2024-2025学年第一学期

《艺术素养和实践》课程目录和课程信息

序号	**课程名称**	**教师**	**限选人数**
1	人人爱设计	王震亚	1200
2	中国戏曲·昆曲	张弘	1200
3	美的历程：美学导论	刘悦笛	1200
4	抽象艺术学	许德民	1200

人人爱设计

课程简介

设计在生活中似乎随处可见却又高高在上。本课旨在通过对不同方面设计的解读，还原设计的本质。这门课告诉人们设计不仅仅与我们的生活密切相关，设计的过程也可以人人参与。《人人爱设计》主要介绍的内容包括：全球知名的设计师、设计奖项、设计的历史、现代社会的典型设计产品及设计的未来发展方向等。

教师简介

王震亚，山东大学机械工程学院教授。美国加州大学圣地亚哥分校访问学者。研究领域包括工业设计理论与方法、人机交互设计、感性工程学等。多年从事设计教学与实践，著有《设计概论》、《产品设计》等教材4部。2013年被评为山东大学首届“我最喜爱的老师”。

课程大纲

第一讲什么是设计

1. 为什么说人人爱设计

2. 什么是设计

3. 设计的几个性质

思考：

1. 简述设计的概念。

2. 简述设计的基本性质。

第二讲什么是好设计

1. 你心目中的好设计

2. 好设计的标准

3. 好设计的作用

思考：

1. 设计对现代生活产生了哪些影响？

2. 什么才是真正优秀的设计？

第三讲设计大奖秘籍

1. 那些年获奖的设计

2. 其实获奖并不难

3. 设计获奖有诀窍

思考：

1. 列举国际知名的设计大奖。

2. 简述各个设计大奖评奖原则的侧重点。

第四讲遇见设计大师

1. 灯具设计大师汉宁森

2. 建筑设计大师高迪

3. 工业设计大师克拉尼

思考：

1. 简述国际知名的设计大师及其生平。

2. 设计大师思想的变化体现出现代社会怎样的变化？

第五讲汽车设计溯源

1. 汽车走进千家万户

2. 从流线型开始

3. Mini汽车设计史

思考：

1. 现代社会汽车的特点有哪些？

2. 简述汽车的演化历史。

第六讲椅子的故事

1. 要不要装饰？

2. 现代主义统治世界

3. 椅子的革命

思考：

1. 简述不同历史时期椅子的特征。

2. 现代社会椅子使用的主要材料有哪些？

第七讲手机的设计

1. 以前的手机

2. 奇思妙想

3. 苹果来了

思考：

1. 列举现代手机的基本功能。

2. 简述手机各项功能是如何满足人类需要的。

第八讲古代的设计

1. 设计的产生

2. 古希腊那些事

3. 设计师达芬奇

思考：

1. 古希腊有哪些风格的建筑？

2. 古代有那些著名的设计师？

第九讲现代的设计

1. 设计的生命周期

2. 萌芽期：包豪斯

3. 成长期：美国商业化设计

4. 成熟期的设计

思考：

1. 列举设计各个时期的特点。

2. 如何鉴定一个设计所处的周期？

第十讲设计为人

1. 设计为生理心理需要

2. 设计为不同需求

3. 设计的人文关怀

思考：

1. 距离证明设计是如何满足人类需要的。

2. 设计还应该满足人类哪些需求？

第十一讲设计与文化

1. 世博会与设计

2. 意大利设计的启示

3. 设计民族化

思考：

1. 分析世博会上主要场馆的设计原则。

2. 设计与文化的关系是什么？

第十二讲设计的趋势

1. 情感化设计

2. 全球化设计

3. 绿色设计

思考：

1. 现代社会对设计产生了哪些要求？

2. 设计未来的趋向是什么？

第十三讲设计创意从哪里来

1. 创意来自生活

2. 设计来自组合

3. 创新来自研究

思考：

1. 列举设计的主要来源。

2. 分析设计各个来源可能对设计产生的导向作用。

第十四讲怎样做设计

1. 设计程序

2. 设计的方法

3. 成为未来的设计师

思考：

1. 简述设计的基本程序。

2. 简述设计师必备的基本素质。

第十五讲DesignTogether

1. 智能设计改变世界

2. 创客让每个人成为设计师

3. 一起设计

思考：

1. 设计是如何改变逆世界的？

2. 如何称为一名优秀的设计师？

中国戏曲•昆曲

课程简介：

《中国戏曲•昆曲》课程通过对中国古典戏曲“昆曲”之历史传承、艺术特色、发展现状的介绍、导赏，强调在情感判断的基础上进行理性思考，提升学生的古典审美品格，补充丰富其思维之方式方法。以让广大学生了解昆曲的艺术特色和文化内涵；培育昆曲传承新生血液，推动传统文化的发展。

老师简介：

张弘，江苏省昆剧院，国家一级编剧。

课程大纲：

第一讲有座园子——昆曲概述

1.1昆曲的历史

1.2昆曲的特色

1.3《浣纱记•寄子》赏析

第二讲昆曲行当

2.1昆曲行当：生

2.2《牡丹亭•拾画叫画》赏析

2.3昆曲行当：旦

2.4《烂柯山•痴梦》赏析

2.5昆曲行当：净

2.6《虎囊弹•山门》赏析

2.7昆曲行当：末

2.8《连环计•议剑》赏析

2.9昆曲行当：丑

2.10《燕子笺•狗洞》赏析

第三讲汤显祖与《牡丹亭》

3.1情之至也——《牡丹亭》概论

3.2《牡丹亭•惊梦》赏析

3.3月落重生灯再红：由生入死

3.4《牡丹亭•寻梦》赏析

3.5恰似春在柳梅边：起死回生

3.6《牡丹亭•幽媾》赏析

3.7寻不到的寻找——汤显祖的自救

3.8《南柯记•生寤》赏析

第四讲《长生殿》导赏

4.1霓裳遗事，流播词场——《长生殿》概述

4.2《长生殿•小宴》赏析

4.3分不得影和形：帝妃之间的爱情表达

4.4《长生殿•絮阁》赏析

4.5问余生有甚风光：痛悔与回望

4.6《长生殿•迎像哭像》赏析

第五讲《桃花扇》导赏

5.1借离合之情，写兴亡之感——《桃花扇》概论

5.2《桃花扇•余韵【哀江南】》赏析

5.3当年粉黛，何处笙箫：男女主角浅论

5.4《桃花扇•惊悟》赏析

5.5比着枝头分外鲜：折子戏的整理与发掘

5.6《桃花扇•寄扇》赏析

第六讲昆曲中的文化元素

6.1琴棋书画诗酒茶

6.2《红梨记•醉皂》赏析

第七讲昆曲的台前幕后

7.1走进“兰苑”排练场

7.2名丑、名旦谈表演

7.3昆曲的教学与传承

美的历程：美学导论

课程简介

本课系统地论述了美学的基本原理、基本知识和基本问题，讲述了美学的研究对象、美的本质、形式美、自然美、社会美、艺术美、美的范畴、美感、美的欣赏和美的创造等内容，深入浅出，通俗易懂。从理论到实践，让学生感悟美的历程。

教师简介

刘悦笛，中国社会科学院哲学研究所研究员。国际美学协会（IAA）五位总执委之一，中华美学学会常务理事兼副秘书长，中国文艺理论学会理事，《美学》杂志执行主编。

课程大纲

第一讲我们为什么需要美学

一、 我们为何对美视而不见

二、 审美需求与高峰体验

三、 从养眼，养心到养神

思考：

1. 请举例说明从养眼，养心到养神的不同审美境界？

第二讲如何运用美言美语

一、 美食的味觉享受

二、 美德的道德品鉴

三、 身心的审美鉴赏

四、 美学与语用

思考：

1. 请举例说明与“审美鉴赏”、“味觉享受”与“道德品鉴”相关的日常审美用语？

第三讲“美”的语言描述

一、 美的三个用法

二、 羊大则美，羊人为美

三、 “美”的家族相似

思考：

1. 请阐明“羊大则美”与“羊人为美”的基本内涵？

第四讲什么是美学

一、 美学何为

二、 大美学的全息图景

思考：

1. 请阐明“大美学”研究所包括的整体图景？

第五讲美之为美的中西历史

一、 希腊与希伯来精神

二、 儒家与道家精神

三、 美学的中国化

思考：

1. 请论述儒家的“尽善尽美”的审美理想？

第六讲回归生活的美学

一、 美学与生活世界

思考：

1. 请举例详尽论述美与我们生活的紧密关联？

第七讲优美•悲•崇高

一、 “远水淡碧”的优美

二、 “易水萧萧”的悲

三、 “乱石穿空”的崇高

思考：

1. 请举例描述“悲”的美学特征

第八讲丑•喜•荒诞

一、 三种“美丑关系”

二、 “撕破无价值”的喜剧

三、 “等待戈多”的荒诞

思考：

1. 请举例描述“喜”的美学特征？

第九讲天地有大美

一、 如何鉴赏自然

二、 人化自然与自然全美

思考：

1. 请描述农业文明与工业文明两种“自然美”模式？

第十讲审美的身体

一、 审美的身心皆乐

二、 身体的审美塑造

三、 体育运动、身体与美学

思考：

1. 请根据自己的审美经验，阐释审美过程当中身体的基础性作用？

第十一讲审美的心理世界

一、 源于生活的审美心理

二、 审美心理的类型与流程

思考：

1. 请以对一件艺术品的感受为例，阐发出审美的“全流程”？

第十二讲文化与审美的联姻

一、 欧洲、印度与中国审美文化

二、 官文化、士文化、民文化

三、 中国传统文化的审美境界

思考：

1. 请论述中国传统审美文化所追求的三种不同境界？

第十三讲大众的市场美学

一、 大众的流行美学

二、 文化工业的生产

三、 创意产业与市场中的艺术

思考：

1. 结合一件大众文化作品，阐释大众文化的基本特征？

第十四讲为大众的设计美学

一、 从商业幽灵到以人为本

二、 为了大众还是小众

思考：

1. 请阐释设计当中“为设计而设计”与“为实用而设计”的区分？

第十五讲从古典到当代的艺术观

一、 作为模仿的艺术

二、 作为表现的艺术

三、 抽象艺术与开放概念艺术

四、 艺术与定义

思考：

1. 请结合当代艺术的一个例证，来说明艺术如何作为“开放概念”而开拓自身的？

第十六讲艺术终结的谜题

一、 艺术边界的模糊

二、 走向终结的艺术

三、 艺术与终结

思考：

1. 请阐释当代“艺术终结论”的基本涵义？

第十七讲艺术是什么

一、 追寻艺术的本质

二、 艺术的四个维度

三、 艺术的间性架构与哲学定义

思考：

1. 以一件艺术品未来，阐释艺术所包含对四个维度？

第十八讲现代性与后现代

一、 泛审美的现代性

二、 批判启蒙现代性

三、 反思审美和批判启蒙

思考：

1. 请阐明美学与现代性的主要关联？

抽象艺术学

课程简介

没有高深的理论，没有玄乎的语言，许老师以职业艺术家的敏锐，给我们带来了一堂抽象艺术的启蒙课，他阐述了抽象艺术的概念、欣赏方法；揭示了抽象艺术的本质是审美非理性、是唯美的精神、是生命的精神；指出欣赏抽象艺术最基本的方法是好看和喜欢、抽象审美是人的天赋；并掷地有声地提出抽象艺术是一切艺术的最高境界、中国有五千年抽象艺术史等观点。

教师简介

许德民，抽象艺术家，复旦大学教授。

课程大纲

第一讲抽象艺术学绪论

一、 什么是抽象艺术

二、 抽象艺术的起源

思考：

1. 抽象艺术的定义和特点是什么？

2. 抽象艺术与具象艺术的关系是什么？

3. 抽象艺术的宇宙观、生命观、文化观、历史观和社会观分别是什么？

第二讲抽象艺术与生命境界

一、 生命境界

二、 抽象艺术的生命境界观点

思考：

1. 怎么理解生命境界？

2. 抽象艺术的哲学观是什么？

第三讲抽象艺术是一切艺术的最高境界

一、 抽象艺术与生命创造

二、 抽象是宇宙的自然本质

三、 抽象是人类的生命本质

四、 抽象艺术是人类文化的结晶

五、 抽象艺术是音乐的本质

思考：

1. 为什么说抽象艺术是生命本体艺术？

2. 为什么说抽象艺术是一切艺术的最高境界？

第四讲中国抽象艺术史

一、 彩陶

二、 青铜文化

三、 文字

四、 书法和篆刻

五、 中华石文化

六、 其它抽象艺术载体

思考：

1. 青铜如何创造了灿烂的抽象文化？

2. 文字蕴藏着什么抽象艺术特征？

3. 篆刻的艺术特点是什么？

4. 中华文明史上有哪些事物具有抽象艺术形式？

第五讲中国抽象艺术思想史

一、 图腾和巫术

二、 易经、太极八卦、阴阳互补、四季五行

三、 “道”“无”“静”

四、 “大音希声，大象无形”

五、 “气”与“韵”

六、 谢赫六法

七、 禅意与意境

八、 风水

九、 《二十四诗品》

十、 似与不似理论

十一、 书法篆刻理论

思考：

1. “道”“无”“静”的含义是什么？

2. 谢赫六法的具体内容是什么？

3. 似与不似理论的内涵是什么？

第六讲世界架上抽象艺术历史

一、 西方架上抽象画的起源

二、 塞尚、毕加索、梵高、马蒂斯

三、 抽象画的诞生和发展

思考：

1. 西方古典主义绘画代表人物及代表作

2. 印象主义的代表人物及代表作

3. 当代西方抽象艺术的代表人物有哪些？

第七讲西方抽象艺术思想史

一、 西方史前抽象艺术思想

二、 康德的形式主义理论

三、 汉斯立克的艺术思想

四、 叔本华的艺术思想

五、 尼采的艺术思想

六、 沃林格的艺术思想

七、 柏格森的艺术思想

思考：

1. 毕达哥拉斯的艺术思想是什么？

2. 康德认为的两种审美判断的具体内容是什么？

3. 如何理解叔本华“人的非理性的意志世界”这一观点？

第八讲西方当代艺术

一、 西方当代艺术里程碑

二、 波普艺术及其它当代艺术

思考：

1. 西方当代艺术的代表人物及其代表作

2. 波普艺术的特点是什么？

第九讲中国当代抽象艺术

一、 中国当代抽象艺术的起源

二、 中国当代抽象艺术代表人物

思考：

1. “决澜社”的艺术主张是什么？

2. 赵无极的绘画特点是什么？

3. 吴冠中对中国抽象艺术做出了哪些贡献？

第十讲抽象艺术的价值标准

一、 原创性

二、 审美性

三、 精致性

四、 中国文化元素

五、 中国人文意识和精神

六、 艺术家资历

思考：

1. 抽象艺术的普遍价值标准是什么？

2. 原创标准有哪些具体内容？

第十一讲抽象艺术形式和类别

一、 抽象诗

二、 抽象摄影

思考：

1. 抽象诗的特点是什么？

2. 抽象摄影的特点是什么？