

学术学位 研究生核心课程指南(五)

(试 行)

国务院学位委员会第七届学科评议组 编

高等教育出版社·北京

1302 音乐与舞蹈学一级学科研究生核心课程指南	172
01 音乐哲学专题研究	172
02 中西音乐史专题研究	173
03 作曲综合技术理论专题研究	175
04 前沿音乐分析理论研究	177
05 民族音乐学(Ethnomusicology)专题研究	179
06 音乐美学专题研究	182
07 音乐学的历史与现状	183
08 音乐分析	185
09 音乐教育学	187
10 音乐文献学	189
11 世界舞蹈文化史代表作研究	191
12 舞蹈创作论代表作研究	194
13 跨学科舞蹈学研究	196
14 舞蹈跨文化交流与传播研究	199
15 舞蹈学科前沿动态研究	206
16 世界舞蹈文化史	209
17 中外舞蹈创作史	211
18 舞蹈美学与批评	219
19 舞蹈生态学与民族舞蹈学	224
20 中外舞蹈教育的理论与实践	226
1303 戏剧与影视学一级学科研究生核心课程指南	230
01 戏剧导表演流派史纲	230
02 戏剧学研究基础	232
03 戏剧作品研究	234
04 中国戏曲史	236
05 戏曲理论	238
06 戏曲经典导读	240
07 中外电影史	243
08 电影理论	248
09 经典导读	250
10 中国广播电视艺术史	253
11 广播电视艺术前沿	255
12 广播电视艺术研究著作选读	257
13 播音主持艺术史论研究	259
14 播音创作基础	261
1304 美术学一级学科研究生核心课程指南	265
01 美术语言研究	265
02 中外美术史	267
03 美术理论与批评	270
1305 设计学一级学科研究生核心课程指南	273

01 设计概论	273
02 设计研究方法	275
03 外国设计史	278
04 中国设计史	281

01 设计概论

一、课程概述

设计学是关于设计行为的科学。设计应用并传播于社会、经济及文化的各个领域方向,是跨界的智慧融合及交叉性学科。“设计概论”课程是引导设计学不同专业方向展开实践研究的理论性课程,通过阐明设计基本定义与方法的方式,培养学生艺术、人文与科学结合的价值观念;培养将人文关怀与技术手段融于设计全过程的总体观念,培养设计推进人与人、人与物、人与环境文明互动、美美与共的创造观念;要求学生掌握理论与实践相结合的研究方法,全面提高运用哲学、历史、社会、文化等多学科知识,整合材料、工艺、市场与审美等设计要素进行思维与创造的综合实践能力。

“设计概论”在研究生核心课程体系中处于主导地位。课程涉及设计学理论体系在历史与文化研究、思维与方法认知、工程与技术评价、经济与管理运营的深层问题。这些问题是研究生应该了解的设计学知识体系的重要部分,并与本科期间所学设计认知、设计技术、设计审美、设计教育学科基础知识相连接。通过进一步对设计知识系统的形成机制和运作体系进行讨论、分析和研究,学生可以深入了解和认识设计内涵、设计价值、设计结构、设计状态等核心问题,建构坚实的专业研究与深化实践的理性认识基础。“设计概论”作为研究生核心课程,必须为实现跨学科、综合性、开放式、研究型教学的发展创造条件、拓展思路。

二、先修课程

选项一:研究生阶段的设计概论课程在已修本科生阶段设计历史与文化、设计思维与方法、设计工程与技术、设计经济与管理等各知识领域相关课程的基础上开设。

选项二:研究生阶段的设计概论课程可与以下各门研究生阶段专业基础课程并行或衔接:中外设计史、设计科技、设计美学、设计思维、设计方法、设计心理、设计组织与策略、设计法规与政策。

三、课程目标

修完本门课程后,学生应能掌握设计认知、设计思维、设计判断的基础知识与基本办法;同时根据所研究的专业领域的不同,不同程度地掌握历史与文化研究方法、技术与工程研究方法、经济与管理研究方法;应具备相应的审美鉴赏、文化分析、伦理思辨、思维表达、自我更新能力;应根据专业需要,具备适当理解设计工程与技术面对功能与原理、材料与结构、制造与工程,信息与交互等问题时的工作机制,并给出优选决策和政策建议的能力;了解设计机构运营中面对

市场与经济、政策与法规、竞争与协同、管理与组织等专项的理论知识,具备组织团队合作的协调能力。

四、适用对象

本课程适用于设计学一级学科所有专业方向的博士研究生和硕士研究生。

五、授课方式

本课程采用课堂讲授与研究型教学相结合的方式;以学科专业面向社会需求现实的应用为导向,以专业方向定位的课题选择为目标,以模拟项目的程序控制为教学方法,通过问题导向的教学启发和思维引导,运用活动体验法、实验研究法、案例分析法进行教学,达到课程内容理论性与应用性的有机结合。教学过程要重视运用现代信息技术,以实现知识交流双向互动效益的最大化;注重发挥教师的主导作用和学生的主体作用,以综合素养和应用知识与能力的提高为核心,使学生独立思考、独立研究及创新能力得到最大程度的优化与强化。

六、课程内容

本课程应依据设计学理论体系中的“设计历史与文化”“设计思维与方法”“设计工程与技术”“设计经济与管理”四大知识领域为框架基础构成,反映设计学知识强调理论与实践相结合的学科属性,以及艺术与科学整体交融的创新特征,具有基于专业方向跨学科拓展的多元特征。其价值观念及核心知识体系将贯穿设计学研究生培养课程全过程。

对应“设计历史与文化”部分,应关注有关设计历史、设计文化等子知识领域的基本内容及最新研究成果,呈现包括且不限于设计发生发展、风格语言演变、市场流通成长、组织机构兴衰、传播、评价机制形成等问题的专门性知识构成及发展动态;呈现包含且不限设计与审美、设计与生活、设计与消费、设计与沟通,以及设计中的生活化、情感化需求等相关命题的研究动态及理论发展。要求重点阐释设计历史发生及发展的基本规律、基本逻辑和主要表现,能根据设计实践的提问,结合设计史理解提供正确的理论方向与路径,满足设计思维的映证需要。需要重点攻克的内容难点在于:全面了解不同历史条件下设计环境与生存方式的变化,以及社会生产、生活方式对设计创新能力发挥的影响,深入了解市场流通方式与市场条件对设计发展的影响,从而形成对设计生存、设计服务、设计创新价值的可能性、现实性与过程性的正确判断。

设计思维与方法的认知,应针对伦理与价值、思维与表达、功能与结构、美学与造型等子知识领域阐释基础理论与最新研究成果。设计思维是在认识客观世界之本质及其运动规律的基础上进行观察、发现、想象、判断等创造性思考的方式;设计方法是在一定的设计目标驱使下,掌握符合一定要求的指向性手段进行创造活动的方式。只有掌握了正确的设计思维与方法,才能提高设计中解决问题的能力、应变能力和综合性创造能力。该部分内容的重点:了解设计思维的目的、意义、基本规律和一般过程。能根据设计目的与市场需求进行设计思维训练,以满足设计要求。该部分内容的难点:掌握发现问题、识别问题、分析问题、明晰方向的问题导向思维方法,能够在思考过程中分析矛盾冲突所在,并确定相应的设计原则,确定相应的策略和有效的破解方法,最终提出解决方案。

设计工程与技术的评价,应针对功能与原理、材料与结构、制造与工程、信息与交互等子知

识领域阐释基础理论与最新研究成果。工程是指工程科学在设计中的应用,通过这一应用,自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程,以最短的时间和最大化的产出效率、可靠而可行的质量及风险控制手段,制造出有功能价值、有安全保证且对便宜实用的产品。技术是工程科学的基本元素,是指保证工程实现的物性认知、操作经验及控制手段,其中还包括从手工方式开始积淀的个人劳动方面的所有经验、知识和技巧。该部分内容的重点:了解设计工程与技术的目的、意义,能根据设计目的与市场需求制定基本的技术实现方案。该部分内容的难点:掌握设计工程与技术的类型以及相关的不同技术元素;面对不同设计问题,具有选择不同技术元素和技术路线使其符合设计价值的能力。

设计经济与管理的运营,应针对市场与经济、政策与法规、竞争与协同、管理与组织等子知识领域阐释基础理论与最新研究成果。设计通过有组织、有分工的合作,创造共同目标下的物质财富和精神财富。设计追求的目标是善用稀缺资源,创造出满足人们需求的产品及服务,这些目标的确立与考量,都反映出设计经营中的经济因素与管理成分。设计经济与管理的研究,有助于设计组织或设计师个人综合利用各种资源,通过对市场竞争策略、经济政策分析、组织行为协调、信息技术运用等多种管理手段的使用,最终实现设计的有用化目标。该部分内容的重点:了解设计与经济的关系,包括设计价值判断中的经济成分、设计生存条件中的经济因素、设计思维中的经济考量、设计效益中的经济核算、设计控制中的经济投入等问题。通过设计学与经济学关系的了解,更准确地完成设计行为及其社会贡献的把握。该部分内容的难点:了解各专业领域的市场概况及特点,通过市场细分、用户细分等方法,了解消费者需求与市场机会、规划和设计出符合市场需要、消费者满意的产品。

七、考核要求

(1) 考核方式:根据学生选择的专业方向定位课题,以编写:“设计项目可行性研究报告”文案的形式,进行限定时间与文本字数的开放式考核。

(2) 考核标准:“设计项目可行性研究报告”须正确阐述项目在设计定位、设计概念、设计方案、设计实施四个阶段,所涵盖“课程内容”全部知识点的应用。

八、编写成员名单

编委名单:(排名不分先后)

郑曙暘(清华大学)、汪大伟(上海大学)。

02 设计研究方法

一、课程概述

设计学是研究设计现象及人的设计行为的科学,是多学科跨界融合的人类智慧结晶。“设

计研究方法”课程是指导设计学不同专业研究生掌握面向问题、面向社会、面向设计应用的研究方法,并指导实践性研究的理论课程。本课题中的“设计研究”包含面向设计史论专业的研究以及面向设计实践过程的研究两种类型,因而在研究方法上不同于一般的史论研究方法,注重结合设计实践专业的研究工作需要,提炼出相应的研究内涵与规范。具体而言,包含“设计本体研究及相关理念”“设计条件研究及相关方法”以及“设计过程研究及相关技术”三个课程板块,合总起来成为一个体系相对完整的、适用于各设计专业的设计研究方法课程。

本课程依据设计学学科知识框架中的“设计思维与方法”“设计与科技”“设计历史与文化”“设计经济与管理”四大知识领域为依据,主要以“设计思维与方法”中的基本内涵为前提,概括性归纳不同阶段、不同性质与不同对象的设计研究中所涉及的基本方法理论,包括体现基本价值观念与目标规定性的工作原则,以及体现设计实践特征与路径多样性的工作方法,正是在方法论层面上“原则性”与“灵活性”二者的结合,形建一个相对完整的设计研究方法理论体系。

二、先修课程

选项一:设计概论;同时,研究生阶段的设计研究方法课程应在已修本科生阶段各知识领域相关课程的基础上开设。

选项二:研究生阶段的设计研究方法课程可与以下各门研究生阶段专业基础课程并行或衔接:中外设计史、设计科技、设计美学、设计思维、设计管理。

三、课程目标

本课程内容是设计学一级学科本科学习阶段知识体系“设计思维与方法”子知识板块的延续与提升。在内容的分布与深入上,更加强调设计作为影响人类社会生活发展方向与内在品质的思维方式的内涵严肃性与创新总体性,因此更加强调了由“体现基本价值观念与目标规定性的工作原则”以及由“体现设计实践特征与路径多样性的工作方法”两大知识来源构成的总体结构,强调了在方法论层面上对“原则性”与“灵活性”二者结合的重视,形成“设计研究方法”课程的“有形与无形”方法论的基本特征。

设计思维是人类创造理性的表现,设计过程既富于创造性想象的充分自由,又体现严谨求实的科学精神,设计研究的过程充分体现这一行为特征的思维过程、创造过程。“设计研究方法”并不仅仅是理论研究的方法,同时也是面向设计创造过程的基本理念、基本规则与基本路径的训练;“设计研究方法”课程应充分体现这一特征,在“设计本体研究及相关理念”“设计条件研究及相关方法”以及“设计过程研究及相关技术”三大板块的知识展开与实践体验中,与研究者共同探讨务实、有效的研究性、创造性思维,在“有形与无形”之间,努力形成切实有效的思维原则与工作方法。

综上所述,设计研究方法课程目标可概括为:树立明确的“问题导向”工作意识,强调“创新精神”在课程学习中的主导地位,通过指导设计研究方法的教学,培养学生注重培养设计研究中科学、理性、严谨、独立的工作精神与方法意识,掌握系统的研究方法,注重科学规范与方法创新的统一,将人文关怀与技术手段融会于设计研究全过程。

课程注重培养研究生向研究实践、研究过程、研究案例学习的原则规范,注重培养将在实践

中的问题带入研究性学习的意识与能力;注重培养将科学、审美、认知、技术、教育等要素带入研究过程,追求完美理性研究成果的工作方法与工作流程;通过组织案例教学、理论梳理、研究体验与方法论梳理,将发现问题、定义问题、解决问题视为研究能力培养的重要内容与质量指标,指导研究生对设计过程中的问题表象、内在成因、机制困扰和解决路径进行讨论、分析和研究,最终形成有可能实现“思维突破”的创新能力。

修完本门课程后,学生应能掌握设计研究及研究方法的基本概念;掌握设计文献研究、设计实物研究、设计考证研究、田野调查、社会调查、市场调查的基本概念,具备相关能力;具备审美鉴赏、分析思辨、梳理辨正、提炼观点、理论发现与完成课题的能力;具备提取前沿性信息与国际化参与的能力;具备管理意识、战略设计、优选决策与系统实施等管理研究及推进的能力。

四、适用对象

本课程适用于设计学一级学科所有专业方向的博士研究生和硕士研究生。

五、授课方式

课程采用课堂讲授与研究型教学相结合的方式。具体而言,授课方式包含理论教学、研究报告、案例教学、专题研究、设计体验、田野调查、社会调查、市场调查、文献检索、模型验证、设计讨论、数据采集、数据分析、文档管理等多种方式。

六、课程内容

本课程定义“设计研究方法”核心内涵的前提是:能使设计“无往而不胜”的方法并不存在,真正的方法唯有通过“设计研究”建立对于对象的正确认识和正确的思维突破路径。只有通过透彻的研究,接近了设计的对象,获得关于设计对象的真知,才能找到解决问题的方法,从而形成设计思路。本课程教学强调以面向社会、面向现实、面向发展、面向未来的专业需求为导向,以研究课题的选择为路径,以案例流程的控制为入口,以“问题意识”为总的教学启发和原则,灵活运用体验研究、实证研究、案例研究等多种研究工具,达到理论性与应用性研究的自主发展与有机结合。课程应明确阐释“设计研究方法”是一门关于“设计研究”的课程,是把设计中的研究与思考带入理论、学术的方法论课程,也是建立起设计过程中的学术内涵的课程。

关于设计方法的研究应当始终围绕着“设计本体及相关理念研究”“设计条件及相关方法研究”以及“设计过程及相关技术研究”三大问题领域展开,建立起能够将设计思维引向深入、推向本质、追求真理的意识与方法。

本课程中的“设计研究”,包含了三个目标:通过研究而接近“设计”;通过研究而接近“对象”;通过研究而接近“方法”。根据这样的目标,将“设计研究”类型概括为三类:“设计本体及相关理念研究”“设计条件及相关方法研究”以及“设计过程及相关技术研究”;可以概称为“关于设计的研究”“为了设计的研究”“通过设计的研究”。

在“设计本体及相关理念研究”板块,主要包括“认知设计”研究的原则与方法,即设计概念的可定义性与不可定义性、设计内涵的历史确定性与现实发展性。其中既包括理论的认知,也包括感性的、经验的认知;既包括个别的、体验性的认知,也包括社会性的、关于“设计”定义的、通识性的认知,是关于“设计”的定义、发展、规律以及一般方法论的研究。

“设计条件及相关方法研究”部分主要包括设计的外部性条件研究的范畴与方法,可概称为“为了设计的研究”,指“准备设计”的研究。该部分内容主要指围绕设计任务,针对设计对象外部环境,包括市场需求、消费趋势、设计竞争、流行文化、社会意识以及特殊事件的影响等外部性条件认知的研究,“为了设计的研究”应包括重点介绍运用公共性知识及数据获取的方法,如社会调查、趋势分析以及外部条件分析等,但是针对具体的设计对象,仍须展开有特别针对性的研究。

“设计过程及相关技术研究”部分主要包括在设计过程中展开的“针对性研究”,即“实践设计”的研究,是设计过程中对于对象的工作原理、原型结构、功能细节以及形态细部的深入比对、构建与取舍的过程,也是真正在设计中发现问题与解决问题的方法,是设计行为内含的“过程性知识”的具体体现。

本课程内容的重点:改变以往直接将“设计史研究方法”转义为“设计研究方法”的状况;建立同时兼及设计文献研究与设计实践研究两种类型方法需求的理论体系;同时对不同类型的方法进行切实的探讨与阐述。

本课程内容的难点:设计领域及内涵的复杂化是形成普遍有效的方法论的关键性难处。此外,对各种类型的设计方法的定义及具体阐述,需要丰富的实际案例支撑;另外,设计实践的过程在不断地丰富与发展,方法的观念需要随时地应对与更新。以上困难都需要在完成过程中随时深化与淘汰。

七、考核要求

(1) 考核方式:根据学生选择的专业方向定位课题,以编写结合具体项目的“设计研究报告”形式,进行限定时间与文本字数的开放式考核。

(2) 考核标准:结合具体项目的“设计研究报告”须正确阐述该设计任务在设计定位、设计概念、设计方案、设计实施四个阶段所涵盖“课程内容”全部知识点的应用。

八、编写成员名单

编委名单:(排名不分先后)

许平(中央美术学院)、吴海燕(中国美术学院)。

编撰助理:

李文静(北京城市学院)。

03 外国设计史

一、课程概述

本课程是指导设计学六个基本专业方向的一门基础理论课程,也是基于外国设计发展及其

他人造物文明的发展过程及史实,总结外国设计的历史经验以及设计史研究方法,发现影响各国设计发生与发展的内在、外在原因,同时在全球史的视野下研讨各国设计发展、互动,并在此基础上探讨未来设计发展趋势的设计学基础知识。

“外国设计史”在研究生核心课程体系中处于基础地位。相比于以夯实本科生基础设计知识为目标,侧重大的历史发展线索以及以重要的设计现象、设计师、设计作品、设计观念等知识性内容的掌握,宏观介绍世界设计发展的本科设计史教学,研究生阶段的外国设计史课程更强调对外国设计造物的发展过程及史实的掌握基础上,对各种设计现象与其背后的文化内涵关系的深入探讨,引导学生对影响设计发生与发展的内在、外在原因进行探讨和深入的思考。具体涉及各国设计历史呈现、设计发生、发展的过程,生活方式、设计思想的变迁,风格、语言的演变,市场、流通的成长,组织、机构的兴衰,传播、评价的机制形成,以及各国设计在发展历程中的相互影响等。

由于设计历史与文化的知识体现在设计专业教学的各个环节与各个专门领域中,设计学学科的各方向都拥有自己独特的发展历史及延续至今的专业文化内涵,因而,设计史的学习贯穿各专业领域教学始终。在外国设计史学习中既需要有相对概括和抽象的全球史观,更需要掌握与专业活动领域密切相关的具体知识与文化特性,在了解本专业领域外国设计历史的同时,也能激发新知识的诞生,促进跨领域的专业学习。

二、先修课程或并行课程

中国设计史、中外美术史、世界通史、设计概论等设计历史与文化子知识领域中本科阶段的相关课程。

三、课程目标

通过本课程的学习,学生可以更好地把握社会模式变更的方向与规律,在全球史的视野中去把握设计更深层次的内涵和实质,不仅能对历史和现实社会的种种设计现象进行理论剖析、解读和评论,更能对设计思维对人类社会未来发展的影响进行独立的思考。从知识掌握角度包括:

(1) 结合外国各地区特定的时代背景和地域文化,对设计、造物现象的发生、发展及其背后的文化内涵关系进行较为深入的分析,对影响设计发生与发展的内在、外在原因进行探讨和深入的思考。

(2) 系统了解设计史的学科性质、研究范畴、基本研究方法、研究模式与研究类型,并在一定的理论视角指引下,对外国各地区文化地理、科技、政治、市场和消费等与设计的关系进行深入分析与探讨,进而使学生理解各专业领域外国设计的发展历程与趋势,并掌握研究所在专业领域设计历史的可能途径与方法。

(3) 为学生今后的理论学习指引方向。引导学生对设计的本质、发展方向、设计师所承担的社会职责等问题进行思辨,形成自己的认识。

从培养学生能力方面来看,本课程通过相关理论讲授与研讨,学生的专业水平和能力将在如下方面得到提升:

(1) 能结合各国各地区时代特征和地域特点,对设计发展过程中的重要事件艺术或设计风

格的意义、特点、影响及其发生发展的客观性、特殊性与规律性有较为深入的理解。并能在此基础上对未来的发展趋势提出自己的看法。

(2) 能对世界上重要的设计现象、设计理论、设计方法的特点、文化内涵和社会意义有较为深入的理解,能进行独立的分析、判断和评论。

(3) 能对历史和现实社会的种种设计现象进行理论剖析、解读和评论,能对人类社会的未来发展进行独立的思考。

(4) 能熟练运用一门外语,通过外文文献的查询阅读相关一手资料,独立进行专题研究。

四、适用对象

本课程适用于设计学一级学科所有专业方向的博士研究生和硕士研究生。

五、授课方式

“外国设计史”作为研究生的基础核心课程,以开放式的研究型教学作为主要教学模式。在课程中,教师是研究型教学的主体,通过理论讲解、案例分析、课堂讨论等形式为学生提供外国设计史的基本框架及研究理论、方法的支撑。与此同时,引导学生通过结合专业方向选择课题,启发学生以问题为导向,灵活运用文献搜集、实物研究、田野调查等方法,结合相关史学理论视角展开深入分析研究。教学过程中,必须强调“教”与“学”两方面对于现代信息技术的充分运用,借助互联网、慕课等知识平台,实现知识交流双向互动效益的最大化。通过研究型教学,使学生成为自身知识体系的构建者,进而达到培养学生自主思考能力、综合研究能力与创新能力的目的。

六、课程内容

本课程是设计学理论体系的知识领域“设计历史与文化”的课程群中的一门主要课程。

课程内容主要由四个部分组成:

(1) 工业革命前的外国设计,主要包括设计的萌芽阶段、为生存而设计阶段、世界各国手工艺设计等。

重点:了解设计萌芽与为生存而设计阶段,设计发生、发展的过程,理解各国手工艺阶段设计的特点、异同及原因。

难点:理解手工艺时代设计风格演变及传播的情况。

(2) 1750—1914年的外国设计,主要包括18世纪的欧美各国设计与商业、设计与机械化、设计改革等。

重点:理解18世纪欧美各国设计与商业、机械化的关系,以及设计改革所涉及的工艺美术运动、新艺术运动、德意志制造联盟等各流派、运动等影响。

难点:深入分析工艺美术运动的价值及对各国设计思想的深入影响。

(3) 1915—1939年的外国设计,主要包括两次世界大战期间欧美各国工业、技术发展与设计的关系、艺术变革与设计、设计与商业、职业设计师出现等。

重点:理解此阶段欧美各国设计与商业、新技术材料、艺术的深入联系,理解此阶段各流行风格的原因,特别是现代主义、包豪斯等的诞生。

难点:深入分析技术、艺术革命对于设计观念发展的影响。

(4) 1940年—今的外国设计,主要包括以欧美各国、日本等国为代表的战后重建与设计、走向多元化的各设计风格、信息时代的设计等。

重点:理解此阶段欧美、日本各国设计与商业、技术材料、艺术、政治、国家政策之间的深入联系,了解多元化时代的各设计风格流派;

难点:思考各国的设计发展与文化之间的关系;深入分析信息时代对各设计专业领域的影响,并探讨未来的设计发展趋势。

七、考核要求

(1) 考核方式:根据学生各自的专业方向选定外国设计史中的问题进行专题讨论,并撰写“外国设计史专题研究报告”,以论文文本研究与课堂专题汇报相结合的形式,进行限定时间与文本字数的开放式考核。

(2) 考核标准:“外国设计史专题研究报告”须结合一定的设计史研究方法,对应选定研究主题所涉及的专业领域,选取相应的研究主题。基于各国设计历史呈现、设计发生、发展的过程,从设计史所涉及的生活方式、设计思想的变迁,风格、语言的演变,市场、流通的成长,组织、机构的兴衰,传播、评价的机制形成等知识点进行选择并分析探讨,以及各国设计在发展历程中的相互影响等。

八、编写成员名单

编委名单:(排名不分先后)

何人可(湖南大学)、孙守迁(浙江大学)。

编撰助理:(排名不分先后)

张朵朵(湖南大学)、宋瑜(浙江大学)、王茜(西北民族大学)。

04 中国设计史

一、课程概述

中国设计史课程是设计学研究生课程中的核心主干课,是一门以史学理论结合设计实践,纵向演化与共时结构综合,视野宽阔,内容丰富,有文史哲与自然科学知识兼融特点的设计学各专业的必修课程。

本课程旨在掌握中国设计发展的历史规律及其逻辑形态,为学生独立地思考和分析设计问题提供历史的借鉴和参照,增强学生从事设计研究的理论素养和历史寻根意识。

中国设计的历史是指从原始时代至20世纪末的设计历史,研究和揭示其形态的形成、发展和转化的历史过程及其规律,着重于从民族、文化、心理结构的整体把握设计史的进程,讲述主

要类型的延续、演变、互动、传播等内容。

本课程讲授为一学年两学期,共 72 学时左右,2~3 学分。

二、先修课程

学生在本科阶段已学习过中国设计史等课程,本科阶段为非设计学专业及同等学历者需补学本科相关课程。宜在研究生第一学期开始。

三、课程目标

设计学各专业研究生通过对中国设计史课程教学大纲规定的全部内容的学习与训练,获得本专业必要的中国设计史专门理论与知识,掌握设计史理论观点、美学与批评、视觉文化知识,提高对中国设计艺术的理解能力和理论素养。学习本课程可开拓学生历史文化视野,培养设计的历史意识,训练学生洞察设计问题的敏锐力和探索中国自身的设计语言的能力,为设计创新人才积累历史知识储备。

四、适用对象

本课程适用于设计学一级学科所有专业方向的博士和硕士研究生。

五、授课方式

本课程以教师采用多媒体讲授,运用启发式教学,课堂讨论的方式为主,以博物馆参观、田野考察等多种形式相结合的方法为辅;可设置思考题、小论文为中期作业。

六、课程内容(总 72 学时)

1. 绪论(2 学时)

- (1) 设计史的任务及研究意义。
- (2) 大历史观下的设计发展。

2. 设计起源与造物体系的建构(12 学时)

从新石器时代到汉朝,是中国设计起源和体系形成时期。在这一章里,对早期造物设计发展做出宏观的叙述,论述设计发生以来直到体系形成的历史。从最初设计的产生,造物的适应性、多样与统一性等方面展示原始设计的本质意义和存在价值,进而将社会、政治、经济、思想、宗教作为设计史生长的背景,观察设计功能的发挥和工艺技术进步的过程,并考察设计规范的完善过程。

建议:在此基础上,阅读《考工记》《周易》《周礼》相关设计文献及诸子相关言论,展开讨论。

3. 设计的开放融合与风格转变(12 学时)

从魏晋南北朝到唐宋元,是中国设计传统与外来和边远民族造物艺术的相通交汇及风格转变时期。这一时期论述设计在承继与革新、吸收与变异的过程中发展,呈现开放的姿态和繁荣的面貌。同时,因佛教的传入,不仅在纹饰造型上给予中国传统设计极大影响,也深深地渗透到人们的审美情趣和设计评判标准,促使造物风格发生转变。

建议:学习《营造法式》《西京杂记》《东京梦华录》等文献,梳理出重要条目做分析。

4. 设计的延续更新与近代转型(12 学时)

从明清到近代,是设计延续更新与转型的时代,前期着重对明清时代设计的特点、工艺类型进行系统分析,后期着重早期工业化时期造物设计的发展和近代以来在西方文化冲击下设计转型的艰辛历程,在对立、矛盾、前进中论述近代设计的发展历史。

建议:以《天工开物》做重点解读,展开讨论。并选择《髹饰录》《园冶》《长物志》《陶说》中的内容阅读分析。各院校可根据具体学科特色选择不同核心读本。

5. 设计官制与民间、经典与一般(12 学时)

分析解读历代手工业制度,观察官营与民间生产模式的消长,如何影响设计的发展,将官营的、经典的设计与民间的、地域的、一般的设计比照研究,逼近历史的原初存在。分析非正统的、民间的、下层的甚至外族的造物样式、纹样、风格、审美等的兴盛,如何成为一个时期造物的中心,促成造物形式的变异。

6. 设计更迭演化中的技术与文化(12 学时)

考察设计历史上品类更迭演化的过程及真正原因,从知识、文化的积累,技术和造型形式的延续中,观其人的创造性与主动性。对造物设计的“演化”,综合了人类知识、文化的积累,技术、形式的延续等各种因素,对各个环节、各个逻辑规定之间的相互联系、矛盾及其品类演变的途径、形式做较为深入的解析。

7. 设计特质及其设计史运行规律(10 学时)

抓住设计发展的内外机制与动力结构,从手工艺经济的背景、个体生产与组织形式,从外来影响及其演化更新、设计伦理、风格、审美、功能等各个方面,整体地把握设计特质。中国设计的历史是不间断行进的,对于设计史规律的认识也应该从整体上、宏观上加于认识,在历史前进图景中准确理解设计史运行规律。

七、考核要求

(1) 考核方法:建议以考试论文作为最终考核方案。

(2) 成绩评定:以阶段性评分(思考题、小论文等)和最终考核评分相结合;建议以“优、良、及格、不及格”计入成绩单。

八、编写成员名单

编委名单:(排名不分先后)

李立新(南京艺术学院)、宁钢(景德镇陶瓷大学)。

编撰助理:

肖绚(景德镇陶瓷大学)。