑课程目标 1、3）

教学目的和要求:

通过本章的学习，帮助学生认识民艺的概念、性质，理解艺术设计、工艺美术、传统工艺、非物质文化遗产、民艺的概念内涵和关系，民艺学研究发展脉络和当代民艺设计的价值和要求。

教学内容:

- 1.民艺的概念辨析
- 2.民艺学在国内外的的发展
- 3.当代民艺设计的学习意义

教学重点:

“民艺”“工艺美术”“艺术设计”概念的辨析。

教学难点:

民艺与工艺美术、传统工艺、艺术设计概念的变迁和时代关系。

教学时数:

2 学时

第二章 民艺调研与设计选题提取（支撑课程目标 1、2、3）

教学目的和要求:

通过讲授掌握民艺田野和市场调研的方法，理解民艺功能和形式之间的关系，掌握新民艺设计创新基本原则和方法。

教学内容：

- 1.民艺调研与田野考察方法
- 2.传统工艺的现代继承
- 3.民艺的当代创造性转化方式
- 4.藏区传统工艺的文化和经济属性

教学重点：

民艺田野考察方法。

教学难点：

传统工艺的双重属性在发展中的平衡。

教学时数：

2 学时

第三章 民艺造型与造物美学（支撑课程目标 1、2、3）

教学目的和要求：

通过讲授理解民艺造型的特点和造物原理，功能和形式之间的关系，掌握新民艺设计的基本原则和方法。

教学内容：

- 1.传统图形与造物的理念
- 2.新民艺设计与创作原则
- 3.文化创意产业中的民艺发展

教学重点：

民艺设计的创作原则。

教学难点：

传统图形与造物的理念。

教学时数：

2 学时

第四章 新民艺设计与创新方法（支撑课程目标 1、2、3）

教学目的和要求：

通过讲授理解民艺创新原理，文化属性和经济属性之间的关系，掌握新民艺设计的创新原则和工艺创新方法。

教学内容：

- 1.传统图形创新的原则与方法
- 2.民族传统工艺的创造性转化和创新发展的

3.民族文化元素在现代设计中的应用

教学重点：

民族传统工艺的创造性转化和创新发

教学难点：

民族视觉元素与文化在设计中的体现

教学时数：

2 学时

实训部分

实训一 民艺调研与选题（支撑课程目标 1、3）

实训目的和要求：

通过讲授和实训民艺调研方法和实施技巧，有目的的对家乡或甘南进行前期调研，使学生了解传统工艺再文化和经济生活中的作用，通过对“物”对考察了解与“人”的关系，感受学习优秀传统文化，建立较为全面的对民艺属性的认知。

实训内容：

民艺调研；选题提炼。

实训设备：设计草图本、铅笔等画具，多媒体教具：计算机、投影仪等。

实训时数：

2 学时

实训二 民艺创新设计提案（支撑课程目标 1、2、3）

实训目的和要求：

通过讲授和实训使学生理解民艺的传统是活的传统，创造的传统。学会用现代设计的理念和方法对传统工艺进行再生设计，结合文创产品设计和文化创意产业理念，进行新民艺的创新设计实践，训练学生设计综合能力，设计沟通能力、设计解决问题能力。

实训内容：

设计草图、选题阐释，提案汇报。

实训设备：

设计草图本、铅笔等画具，电脑多媒体教具：计算机、投影仪等。

实训时数：

12 学时

实训三 民艺创新设计与制作（支撑课程目标 1、2、3）

实训目的和要求：

通过讲授和实训使学生理解民艺创新设计所遵循的文化原则、经济原则、市场原则、地域原则等在设计中的体现。要求学生实训中提高设计软件应用能力、选题研究挖掘能力、设

计意图表现能力；研究掌握不同方法、材料表现工艺手法和不同设计形式，提高学生设计实践执行能力。

实训内容：

选题实训设计

实训设备：

设计草图本、所需制作工具和工艺材料、多媒体教具：计算机、投影仪等。

实训时数：

12 学时

实训四 民艺创新设计与优化（支撑课程目标 1、2、3）

实训目的和要求：

通过讲授和实训使学生理解从进一步优化“设计蓝图”到打样作品应考虑到问题和实施的方法，掌握民艺设计中材料、工艺、功能、形式等相关问题的解决方法。训练学生设计思维能力、动手制作能力，了解设计作品完成流程各环节需要注意的问题。练设计分析能力、创作能力、设计意图表现能力的目的，完成系列新民艺主题设计。

实训内容：

设计优化、打样制作。

实训设备：

设计草图本、所需制作工具和工艺材料，多媒体教具：计算机、投影仪等。

实训时数：

22 学时

（二）课程目标与教学内容的对应关系矩阵图

章节/实训	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
1.1 / 1.2 / 1.2/1.3	H	H	L	L
2.1/2.2/2.3/2.4	H	H	M	L
3.1/3.2/3.3	H	M	H	H
4.1/4.2/4.3	L	M	H	H
实训一	H	H	L	L
实训二	H	H	M	M
实训三	H	M	H	H
实训四	L	M	H	H

注：表中教学环节：课程、实践环节、训练等；根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H”（高）、“M”（中）、“L”（弱）表示课程对该毕业贡献度的大小；矩阵应覆盖所有必修环节。

三、教学方法

- 1.课堂讲授、案例分析。(对应课程目标 1、2、3)
- 2.分组讨论、作业会看。(对应课程目标 1、2、3)
- 3.实训示范、一对一辅导。(对应课程目标 1、2、3)

四、参考书目

1. 柳宗悦(日)著,《工艺文化》三联出版社,2012 第二版;
2. 寻胜兰、彭婉玲 著,《新民艺设计》北大出版社,2014 第二版;
3. 盐野米松(日)著,《留住手艺》三联出版社,2012 第一版。

五、使用说明

该教学大纲视觉传达设计专业民艺综合设计实施课堂教学的依据,教师应深刻理解新民艺设计的目的、方法、内容,在遵循大纲目标要求的基础上,根据具体教学实际情况灵活组织课堂教学内容和方式,并在实际教学中根据学科发展与与时俱进,提高教学效率和质量。

六、课外学习

(一) 预习

1.目标

通过课前预习,提前对课程的授课内容有一个初步的认识和理解,能及时把握课程的重点、难点和技能知识,以便保障课程教学的顺利开展,并达到良好的教学效果。

2.预习内容

与课程相关的课前阅读;技法常识和要点与教材或参考书目的相关知识要点的记忆理解;欣赏优秀案例等。

3.预习要求

根据课程教学内容的不同,由任课教师指定具体的预习内容,要求学生课前完成预习任务。

4.时间安排

在讲解新知识或训练新技法之前进行安排。

5.评价方式

若采用以课前自主训练为主的预习内容,需要通过审查学生作品完成与否以及作品的质量来进行评分;若安排以记忆理解为主的预习内容,则需要根据教师随堂提问与学生的回答情况来认定成绩。此项成绩的分值可参照“课外延伸”方案中各个项目的分值比例。

(二) 课外阅读

1.目标

拓展学生专业视野,掌握各种视角下对民艺的学术研究。

2.阅读书目

《手工艺的思想》、《设计的善意》、《另一种设计》

3.学习要求

- ①选读以上书目；
- ②每周根据课程内容作相关讨论。

4.时间安排

每周课后阅读。

5.评价方式

- ①课堂讨论与提问，观其掌握程度
- ②作业中布置部分前期调研及案例考察

（三）课外作业

1.目标

- ①掌握民艺调研方法；
- ②了解设计中运用民艺造物的方法。

2.作业内容

- ① 选题前期调研；
- ② 创新选题提炼。

3.作业要求

- ①熟练掌握民艺设计原理及方法；
- ②要将文化分析与市场需求结合起来；

4.时间安排

每两周安排，课余布置完成作业。

5.评价方式

设计完成度量化与课堂参与度评估结合，作业会看计入平时成绩，期末考试中实践题以实训作业为主。

（四）会看

1.目标

- ① 了解学生对教学难点的掌握情况，民艺设计原理及方法；
- ② 引导学生关注设计中的设计理念的可行性，充分认识民艺双重属性；
- ③ 引导学生探索新方法，新材料、研究设计表现手法。

2.点评讨论内容

- ① 民艺设计基本原理及难点；
- ② 民族地域文化在设计中如何应用；
- ③ 结合当代生活理解民艺创新转化的要点。

3.讨论要求

- ① 做到人人思考，人人发言；

② 应多提出问题，并能积极思考解决方法；

③ 广开思路，多讨论应用型问题。

4.时间安排

每两周安排一次。

5.评价方式

讨论结果计入平时成绩，以讨论的深度，解决问题的能力为评价标准。

以实训作业草图或观摩笔记作为评价依据，结果计入平时成绩。

七、评分标准

课程目标	评 分 标 准			
	90-100	80-89	60-79	0-59
	优	良	中/及格	不及格
课程目标 1	达到课程思政要求，能全面掌握民艺基本概念和设计表现手法。	达到课程思政要求，能较好掌握民艺基本概念和设计表现手法。	达到课程思政要求，基本能掌握民艺基本概念和设计表现手法。	未达到课程思政要求，未能掌握民艺基本概念和设计表现手法。
课程目标 2	能达到民艺选题设计的功能性、地域性、文化性、审美性等要求。	能达到民艺选题设计的功能性、地域性、审美性等要求。	基本能达到民艺选题设计的功能性、地域性、审美性等要求。	未能达到民艺选题设计的功能性、地域性等要求。
课程目标 3	对主题能深入进行研究解析，很好表现设计意图，制作完成度较高。	对主题能深入进行研究解析，较好表现设计意图。	基本能主题能进行一定程度研究解析，基本能表现设计意图。	未能对主题能进行一定程度研究解析，未能表现设计意图。
课程目标 4	对主题能深入进行设计，设计执行力好，制作工艺精良。	对主题能深入进行设计，设计执行力好，制作工艺精良。	基本能主题能对主题能深入设计，设计执行力好，制作工艺合格。	未能对主题深入设计，设计执行力弱，制作工艺不合格。