⟪工业设计简史⟫教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：18170012

课程名称：工业设计简史

英文名称：Industrial Design History

课程类别：专业课

学时：2学分

学分：32学時

适用对象：产品设计本科专业

考核方式：考試与课堂设计綜合考核

选修课程：无

二、课程简介

工业设计史是产品设计本科专业的学科专业课程之一，是重要的基础理论课程。工业设计的发展形象地反映了人类文明的演进，综合地体现了不同历史阶段的社会、经济、文化和科学技术特征。本课程主要介绍西方工业革命以来的设计思想及先进技术成果，导入中国国学思想以作为当代中国工业设计的指导精神。在古代曾经产生出灿烂的中华文明的国学，是古代国人进行产品设计的指导思想，表达了中国人的审美意识。本课程对于学生汲取历史文化精粹，借鉴过去的经验教训，正确把握中国工业设计未来具有重要意义。了解工业设计史，体认国学仍然可以成为我国当代工业设计的精神资源，进而为推进具有中国特色的工业设计发展，提供更加强有力的精神支撑和哲学指导。

The History of Industrial Design is one of the professional courses for undergraduate students majoring in Product Design. As an important basic theory course, the development of industrial design clearly reflects the evolution of modern civilization and comprehensively reflects the social, economic, cultural, scientific and technological characteristics of different stages of our history. This course focuses on introducing the design movements and advanced technological achievements since the industrial revolution in the West, and introduces the thought of Guoxue, Chinese traditional Sinolog, as the guiding spirit of contemporary Chinese industrial design. Guoxue which produced the splendid Chinese civilization in ancient times, is the guiding ideology of ancient Chinese people in product design and expresses the aesthetic consciousness of Chinese people. This course is of great significance for students to learn the essence of history and culture, to learn from past experiences and lessons, and to grasp the future of Chinese industrial design. Understanding the history of industrial design and recognizing that Chinese studies can become the spiritual resource of contemporary industrial design in China to provide stronger support and philosophical guidance for the development of industrial design based on Chinese characteristics.

三、课程性质与教学目的

本课程是一门以理论指导实践理论性较强的必修课程，通过学习达到以下目标：了解工业设计设计历史的基本过程和发展规律，清理发展脉络探寻工业设计设计征地展现未来，掌握不同工业设计设计历史时期中的设计风格流派，设计师设计作品的内涵，重点掌握工业设计设计产生的发展过程中，各个时期的经济政治文化背景等因素对工业设计设计的影响关系，提高对问题的总体把握能力，培养正确的工业设计史观。

工业设计是一门跨越哲学、心理学、工程学、美学、人机工程学和社会学等综合性学科，其中涉入较多人文的因素，特别是中国的工业设计与国学之演进有着密切的关系。本课程导入国学精神可以发挥下面三方面的作用：国学是中国工业设计的指导思想，国学表达了中国人的审美意识，国学赋予了设计以中国的精神。如何将中国传统文化与现代科技结合，是课程中探討的重点问题之一。课程旨在让学生掌握设计历史的基本知识点及发展脉络，对中国及西方工业设计有一个总体的认识，并学会基于历史进行改变创新。

四、教学内容及要求

第一章 设计的萌芽(1850年前)

（一）目的與要求

了解工业革命前设计的萌芽阶段；理解设计的起源分化及内在的动因。

（二）教学内容

第一节 设计的起源

第二节 设计的分化

第三节 设计产生的必然性与分化的意义

（三）思考与实践

1. 工业设计的定义及其与艺术和工程设计的关系。

2. 试着尝试将将现代感与古代质朴艺术特质相融合，设计一种产品。

（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第二章 中国古代科技与设计

（一）目的與要求

认识中国古代科技发展的时代背景、手工艺设计特色及设计内容；了解中国古代四大发明及其对当代中国设计的影响。

（二）教学内容

第一节 中国古代四大发明

第二节 中国古代技术典籍

第三节 古代中国工艺设计

（三）思考与实践

1. 如何看待中国古代设计思想，对现代设计的意义。

2. 结合市场某类产品，分析当代中国设计与国外设计的差距，以及问题出现的原因。

（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第三章 国外古代设计

（一）目的與要求

认识古罗马设计、文艺复兴时期设计的特点；掌握巴洛克与洛可可风格的异同；了解欧洲中世纪对世界设计有力和不利的影响以及18、19世纪的设计与设计改革方向。

（二）教学内容

第一节 古埃及的设计

第二节 古希腊的设计

第三节 古罗马的设计

第四节 欧洲中世纪的设计

（三）思考与实践

回顾国内外古代设计史， 对设计发展脉络的体会，分析我们应该如何面对未来设计的发展趋势?

（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第四章 19世纪前后的设计
（一）目的與要求

了解新古典主义与浪漫主义的特微及风格的异同；理解结合标准化思想与设计的利弊。

（二）教学内容

第一节 欧洲18世纪的设计风格

第二节 美国机械化设计与制造体系的发展

第三节 标准化思想与标准化设计

（三）思考与实践

分析美国机械化设计与制造体系的出现的意义，对设计工作的启发。

（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第五章 工艺美术运动(1850～1910年)
（一）目的與要求

了解工艺美术运动的起源与发展；认识工艺美术运动中英美代表性人物及其设计风格；掌握经典设计产生的时代背景和社会影响。

（二）教学内容

第一节 工艺美术运动的背景与起源

第二节 1851年的水晶宫国际工业博览会

第三节 拉斯金的设计思想与莫里斯的实践

第四节 工艺美术运动中的行会与设计师

第五节 美国的工艺美术运动

第六节 工艺美术运动的特点与意义

（三）思考与实践

分析工艺美术运动对现代设计的影响。
（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第六章 新艺术运动(1880～1910年)

（一）目的與要求

掌握新艺术运动的发生发展过程及其典型特征；了解新艺术运动的成败及其对后世设计的影响。

（二）教学内容

第一节 新艺术运动的背景与起源

第二节 法国的新艺术运动

第三节 比利时的新艺术运动

第四节 西班牙的新艺术运动与安东尼・高迪

第五节 麦金托什与维也纳分离派

第六节 新艺术运动的作用与意义

（三）思考与实践

分析为什么新艺术运动在现代设计史上起到了承先启后的作用？
（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第七章 机器美学(1900～1930年)
（一）目的與要求

了解机器美学思潮的发展历史背景；理解功能主义产生的原因，发展过程及其对现代设计的影响。

（二）教学内容

第一节 北美地区的机器美学思潮与芝加哥学派

第二节 德意志制造联盟

第三节 欧洲的机器美学思潮及其代表流派

第四节 功能主义

第五节 现代主义设计

第六节 斯堪的纳维亚风格

第七节 机器美学的地位与作用

（三）思考与实践

分析机器美学与现代主义的关系。
（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第八章 包豪斯与工业设计教育(1919～1933年)
（一）目的與要求

了解包豪斯发展的三个阶段，；理解包豪斯对现代工业设计的贡献。

（二）教学内容

第一节 沃尔特・格罗佩斯与包豪斯的创立

第二节 包豪斯的发展与工业设计教育

第三节 包豪斯对工业设计的影响与意义

（三）思考与实践

1. 分析现代主义设计和包豪斯所处时代环境下设计的演变及未来趋势。

2. 如何看待包豪斯的风格与当代设计的关系，在多元文化共存的今天，包豪斯的风格应如何评价？

（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第九章 装饰艺术运动(1920～1939年)
（一）目的與要求

了解装饰艺术运动产生的根源、影响因素；理解代表作品及风格内容。

后解构主义的产生和设计特点；理解代表作品及风格内容。

（二）教学内容

第一节 装饰艺术运动产生的背景199

第二节 装饰艺术运动的装饰形式及其影响因素/100

第三节 装饰艺术运动在欧洲的表现

第四节 装饰艺术运动在美国的表现

第五节 装艺术运动与现代设计

（三）思考与实践

1. 分析法国装饰艺术运动与世界奢侈品设计的关联。

2. 分析东方文化元素对美国装饰艺术运动的影响。
（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第十章 商业主义设计风格(1930～1955年)
（一）目的與要求

了解商业主义设计出现的背景；理解“有计划的废止制”的负面影响。

代表作品及风格内容。

（二）教学内容

第一节 商业社会的兴起7109

第二节 商业主义设计风格与有计划的废止制

第三节 20世纪30年代的流线型样式设计

第四节 商业主义设计风格与20世纪50年代的美国汽车设计

第五节 商业主义设计风格与商业形象设计

第六节 商业主义设计的影响

（三）思考与实践

1. 分析战后美国的汽车设计发展的特点及其造成的后果，以及带给我们的启示。

2. 结合我国国情，分析商业主义设计对现代中国产品设计的影响。
（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第十一章 多元化设计(1955～1975年)
（一）目的與要求

认识多元化设计發展特点；了解国际主义设计、后现代主义设计的特征及其代表人物和作品；理解现代主义之后的主要设计风格及其特点。

（二）教学内容

第一节 国际主义设计运动

第二节 波普风格

第三节 后现代主义设计

第四节 孟菲斯设计

第五节 新现代主义风格

第六节 高技术风格

第七节 解构主义风格

第八节 微电子风格

第九节 多元化设计的启示

（三）思考与实践

1. 分析后分析现代主义设计与后现代主义设计的不同。

2. 如何运用国学知识进行多元化设计的实践和理论的拓展。

（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

第十二章 工业设计新趋势(1975年后)

（一）目的與要求

了解人性化设计、绿色设计、可持续设计以及在信息时代工业设计的发展趋势以及对现代生活的贡献和影响；理解协调未来工业设计发展趋势中的各因素。

（二）教学内容

第一节 当代工业设计的特征

第二节 当代工业设计的现状

第三节 工业设计发展的趋势

（三）思考与实践

分析在信息时代工业设计的发展趋势，作为设计师应该如何在设计实践中顺应这些发展趋势。

（四）教学方法与手段

教学方法：采取集中讲授、学生自主学习报告讨论、提供互动的方法提高传播知识的效率。教学手段：采取多媒体演示手段辅助教学。

五、各教学环节学时分配

教学环节 **教学时数**	**讲** **课**	**习** **题** **课**	**讨** **论** **课**	**实 验**	**其他教学环节**	**小** **计**
课程内容
设计的萌芽(1850年前)	1		1			2
中国古代科技与设计	2		1			3
国外古代设计	1		1			2
19世纪前后的设计	2		1			3
工艺美术运动(1850～1910年)	2		1			3
新艺术运动(1880～1910年)	2		1			3
机器美学(1900～1930年)	2					2
包豪斯与工业设计教育(1919～1933年)	2				1	3
装饰艺术运动(1920～1939年)	2					2
商业主义设计风格(1930～1955年)	2				1	3
多元化设计(1955～1975年)	2				1	3
工业设计新趋势(1975年后)	2				1	3
合计	22		6		4	32

六、推荐教材和教学参考资源

《工业设计史》熊璐、罗高生着

《世界现代计史》王受之着

《设计的智慧：百年设计经典》史蒂芬贝利着

BBC《设计的天赋》系列纪录片

七、其他说明

课程的考察是依据课程的教学大纲，考核学生对工业设计历史知识的掌握和运用工业设计史知识解决现实问题的能力。

成绩评定方法：测验成绩占比50%，平時作业/报告占比百分之50%。

大纲修订人：叶怡兰 修订日期：2020年12月