

藝術及設計學院

設計學士學位課程

學科單元大綱

學年	2023 / 2024	學期	2
學科單元編號	DSTR1102-121,122		
學科單元名稱	設計與藝術史		
先修要求	沒有		
授課語言	中文		
學分	3	面授學時	45 課時
教師姓名	孫明遠 李倩瑜	電郵	sunmingyuan@mpu.edu.mo t1476@mpu.edu.mo
辦公室	氹仔校區珍禧樓 2 樓 P213 室	辦公室電話	88936911

學科單元概述

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。瞭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。

學科單元預期學習成效

完成本學科單元，學生將能達到以下預期學習成效：

M1.	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
M2.	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
M3.	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
M4.	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

有關預期學習成效促使學生取得以下課程預期學習成效：

課程預期學習成效	M1	M2	M3	M4
P1. 設計倫理與人文美學涵養	✓	✓	✓	✓
P2. 溝通與國際視野	✓	✓	✓	✓
P3. 設計思維與應用能力		✓		✓
P4. 資訊應用與計劃能力	✓		✓	✓
P5. 實踐與設計整合能力				✓
P6. 研究與探索基本能力	✓	✓	✓	✓

教與學日程、內容及學習量

週	涵蓋內容	面授學時
1	1. 導論：歷史是學習和理解設計和藝術的工具 1.1. 設計和藝術史的重要性，歷史和實踐之間的關係。 1.2. 設計和藝術史的著眼點在於現實和未來。	3.5
2	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 2.1. 設計和藝術產生初期的形式。 2.2. 各地域、民族的設計和藝術的表現方式。	3.5
3-4	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 I、II 3.1. 中世紀西方的設計和藝術的特點。 3.2. 中國設計和藝術的發展脈絡、各歷史的特點。	6
5	4. 人類靈魂和個性的喚醒：文藝復興時期，巴羅克式，洛可可式和浪漫時期的藝術與設計 4.1. 各歷史時期設計和藝術的特點。 4.2. 設計和藝術的發展與其相互關係。	3.5
6	實踐一：資料蒐集與課堂簡報	3.5
7	5. 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 5.1. 各次運動的特點、發展方向和影響。	3.5
8-9	6. 形式與功能、創新與個性：現代主義的藝術與設計 I、II 6.1. 現代主義的道德、政治、經濟緯度，與技術、經濟、文化、政治等的關係。 6.2. 國際主義樣式與現代主義設計的影響。	6

週	涵蓋內容	面授學時
10	7. 文化的血液：中國的民間設計與藝術 7.1. 中國民間的設計與藝術 7.2. 中國民間的設計和藝術是現在設計和藝術創造的靈感來源。	3.5
11	8. 傳承、再造與物質文化：後現代主義的藝術與設計 8.1. 什麼是後現代主義設計。 8.2. 設計與藝術對當下生活和社會的作用。 (依據每學期課程的實際運行，可能本次課程會以講座代替)	3
12	9. 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 9.1. 什麼是“澳門的獨特（設計與藝術）表現”？	3
13-14	實踐二：作品研習及分析報告	6

教與學活動

修讀本學科單元，學生將透過以下教與學活動取得預期學習成效：

教與學活動	M1	M2	M3	M4
T1. 課堂教學	✓	✓	✓	✓
T2. 討論、互動	✓	✓	✓	✓
T3. 視頻教學分享	✓	✓		✓
T4. 講座			✓	✓
T5. 功課彙報	✓	✓	✓	✓

考勤要求

考勤要求按澳門理工大學《學士學位課程教務規章》規定執行，未能達至要求者，本學科單元成績將被評為不合格（“F”）。

考評標準

修讀本學科單元，學生需完成以下考評活動：

考評活動	佔比 (%)	所評核之 預期學習成效
A1.資料蒐集與課堂簡報 針對設計與藝術史的內容進行有目的性的閱讀以及資料蒐集，製作 ppt(15-20 頁)後，在課堂上簡報。 -設計與藝術的知識 -設計與藝術的發展和演變 -設計與藝術及其他領域的關係、特點和意義 -內化的職業素養 -研究與彙報能力	40%	M1、M2、M3、M4
A2.研習及分析報告 針對設計與藝術史的內容選擇作品/人物/流派/風格/技巧/形式等進行研習和分析，提交研習及分析報告（1500 字）並在課堂上彙報。 -設計與藝術的調查、研究能力 -研究與分析、溝通和寫作能力 -設計與藝術的思維能力、形式及美感 -發現與探索課題的能力	40%	
A3.參與度	20%	

有關考評標準按大學的學生考評與評分準則指引進行（詳見 www.mpu.edu.mo/teaching_learning/zh/assessment_strategy.php）。學生成績合格表示其達到本學科單元的預期學習成效，因而取得相應學分。

評分準則

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。本學科單元不設補考。

參考文獻

主要書籍

1. 山下裕二 (2014)。《日本美術史 JAPANESE ART HISTORY》。美術出版社。
2. 王受之(2002)。《世界現代設計史》。中國青年出版社。
3. 王受之(2002)。《世界平面設計史》。中國青年出版社。
4. 王天祥、鄒建林、劉壯 (2015)。《新藝術史的視野》。重慶大學出版社。

5. 尼古拉斯·佩夫斯納 (2004) 。《現代設計的先驅:從威廉·莫里斯到格羅皮烏斯》。中國工業建築出版社。
6. 朱和平 (2012) 。《世界現代設計史》。合肥工業大學出版社。
7. 邵宏(2016) 。《設計的藝術史語境》。廣西美術出版社。
8. 高名潞(2016) 。《西方藝術史觀念：再現與藝術史轉向》。北京大學出版社。
9. 雷德侯 (2020) 。《萬物：中國藝術中的模件化和規模化生產》。生活·讀書·新知三聯書店。
10. 孫明遠 (2021) 。《中國近現代平面設計和文字設計發展歷程研究--從一八〇五年至一九四九年》。廈門大學出版社。
11. 羅伯特·文丘裡 (2017) 。《建築的複雜性與矛盾性》。江蘇鳳凰科學技術出版社。
12. 邁克爾·蘇立文 (2014) 。《東西方藝術的交會》。上海人民出版社。
13. 邁克爾·蘇立文 (2014) 。《中國藝術史》。上海人民出版社。
14. Berger, A. (2014). *What Objects Mean: An Introduction to Material Culture*. Routledge.
15. Edwards, S. & Wood, P. (Ed.) (2013). *Art & Visual Culture 1850 - 2010: Modernity to Globalisation*. Tate Publishing.
16. Gombrich, E. (1989). *The story of art (15th ed.)*. Phaidon.
17. Gardner, H., Kleiner, F., & Mamiya, C. (2005). *Gardner's art through the ages. (12th ed. / Fred S. Kleiner, Christin J. Mamiya.. ed.)*. Belmont, Thomson/Wadsworth.
18. Gladston, P. (2021). *Visual culture wars at the borders of contemporary China : Art, design, film, new media and the prospects of "post-West" contemporaneity (Contemporary East Asian visual cultures, societies and politics)*. Palgrave Macmillan.
19. Onians, J. (Ed.) (2006). *Compression vs. expression: Containing and explaining the world's art*. Sterling and Francine Clark Art Institute.
20. Penny Sparke (1988) . *Design in Context*. Book Sales.

主要期刊

1. 美術觀察。中國藝術研究院。
2. 美術研究。中央美術學院。
3. 新美術。中國美術學院。
4. アイデア。誠文堂新光社。
5. Domus 中文版。Domus 雜誌社。
6. Art and Research: A Journal of Ideas, Contexts, and Methods, Glasgow School of Art
7. Journal of Design History, Oxford Academic
8. Journal of Material Culture, SAGE Publications

網站

1. (N.d.). Architizer. <https://architizer.com/blog/projects/11-21-canal-reach/>
2. (N.d.). Curry Stone Foundation. <https://currystonefoundation.org>
3. (N.d.). Design Wizard. <https://designwizard.com/blog/famous-graphic-designers/>
4. (N.d.). Marcel Wanders. http://www.idea-mag.com/en/idea_magazine/
5. (N.d.). MoMA. <http://www.moma.org/>
6. (N.d.). Vitsoe. <https://www.vitsoe.com/rw/about/good-design>

學生反饋

學期結束時，學生將被邀請以問卷方式對學科單元及有關教學安排作出反饋。你的寶貴意見有助教師優化學科單元的內容及教授方式。教師及課程主任將對所有反饋予以考量，並在年度課程檢討時正式回應採取之行動方案。

學術誠信

澳門理工大學要求學生從事研究及學術活動時必須恪守學術誠信。違反學術誠信的形式包括但不限於抄襲、串通舞弊、捏造或篡改、作業重覆使用及考試作弊，均被視作嚴重的學術違規行為，或會引致紀律處分。學生應閱讀學生手冊所載之相關規章及指引，有關學生手冊已於入學時派發，電子檔載於 www.mpu.edu.mo/student_handbook/。