

澳門理工學院
藝術高等學校
<設計學士學位課程>
學科單元大綱

2020 / 2021 學年 第 2 學期

學科單元	設計與藝術史		班別編號	DSTR1102-121,122,123	
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學 分	3
理論課課時	33 課時	實踐課課時	12 課時	總 課 時	45 課時
教師姓名	孫明遠		電 郵	sunmingyuan@ipm.edu.mo	
辦 公 室	氹仔校區珍禧樓 2 樓 P213 室		電 話	88936911	

學 科 單 元 概 論

本學科單元目的是從造物/表現的視角出發，以時間為經、以空間為緯，從社會、地域、歷史、民族、文化、宗教、政治、生活和經濟等多元的角度，以主題形式構建東西方藝術與設計的發展脈絡。了解自石器時代至當代藝術、設計的發展趨勢、重要風格產生的原因、重要的藝術家、設計師以及其作品；並論述有關流派、風格的表現特徵及理念，以求為學生的設計實踐提供養分，提高學生的設計思維、建立國際設計視野，將藝術與設計史的知識、審美、思維方式與觀念應用於創作之中。

學 習 目 標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 從時間和空間角度多元建構東西方藝術史和設計史的脈絡
2. 理解藝術與設計發展中各類重要風格產生的原因及其演變
3. 記憶和理解東西方藝術及設計史上重要的代表文化、流派、代表性藝術家、作品，相關的表現特徵及理念
4. 學習和消化東西方藝術及設計史上的觀念、表現方法、材料等，構建設計實踐的資料庫

教學內容

1. 導論——歷史是學習和理解設計和藝術的工具（3課時）：

以觀念、形態、經濟基礎和生活方式為依據，回顧人類的設計和藝術史的整體發展，理解勞動性質和社會、經濟的關係、材料的構成以及經濟、政治和文化關係。

1.1. 從感性層面理解藝術與設計史的重要性，理解歷史和實踐之間的關係，理解藝術和設計史是相互影響、難以分割的兩個門類。

1.2. 理解學習設計和藝術史不僅是為了回顧過去，其著眼點在於現實和未來。

2. 藝術與設計的源起——石器時代至早期手工業時代的藝術與設計（3課時）：

從史前藝術（舊石器時代、中石器時代、新石器時代）開始回顧人類的設計和藝術的歷史，延展至美索不達米亞（蘇美爾、古巴比倫、亞述、新巴比倫）、古埃及（早王朝、古王國、中王國、新王國）、希臘和羅馬時代的藝術與設計。

2.1. 著重理解在藝術與設計產生的初期，在全世界範圍內，就形成了各種各樣的藝術形式

2.2. 在繪畫、雕刻、金屬、陶器等多種多樣的媒介上，不同的地域、民族形成了不同的表現方式，而這些表現方式是各地域、民族、其後的表現方式的源流。

3. 中世紀的宗教與文明——東西方後期手工業時代的藝術與設計（3課時）：

以建築、雕刻、鑲嵌畫、壁畫、金屬、陶瓷等為中心，回顧這一時期中世紀歐洲的設計與藝術的發展。針對主要藝術家師和作品進行介紹介紹，總結個階段藝術運動的特點。

3.1. 在漫長的千餘年的中世紀被創造出來的藝術和設計，對後世有著巨大的影響。

3.2. 各自依據自己準備選擇的專業方向，就與自己感興趣的領域的中世紀相關的建築、繪畫、工藝製品等相關資料和文獻。

4. 中世紀的宗教與文明——東方後期手工業時代的藝術與設計 2（3課時）：

以建築、雕刻、鑲嵌畫、壁畫、金屬、陶瓷等為中心，回顧這一時期中國、伊斯蘭、印度等的設計與藝術的發展。針對主要藝術家師和作品進行介紹介紹，總結個階段藝術運動的特點。

4.1. 中國漫長的五千年的歷史發展上，創造出了不同於其他地域、民族的獨特的設計和藝術，理解其發展脈絡。

4.2. 理解中國各歷史時期設計和藝術的特點。

5. 人類靈魂和個性的喚醒——文藝復興時期，巴洛克式，洛可可式和浪漫時期的藝術與設計（3課時）：

從 15 世紀開始的文藝復興義大利和佛蘭德斯藝術家開始回顧至 18 世紀的巴洛克運動、洛可可風格，乃至印象派以後的繪畫。針對主要藝術家師和作品進行介紹介紹，總結個階段藝術運動的特點。理解這一時期藝術和設計內容、題材、表現風格發生變化的原因。

5.1. 理解對於設計和藝術而言，從材料、媒介到觀念的發展、變化，對於觀看的方式、思考方式的變化。

5.2. 理解藝術與設計的發展、相互關係乃至其存在的方式變化。

6. 現代設計的興起與對工業技術的認知——藝術與工藝運動、新藝術運動及裝飾藝術運動(3 課時)：

產業革命之後的現代藝術設計產生了前所未有的巨變。理解這一時期的時代背景，設計和藝術的任務，定義現代設計及產生的原因。闡明“工藝美術運動”“新藝術運動”和“裝飾藝術運動”產生的背景及其原因，針對主要設計師和作品進行介紹介紹。

6.1. 總結各次運動的特點、發展方向，討論其各自對後世的影響。

7. 形式與功能、創新與個性——現代主義的藝術與設計 1、2 (6 課時)：

伴隨生產力的不斷提高，舊有的經濟結構、階級關係和生活方式不斷變化的背景下，藝術家和設計師嘗試思考和解決工業技術和階級關係變革帶來的巨大問題。針對國家、設計師進行介紹，討論其對後世的影響。

7.1. 現代主義的道德緯度、政治緯度、經濟緯度，與技術、經濟、文化、政治等的關係，正確對待現代主義設計的得失。

7.2. 為什麼現代主義設計得以成為 20 世紀設計的主流，其影響如何，現代主義設計如何解決形式與功能的關係，又如何發展演變為國際主義樣式。

8. 文化的血液——中國的民間設計與藝術 (3 課時)：

針對中國的民間設計與藝術進行介紹，理解材質、媒介、風土、環境對設計和藝術的影響，理解中國設計和藝術中的文化血液。其表現形式及其內涵，也應成為現在設計和藝術創造的靈感來源。

8.1. 思考如何才能將中國的傳統結合現代的技術、表現等，應用於設計和藝術之中。

9. 傳承、再造與物質文化——後現代主義的藝術與設計 (3 課時)：

20 世紀 50 年代後，在對現代主義設計運動的繼承和批判中，催生了所謂的「後現代主義設計」。

9.1. 理解後現代主義設計絕不是對現代主義設計的全面否定。

9.2. 思考在人類未來的生活以中，設計與藝術應該起到如何的作用。

10. 東方遇到西方——當代藝術與設計中，東西方符號與圖像的融合與表現 (3 課時)：

回顧東北亞(中國和日本)的設計演變，理解在全球化背景下，傳統和現代的融合與衝突。

10.1. 思考什麼是“澳門的獨特(設計與藝術)表現”。

實踐一 (3 課時)

11. 資料蒐集與課堂簡報：

學員須就施教的內容進行有針對性的閱讀，以及資料的蒐集，製作 ppt 後，在課堂上進行簡報。內容可以是設計、藝術的案例/流派/風格/理念/意念/人物/形式/作品/創作手法/動機/影響等的分析，或者某一名作的再現/表現(選擇作家或作品，針對其內容、表現形式進行調研後，以表演的形式再現)，或在深刻理解的基礎上針對某一名作進行新的闡釋(可以以作品的形式展示，但須進行較為詳盡的說明動機與目的)。要求盡可能以新穎有趣豐富的形式進行匯報。

11.1 簡報後，需要解答同學以及老師的提問，並在匯報結束後，根據同學和老師的意見繼續修改和完善簡報。

實踐二（6 課時）

12.功課彙報

提交論述 1500 字短文並進行匯報，要求語言精確、邏輯清晰、表達流暢。展現觀察力和問題的分析能力。

12.1 需要當堂回答同學以及老師的提問，並在匯報結束後，根據同學和老師的意見繼續修改和完善。

實踐三（3 課時）

13.與設計師的對話或實地考察

每學期均會邀請設計師、設計理論家、學者、文創工作者等進行講座。力求將課程講授與設計實踐、研究結合起來。或參觀相關展覽，考察日常生活中的設計現象。

13.1. 學生必須在課前進行資料蒐集，並在講座後針對其內容進行討論。

13.2. 學生必須參加講座並與主講人積極互動。

13.3. 如參觀或考察時，必須利用相機、攝影機、水彩、鉛筆等進行紀錄、描繪。

教學方法

課堂教學、短片播放、個案分析、實地考察、分組討論、作業練習

考 勤 要 求

按《澳門理工學院學士學位課程教務規章》規定執行。

評 分 標 準

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。

	項目	說 明	百分比
1.	參與度	出席率、課堂表現、堂上提問、解答、討論問題的參與度	20%
2.	資料蒐集與 課堂簡報	學員須就本學科單元的內容進行有針對性的閱讀，以及資料的蒐集，製作 ppt 後，在課堂上進行簡報。內容可以是設計、藝術的具體案例（流派/風格/理念/意念/人物/形式/作品/創作手法/動機/影響等）	40%
3.	作品研習及 分析報告	學員須就本學科單元所學設計與藝術史的專題進行研習、批判性的分析及探習，以視覺圖及文字分析探究的成果，並撰寫 1500 字左右的短文，並在課堂進行發表。	40%

總百分比： 100%

本學科單元不設補考。

教材

參考材料

1. 王天祥、鄒建林、劉壯(編) (2015) 。《新藝術史的視野》。重慶：重慶大學出版社。
2. 朱和平(編)(2012) 。《世界現代設計史》。合肥：合肥工業大學出版社。
3. 邵宏(2016) 。《設計的藝術史語境》。南寧：廣西美術出版社。
4. 高名潞(2016) 。《西方藝術史觀念：再現與藝術史轉向》。北京：北京大學出版社。
5. Berger, A. (2014). *What Objects Mean: An Introduction to Material Culture*. Oxford: Routledge
6. Edwards, S. & Wood, P. (Ed.) (2013). *Art & Visual Culture 1850 - 2010: Modernity to Globalisation*. London: Tate Publishing
7. Onians, J. (Ed.) (2006). *Compression vs. expression: Containing and explaining the world's art*. Williamstown, Mass.: Sterling and Francine Clark Art Institute.
8. Penny Sparke, Design in Context. Book Sales. ISBN-13: 978-1555212308
9. 王受之(2002) 。《世界現代設計史》。北京：中國青年出版社。
10. 王受之(2002) 。《世界平面設計史》。北京：中國青年出版社。

主要期刊

1. Art and Research: A Journal of Ideas, Contexts, and Methods, Glasgow School of Art
2. Journal of Design History, Oxford Academic
3. Journal of Material Culture, SAGE Publications

網站

1. <http://www.designdiffusion.com/index-en.htm>
2. <http://www.ddc.dk/>
3. <http://www.moma.org/>
4. <https://www.dpm.org.cn/Home.html>
5. <https://www.npm.gov.tw>
6. <https://britishmuseum.org.cn>