美术学院视觉传达设计专业

2016版课程简介

二○一六年十二 月

目 录

一、视觉传达设计专业课程简介

（一）视觉传达设计专业基础（基础必修）

1.视觉传达设计专业导论………………………………………………………………………1

2.中外设计史…………………………………………………………………………………3

3.摄影…………………………………………………………………………………………5

4.设计素描(1)…………………………………………………………………………………6

5.设计色彩（1）…………………………………………………………………………………8

6.设计基础（1）（观念）………………………………………………………………………9

7.设计基础（2）(形态) ………………………………………………………………………11

8.设计素描（2）………………………………………………………………………………13

9.设计色彩（2）………………………………………………………………………………15

10.设计概论……………………………………………………………………………………17

11.设计软件（PS+AI）…………………………………………………………………………19

12.设计心理学…………………………………………………………………………………21

13.文献检索与论文写作………………………………………………………………………22

（二）视觉传达设计专业基础（基础选修）

1.视觉传达设计原理…………………………………………………………………………23

2.设计材料与工艺………………………………………………………………… 25

3.影像编辑……………………………………………………………………………………27

4.网页制作……………………………………………………………………………………28

1. **视觉传达设计专业模块课程（专业必修）**

1.图形设计……………………………………………………………………………………30

2.文字设计 ……………………………………………………………………………………32

3.编排设计……………………………………………………………………………………33

4.插画设计……………………………………………………………………………………35

5.设计文案与策划……………………………………………………………………………36

6.视觉界面设计………………………………………………………………………………38

7.信息可视化设计……………………………………………………………………………40

8.书籍设计……………………………………………………………………………………42

9.包装设计……………………………………………………………………………………44

10.广告设计……………………………………………………………………………………46

11.品牌形象设计………………………………………………………………………………48

12.视觉形态设计实训…………………………………………………………………………49

13.视觉系统设计实训…………………………………………………………………………51

（四）视觉传达设计专业模块课程（专业提升选修）

1.文创产品设计………………………………………………………………………………53

2.民艺设计研究………………………………………………………………………………55

3.视觉时尚设计………………………………………………………………………………57

4.电商视觉设计………………………………………………………………………………59

5.品牌战略项目实训…………………………………………………………………………61

6.广告策划项目实训…………………………………………………………………………62

7.设计竞赛项目实训…………………………………………………………………………64

8.文化创意项目实训…………………………………………………………………………65

（**五）集中专业实践课程（专业拓展选修）**

1.中国美术鉴赏………………………………………………………………………………67

2.外国美术鉴赏………………………………………………………………………………69

3.水彩画………………………………………………………………………………………71

4.陶艺…………………………………………………………………………………………72

5.装饰雕塑……………………………………………………………………………………74

6.装饰绘画……………………………………………………………………………………76

7.版式设计……………………………………………………………………………………77

8.艺术学科前沿论坛…………………………………………………………………………79

（六）集中实践环节

1.视觉传达专业寒暑假作业…………………………………………………………………80

2.视觉传达专业见习…………………………………………………………………………81

3.视觉传达专业项目实训……………………………………………………………………82

4.视觉传达专业写生…………………………………………………………………………83

5.视觉传达专业考察…………………………………………………………………………84

6.视觉传达专业毕业实习……………………………………………………………………85

7.视觉传达专业毕业设计……………………………………………………………………86

8.视觉传达专业毕业设计说明………………………………………………………………88

9.专业技能训练

(1)创意训练…………………………………………………………………………………89

(2)设计评析…………………………………………………………………………………91

(3)快题设计（1）（临摹）………………………………………………………………………92

(4)快题设计（2）（创作）………………………………………………………………………93

美术学院视觉传达设计专业

《视觉传达设计专业导论》课程简介

课程名称：视觉传达设计专业导论 学时：8理论课时

学分：1 考核方法：C（考查）

先修课程：无

课程内容简介：

视觉传达设计专业导论是视觉传达设计专业新生开设的设计入门课程。

知识组织结构：基本概念、内容、艺术表现形式以及专业素养；四年课程关系的分解、视觉传达设计的物化技艺研究；视觉传达设计的内化观念研究。

主要内容：理论中的设计、生活中的设计、视觉传达设计专业2016版教学计划解读、如何做一个设计师、如何设计、如何评价设计、如何提升设计等8个部分。

教学目标：了解和掌握视觉传达设计的基本概念、基本理论、设计学研究范畴及视觉传达设计专业基础知识；系统掌握视觉传达概念，熟悉视觉传达设计专业课程，主要内容、课程之间逻辑关系；在掌握视觉传达设计的行业发展前景基础上，进一步强化视觉传达设计调研的方法设置、内容设计及资料分析等方面的实际操作能力；加强视觉传达设计的形式认知，形成一定的视觉传达设计的专业素养；培养视觉传达设计师的责任与义务，包括对创意能力、策划能力、执行能力的认知度；形成设计审美、设计评价、设计欣赏的专业能力，提高视觉传达设计创意、创新思维能力。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

吴卫光 田春 编著.《设计导论》.湖南美术出版社，2009年版.

2. 主要参考书：

1. 尹定邦 编著.《设计学概论》.湖南科学技术出版社，2009年版.

2. 凌继尧 编著.《艺术设计概论》.北京大学出版社，2012年版.

3.[英]彭妮·斯帕克 编著.《设计与文化导论》.译林出版社，2012年版.

4. [美]史蒂文•海勒，薇若妮卡•魏纳 编著.《100个改变平面设计的伟大观念》.中国摄影出版社，2013年版.

美术学院视觉传达设计专业

《中外设计史》课程简介

课程名称：《中外设计史》 学时：48理论课时

学分：3 考核方式：S(考试)

先修课程：一年级专业基础课

课程内容简介：

《中外设计史》是艺术设计专业同学的专业基础课程，用艺术设计的眼光和思维来审视中外设计艺术活动的发展历程，是一项值得关注的课题，这一崭新课题帮助我们了解祖先在造物活动中的设计动机和绵延二十余世纪的技术与艺术融为一体的设计思想，同时也帮助我们了解设计活动和设计风格的演变。对于中外的艺术设计思想，特别是反映在若干经典中，在诸多层面上从设计的视角予以解释。此外，中外设计史还将系统地对设计与文化的关系、设计与古代科技的关系，以及对近代艺术设计的发展趋势作一次全面的分析，对诸多问题进行梳理，从理论思辩的深度进行研究并阐释。本课程的任务就是站在理解、分析角度上对中外艺术设计史的演变回顾有一系统的认识，促进学生对专业设计的深度理解，使学生形成自己独特设计的理念和设计观，并在此基础上与时代文化发展密切联系，把握时代的脉搏，创造出合理化的与现实生活密切相关的理想设计。

通过该课程，应达到的教学目标为：了解艺术设计发生的种类、基本概念及基本理论；了解中外设计的发展特征；以中外各个历史时期的设计现象为媒介，探究中外设计形成的文化背景、历史必然以及意义；能运用所学的设计理论知识，总结设计创作的基本规律，提升学生综合素质，丰富学生知识面；运用所学的设计理论知识，关注设计研究的热点问题；能运用所学的设计基本理论与知识，掌握创意与创新思维能力，胜任设计师工作。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

李砚祖 张夫也 编著.《中外设计简史》.中国青年出版社，2012年版.

2.主要参考书：

1.夏燕靖 编著.《中国艺术设计史》.辽宁美术出版社，2001年版.

2.邬烈炎 袁熙旸 编著.《外国艺术设计史》.辽宁美术出版社，2001年版 .

3.朱和平 编著.《中国设计艺术史纲》. 湖南美术出版社，2003年版 .

4.马克·第亚尼．滕守尧译《非物质社会》.四川人民出版社，1998年版.

5.赵江洪 编著.《设计艺术的含义》.湖南大学出版社，1999年版.

6.章利国 编著.《设计艺术美学》.山东教育出版社，2002年版.

7.尹定邦 编著.《设计学概论》.湖南科学技术出版社，2003年版.

8.李龙生 编著.《艺术设计概论》 .安徽美术出版社，2000年版.

9.朱铭 荆雷 编著.《设计史》.山东美术出版社，1990年版.

10.朱铭 编著.《设计——科学与艺术的结晶》.山东美术出版社，1989年版.

11.荆雷 编著.《设计艺术原理》.山东教育出版社，2002年版.

12.李泽厚 编著.《美的历程》 .天津社会科学院出版社，2001 年版.

13.李砚祖 编著.《造物之美—产品设计的艺术与文化》.中国人民大学出版社，2000 年版.

14.何人可 编著.《工业设计史》.北京理工大学出版社，1991年版.

15.高丰 编著.《美的造物——艺术设计历史与理论文集》.北京工艺美术出版社，2004年版.

16.李立新 编著.《中国设计艺术史话》.天津人民出版社，2004年版.

17.董占军 编著.《西方现代设计艺术史》.山东教育出版社，2002年版.

18.郑立君 编著.《西方现代艺术设计简史》.上海人民美术出版社，2005年版.

美术学院视觉传达设计专业

《摄影》课程简介

课程名称：摄影 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方式：C(考查)

先修课程：《设计软件》

课程内容简介：

摄影是设计专业的一门专业必修课，它是学好专业其他知识，从事图形图像设计创作的基础，本课程理论与实践结合紧密、艺术性与技术性同时看重，所涉及的知识量大面宽。

通过学习，使学生掌握基本的画面语言、掌握摄影的技术和艺术方法，了解画面（手段）的表意特点，能够独立的短片。

本课程涉及诸多门类学科，要督促学生多方涉猎，提高自身的素养；指导学生实践、实验、创作；引导学生观摩、分析各类影视作品也是一种重要的教学辅助手段。

本课程为考查科目，主要以平时作业成绩作为学期成绩。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

陈杰 左瑞 编著.《摄影》.成都时代出版社,2013年版.

2.主要参考书：

1. 李杰 王骏 编著.《影视画面分析学》.国防工业工业出版社, 2008年版.

2.雷依里 郑毅 编著.《单反摄影宝典》.水利水电出版社,2012年版.

美术学院视觉传达设计专业

《设计素描（1）》课程简介

课程名称：设计素描（1） 学时：48

学分：2 考核方式：考试

先修课程：

课程内容简介：

设计素描（1）是视觉传达设计专业必修课程。

知识组织结构：

透视；比例；构图；形式美原理与法则；结构造型；线的表现；明暗规律；写生方法；设计素描艺术形式语言的赏析解读能力；以及情感、审美观、世界观、想象力与创造力。

主要内容：

构图知识；透视基础；形态结构造型（人造形态写生） ；形态表象造型（自然形态与人造形态写生）

教学目标：

1.了解素描与设计素描的概念；演变发展及教育的概况；认知本课程旨在培养艺术感知能力、掌握造型的法则与规律、提高造型的技能技巧；开拓观察能力、思维能力、创造能力与动手能力。

2.理解画面形式结构中的形象美原理、法则、构图模式以及造型基本形式要素，培养艺术表现能力和审美能力。

3.掌握透视原理、透视变化规律、整体观察与比较的方法；具有准确把握形态比例关系、透视关系及形态特征的能力。

4.理解结构造型的方法，学会运用逻辑思维的联想、推理、判断、归纳形体结构的特征；初步形成理性的、本质的、严谨的造型艺术理念。

5.了解物体明暗变化规律，掌握“三大面”和“五调子” 塑造形象的体积感、空间感、质量感的造型方法；学会通过光影与明暗的变化去把握物象固有的结构关系；初步建立全因素造型的艺术理念。

6. 具有全球化视野和时代精神，解读中外优秀设计素描作品；鼓励引导学生进行时尚与创意探索；提高学生的审美能力、创造能力与艺术素养。

教材教参：

1.教材：

石明祥 . 陆序彦 编著.《设计素描》.北京出版社，2015年版.

2.主要参考书目：

(1)梁玥亮编著.《设计素描基础教程》.广西美术出版社，2009年版.

(2)李轩著.《素描基础》. 山东美术出版社，2015年版.

(3)李向伟编著.《设计素描》.江苏美术出版社，2006年版.

(4)权干发主编．《设计素描》中国青年出版社，2010年版．

(5)何峰主编．《设计素描》.机械工业出版社，2010年版．

.

美术学院视觉传达设计专业

《设计色彩（1）》课程简介

课程名称：设计色彩（1） 学时：16理论课时+32实践课时

学分：2 考核方式：S(考试)

先修课程：《设计素描（1）》

课程内容简介：

设计色彩（1）是四年制环境设计专业的一门必修课，通过本课程的教学，使学生掌握系统的静物写生色彩基础理论知识，把握色彩基本变化规律，具备正确的观察、感受、分析、理解、组织和运用色彩的基本方法和能力，提高学生色彩审美的能力和表现能力，具备从色彩的具象写生走向色彩的抽象表现能力。本课程内容主要包括水粉画写生色彩基本知识、水粉静物写生和色彩抽象表现训练三个方面。色彩基本知识和水粉静物写生两部分的教学任务主要是正本清源，强化对色彩理论的讲解，通过欣赏名作、示范表演、点评作业、互动交流等方法来帮助学生直观的、通俗易懂的理解色彩理论，学会整体的观察方法、表现方法，养成良好的作画习惯。设计色彩教学的第二部分是从色彩的具象写生训练走向色彩的抽象表现训练。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

马也、仇永波 编著.《色彩基础》.辽宁美术出版社，2007年版.

2.主要参考书：

1.文国璋 编著.《文国璋色彩教程》.天津人民美术出版社，2005年版.

2.周小英 编著.《色彩静物写生》.浙江人民美术出版社，1997年版.

3.邬烈炎 编著.《水粉画技法》.江苏美术出版社，1999年版.

4.胡国良、钟安之 编著.《水粉画研究》.岭南美术出版社，1984年版.

5.刘南一 编著.《绘画色彩教程》.广西美术出版社，2007年版.

美术学院视觉传达设计专业

《设计基础1（观念）》课程简介

课程名称：设计基础1（观念） 学时：32理论课时+32实践课时

学分：3 考核方法：C（考查）

先修课程：一年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

设计基础1（观念）是视觉传达设计专业基础必修课程。

知识组织结构：设计基础观念之心理基础、设计基础之构思创意基础、联系的形式、跳跃性思维等主要设计理念。

主要内容：1.设计基础观念的概念与外延、设计基础（观念）之心理基础、设计基础观念之延展形式、图形形态综合创作训练等，并结合以上方法的视觉传达专业课程内容进行拓展应用训练。

教学目标：掌握基本的设计构思和创意能力，掌握视觉传达设计的创意联想等法则和在视觉传达设计中的灵活应用，通过对相关理论的了解，使学生更深入系统的了解基础设计的重要性，了解和掌握创意源的结构特点与相关知识，通过联想的不同构思角度的变化培养学生对观念的敏感度和熟悉度，并能合理分工，明确任务，协作完成。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

江波 编著.《平面构成基础》.广西美术出版社，2009年版.

2.主要参考书：

1. 史蒂文 编著.《100个改变平面设计的伟大观念》.中国摄影出版社，2013年版.

2. 贡布里希 编著.《秩序感》.湖南科学技术出版社，2009年版.

3. [韩]郑美京.王雪青译.《二维设计基础》（第二版）.上海人民美术出版社，2008年版.

美术学院视觉传达设计专业

《设计基础2（形态）》课程简介

课程名称：设计基础2（形态） 学时：32理论课时+32实践课时

学分：3 考核方法：C（考查）

先修课程：一年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

设计基础2（形态）是视觉传达设计专业的主要专业必修课。

知识组织结构：设计的点线面基本知识、设计形式法则、色彩的视知觉相关知识、解构重构、相关图形的创意形式表现等。着重对物象的构成进行分析设计，并结合市场上的视觉传达设计案例展开基本知识的讲解，使学生能够了解设计基础为什么学、学哪些内容、知识怎么运用。

主要内容：设计基础形态的概念导向；点、线、面训练；点、线、面综合训练；形态解构及重构训练；图形形态综合创作训练。

教学目标：通过本课程的学习使学生基本掌握设计的基本构成元素点、线、面的存在与应用；使学生掌握视觉传达设计的基本形式法则和在视觉传达设计中的灵活应用；使学生了解和掌握色彩的基本知识和视知觉的色彩方面的相关知识；使学生了解和掌握物象的结构与解构、重构的相关知识，了解和掌握视角转换下物象呈现的不同形态，了解和掌握同一物象不同艺术形式表现呈现的状态，了解和掌握利用文字图形化、图形的不同关系表现，并通过这些形式的训练应用于视觉传达设计相关设计门类。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

[韩]郑美京.王雪青译.《二维设计基础》（第二版）.上海人民美术出版社，2008年版.

2.主要参考书：

1.王令中 编著.《视觉艺术心理》.人民美术出版社，2006年版.

2.黄厚石 编著.《设计原理》.东南大学出版社，2009年版.

3.江波 编著.《平面构成基础》.广西美术出版社，2009年版

美术学院视觉传达设计专业

《设计素描（2）》课程简介

课程名称：设计素描（2） 学时：48

学分：2 考核方式：考试

先修课程：设计基础（1）观念、 设计素描（1）、设计色彩（1）

课程内容简介：

设计素描（2）是视觉传达设计专业必修课程。

知识组织结构：

透视；比例；构图；形式美原理与法则；点、线、面与黑、白、灰基本形式元素；结构造型；线的表现；明暗规律；写生方法；设计素描艺术形式语言的赏析解读能力；以及情感、审美观、世界观、想象力与创造力。

主要内容：

材质精细（特写）素描；基本形式元素；抽象创意造型的方式；抽象创意画面的构成形式。

教学目标：

1.了解设计素描教育背景与概况、地位和作用；认知本课程所要解决的问题及知识点；具有解读中外优秀设计素描作品的能力，提高对设计素描的认识和欣赏水平，培养聚合思维与发散思维的能力。

2.理解材质精细（特写）素描的概念、特点和目的作用； 掌握严谨、精确、细密的作画方法；能够再现与强调物象或产品的轮廓外形、形态体积、材质肌理、结构构造、功能作用、色调色彩的特征。

3.理解素描基本形式元素的视觉特征与情感特征，学会运用点、线、面与黑、白、灰基本元素的构成方式。

4.认识抽象创意素描；基本掌握抽象造型的方式，并能重新构成一个由观念、思维、心绪等主观活动支配的，具有抽象意味及形式美感的画面。

5.能够对不同时空、不同物象之间引发联想，提炼意趣，并交织于全新的图式之中，以此培养创造性思维的能力。

6.具有全球化视野和时代精神，解读中外优秀设计素描作品；鼓励引导学生进行时尚与创意探索，提高审美能力、创造能力与艺术素养。

教材教参：

1.教材：

石明祥 . 陆序彦 编著.《设计素描》.北京出版社，2015年版.

2.主要参考书目：

(1)梁玥亮编著.《设计素描基础教程》.广西美术出版社，2009年版.

(2)李轩著.《素描基础》. 山东美术出版社，2015年版.

(3)李向伟编著.《设计素描》.江苏美术出版社，2006年版.

(4)权干发主编．《设计素描》中国青年出版社，2010年版．

(5)何峰主编．《设计素描》.机械工业出版社，2010年版．

美术学院视觉传达设计专业

《设计色彩(2)》课程简介

课程名称：设计色彩（1） 学时：16理论课时+32实践课时

学分：2 考核方式：S(考试)

先修课程：《设计色彩（1）》、《设计素描（1）》、《设计素描（2）》

课程内容简介：

设计色彩（2）是环境设计专业的一门基础必修课，通过本课程的教学，使学生掌握色彩构成基础理论知识，把握色彩基本变化规律，具备正确的观察、感受、分析、理解、组织和运用色彩的基本方法和能力，提高学生色彩审美的能力和表现能力，具备从色彩的具象写生走向色彩的抽象表现能力。同时使学生了解与感知色彩运用的基本形式，从而积累与储备大量的色彩应用设计实例，为后期的视觉传达设计专业实践课程的设计打下基础。

本课程具体内容主要包括色彩的抽象表现、色彩构成两个方面。教学过程中需要注意对欣赏名作、示范表演、点评作业、互动交流等方法的综合运用，以帮助学生直观的、通俗易懂的理解色彩构成与应用的基本理论基本方法，鼓励学生对绘画表现形式和表现技法上的多样化的探索。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

马也 仇永波 编著.《色彩基础》.辽宁美术出版社，2007年版.

2.主要参考书：

1.文国璋 编著.《文国璋色彩教程》.津人民美术出版社，2005年版.

2.邬烈炎 编著.《水粉画技法》.江苏美术出版社，1999年版.

3.胡国良 钟安之 编著.《水粉画研究》.岭南美术出版社，1984年版.

4.刘南一 编著.《绘画色彩教程》.广西美术出版社，2007年版.

5.[马骏](http://book.jd.com/writer/马骏_1.html" \t "http://item.jd.com/_blank) [马潇潇](http://book.jd.com/writer/马潇潇_1.html" \t "http://item.jd.com/_blank) 编著.《风景色彩写生》.华中科技大学出版社，2015年版.

6.[黎红波](http://book.jd.com/writer/黎红波_1.html" \t "http://item.jd.com/_blank) [李冬冬](http://book.jd.com/writer/李冬冬_1.html" \t "http://item.jd.com/_blank) [徐从先](http://book.jd.com/writer/徐从先_1.html" \t "http://item.jd.com/_blank) 编著.《普通高等教育十二五规划教材：色彩风景写生》.航空工业出版社，2015年版.

美术学院视觉传达设计专业

《设计概论》课程简介

课程名称：设计概论 学时：32理论课时

学分：2 考核方式：S（考试）

先修课程：一年级专业基础课

课程内容简介：

设计概论是艺术设计专业必修的一门专业理论课，通过本课程的学习，使学生了解设计的涵义、理解设计的本质，掌握设计的基本理论知识，认识设计的规律与基本特征。使学生能够“从设计中来，到设计中去”，实现理论和实践的统一。指导学生学习现代设计的方法与技巧，从而提升艺术设计思维的素质和能力。

通过该课程，应达到以下教学目标：

1. 掌握设计的基本理论，树立正确的设计思想，完善知识结构。
2. 提高设计文化修养和吸收前人、他人设计成果的能力，拓展专业知识，扩展艺术思路，使理论与实践相结合。
3. 全面掌握设计的理论基础知识及创作思维、方法。
4. 能运用所学的设计基本理论与知识，掌握创意与创新思维能力，胜任设计师工作。
5. 培养学生道德责任感和社会责任感。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

尹定邦 编著.《设计学概论》.湖南科学技术出版社， 2002年版.

2.主要参考书：

1.余强 编著.《设计艺术学概论》. 重庆大学出版社， 2006年版.

2.荆雷 编著.《设计概论》. 河北美术出版社 ，1997年版.

3.王受之 编著.《世界现代设计史》. 新世纪出版社， 1995 年版.

4.李砚祖 编著.《工艺美术概论》. 中国人民大学出版社， 1991 年版.

5.李砚祖 编著.《艺术设计概论》. 湖北美术出版社， 2002 年版.

美术学院视觉传达设计专业

《设计软件(PS+AI)》课程简介

课程名称：《设计软件(PS+AI)》 学时：32理论课时+32实践课时

学分：3 考核方式：C（考查）

先修课程：无

课程内容简介：

课程性质：《设计软件(PS+AI)》是视觉传达设计专业基础必修课程。

知识组织结构：软件特性、发展及基础操作，图形、图像、文字与色彩等视觉要素的独立表现形式与实践案例呈现方法、技巧解析，命题项目制作及创新能力的培养与塑造。

主要内容：PS、AI基础操作，图形创建与编辑专项训练、文字创建与编排专项训练、图像处理与编辑专项训练与综合，命题实践项目设计与制作。

教学目标：通过本课程的教学，使学生深入了解平面设计相关软件的发展历史与现状、熟练掌握PS、AI软件的基本工具操作，并能做到灵活运用。为艺术设计专业课程如：标志设计、图形创意、书籍装帧、版式设计、海报设计等提供软件技术保障，提高学生的应用软件动手能力。更为今后从事平面设计工作打下扎实的软件操作基础。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

曾宽 潘擎 编著.《抠图+修图+调色+合成+特效Photoshop核心应用5项修炼》.人民邮电出版社，2013年版.

2.主要参考书：

1、赵鹏 编著.《毫无PS痕迹:你的第一本photoshop书》.中国水利水电出版社，2015年版.

2. 李金明 李金荣 编著.《Photoshop专业抠图技法》.人民邮电出版社，2012年版.

3. [美]Adobe公司 著.《Adobe Illustrator CS5中文版经典教程》.人民邮电出版社，2011年版.

4. 凯尔比 (Scott Kelby) 编著.《Photoshop CS6数码照片专业处理技法》.人民邮电出版社，2013年版.

5. 李金蓉 编著.《突破平面Illustrator CS6设计与制作深度剖析》.清华大学出版社，2013年版.

美术学院视觉传达设计专业

《设计心理学》课程简介

课程名称：设计心理学 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方式：C(考查)

先修课程：《视觉传达设计专业导论》、《中外设计史》

课程内容简介：

通过本课程的学习，学生应掌握心理学的概念，熟悉心理学发展历史，了解其未来发展的趋势。了解设计中心理学的应用，掌握设计心理学方法，包括定量与定性方法。掌握用户需要的概念和特点，了解需要的相关理论，熟悉用户需要与设计以及基于需要分析的设计创造能力掌握群体行为和个体行为的特点，了解与交互设计中的认知心理学相关观念。熟悉设计与态度的影响关系，了解态度的测量和研究方法，掌握三种用户心理模型的构建与应用。掌握环境与行为的关系，以及相关的研究技术。通过设计中的心理学应用案例研究，掌握心理学在视觉传达设计中的具体应用。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

戴力农 编著.《设计心理学》.中国林业出版社，2014年版.

2.主要参考书：

1.赵伟军 编著.《设计心理学》.机械工业出版社，2012年版.

2.田蕴 毛斌 王馥琴 编著.《设计心理学》.电子工业出版社，2013年版.

3.唐纳德· A · 诺曼 编著.《设计心理学》.中信出版社，2016年版.

4.苏珊·魏因申克 编著.《设计师要懂心理学》.人民邮电出版社，2016年版.

美术学院动画专业

《文献检索与论文写作》课程简介

课程名称：文献检索与论文写作 学时：16

学分：1 考核方式：考核

先修课程：一、二年级必修课程

课程内容简介：

该文献检索与论文写作课程是通过介绍文献检索基础知识与论文写作基本方法，使学生熟知文献检索的主要来源、基本技能以及检索工具的使用方法，掌握论文的写作规范、撰写方法以及过程，提升学生的信息意识和信息素质，增强学生获取、处理和利用文献信息的能力，提高论文写作的规范性和质量。通过本课程的学习，学生能够用科学的方法进行文献信息的收集、整理、加工和利用，提高学生的文献检索能力，提升论文写作水平，增强学生的自我学习能力和创新能力。

通过本课程的学习，学生应具备以下几方面的目标：

1. 掌握文献检索途径与方法，掌握论文写作规范与方法
2. 培养和提升学生的信息素质、信息获取能力、信息利用能力
3. 具有科学研究精神，提升论文写作的规范性和质量
4. 具有自我学习能力和创新水平，增强提出问题、分析问题和解决问题的能力

教材教参：

[1]李振华.《文献检索与论文写作》.清华大学出版社,2016年版

[2]肖东发、李武编著.《学位论文写作与学术规范》，北京大学出版社,2009年版

[3]林庆彰.《学术论文写作指引.文科适用》，九州出版社, 2012年版

[4]李炎清.《毕业论文写作与范例》，厦门大学出版社出版,2008年版

[5]于志刚.《学位论文写作指导.选题.结构.技巧.示范》，中国法制出版社，2013年版

美术学院视觉传达设计专业

《视觉传达设计原理》课程简介

课程名称： 视觉传达设计原理 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方法：C（考查）

先修课程：《中外设计史》、《设计概论》、《设计心理学》

课程内容简介：

视觉传达设计原理是视觉传达设计专业的一门基础选修课。

知识组织结构：视觉传达设计概述、视觉传达设计的本质特征及语言、视觉传达设计的思维与原则、视觉传达设计的心理、信息传播、应用领域。

主要内容：本课程围绕视觉传达设计的理论与实践，通过对视觉传达设计的思维与原则的认识学习，主要对视觉传达设计的本质特征及语言、视觉传达设计的心理、信息传播、应用领域进行系统学习和认识，

教学目标：掌握视觉传达设计的基础理论知识，把握平面视觉传达设计的

基本规律历史发展及国内外现状。能够掌握视觉传达设计的本质特征、视觉传达设计的语言、视觉传达设计的构成元素。认识和学会欣赏视觉传达设计的风格。

提高视觉传达设计的审美能力、鉴赏能力，学会用文字及语言对相关设计作品进行表达与描述。掌握视觉传达一般设计思维与方法、视觉心理、信息传播、应用领域。在理论学习中架构视觉传达设计系统的基本知识结构，学会组织视觉传达设计的视觉表现语言，掌握视觉传达设计的专业术语进行表达的方法。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

王彦发 编著.《视觉传达设计原理》.高等教育出版社，2008年版.

2.主要参考书：

1.曹方 编著.《视觉传达设计原理》.江苏美术出版社，2005年版.

2.杜士英 编著.《视觉传达设计原理》. 上海人民美术出版社，2015年版.

3.庞黎明 郭振山 编著.《视觉传达设计原理》.机械工业出版社，1984年版.

4.（美）黄慧敏（Dona M.Wong） 编著.白颜鹏 译.《最简单的图形与最复杂的信息 如何有效建立你的视觉思维》. 浙江人民出版社，2013年版.

美术学院视觉传达设计专业

《设计材料与工艺》课程简介

课程名称：设计材料与工艺 学时：16理论课时+32实践课时

学分：1.5 考核方法：C（考查）

先修课程：一年级专业基础课

课程内容简介：

设计材料与工艺是为美术学院学生开设的一门专业基础必修课程，侧重学生设计创意、设计基础设计及动手能力的培养。

知识组织结构：了解设计材料，了解设计工艺，对设计材料和加工工艺体系有明确的认知，了解视觉传达设计中材料的分类及其应用，掌握设计材料的物理属性及其基本特征，并以美学为导向，理解工艺技术对材料形态的影响，从而挑选合适的材料进行设计艺术的综合表现。

主要内容：序言、设计材料与工艺概论、金属材料与工艺、木材与工艺、无机非金属材料、复合材料与工艺、设计材料的选择和发展。

教学目标：通过本课程的学习，学生应对设计材料及工艺和设计的密切关系、材料设计体系有明确的了解，能熟练掌握设计材料的基本属性和表面质感特征，把握材料工艺与产品、人、环境之间的有机联系，深入社会、市场和实践一线，了解材料特性及其相关应用，积极评价各种材料在设计中的美学价值。熟悉金属、木材、无机非金属、复合材料等的基本概念和性能特征及其基本运用。了解当今时代的新信息，能动的运用新材料和新技术，使材料具有开发新产品和新功能的可行性，从而挑选出符合设计要求的材料，使材料工艺更好地为设计服务。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

张锡 编著.《设计材料与加工工艺》.化学工业出版社，2004年版.

2.主要参考书：

1.郑建启 编著.《材料工艺学》.湖北美术出版社，2005年版.

2.李乐山 编著.《工业设计材料与加工手册》.中国水利水电出版社、知识产权出版社，2005年版.

3.黄丽 编著.《高分子材料》.化学工业出版社，2005年版.

4.杨瑞成 编著.《材料科学与材料世界》.化学工业出版社，2005年版.

5.梅尔·拜厄斯 编著.《世纪经典工业设计——设计与材料的革新》.中国轻工业出版社，2000年版.

6.克里斯·莱夫特瑞 编著.《欧美工业设计5大材料顶尖创意》.上海人民美术出版社，2004年版.

.

美术学院视觉传达设计专业

《影像编辑》课程简介

课程名称：影像编辑 学时：16理论课时+16实践课时

学分：2 考核方式：C(考查)

先修课程：《设计软件》

课程内容简介：

本课程所要达到的目的是让学生学习什么是剪辑，剪辑在影视作品中所起到的重要作用以及如何通过各种技巧和对蒙太奇理论的学习来对不同的影视作品进行剪辑制作。

影视剪辑作为一个内涵广泛的艺术范畴，应该从影视这个艺术整体去把握剪辑的内涵，不仅学习掌握剪辑的具体技法、规律，而且还要把剪辑作为影视艺术的本体与基础去体味。只有这样，才可能领悟剪辑的艺术真谛，进而驾驭剪辑艺术。

教学采用理论与实践相结合的原则。影视剪辑艺术涵盖了大量的理论知识，在讲述理论知识的同时，要充分利用多媒体资源，配合部分经典的影视片来诠释理论在实践中的应用，以此达到理论与实践相结合的目的，让学生在实践中加深理论，在实践中体会理论，在实践中提高学习兴趣。

本课程为考查科目，主要以平时作业成绩作为学期成绩。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

傅正义编著.《实用影视剪辑技巧》.中国电影出版社,2006年版.

2.主要参考书：

1.傅正义 编著.《影视剪辑编辑艺术》.中国传媒大学大学出版社,2009年版.

2.李停战 周炜.《数字影视剪辑艺术教程》.中国传媒大学出版社,2010年版.

美术学院视觉传达设计专业

《网页制作》课程简介

课程名称：《网页制作》 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方式：C（考查）

先修课程：《设计软件（PS+AI）》

课程内容简介：

课程性质：《网页制作》是视觉传达设计专业的基础选修课程。

知识组织结构：网页制作软件基础工具介绍，站点制作流程、步骤与构成元素设计，网页案例欣赏与制作方法解析，认识HTML、CSS及DW，命题站点制作及创新辅导。

主要内容：网页相关专业术语基础知识、DW站点创建与DW软件基础介绍与制作实例、HTML、CSS概念与网页代码介绍及应用、站点页面构成元素及整体页面设计流程与操作方法、命题站点创作辅导与发布、预览。

教学目标：通过本课程的教学，使学生了解国内外前沿网页设计动态及设计趋势，熟练掌握网页设计的基本原理及操作技能，提高网页设计的专业见识与审美能力，丰富学生的专业知识结构，使其具备一定的网页界面设计与网页动画制作能力，为今后的深入学习与工作就业奠定专业基础。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

聂斌 主编.《HTML+CSS+DIV网页设计与布局》.人民邮电出版社，2010年版.

2.主要参考书：

1.晋小彦 编著.《形式感+：网页视觉设计创意拓展与快速表现》.清华大学出版社，2014年版.

2.（美国）罗布森 费里曼 著.《Head First HTML与CSS》（第二版）.中国电力出版社，2013年版.

3.李蓟宁 编著.《网页设计》.中国轻工业出版社，2014年版.

4.邢彩霞 高艳云 主编.《Dreamweaver CS6网页设计与制作案例教程》（第三版）.电子工业出版社，2016年版.

美术学院视觉传达设计专业

《图形设计》课程简介

课程名称：图形设计 学时：32理论课时+32实践课时

学分：3 考核方法：S（考试）

先修课程：《设计基础（1）（观念）》、《设计基础（2）（形态）》

课程内容简介：

图形设计是视觉传达设计专业必修课程。

知识组织结构：图形设计基础理论、图形设计与消费市场、图形设计的构成形式、图形设计的程序、图形创意的思维方法与设计分类实践、图形设计应用实践等。

主要内容：本课程围绕创意形式、构思模式、创意特点、设计应用、构成变化等进行图形设计，并将抽象思维、联想思想、想想思维、跳跃思维等融入课程，实现图形设计的多元化和创新性，并结合视觉传达课程内容进行图形设计学以致用练习。

教学目标：掌握基本的图形设计基础理论，掌握图形设计中外发展的历史脉络，掌握图形设计的形式与方法，掌握图形设计的构思方式和设计流程，掌握图形设计与各视觉传达设计之间的关系，掌握图形设计与市场应用的关系，具备基本的设计实践能力和市场训练能力、图形理念阐述和表现线能力。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

刘境奇 编著.《图形创意》. 上海交通大学出版社， 2015年版.

2.主要参考书：

1. (美）吉姆克劳斯 编著.《 创意设计指南》.上海人民美术出版社，2009年版.

2. 王安霞 编著.《包装形象视觉设计》.东南大学出版社，2006年版.

3. 陈青 编著.《包装设计教程》.上海人民美术出版社，2009年版.

4.（美）斯考特 珀尔斯顿 编著.《非凡的设计-案例与版式》. 上海人民美术出版社， 2003年版.

.

美术学院视觉传达设计专业

《文字设计》课程简介

课程名称：文字设计 学时：32理论课时+32实践课时

学分：3 考核方式：S(考试)

先修课程：一、二年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

文字设计是视觉传达专业学生的专业必修课程。通过本课程的教学，应使学生了解文字设计的功能，中西文字字体发展演变样式、汉字设计的意义等知识，对视觉传达设计各具体形式中的文字设计具备一定的鉴赏能力。同时，应熟练掌握汉字设计基本表现方法，并能结合使用手绘与软件两种形式设计表现构思。文字设计是视觉传达设计三大基本构成要素之一，通过该课程的学习，学生可以按一定的视觉表达内容的需要和审美规律进行文字创意设计，为视觉传达专业课程打下坚实的基础。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

林国胜 席卓羚 编著.《字体设计》.浙江人民美术出版社，2009年版.

2.主要参考书：

1.余秉楠 编著.《字体设计基础》.人民美术出版社，1989年版.

2.[日]夏井芸华 编著.《字体设计》.人民美术出版社，2009年版.

3.张抒著 编著.《美哉宋体字》.重庆大学出版社，2013年版.

4.陈原川 编著.《文字创意设计》.中国建筑工业出版社，2009年版.

5.[日]小林章 编著.《西文字体》.中信出版集团，2015年版.

6.赵小勇 编著.《文字的异化与设计》.河南大学出版社，2006年版.

7.[英]西蒙 加菲尔德 编著.《字体故事》.中国电子工业出版社，2013年版.

美术学院视觉传达设计专业

《编排设计》课程简介

课程名称： 编排设计 学时：32理论课时+32实践课时

学分：3 考核方法：C（考查）

先修课程：《设计软件》、《图形设计》、《文字设计》

课程内容简介：

编排设计是视觉传达设计专业必修课程。

知识组织结构：编排设计的基础理论、编排设计构成要素（图形、文字、色彩）、编排设计的设计原则与方法、编排设计的实践应用。

主要内容：本课程围绕编排设计的理论与实践，通过编排设计原则与方法的学习，主要围绕编排设计的图形、文字、色彩等内容要素的设计实训，重点学习网格编排以及中文编排设计，同时对编排设计的应用媒介，尤其是多媒体编排设计的一些知识点，通过案例分析让学生理解认识。

教学目标：系统掌握编排设计的理论知识，了解编排设计发展的历史脉络以及与视觉传达设计的关系。掌握编排设计的目的、原则和思维方式，以及编排设计的基本规律和表现手法。掌握编排设计中的图形、图像、文字、字体及色彩各要素的编辑设计能力。能根据编排设计的视觉流程原理来对视觉信息进行有效表现与传达。能依据设计的不同视觉传达及创意原则要求，进行相应的编排设计。具备编排设计在视觉传达设计专业领域中的设计应用实践能力。全面提高编排设计的审美能力、表现能力及图文设计细节的控制力，创意能力。具备关注编排设计的前沿动向，进行创新编排设计的视觉表现能力。在编排设计实践中提高项目的组织能力、文本及语言表达能力和团队协作能力。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

陈青 编著.《编排设计》. 上海人民美术出版社，2013年版.

2.主要参考书：

1.(瑞士)约瑟夫·米勒-布罗克曼 编著.徐宸熹，张鹏宇 译.《平面设计中的网格系统》.上海人民美术出版社，2016年版.

2. (美)伊拉姆 编著.《网格系统与版式设计》.上海人民美术出版社，2013年版.

3.王绍强 编著.《创意版式设计》. 大连理工大学出版社，2011年版.

4.姚翔宇 蒋杰 编著.《编排设计》. 重庆大学出版社，2010年版.

美术学院视觉传达设计专业

《插画设计》课程简介

课程名称：插画设计 学时：16理论课时+32实践课时

学分：2 考核方式：S(考试）

先修课程：《设计基础》、《设计软件》

课程内容简介：

《插画设计》是视觉艺术领域中重要的表现语言之一，在本科教学中，是视觉传达设计专业重要的专业必修课，是完善学生知识结构，构建合理系统艺术设计教学体系的重要组成部分。从现代设计观念来认识插画设计是一种视觉传达形式，是一种信息传播的媒体，同时，作为造型艺术的一个种类，运用插画对文字表达的思想内容作艺术的解释，插画同时包含了创作因素和主观意图。本课程以研究插画艺术的造型规律、创意方法以及插画技法为主要目的。通过该课程的学习，主要是让学生了解插画艺术的一般规律，同时能使用方法进行创作。其重点在于解决插画设计的设计理念及基本制作方法问题。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

宋瑞波 编著.《插图设计》.中国青年出版社，2012年版.

2.主要参考书：

1.（日）视觉艺术研究所 编著.林崇珍译.《插图创意设计手册》.中国青年出版社，2004年版.

2.王芙亭 编著.《插图设计》.湖南大学出版社，2011年版.

3.唐鼎华 编著.《插图设计》.上海人民美术出版社，2006年版.

4.刘欢 主编.《新插画设计》.水利水电出版社，2012年版.

5.（英）[梅尔](http://search.dangdang.com/?key2=%C3%B7%B6%FB&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00)（[Male](http://search.dangdang.com/?key2=Male&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00)，A.）编著.[孙楠](http://search.dangdang.com/?key2=%CB%EF%E9%AA&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) [张伟](http://search.dangdang.com/?key2=%D5%C5%CE%B0&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00)译.《国际插画设计教程：插画设计高级教程》.大连理工大学出版社，2009年版.

美术学院视觉传达设计专业

《设计文案与策划》课程简介

课程名称：设计文案与策划 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方法：C（考查）

先修课程：《视觉传达设计原理》

课程内容简介：

设计文案与策划是视觉传达设计专业必修课程。

知识组织结构：文案创作原点分析，文案创作的类型，文案创作的构成，印刷品文案创作，信息分体文案创作，文案创作的语言表达，设计市场调查，设计创意策划，设计媒介策划，设计策划书的撰写。

主要内容：阐述设计的一般流程方法，包括方案概述、方案与广告策略、文案创作、经典案例解析等。为相关领域的设计者解决实际工作中的难题及时捕捉瞬间的创意灵感。

教学目标：掌握设计策划的基本知识及基本程序，设计策划书与文案写作的基本要求与技巧；加强战略性策划思维训练，并以此为指导，形成一定的设计战略策划的能力；培养多维度、多面向的策划能力，包括创意能力、媒介策划能力、线上线下设计活动设计能力、设计预算的编制能力以及设计效果评估能力；形成设计策划书撰写能力，提高设计策划提案的比稿能力；理解并掌握文案写作的基本理论和方法技巧，使他们对文案在整个设计创意活动中的特殊位置、基本原则、具体规范、操作范畴、表现类型等基本问题有一个清晰的把握；运用表现能力和对语言文字符号的驾驭能力，撰写出具有一定水准的文案作品；掌握项目展示技巧，提高项目组织能力、语言表达能力和团队协作能力。

课程教参及主要参考书：

1. 建议教材：

王艺湘 编著.《平面创意设计与文案创作》.清华大学出版社，2010年版.

2.主要参考书：

1. 王威 张燕 编著.《设计文案》.清华大学出版社，2015年版.

2. 张翔 张哲 李青 编著.《设计策划(高等学校设计专业系列教材)》.高等教育出版社，2010年版.

3.黄升民 段晶晶 编著.《设计策划》（第二版）.中国传媒大学出版社，2013年版.

美术学院视觉传达设计专业

《视觉界面设计》课程简介

课程名称：《视觉界面设计》 学时：32理论课时+32实践课时

学分：3 考核方式：C（考查）

先修课程：《设计软件(PS+AI)》、《图形设计》

课程内容简介：

课程性质：《视觉界面设计》是视觉传达设计专业的专业必修课程。

知识组织结构：视觉界面设计概念，界面设计视觉元素与内容信息构架及相关设计案例解析，设计原则与设计流程，可视化设计创新与呈现，响应式设计。

主要内容：视觉界面设计相关概念，视觉界面设计设计流程与设计原则，视觉界面功能控件、界面图标专题创新设计与综合，初识H5，命题实践项目设计与制作等。

教学目标：通过本课程的实践教学，使学生理解视觉界面设计的概念，掌握界面设计的相关设计流程、可视化界面设计（界面控件、界面图标、界面皮肤）创新方法与基本操作。使学生能够熟练掌握Ps及AI等图形界面设计工具进行GUI（Graphic User interface）视觉界面设计，并对H5界面有一定了解，为今后从事相关设计工作奠定基础。

课程教参及主要参考书：

1. 建议教材：

傅小贞 胡甲超 郑元拢　编著.《移动设计》.电子工业出版社，2013年版.

2.主要参考书：

1.[美]Alan Cooper Robert Reimann David Cronin等编著.《About Face4交互设计精髓》.电子工业出版社，2015年版.

2. 杰弗 约翰逊 编著.《GUI设计禁忌2.0》.机械工业出版社，2009年版.

3.[英]Giles Colborne 编著.《简约至上：交互设计四策略》.人民邮电出版社，2011年版.

4.搜狐新闻客户端UED团队 编著.《设计之下：搜狐新闻客户端的用户体验设计》.电子工业出版社，2014年版.

5.汪兰川 刘春雷 编著.《UI图标设计从入门到精通》.人民邮电出版社，2016年版.

美术学院视觉传达设计专业

《信息可视化设计》课程简介

课程名称：信息可视化设计 学时：32理论课时+32实践课时

学分：3 考核方式：S(考试)

先修课程：《图形设计》、《文字设计》

课程内容简介：

《信息可视化设计》是视觉传达设计专业的专业课。是视觉传达设计中的一门新兴学科，主要内容包括信息可视化的基本设计方法与程序，信息可视化设计在现代信息传播系统中的重要作用，复杂抽象信息进行梳理，图形的可视化设计转换。并锻炼学生熟练使用Ps及AI等图形设计工具。课程以信息可视化的概念、信息来源、设计原则等为主要内容。在教学实施中应从基本概念，信息梳理及图标设计等程序，循序渐进地展开教学实践。教学中教师应该作必要的示范，并在分析案例的同时，注意当下主流的图表信息可视化风格。

课程教参及主要参考书：

1.建议教材：

陈为 编著.《数据可视化》.电子工业出版社，2013年版.

2.主要参考书：

1.（日）[木村博之](http://search.dangdang.com/?key2=%C4%BE%B4%E5%B2%A9%D6%AE&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) 编著 [吴晓芬](http://search.dangdang.com/?key2=%CE%E2%CF%FE%B7%D2&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) [顾毅](http://search.dangdang.com/?key2=%B9%CB%D2%E3&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00)译.《图解力：跟顶级设计师学作信息图》.人民邮电出版社，2013年版.

2.（美）[开罗](http://search.dangdang.com/?key2=%BF%AA%C2%DE&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) 编著.[罗辉](http://search.dangdang.com/?key2=%C2%DE%BB%D4&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) [李丽华](http://search.dangdang.com/?key2=%C0%EE%C0%F6%BB%AA&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00)译.《不只是美 信息图表设计原理与经典案例》.人民邮电出版社，2015年版.

3.（美）贾森·兰蔻 [乔希·里](http://search.dangdang.com/?key2=%C7%C7%CF%A3%A1%A4%C0%EF&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) 编著.《信息图表的力量》.人民邮电出版社，2014年版.

4.（美）[大卫·麦克坎德莱斯](http://search.dangdang.com/?key2=%B4%F3%CE%C0%A1%A4%C2%F3%BF%CB%BF%B2%B5%C2%C0%B3%CB%B9&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) 编著.《信息之美》.电子工业出版社，2014年版.

5. 席涛编 刘维亚 马新宇 译.《信息视觉设计》.上海交通大学出版社，2015年版.

美术学院视觉传达设计专业

《书籍设计》课程简介

课程名称：书籍设计 学时：16理论课时+32实践课时

学分：2 考核方法：C（考查）

先修课程：一、二年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

书籍设计是视觉传达设计专业的一门核心必修课程。

知识组织结构：课程紧扣书籍的创意与设计，将异形、探索类书装作为内容。在具体讲述过程中，针对书籍历史，书籍物质化表现和精神性升华等具体细节内容加以展开，使学生明白书籍装帧设计已经不再是传统意义上的图与文的运用课程，更多的在于书籍的系统性表现，需要完成从“书籍装帧”到“书籍设计”到“阅读设计”的全面转变。此外，课程应紧紧围绕概念转变、理论讲述、创意思考、作品实践四个环节展开，将全新的书籍装帧设计理念传授给学生，并坚持由浅入深，由简到繁，循序渐进，理论与实践相结合的教学原则。

主要内容：书装设计概念、书籍的历史与发展、书籍的整体视觉设计、书籍形态的二重构造、书籍设计的属性与立意、书籍的分类与特征、材料与印刷工艺、概念书籍的创意、主题性书籍的设计制作。

教学目标：通过本课程的教学，首先应使学生明白，书装设计并非是书籍的简单装饰、装潢，而是书籍的整体系列设计，是“图书设计”“阅读设计”,是一种立体的思维，是注入时间概念的塑造三维空间的书籍“建筑”。除此还要了解书装艺术的历史发展过程，了解书装设计与其他艺术形式的关系；掌握传统书装设计中封面设计、版式设计、插图设计、书籍装订工艺等，同时还应根据当代书籍装帧的要求，加强新形式、新内容的探索尝试，加强对概念书装设计的强调，将传统工艺与现代设计理念相结合，激发学生的创新思维。通过对书装设计理论的新定位及对相关工艺，材料的认识，作品的制作等使学生能够系统的对书装有所了解，并具备一定的社会实践能力。

课程教参及主要参考书：

1. 建议教材：

吕敬人 编著.《书艺问道》.中国青年出版社，2006年版.

2. 主要参考书：

1.杉浦康平 编著.《亚洲的书籍、文字与设计》.三联书店，2006年版.

2.吕敬人 编著.《在书籍设计是空中畅游》.百花洲文艺出版社，2006年版.

3.奇文云海 编著.《面子》.华东师范大学出版社，2006年版.

美术学院视觉传达设计专业

《包装设计》课程简介

课程名称：包装设计 学时：32理论课时+32实践课时

学分：3 考核方法：C（考查）

先修课程：《编排设计》、《插画设计》

课程内容简介：

包装设计是视觉传达设计专业必修课程。

知识组织结构：包装设计基础理论、包装设计与消费市场、包装的要素设计（图形、文字、色彩、造型、结构、材料、工艺等）、包装设计分类实践、包装设计系列化设计实践。

主要内容：本课程围绕包装设计的理论与实践，通过市场调研、包装设计定位，展开包装图文创意和设计表现，结构、材料工艺设计研究学习。综合运用艺术设计与材料制作等相关学科的知识，主要以包装设计的视觉传达设计为重点，结合包装设计的造型、材质、工艺制作的难点学习，并通过中外优秀包装设计案例的赏析，系统的包装设计的表现思路及设计制作方法。

教学目标：掌握系统的包装设计基础理论知识，把握包装设计发展的历史脉络以及与市场应用的关系。掌握包装设计的各要素之间的设计方法与流程，掌握通过理性的市场调研进行系统的包装设计的思路，培养学生灵活的包装设计思维，了解包装的文案设计、消费心理、市场需求、企业需求等相关学科基础知识。

掌握包装设计新材料、新技术及新结构形式，培养学生包装设计的创新思考设计能力。全面提高对于包装色彩的认知及对包装设计的审美水平。结合包装系列化设计实践，培养学生的自主学习、合作意识及综合创新设计能力。具备关注包装设计的前沿动向，进行创新包装概念设计的视觉表现力。在包装设计策划与实践中提高项目的组织能力、文本及语言表达能力和团队协作能力。

课程教参及主要参考书：

1.建议教材：

陈青 编著.《包装设计教程》.上海人民美术出版社，2014年版.

2.主要参考书：

1．《 Big Packaging Design》. highone book company ，2013年版.

2.《Design+》编写组/编.《包装设计》.化学工业出版社，2014年版.

3.[美] 瑞秋·威尔斯 著；王姝 译.《包装设计》.中国纺织出版社，2014年版.

4. Japan Package Design Association(ed.).《package design in japan biennial vol.15》.RIKUYOSHA ，2013年版.

5.席涛 编著.《绿色包装设计》.中国电力工业出版社，2012年版.

6.魏洁 编著.《创意包装设计》.上海人民美术出版社，2014年版.

美术学院视觉传达设计专业

《广告设计》课程简介

课程名称：广告设计 学时：32理论课时+32实践课时

学分：2.5 考核方法：S（考试）

先修课程：《设计基础》、《图形设计》、《文字设计》、《设计文案与策划》

课程内容简介：

广告策划项目实训是视觉传达设计专业必修课程。

知识组织结构：广告设计概论、广告设计的实务与程序、广告设计的认知原理、广告设计的创意、广告设计的表现、广告媒体形式、广告设计的流程。

主要内容：本课程围绕广告主题，通过策划、创意和设计表现，使广告所要传达的信息、概念转化为视觉形象的思维过程。综合运用艺术设计、广告学等相关学科的知识，主要以平面广告的图形、文字、商标、编排等形象元素的设计为重点，结合广告的不同媒体形式，并通过中外优秀平面广告的赏析，较为系统的阐述了广告形象设计从策略、创意到设计表现的思路及方法。

教学目标：系统掌握广告设计的理论知识，了解广告设计发展的历史脉络以及与视觉传达设计的关系；掌握广告设计的目的、原则和思维方式，以及广告设计的基本规律和表现方法；掌握广告设计中的创意及拓展应用的设计能力。能根据广告设计的原理来对企业品牌理念和核心思想进行有效表现与传达；能依据不同广告特征的不同视觉传达及创意原则要求，进行相应的广告设计；具备广告设计应用实践能力；全面提高广告设计的审美能力、表现能力及创意能力。具备关注广告设计的前沿动向，进行创新广告设计的视觉表现能力；在广告实践中提高项目的组织能力、语言表达能力和团队协作能力。

课程教参及主要参考书：

1. 建议教材：

王艺湘 编著.《平面创意设计与文案创作》.清华大学出版社，2010年版.

2.主要参考书：

1. 王威 张燕 编著.《设计文案》.清华大学出版社，2015年版.

2. 张翔 张哲 李青 编著.《设计策划(高等学校设计专业系列教材)》.高等教育出版社，2010年版.

3.黄升民 段晶晶 编著.《设计策划》（第二版）.中国传媒大学出版社，2013年版.

美术学院视觉传达设计专业

《品牌形象设计》课程简介

课程名称：品牌形象设计 学时：32理论课时+64实践课时

学分：4 考核方法：S（考试）

先修课程：《设计基础》、《图形设计》、《文字设计》

课程内容简介：

品牌形象设计是视觉传达设计专业必修课程。

知识组织结构：品牌标志项目、品牌理念项目、品牌视觉项目、品牌与市场、品牌与材料、品牌的基础与应用、品牌战略导入等。

主要内容：本课程以品牌形象设计的核心元素标志、基础部分标准字、标准色、辅助图形、标准搭配、比例等为基础，结合品牌战略理念与管理理念，进行视觉的广告、包装、界面、服装、办公系统等的应用拓展设计。三个大类内容包括MI/BI/VI。

教学目标：掌握基本的品牌标志设计方法、品牌标准色规划方法、标准字的基本设计方法等，系统掌握基本的品牌设计与导入能力，掌握品牌形象设计的基础导入能力和广告、包装、界面等应用导入能力，能够与市场结合进行针对性训练和设计，掌握品牌设计的市场基本技能和服务技能。

课程教参及主要参考书：

1.建议教材：

肖勇 编著.《CI设计》. 上海交通大学出版社，2013年版.

主要参考书：

1.中西元男 编著.《企业新形象设计》.上海人民美术出版社，2008年版.

.

美术学院视觉传达设计专业

《视觉形态设计实训》课程简介

课程名称： 视觉形态设计实训 学时：16理论课时+48实践课时

学分：2.5 考核方法：C（考查）

先修课程：《广告设计》、《书籍设计》、《包装设计》

课程内容简介：

视觉形态设计实训是视觉传达设计的一门专业必修课。

知识组织结构：视觉形态课程的导入及相关理论的综合深化、视觉形态创新设计实验、视觉形态应用设计实践、视觉形态设计项目汇报与交流。

主要内容：本课程围绕视觉形态设计的实践实训，通过对视觉形态设计的三个部分：书籍设计、广告设计、包装设计进行较为具体的案例实践，通过实践设计认识视觉形态设计的一般流程与方法，加强对项目的完整度设计的实践实训，同时结合相关市场设计案例与实践项目导入，使学生充分掌握系统的视觉形态设计的思路与方法。

教学目标：掌握系统的视觉形态设计方法与原则，把握平面视觉形态设计

的基本规律。能够可以独立协作完成独立的广告、书籍、包装设计项目实训，掌握视觉形态的一般设计思路，能够运用先修课程所学完成具体的创新实验及实践应用设计项目。掌握从从平面二维到三维乃至多维的设计与表现能力，熟悉视觉形态设计材料的相关知识。全面提高视觉形态的审美能力、表现能力，有着较强的形态感悟能力和创新创意能力。具备视觉形态设计的市场应用设计能力。在训练实践中提高视觉形态设计项目组织能力、语言表达能力和团队协作能力。

课程教参及主要参考书：

1.建议教材：

无

2.主要参考书：

1.曹刚等.《书籍设计》. 中国青年出版社，2012年版.

2．加文•安布罗斯等.《创造品牌的包装设计》.中国青年出版社，2012年版.

3.陈根 编著.《设计营销及经典案例点评》.化学工业出版社，2016年版.

4．Sandu Publishing 编著.《LOOK AT ME! 创新海报设计》. Sandu Publishing，2015年版.

5.（美）吉姆·西诺雷利 编著.刘巍巍 孟艳 李佳 译.《认同感 用故事包装事实的艺术》.九州出版社，2016年版.

美术学院视觉传达设计专业

《视觉系统设计实训》课程简介

课程名称：视觉系统设计实训 学时：16理论课时+48实践课时

学分：2.5 考核方法：C（考查）

先修课程：《标志设计》、《品牌形象设计》、《界面设计》

课程内容简介：

视觉系统设计实训是视觉传达设计专业必修课程。

知识组织结构：标志设计项目实训、品牌项目设计实训、界面和信息图表系统实训，与市场挂钩的系统性设计实训。

主要内容：本课程以标志设计、品牌形象设计、界面设计、系统设计、信息图表设计等实训为主要内容，结合标志设计的发展流行趋势、品牌形象设计的流行趋势、界面设计的流行趋势、信息图表的流行趋势，并和市场进行挂钩进行实际案例的练习和训练，并融入社会专业类别竞赛项目的设计。

教学目标：掌握熟练系统的标志设计方法、品牌形象策划与推广设计的方法与技能、界面设计的表现方法、信息图表的设计方法等，并能够具备社会从业能力和熟练的专业技能。能够与市场结合进行针对性训练和设计。

课程教参及主要参考书：

1.建议教材：

自编讲义

2.主要参考书：

1. (美）吉姆克劳斯.《 创意设计指南》.上海人民美术出版社，2009年版.

2. 刘境奇.《图形创意》.上海交通大学出版社，2015年版.

3. 中西元男 编著.《企业新形象设计》.上海人民美术出版社,2008年版.

4. 林家阳 编著.《CI设计》.上海交通大学出版社，2013年版.

5.（美）斯考特 珀尔斯顿.《非凡的设计-案例与版式》.上海人民美术出版社，2003年版.

美术学院视觉传达设计专业

《文创产品设计》课程简介

课程名称：文创产品设计 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方式：C（考查）

先修课程：《视觉界面》、《设计文案与策划》

课程内容简介：

《文创产品设计》是视觉传达设计专业的专业提升选修课程，是完善学生知识结构，构建合理系统，提升艺术修养的艺术设计教学体系的重要组成部分。文创产品设计能让学生在大范围内以文化为基础，发挥创意力去设计、研发产品。本课程以文创产品设计理论知识为基础，重点通过实训项目来训练学生能运用文创产品设计的原则、方法；能针对文化主题进行研究和解读，探讨文化属性的呈现；能研究社会发展的脉动及趋势，探讨社会型态及文化风格彼此间息息相关的互动；能以产品语意学的方式进行思考；运用各方技术实现文创产品造型及设计。

课程教参及主要参考书：

1.建议教材：

王坤[茜](http://search.dangdang.com/?key2=%CD%F5%C0%A4%DC%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) 编著.《产品设计方法学》.湖南大学出版社，2015年版.

2.主要参考书：

1.范周 编著.《创新·创意·创业——海峡两岸文创研究报告2015》.中国传媒大学出版社，2016年版.

2.李君 编著.《文创3.0与艺术品产业创新》.世界知识出版社，2016年版.

3.[刘永翔](http://search.dangdang.com/?key2=%C1%F5%D3%C0%CF%E8&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) 编著.《产品设计》.机械工业出版社，2008年版.

4.[李砚祖](http://search.dangdang.com/?key2=%C0%EE%D1%E2%D7%E6&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) 编著.《21世纪素质教育系列教材·造物之美：产品设计的艺术与文化》.中国人民大学出版社，2000年版.

5.（美）[乌利齐](http://search.dangdang.com/?key2=%CE%DA%C0%FB%C6%EB&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00)（美）[埃平格](http://search.dangdang.com/?key2=%B0%A3%C6%BD%B8%F1&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00) 编著.[杨青](http://search.dangdang.com/?key2=%D1%EE%C7%E0&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00)等 译.《产品设计与开发》.机械工业出版社，2015年版.

美术学院视觉传达设计专业

《民艺设计研究》课程简介

课程名称：《民艺设计研究》 学时：16理论课时＋16实践课时

学分：1.5 考核方式：C（考查）

先修课程：《品牌形象设计》、《包装设计》、《广告设计》

课程内容简介：

课程性质：《民艺设计研究》是视觉传达设计专业的专业提升选修课程。

知识组织结构：民间艺术概念、起源与发展，民间艺术与设计之关系及其应用，民间艺术的形态美、材质美、工艺美、色彩美、寓意美、意象美、功能美与设计表达。

主要内容：通过对部分民间艺术作品类型及其形态美、材质美、工艺美、色彩美，寓意美，意象美，功能美等方面的欣赏与分析，使学生掌握民间美术的艺术语言体并激发学生的创作灵感。并结合当代审美与市场需求，最终以艺术设计或装置艺术等作品形式进行多形态、多维度、多视角的创作展示，同时对优秀传统民间艺术进行继承和发扬。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

李中会 于芳 赵献军 编著.《民间艺术赏析》.北京师范大学出版社，2016年版.

2.主要参考书：

1.洪琼 编著.《中国传统民间艺术》.华中科技大学出版社，2016年版.

2.王德春 吴文轩 李重芬 编著.《潮汕民间艺术的审美意境:兼论其审美价值的开发利用》.暨南大学出版社，2016年版.

3.浅草 编著.《手艺与禅心：寻找中国匠人之旅》.文汇出版社，2016年版.

4.樱花编辑事务所 大野木启人 高阶秀尔 编著.《京都手艺人》.湖南美术出版社，2016年版.

美术学院视觉传达设计专业

《视觉时尚设计》课程简介

课程名称： 视觉时尚设计 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方法：C（考查）

先修课程：《设计软件》、《摄影》、《图形设计》、《文字设计》

课程内容简介：

视觉时尚设计是一门专业提升选修课。

知识组织结构：视觉时尚设计概论、视觉时尚设计实践。

主要内容：本课程围绕对视觉时尚设计的认识，通过经典与时尚、流行与时尚、消费与时尚、时尚与当代艺术的学习，主要开展对视觉色彩时尚设计、视觉图文时尚设计、视觉摄影时尚设计、动态媒体时尚设计的专题实践与设计。

教学目标：明确视觉时尚设计的基本概念，具备一定的理论基础与良好的视觉时尚设计审美能力。能针对主题进行视觉时尚的研究和设计，结合当代视觉艺术，能抓住主流的时尚流行及趋势，对视觉时尚的事物有着较强的敏感度和关注度。具备对时尚消费群体的了解、调研，进行跨领域的专业合作能力；时尚创新设计能力和良好的表达沟通能力。掌握视觉图形、图像及文字的视觉时尚表现手法，具备时尚设计的能力创新创意思维，能独立大胆进行试验性、创新性视觉时尚设计。擅用绘画技术、计算机软件、工具制造实现视觉时尚设计，了解视觉时尚的应用媒介以及与当下视觉文化的关系。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

无

2.主要参考书：

1. （日） 山本耀司 满田爱 编著.化斌 译.《山本耀司：我投下一枚炸弹》. 重庆大学出版社，2014年版.

2.（日） 鹫田清一 编著.吴俊伸 译.《古怪的身体：时尚是什么》.重庆大学出版，2015年版.

3.（法） 香黛尔·爱丽思 编著.张靓 译.《疯狂时尚 [Crazy Fashion]》.中国摄影出版社，2015年版.

4.(法)克里斯汀·迪奥(Christian Dior) 编著.潘娥 译 .《迪奥的时尚笔记》. 重庆大学出版社，2015年版.

5.青年视觉杂志社 编著.《青年视觉vision》.青年视觉出版社.

美术学院视觉传达设计专业

《电商视觉设计》课程简介

课程名称：电商视觉设计 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方法：C（考查）

先修课程：一、二年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

电商视觉设计是为美术学院学生开设的一门创业引导实践课程。

知识组织结构：教学以理论讲授和实践辅导相结合，教师在教学过程中，实施学生互动，师生对话的课堂教学方式。注重店铺视觉设计过程的实操讲解，同时带领学生进行有针对的课堂作业练习和店铺装修实践。通过产品拍摄，后期修图处理等流程的讲解使学生加深对视觉设计的感知，并以实际案例引导、培养学生形成正确的视觉设计习惯和设计态度，及调动多种文化要素进行设计的能力。最终为学生在今后从事与网店视觉设计有关的工作时打下扎实的实践基础。

主要内容：淘宝设计师必备基础知识、企业文案策划、商品图片美化、店铺活动方案图片设计、常用视频编辑软件的使用、店铺首页装修、店铺详情页装修、店铺专题页装修、页面测试及优化、手机淘宝装修、电商设计实操及辅导。

教学目标：通过本课程的教学，使学生养成较好的互联网视觉审美意识，了解并掌握互联网平台视觉设计理论及设计基本方法；了解互联网视觉设计的基本内容和服务范围；了解应掌握的顾客视觉浏览习惯和购物心理，提高店铺视觉设计层次，并引导顾客形成点击，促进购买，进而增加店铺产品转化率；根据数据分析设计细节，对症下药，解决设计各个环节问题。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

淘宝大学.《视觉不哭》.电子工业出版社，2014年版.

2.主要参考书：

1. 阿里巴巴商学院.《新电商精英系列教程》.电子工业出版社，2016年版.

2. 刘涛 编著.《深度解析淘宝运营》.电子工业出版社，2015年版.

美术学院视觉传达设计专业

《品牌战略项目实训》课程简介

课程名称：品牌战略项目实训 学时：16理论课时+32实践课时

学分：2 考核方法：C（考查）

先修课程：《标志设计》、《品牌形象设计》、《界面设计》、《包装设计》、《广告设计》

课程内容简介：

品牌战略项目实训是视觉传达设计专业提升选修课。

知识组织结构：品牌标志项目、品牌理念项目、品牌视觉项目、品牌与市场、品牌与材料、品牌的基础与应用、品牌战略导入等。

主要内容：本课程以品牌形象设计的核心元素标志、基础部分标准字、标准色、辅助图形、标准搭配、比例等为基础，结合品牌战略理念与管理理念，进行视觉的广告、包装、界面、服装、办公系统等的应用拓展设计。三个大类内容包括MI/BI/VI。

教学目标：掌握基本的品牌标志设计方法、品牌标准色规划方法、标准字的基本设计方法等，系统掌握基本的品牌设计与导入能力，掌握品牌形象设计的基础导入能力和广告、包装、界面等应用导入能力，能够与市场结合进行针对性训练和设计，掌握品牌设计的市场基本技能和服务技能。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

肖勇 编著.《CI设计》.上海交通大学出版社，2013年版.

2.主要参考书:

1. 中西元男 编著.《企业新形象设计》.上海人民美术出版社，2008年版.

美术学院视觉传达设计专业

《广告策划项目实训》课程简介

课程名称：广告策划项目实训 学时：16理论课时+32实践课时

学分：2 考核方法：C（考查）

先修课程：《广告设计》、《设计文案与策划》

课程内容简介：

广告策划项目实训是视觉传达设计专业提升选修课程。

知识组织结构：项目调查、分析、撰写、实施。

主要内容：广告策划课程的导入及相关理论的综合深化，广告策划设计项目分析，广告策划设计项目撰写，广告策划设计项目实施、汇报与交流。

教学目标：掌握规范的视觉系统设计方法与原则，把握视觉传达系统设计的基本规律。能够可以独立协作完成广告策划设计实训，掌握广告策划的一般设计思路，能够运用先修课程所学完成具体的创新实验及实践应用设计项目。掌握广告设计在多维媒体、不同载体的实际设计与表现能力。全面提高广告设计的审美能力、表现能力、规范能力，有着较强的系统感悟能力和创新创意能力。具备广告策划设计的市场应用能力。在训练实践中提高视觉系统设计项目组织能力、语言表达能力和团队协作能力。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

王艺湘 编著.《平面创意设计与文案创作》.清华大学出版社，2010年版.

2.主要参考书：

1. 王威 张燕 编著.《设计文案》.清华大学出版社，2015年版.

2. 张翔 张哲 李青 编著.《设计策划(高等学校设计专业系列教材)》.高等教育出版社，2010年版.

3.黄升民 段晶晶 编著.《设计策划》（第二版）.中国传媒大学出版社，2013年版.

4.蒋旭峰等 主编.《设计策划与创意》.中国人民大学出版社，2011年版.

5.罗宾•蓝达 编著.《美国广告设计实用教程》.上海人民美术出版社，2013年版.

6.伊莱扎•威廉姆斯 编著.《This is Advertising这就是广告》.中国摄影出版社，2012年版.

7.Luc Dupont.《1001个广告法则:来自全球最成功的广告宣传创意和策略》中国华侨出版社，2012年版.

美术学院视觉传达设计专业

《设计竞赛项目实训》课程简介

课程名称：设计竞赛项目实训 学时：16理论课时＋32实践课时

学分：2 考核方法：C（考查）

先修课程：通修课程

课程内容简介：

设计竞赛项目实训是视觉传达设计专业提升选修课程。

知识组织结构：竞赛项目分解研究，市场调研，理论分析，设计分工，设计制作。

主要内容：讲述专业发展趋势及流行特点，对设计竞赛项目全面解读和分析问题，采取分组讨论、市场调研与设计相结合的教学方式，积极鼓励学生的创新意识，充分调动学生的创造性思维，强调学生团队协作能力，解决设计草图、修改稿、完整制作、现场中存在的各类问题，已达到专业项目实训目的。

教学目标：掌握设计竞赛项目方法与原则，把握设计竞赛项目的基本规律；能够可以独立或协作完成项目，掌握专业的一般设计思路，能够运用先修课程所学完成具体的创新实验及实践应用设计项目；掌握专业设计在多维媒体、不同载体的实际设计与表现能力；全面提高专业设计的审美能力、表现能力、规范能力，有着较强的系统感悟能力和创新创意能力；具备设计策划的市场应用能力；在训练实践中提高视觉系统设计项目组织能力、语言表达能力和团队协作能力。

课程教材及主要参考书：

根据设计竞赛项目的任务内容和要求，由任课教师负责安排相关的材料。

美术学院视觉传达设计专业

《文化创意项目实训》课程简介

课程名称：文化创意项目实训 学时：16理论课时+32实践课时

学分：2 考核方式：C（考查）

先修课程：《包装设计》、《广告设计》

课程内容简介：

《文化创意项目实训》是视觉传达设计专业的专业提升选修课程，是人文、科技、专业、实践等课程综合知识运用能力的实训，是艺术设计教学体系的重要组成部分。学生通过实训掌握必要的理论知识并对其探讨，在此基础上学生建立创新意识和创新能力，课程教授过程中对发达国家和我国香港、台湾地区文化创意产业的解读，学生能够通过案例剖析总结和借鉴实践经验。在实训过程中学生能够较好地完成文化创意设计项目的调研与思路汇报，及时掌握新媒体，了解新动态，认真完成文化创意项目实训。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

金元浦 编著.《文化创意产业概论》.高等教育出版社，2010年版.

2.主要参考书：

1.范周 编著.《创新·创意·创业——海峡两岸文创研究报告2015》.中国传媒大学出版社，2016年版.

2.倪镔 编著.《智设计 活文化——设计战略构建民族文化创意产业新型模式》.清华大学出版社，2015年版.

3.李庆本 编著.《文化创意产业——“北京模式”与“昆士兰模式”比较研究》.北京大学出版社，2015年版.

4.蒋勋 编著.《美的沉思》.生活.读书.新知三联出版社，2009年版.

5.管宁等 编著.《文化创意视野下的两岸视觉设计》.江苏大学出版社，2013年版.

美术学院视觉传达设计专业

《中国美术鉴赏》课程简介

课程名称：中国美术史 学时：32理论课时

学分：2 考核方式：C(考查)

先修课程：一年级选修课程

课程内容简介：

该课程是普通高等学校美术学本科专业的一门基础理论课。通过本课程的教学，使学生系统地了解中国美术史的基本知识及其发展规律，掌握中国历代美术的重要作品、代表人物、主要流派及杰出成就。本课程旨在提高学生美术理论水平，增强学生对中国历代美术经典作品分析和鉴赏能力，从而提高学生的美术创作与设计水平，使学生具备良好的美术素养和高尚的审美情操，能胜任社会服务工作。

课程内容共分八个章节：美术的文化内涵、美术的分类与艺术语言、美术的内容和形式、绘画鉴赏、雕塑鉴赏、工艺美术鉴赏、建筑艺术鉴赏、其它设计艺术鉴赏等。

限于授课时数，本课程以绘画为主，其他艺术门类为辅，绘画史作简要清晰介绍。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

张道一 主编.《美术鉴赏》.高等教育出版社，2006年版.

2. 主要参考书：

1.王伯敏 编著.《中国美术通史》(全8卷).山东教育出版社，2000年版.

2.中央美术学院美术史系 中国美术史教研室编.《中国美术简史》.中国青年出版社，2010年版.

3.房龙 编著.《人类的艺术》.中国和平出版社，1996年版.

4.贺西林 编著.《中国美术史简编》.高等教育出版社出版，2009年版.

5.蒲松年 编著.《中国美术史教程》.陕西人民美术出版社，2000年版.

6.赵力 贺西林 编著.《中国美术史》.浙江人民美术出版社，2011年版.

美术学院视觉传达设计专业

《外国美术鉴赏》课程简介

课程名称：《外国美术鉴赏》 学时：32理论课时

学分：2 考核方式：C(考查)

先修课程：一年级专业基础课

课程内容简介：

外国美术鉴赏是视觉传达设计专业学生的专业拓展选修课。

通过讲授外国美术现象和具体美术作品，概括个时代的审美意识和文化特征，使学生把握外国美术发展的基本规律和审美特征，提高审美修养，理论修养和艺术表现力。要求学生掌握对外国美术以及相关的哲学思想、美术理论、绘画理论，深入欣赏优秀美术作品，激发学生的民族自尊心与自信力，提高理论修养和专业能力。

1.通过本课程的学习，学生应具备以下几方面的目标：

2.了解外国美术发生的种类、基本概念及基本理论。

3.了解外国美术史的发展进程，掌握美术史的发展趋势。

4.了解外国各个历史时期的画家及作品、美术现象与重要流派，培养、提高分析和鉴赏能力。

5.能运用所学的外国美术史知识，总结美术创作的基本规律，启发学生的创作思维，使学生具有设计创作研究能力。

6.能运用所学的中国美术史基本理论与知识，胜任社会美术与设计领域工作。

7.了解中国优秀的艺术文化思想；具备较好的人文素养。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

《外国美术简史》(修订版).中央美术学院美术史系外国美术史教研室编著. 高等教育出版社.

2.主要参考书：

1.欧阳英 潘世昌 主编 .《外国美术史》.中国美术学院出版社，1997年版.

2.中央美院外美史教研室编.《外国美术简史》.高等教育出版社，1998年版.

3.[英]贡布里希 编著.《艺术发展史》.天津人民美术出版社, 1997年版.

4.[英]贡布里希 编著.《艺术与错觉》.中国美术学院出版社, 1997年版.

5.苏珊·伍德福特 编著 .《剑桥艺术史》.中国青年出版社，1994年版.

6.王琦等 编著 .《欧洲美术史》.上海人民美术出版社，1985年版.

7.萨拉·柯耐尔 编著.《西方美术风格演变史》.中国美术学院出版社，1992年版.

8.朱伯雄 编著.《外国美术名作欣赏》. 上海人民出版社, 1984年版.

9.阿纳森 编著.《西方现代美术史》.天津人民美术出版社，1986年版.

10.丹纳 编著.《艺术哲学》. 人民文学出版社, 1981年版.

11.赫伯特里德 编著.《新艺术的震撼》.上海人民美术出版社, 1979年版.

美术学院视觉传达设计专业

《水彩画》课程简介

课程名称：色彩风景 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方法：C（考查）

先修课程：《设计素描》、《设计色彩》

课程内容简介：

水彩画是视觉传达设计专业拓展选修课程。

知识组织结构：绘画基础、艺术流派与优秀艺术作品赏析，形式语言以及艺术观念、艺术素养、艺术创造力。

主要内容：水彩画的发展史，水粉、水彩风景基础知识、基本方法、步骤；水粉、水彩风景的语言特点以及写实风景、写意风景写生表现研究。

教学目标：掌握水彩画的基本知识，包括工具材料、方法步骤、选景构图、形式构成、意境意趣等，能较为深入评价和鉴赏水彩画作品。掌握运用水彩语言表现的基本技能、基本技法，理解并掌握水彩画的造型规律和色彩基本变化规律，具备正确的分析理解、组织和运用色彩的基本方法和能力，能创造出具有一定美感的水彩画作品，逐步形成自己的艺术观念和创造意识，并能运用于自身创作实践之中。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

吕智凯 主编.《水彩.水粉画教学》.天津人民美术出版社，2005年版.

2.主要参考书：

1.刘南一 主编.《绘画色彩教程》。广西美术出版社，2010年版.

2.高冬 主编.《色彩风景》.湖北美术出版社，2002年版.

3.平龙 主编.《建筑水彩表现技法》.辽宁美术出版社，2012年版.

4.余金硅 主编.《色彩风景》.湖南美术出版社，2012年版.

美术学院视觉传达设计专业

《陶艺》选修课课程简介

课程名称：陶艺 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方式：C(考查)

先修课程：一、二年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

本课程为专业方向选修课程。包含了理论和实践两部分。理论部分包括发展史、优秀作品赏析和陶艺制作与烧成的相关理化原理。实践部分包括制作技术、设计创作和艺术表现的实现。

本课程主要有以下内容：陶艺的发展历史；陶艺的各种成型、装饰手法和烧成制度；陶艺最常用的几种设计创作方法；陶艺的鉴赏；陶艺的设计与创作；结合设计专业特点的陶艺拓展。

通过本课程的教学，使学生了解陶艺的发展史和特点。掌握陶艺制作和烧成的相关技术，并进行设计和创作实践。培养学生的艺术思维能力和动手制作能力，充分发挥学生的想象力和创造力。辅导学生欣赏中外优秀陶艺作品，学习临摹中外优秀陶艺作品，提高学生的综合素质。

教学方式：以示范、实践为主，运用多媒体辅助教学。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

刘木森 谢如红 编著.《陶艺基础》.中国轻工业出版社 ，2009年版.

2.主要参考书：

(1)雅基.阿特金 编著. 《陶艺师的魔法手册：陶艺师创意工作指南》, 上海科学技术出版社，2016年8月

(2)贾克奎.阿特金 编. 《250陶瓷创意设计秘籍》,人民美术出版社，2011

(3)呂品昌 编. 《陶艺》,河北教育出版社，2007年10月

(4)哈里.费瑟儿 编. 《陶瓷制作常见问题和解救方法》,上海科学技术出版社，2014

(5)安藤雅信 编著. 《美与生活》,广西师范大学出版社，2016年4月

(6)苏燕 编. 《我与器物的美好交会》,电子工业出版社，2017年3月

(7)何兆聦 著. 《现代陶艺创作》,天地陶艺社，2003年8月

美术学院视觉传达设计专业

《装饰雕塑》课程简介

课程名称：装饰雕塑 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方法：C（考查）

先修课程：一、二年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

装饰雕塑是艺术设计专业选修课程。知识组织结构：装饰雕塑基础、艺术流派与经典艺术作品赏析，基本塑造方法与形式语言、立体造型制作与实践、空间思维与调度、材料和工具的处理与使用。主要内容：装饰雕塑艺术概论、装饰雕塑的材料与工艺、装饰雕塑的语言媒介与形式、装饰浮雕、装饰圆雕等。教学目标：了解装饰雕塑的基本概念、艺术特点和发展过程；了解装饰雕塑材料、工具的使用以及装饰雕塑成型的几种特点与方法；具备一定的分析、汲取传统装饰雕塑艺术流派与现当代雕塑艺术基本言语的能力，据有一定的评价和鉴赏装饰雕塑艺术作品的能力；了解装饰雕塑创造与设计的主要过程和方法，具有一定的装饰雕塑设计与制作能力；

课程教材及主要参考书：

1、建议教材：

华龙宝 编著.《雕塑》.江苏美术出版社，2006年版.

2、主要参考书：

1.[英]赫伯特·里德 编著.《现代雕塑简史》. 广西美术出版社，2015年版.

2.梁思成 编著.《中国雕塑史》.百花文艺出版社，1997年版.

3.许正龙 编著.《装饰雕塑艺术》.江西美术出版社，1997年版.

4.郭少宗 编著.《认识环境雕塑》.吉林科学技术出版社，2002年版.

5.吴晓丁 编著.《欧美室内小型艺雕①②③》.天津人民美术出版社，2002年版.

6.王黎明 编著.《西方现代雕塑》.山东美术出版社，2001年版.

7.王晓强 李亚静 主编.《中国当代雕塑》.黑龙江科学技术出版社，2005年版.

美术学院视觉传达设计专业

《装饰绘画》课程简介

课程名称：装饰绘画 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方式：C(考察）

先修课程：无

课程内容简介：

装饰绘画是四年制本科环境设计专业学生的拓展选修课程。通过该课程的学习，应使学生掌握装饰绘画的概念与类别，了解与熟悉古今中外不同风格的装饰绘画的基本特征，提高审美修养。同时，学生应掌握装饰绘画的制作步骤，能够依据主题及效果的需要选择恰当的形式进行表达。该课程致力于培养和锻炼学生的平面造型能力、装饰色彩表现以及装饰形式等方面的综合能力，将在一定程度上为提高学生的手绘表达能力提供帮助，并为学生的专业学习拓宽思路。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

谢恒强 编著.《高等院校设计学通用教材:装饰绘画》.清华大学出版社，2014年版.

2.主要参考书：

1.雷圭元 编著.《中外图案装饰风格》.人民美术出版社，1985年版.

2.[英]E.H.贡布里希 编著.范景中译.《秩序感--装饰艺术心理学研究》.广西美术出版社，2015年版.

3.邬烈炎 编著.《装饰语意设计》.江苏美术出版社，2002年版.

4.刘海英 编著.《装饰色彩》.中国水利水电出版社，2010年版.

5.王忠恒、李培远等 编著.《装饰图案与装饰画表现技法》.清华大学出版社，2016年版.

6.周嘉勋 编著.《装饰画创意应用》.辽宁美术出版社，2016年版.

美术学院视觉传达设计专业

《版式设计》课程简介

课程名称： 版式设计 学时：16理论课时+16实践课时

学分：1.5 考核方法：C（考查）

先修课程：无

课程内容简介：

版式设计是一门专业拓展选修课。

知识组织结构：视觉形态课程的导入及相关理论的综合深化、视觉形态创新设计实验、视觉形态应用设计实践、视觉形态设计项目汇报与交流。

主要内容：本课程围绕版式设计的理论与实践，通过版式设计原则与方法的学习，主要围绕版式设计的图形、文字、色彩等内容要素的设计实训，重点学习网格版式编排以及中文版式设计，同时对版式设计的应用媒介，尤其是多媒体版式设计的一些知识点，通过案例分析让学生理解认识。

教学目标：掌握版式设计的理论知识，了解版式设计发展的历史脉络以及

与视觉传达设计的关系。掌握版式设计的目的、原则和思维方式，以及版式设计的基本规律和表现手法。掌握版式设计中的图形、图像、文字、字体及色彩各要素的设计制作能力。能依据设计的不同视觉传达及创意原则要求，进行适合的版式设计。具备版式设计在视觉传达设计专业领域中的设计应用实践能力。全面提高版式设计的审美能力、表现能力及图文设计细节的控制力，创意能力。具备关注版式设计的前沿动向，进行创新版式设计的视觉表现能力。

课程教材及主要参考书：

1.建议教材：

陈青 编著.《编排设计》.上海人民美术出版社，2013年版.

2.主要参考书：

1.(瑞士)约瑟夫·米勒-布罗克曼 编著.徐宸熹，张鹏宇 译.《平面设计中的网格系统》.上海人民美术出版社，2016年版.

2. (美)伊拉姆 编著.《网格系统与版式设计》.上海人民美术出版社，2013年版.

3.王绍强 编著.《创意版式设计》. 大连理工大学出版社，2011年版.

4.姚翔宇 蒋杰 编著.《编排设计》. 重庆大学出版社，2010年版.

美术学院视觉传达设计专业

《艺术学科前沿论坛》课程简介

课程名称：《艺术学科前沿论坛》 学时：32理论课时

学分：1.5 考核方式：C(考查)

先修课程：一、二年级专业必修课

课程内容简介：

本课程是视觉传达设计专业拓展选修课。有针对性地引导本专业学生对设计艺术学理论相关方向进行较为深入地研究。在介绍当下设计学科最新的研究动态与研究方法的同时，引导学生主动通过现代教育技术手段获取中外设计史、设计概论等，与本专业方向研究有关的新成果，使学生初步具有及时追踪艺术学科研究动态的能力。并相关专题的讨论与研究，通过激发学生对于设计艺术学科的兴趣，具备初步的学科研究能力。使学生初步具有终身学习的能力与意愿，为学生教育实习和继续发展打下基础。

课程教材及主要参考书：

1. 建议教材：

南京艺术学院艺术研究.《艺术学研究》.南京大学出版社，2007年版.

2. 主要参考书：

1.顾平 编著.《学校美术教育方法研究》.[天津人民美术出版社](http://baike.baidu.com/view/1516659.htm" \t "_blank)，2002年版.

2.顾平 编著.《艺术的理论研究与学术表达》.[天津人民美术出版社](http://baike.baidu.com/view/1516659.htm" \t "_blank)，2003年版.

3.巫鸿 编著.《美术史十议》.三联书店，2008年版.

4.郑工 编著.《演进与运动：中国美术的现代化（1875－1976）》.广西美术出版社，2002年版.

5.吕澎 编著.《20世纪中国艺术史》.新星出版社，2013年版.

6.白谦慎 编著.《傅山的世界：十七世纪中国书法的嬗变》.三联书店，2006年版.

贡布里希 编著.范景中译：《艺术的故事》.三联书店，1999年版.

美术学院视觉传达设计专业

《视觉传达专业寒暑假作业》课程简介

课程名称：视觉传达专业寒暑假作业 学时：4周

学分：1 考核方法：考察

先修课程：无

课程内容简介：

视觉传达专业寒暑假作业是视觉传达设计专业集中实践环节课程。

知识组织结构：临摹优秀设计（标志、广告、包装等）要点，优秀设计作品评析的方法，视觉传达设计专业调研及撰写报告要求，视觉传达设计专业实践项目内容及要点。

主要内容：课程为学生创造了良好的设计实践机会。通过不同设计练习，以承上启下的作用，提高创意到设计表现的思路及方法。

教学目标：能够对相应专业课的核心技能进行巩固和拓展；具备一定的自学能力，对专业课内容进行一定的预习；具备一定的独立解决专业学习中的重难点问题的能力；对学科相关的艺术理论和艺术创作进行一定的拓展学习和研究；具备一定的专业设计研究的能力素质。

训练材料：

根据暑假作业的具体内容情况，由专业教师提供相关的练习材料。

美术学院视觉传达设计专业

《视觉传达专业见习》课程

课程名称：视觉传达专业见习 学时：3周

学分：1 考核方法：考察

先修课程：无

课程内容简介：

视觉传达专业见习是视觉传达设计专业集中实践环节课程。

知识组织结构：见习目的、意义及注意事项；见习报告的内容特点。

主要内容：针对视觉传达设计的特点，在专业教师的指导下，独立或者团队的形式进入设计公司，全程学习项目流程或参与行业（企业）内的项目或专业赛事。

教学目标：具备视觉传达设计专业基础应用及设计的能力；具备扎实的专业分析和实践能力；；具备扎实的专业设计软件的应用能力；具备专业资源整合的能力，了解常见材料特性及制作工艺，并能够进行一定的创作设计；；具备对行业发展和特点趋势进行分析的能力，对国内外行业的发展和行业赛事能够进行分析、参与和总结的素质能力。

训练材料：

根据见习期任务的内容和要求，专业指导教师安排相关的训练材料。

美术学院视觉传达设计专业

《视觉传达专业项目实训》课程简介

课程名称：视觉传达专业项目实训 学时：2周

学分：1 考核方法：考察

先修课程：一、二年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

视觉传达专业项目实训是视觉传达设计专业集中实践环节课程。

知识组织结构：项目分解研究，市场调研，理论分析，设计分工，设计制作。

主要内容：本课程重视实际操作能力，采取分组讨论、市场调研和制作考察相结合的教学方式，积极鼓励学生的创新意识，充分调动学生的创造性思维，强调学生团队协作能力，解决设计草图、修改稿、完整制作、现场中存在的各类问题，已达到专业项目实训目的。

教学目标：具备专业基础应用及设计的能力；具备扎实的专业造型能力；具备扎实的专业设计软件的应用能力；具备专业资源整合的能力，并能够进行一定的创作设计；具备对行业发展和特点趋势进行分析的能力，对国内外行业的发展或大型赛事能够进行分析、参与和总结的能力。

训练材料：

根据项目实训期任务的内容和要求，专业指导教师安排相关的训练材料。

美术学院视觉传达设计专业

《视觉传达专业写生》课程简介

课程名称：视觉传达专业写生 学时：2周

学分：1 考核方法：考察

先修课程：《设计素描（1）（2）》、《设计色彩（1）（2）》

课程内容简介：

视觉传达专业写生是视觉传达设计专业集中实践环节课程。

知识组织结构：风景写生、设计（色彩）风景训练及创作、拍摄图片、生活速写、写生体会。

主要内容：学生通过专业写生，欣赏自然风光和人文景观，了解中国“师法自然”文化观念。切身体会其中的奥妙，实地实景训练学生的绘画表现技巧，激发学生的创作欲望和灵感。

教学目标：具备专业基础应用及设计的能力；具备扎实的专业造型能力；具备扎实的专业设计软件的应用能力；具备专业资源整合的能力，并能够进行一定的创作设计；具备对行业发展和特点趋势进行分析的能力，对国内外行业的发展或大型赛事能够进行分析、参与和总结的能力。

训练材料：

根据专业写生的内容和要求，专业指导教师安排相关的训练材料。

美术学院视觉传达设计专业

《视觉传达专业考察》课程简介

课程名称：视觉传达专业考察 学时：2周

学分：1 考核方法：考察

先修课程：一、二年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

视觉传达专业考察是视觉传达设计专业集中实践环节课程。

知识组织结构：考察内容及要点、考察创作思路、考察报告的要求。

主要内容：通过实地考察与视觉传达设计专业相关的人文艺术、自然景观，从而拓宽同学的视野、提升同学的审美眼光和艺术修养。在专业考察前，对学生讲授考察实践的性质、意义的教育，及考察实践的行程和任务的安排，加强学生认识专业考察对专业学习的重要性，并引导学生做前期的资料查阅工作，带着问题熟悉要考察的对象。在考察过程中，加强学生的资料收集，可以用照片形式的大量记录素材，指导教师要在现场进行适时指导，启发学生采集、思考与感受。考察返回后，要求学生结合收集的素材完成考察报告、专业考察设计作品汇报展。

教学目标：能够对所学专业课的核心技能进行巩固和拓展；具备一定的观察和学习能力，对所学课程能够结合实践进行应用；具备一定的独立观察和思考问题的能力；对学科相关的艺术理论和艺术创作进行一定的拓展学习和研究；具备一定的视觉传达设计专业研究能力。

训练材料：

根据专业考察的具体内容情况，由专业教师提供相关的训练材料。

美术学院视觉传达设计专业

《视觉传达专业毕业实习》课程简介

课程名称：视觉传达专业毕业实习 学时：12周

学分：6 考核方法：考察

先修课程：一、二、三年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

视觉传达专业毕业实习是视觉传达设计专业集中实践环节课程。

知识组织结构：毕业实习目的、意义及原则，实习周记、实习小结的要点。

主要内容：通过毕业实习，深入企业、公司和设计单位进行实践课题项目设计或生产实践，学习和掌握该行业的相关实践知识与技术，进一步巩固所学理论知识，加强理论联系实际，检验并提高自己的设计实践能力，将设计或制作等专业知识相关政策法规结合，运用到相应的实践岗位，为毕业后顺利走上工作岗位打好实践基础。

教学目标：进一步巩固视觉传达设计理论、基本知识和基本技能，以及系统化视觉传达设计专业知识；系统掌握视觉传达设计方面的基础知识，熟悉设计及制作的具体流程，逐步掌握视觉传达设计的内容、原理、方法；在掌握市场调研知识的基础上，进一步强化视觉传达设计的方法设置、内容设计以及资料分析等方面的实际操作能力和创新能力；培养实践项目的综合设计能力，包括创意能力、策划能力、独立分析和解决实际问题能力；通过毕业实习，加强项目基本流程训练，形成视觉传达设计综合实践能力；积累视觉传达设计实际项目实践经验，提高项目设计和组织能力、语言表达能力和团体工作协作能力。

训练材料：

根据毕业实习的具体内容情况，由指导教师提供相关的材料。

美术学院视觉传达设计专业

《视觉传达专业毕业设计》课程简介

课程名称：视觉传达专业毕业设计 学时：12周

学分：4 考核方法：考察

先修课程：一、二、三年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

视觉传达专业毕业设计是视觉传达设计专业集中实践环节课程。

知识组织结构：专业学科发展现状与熟悉设计行业前景；确定选题方向、资料收集、调研、设计构思草图、初步审核后、确定设计题目、开题、确定方案、设计作品制作、展示等要求；答辩要求。

主要内容：毕业设计是毕业生在完成全部专业课程学习的基础上进行的最后一个实践性教学环节，选取实践项目或概念性方案进行设计，展现综合设计水平，是学生全面、系统地掌握所学专业知识的重要组成部分。培养学生具有综合运用所学专业理论知识分析、解决实际项目的能力，是对学生四年来所学知识的综合考察，是学生在校期间所学成果的最终体现。

教学目标：进一步巩固视觉传达设计基本原理、创意与表现以及视觉传达设计效果展示等艺术设计专业相关基础理论知识；系统掌握视觉传达设计基础知识，熟悉视觉传达设计的完整流程，掌握视觉传达设计的制作工艺、工序及项目研究的方法和基本原则；在掌握视觉传达设计专业知识基础上，进一步强化视觉传达设计专业毕业设计的方法设置、内容设计以及资料分析等方面的实际操作能力和数据可视化呈现能力；加强专业综合实践能力和创新能力，形成一定的视觉传达设计项目设计与制作的能力，项目展示能力；培养多维度、多面向的综合设计能力，包括创新思维能力、调研分析能力、统筹能力以及毕业设计展示效果评估能力；形成视觉传达设计毕业设计文案写作、创意、设计与制作能力；提高项目组织能力、语言表达能力和团队协作能力。

训练材料：

根据毕业设计的具体内容情况，由指导教师提供相关的材料。

美术学院视觉传达设计专业

《视觉传达专业毕业设计说明》课程简介

课程名称：视觉传达专业毕业设计说明 学时：4周

学分：2 考核方法：考察

先修课程：一、二、三年级专业基础课和通修课程

课程内容简介：

视觉传达专业毕业设计说明是视觉传达设计专业集中实践环节课程。

知识组织结构：专业学科发展现状与熟悉设计行业前景；毕业设计要求；毕业说明的写作要求。

主要内容：在设计过程中对遇到问题和解决问题的过程进行相关的理论分析和文字记录。通过写作、文字表述和相关的逻辑思维分析，够结合毕业设计在毕业设计说明中阐释出在设计过程中的思考和设计分析，展现综合设计水平，全面、系统地展示所学专业知识。

教学目标：进一步巩固视觉传达设计基本原理、创意与表现以及视觉传达设计效果展示等艺术设计专业相关基础理论知识；系统掌握视觉传达设计基础知识，熟悉视觉传达设计的完整流程，掌握视觉传达设计的制作工艺、工序及项目研究的方法和基本原则；在掌握视觉传达设计专业知识基础上，进一步强化视觉传达设计专业毕业设计的方法设置、内容设计以及资料分析等方面的实际操作能力和数据可视化呈现能力；加强专业综合实践能力和创新能力，形成一定的视觉传达设计项目设计与制作的能力，项目展示能力；培养多维度、多面向的综合设计能力，包括创新思维能力、调研分析能力、统筹能力以及毕业设计展示效果评估能力；形成视觉传达设计毕业设计文案写作、创意、设计与制作能力；提高项目组织能力、语言表达能力和团队协作能力。

训练材料：

根据毕业设计说明的具体内容情况，由指导教师提供相关的材料。

美术学院视觉传达设计专业

《创意训练》课程简介

课程名称：创意训练 学时：8理论课时+24实践课时

学分：2 考核方法：C（考查）

先修课程：《设计基础》、《设计心理学》

课程内容简介：

创意训练室一门专业技能课。

知识组织结构：创意的目的、创意的概念、设计与创意的内在联系、创意的来源、创意的基础、创意的方法、创意设计实训课题。

主要内容：本课程围绕创意思维的实训实践，通过创意思维的表现方法的实训，主要内容是创意的来源、创意案例的分析来启发学生的创意思维。

教学目标：了解创意设计表现种类与方法，熟悉专业视觉传达设计外手绘的发展趋势和现状。系统掌握创意设计表现技法的基本功底，熟悉创意快速表现方法和程序等基础理论知识。培养学生自主构思的创意能力，掌握各种不同的工具和材料呈现效果展示的能力。加强视觉传达设计创意的表现技法、构图比例、透视原理、色彩关系等专业知识，进一步提高审美能力。培养快速表达的设计表现方法与能力，包括草图构思、方案绘制、节点表现的绘制能力。掌握视觉传达设计的效果展示方法，提高视觉传达设计策划及方案设计的比稿能力。

训练材料：

1．（日）佐藤可士和 (作者).斋藤孝 (作者).胡静 (译者).《佐藤可士和:我的创意新规则》.企业管理出版社， 2015年版.

2、（日）佐藤大 (作者). 川上典李子 (作者). 邓超 (译者).《由内向外看世界:佐藤大的十大思考法和行动术》.北京时代华文书局，2015年版.

3.惠特尼·谢尔曼 (作者).《偷走艺术家的50个绘画创意》.上海人民美术出版社，2016年版.

4.周培玉 万钧 刘秉君 编著.《策划思维与创意方法》.中国经济出版社，2007年版.

美术学院视觉传达设计专业

《设计评析》课程简介

课程名称：设计评析 学时：8理论课时+16实践课时

学分：1 考核方法：考查

先修课程：《设计基础》、《设计心理学》

课程内容简介：

创意训练室一门专业技能课。

知识组织结构：设计评析的思路与方法、设计批评的思路与方法、评析课题实训。

主要内容：本课程围绕设计评析的方法与程序，通过设计批评与评析的课题实训的实训，主要内容是设计批评的思路与方法及设计批评的思路与方法的学习与实训。

教学目标：了解创意设计评析的种类与方法，熟悉专业视觉传达设计外设计批评的发展趋势和现状。系统掌握设计评析的基本功底，熟悉评析的方法和程序等基础理论知识。培养学生评析的思路表达能力，掌握设计评析的PPT制作方法。加强视觉传达设计专业的作品评析、研讨、辩论等专业能力的训练，进一步提高设计表达的综合能力。 开阔学生的视野，了解专业、行业作品评析的一般程序，学会表达自己的设计观点与立场。掌握视觉传达设计评析方案的撰写能力。

训练材料：

1.《设计批评》.东南大学出版社，2009年版.

2.《设计鉴赏设计美学设计批评论》.中国建筑工业出版社，2016年版.

3.赵文瑾 程军生 编著.《艺术设计理论的多维度研究》.中国书籍出版社，2014年版.

4.)佐藤可士和 编著.牛菁菁 译.《佐藤可士和的超沟通术》.上海人民美术出版社，2016年版.

美术学院视觉传达设计专业

《快题设计1（临摹）》课程简介

课程名称：快题设计1（临摹） 学时：6周

学分：1 考核方法：C（考查）

先修课程：无

课程内容简介：

快题设计1（临摹）是视觉传达设计专业实践环节课程。

知识组织结构：标志设计临摹、广告设计临摹、包装设计临摹、界面设计临摹、信息图表项目的临摹等。

主要内容：本课程以掌握基本的视觉传达课程内容的标志设计、广告设计、包装设计、信息图标设计、界面设计等主要内容的临摹和自我学习，并结合理论阐述掌握这些设计的语言表述与表现。

教学目标：掌握基本的标志设计方法、广告设计方法、界面设计、信息图表设计方法等，并能够结合临摹掌握专业软件的自我学习，系统的掌握视觉传达设计的表现。能够熟悉市场所需。

训练材料：

1.肖勇 编著.《标志设计》. 上海交通大学出版社，2013年版.

2.中西元男 编著.《企业新形象设计》.上海人民美术出版社，2008年版.

美术学院视觉传达设计专业

《快题设计2（创作）》课程简介

课程名称：快题设计2（创作） 学时：6周

学分：1 考核方法：C（考查）

先修课程：无

课程内容简介：

快题设计1（创作）是视觉传达设计专业实践环节课程。

知识组织结构：命题创作、标志设计创作、广告设计创作、包装设计创作、界面设计创作、信息图表项目的创作等。

主要内容：本课程以掌握的视觉传达课程内容的命题创作、标志设计创作、广告设计创作、包装设计创作、界面设计创作、信息图表项目的创作等和自我学习，并结合理论阐述掌握这些设计的语言表述与表现。

教学目标：掌握熟练的标志设计方法、广告设计方法、界面设计、信息图表设计方法等和命题图形设计能力，并能够结合临摹掌握专业软件的自我学习，系统的掌握视觉传达设计的表现。能够熟悉市场所需。

训练材料：

1.肖勇 编著.《CI设计》.上海交通大学出版社，2013年版.

2.中西元男 编著.《企业新形象设计》.上海人民美术出版社，2008年版.

3.（美）斯考特 珀尔斯顿 .《非凡的设计-案例与版式》.上海人民美术出版社，2003年版.

4.王绍强 编著.《亚太设计年鉴》.三度文化传媒.