本科课程教学大纲（理论课）

一、课程基本信息

课程名称	（中文）美学原理					
（英文）An Introduction to Design Studies					
课程代码	2040316	课程学分		2		
课程学时	32	理论学时	32	实践学时		0
开课学院	艺术设计学院	适用专业与年级		一年级		
课程类别与性质	院级必修课	考核方式		考试		
选用教材	《美学原理（第二版）》,尤西林,高等教育出版社,9787040500912			是否为 马工程教材		是
先修课程	《设计基础》2040599(2) 《设计素描》2040444 (3) 《色彩》2040069（3）					
课程简介	美学原理课是汉语言文学专业及其他相关专业的一门基本选修课。美学是在现代性进程中从哲学分化出来的人文学科。美学原理（或美学概论）是美学学科家族中最基础的理论学科，它既不同于美学史、艺术美学等其他美学分支学科，更有别于美术学、艺术学及任何单纯的文学或艺术理论。简言之，美学原理是一门以哲学、心理学、社会学等为理论资源，研究和理解人类审美意识发生，审美活动的本质、特征、种类、范畴与功能等一般问题的人文学科。主要教学内容和教学目标：帮助学生从马克思主义的立场出发系统了解、掌握美学学科的基础知识与理论，认识、把握纷繁复杂的审美活动的基本规律，重在培养和提高他们运用美学理论去分析和鉴赏自然、社会和艺术审美等各种审美现象的能力。努力使学生成为具有马克思主义立场、较高审美素养和审美鉴赏能力的专业人才，并为他们深化相关学科的学习，从事审美鉴赏或审美创造，从事各种学科的基础教育教学、文化教育等方面的工作奠定理论基础。					
选课建议与学习要求	此课程适合艺术设计类本科专业学生在二年级第一学期学习，要求学生具有一定的哲学基础、艺术史知识以及必要的美术或设计基础。					
大纲编写人	/Users/ares/Library/Containers/com.kingsoft.wpsoffice.mac/Data/tmp/photoeditapp/20250905100916/temp.pngtemp/Users/ares/Library/Containers/com.kingsoft.wpsoffice.mac/Data/tmp/photoeditapp/20250905144114/temp.pngtemp（签名）		制/修订时间		2025.9.8	
专业负责人	（签名）		审定时间		2025.9.8	
学院负责人	/Users/ares/Library/Containers/com.kingsoft.wpsoffice.mac/Data/tmp/photoeditapp/20250908084540/temp.pngtemp（签名）		批准时间		2025.9.8	

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	掌握美学原理的基本理论，了解美学的形态及类型
2	掌握美的欣赏与创造的基本规律，理解美学的基础知识，包括美的本质、美的基本范畴等。
技能目标	3	培养学生的美学素养，使其能够在实际生活中发现美、欣赏美，并能够对美的现象进行深入的思考和分析。
4	了解审美教育的内涵、途径和方法，这对于培养学生的审美能和提升文化素质至关重要。
素养目标 (含课程思政目标)	5	培养良好的审美情趣和高尚的道德品质，提高人文素养。
6	培养学生的爱国主义精神和公民意识，增强学生的民族认同感和文化自信。

（二）课程支撑的毕业要求

LO1品德修养：拥护中国共产党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。②掌握视觉传达设计的相关理论知识，了解设计原则、色彩理论、视觉心理学等，能够将理论运用到实际设计中。⑤爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。	
LO2专业能力：具有人文科学素养，具备从事视觉传达设计工作或专业的理论知识、实践能力。①具有专业所需的人文科学素养。②掌握视觉传达设计的相关理论知识，了解设计原则、色彩理论、视觉心理学等，能够将理论运用到实际设计中。	
LO6协同创新：同群体保持良好的合作关系，做集体中的积极成员，善于自我管理和团队管理；善于从多个维度思考问题，利用自己的知识与实践来提出新设想。①在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，善于自我管理和团队管理，共同完成任务。④了解行业前沿知识技术。	
LO7信息应用：具备一定的信息素养，并能在工作中应用信息技术和工具解决问题。 ①能够根据需要进行专业文献检索。	
LO8国际视野：具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力，有国际竞争与合作的意识。②理解其他国家历史文化，有跨文化交流能力。	

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO1 **LO6**	②⑤ ①④	HL H	理解美学的基本概念和范畴，如美、丑、审美、艺术等	30%
了解美学的发展历程和主要流派	30%
LO2	①	H	培养学生的爱国主义精神和民族自豪感，增强学生的民族认同感和文化自信。	50%
培养学生的社会主义核心价值观，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观	50%
能够运用美学原理分析和解决实际问题，提高审美能力和创新能力	50%
			培养学生的创新思维和创新能力，提高学生的创新素质	40%
LO7	①	M	培养提高学生的人文素养、道德素质和社会责任感等综合素质，符合毕业要求和素质教育目标。	70%
LO6	②	L	掌握美的欣赏与创造的基本规律，开拓国际视野。	60%

三、课程内容与教学设计

（一）各教学单元预期学习成果与教学内容

第一单元：绪论 1.美学的历史 2.美学研究的对象 3.美学的学科特性 4.美学的研究方法 教学重点：把握美学发展脉络、研究对象（核心是审美活动）、学科特性及研究方法。 教学难点：梳理美学发展逻辑，阐释“美学研究审美活动”的内涵，辨析美学与其他学科的关系，理解美学研究方法的独特性。
第二单元：审美的本质 1.关于审美本质的探讨历程 2.马克思的“美的规律”思想 3.审美的本质 教学重点：梳理中西方思想史对审美本质的论述，理解马克思 “美的规律” 思想，把握审美本质及真善美与假恶丑的元价值关系。 教学难点：深入理解马克思 “美的规律” 的内涵，明晰审美本质的逻辑，以及真善美作为元价值的深层意义。
第三单元：审美活动经验 1.审美经验的根源 2.审美心理结构与审美感受特性 3.审美心理要素 4.审美经验模式 5.审美经验的历史演变与文化差异 教学重点：掌握审美经验的根源（含方法论、生理心理基础、发生与发展）、心理结构与感受特性、心理要素（感觉、知觉等），以及审美经验模式和历史演变与文化差异。 教学难点：理解审美经验根源的深层逻辑，把握审美心理要素间的协同作用，以及审美经验历史演变与文化差异的复杂关系。
第四单元：形式美 1.形式美的自由历程 2.形式美的构成要素 3.形式美的基本规律 4.形式美的变迁 教学重点：学生学习形式美的含义、特点及法则，了解万物皆为有意识与无意识的规律这一原则。 教学难点：如何运用规则、定律进行演化出各种变化的形态，以一化万千。
第五单元：技术美 1.技术范畴及其美学视域 2.技术美与功能美 3.设计的文化内涵与审美创造 教学重点：理解技术范畴及美学视域，把握技术美与功能美的内涵，掌握设计的文化整合及技术与形式的关系。 教学难点：辨析技术美与功能美的关联与区别，理解设计中技术规定性和形式自由度的平衡。
第六单元：社会美 1.社会美的范围和特征 2.社会交往中的美与人物美 3.日常生活与节日欢庆中的美 教学重点：掌握社会美的范围与特征，理解社会交往、人物以及日常生活和节日欢庆中的美。 教学难点：深入领会社会美在不同场景（社会交往、日常、节日）中的具体表现及内在联系。
第七单元：自然美 1.自然美的概念内涵与基本特性 2.自然美的代表性模式 3.天然美：中国古典美学的核心自然美范畴 教学重点：理解自然美的概念内涵与基本特性，掌握如画、比德等代表性模式，把握中国古典美学中天然美范畴。 教学难点：区分自然美不同内涵与特性的联系，理解天然美在不同领域（自然、人生、艺术）的体现及深层美学意义。
第八单元：艺术美 1.艺术的审美特性 2.艺术美与人生艺术化 教学重点：把握艺术的审美特性（如艺术美对社会美、自然美的再现，作为审美理想和共通感交流的体现等），理解艺术美与人生艺术化的关联（装饰意义、劳作技艺化等方面）。 教学难点：深入理解 “艺术的终结” 等较抽象的艺术审美特性相关观点，以及艺术美如何在人生艺术化中实现深度融合与体现。
第九单元：优美与崇高 1.优美与崇高的本质及其特征 2.优美与崇高的相互转化 3.崇高在现代的意义 教学重点：掌握优美与崇高的本质、特征，理解二者的相互转化，明晰崇高在现代的意义。 教学难点：领会优美与崇高相互转化的深层逻辑，把握崇高在现代语境下的复杂内涵与价值。
第十单元：悲剧与喜剧 1.作为审美范畴的悲剧 2.作为审美范畴的喜剧 教学重点：掌握悲剧和喜剧的本质、特征，理解悲剧与崇高的关系。 教学难点：深入领会悲剧的深层内涵及悲剧与崇高的关联，区分喜剧本质与外在表现的差异。
第十一单元：丑   1. 丑的审美界定及其特征 2. 丑的审美价值 3. 丑的审美范畴   教学重点：明确丑的审美界定与特征，理解丑的审美价值及与其他审美范畴的关系，掌握怪、酷、荒诞、恐怖等丑的具体审美范畴。 教学难点：深入领会丑的审美价值的深层内涵，区分丑与其他审美范畴的边界及关联。
第十二单元：美育   1. 美育的内涵 2. 美育的功能 3. 美育的实施途径   教学重点：理解美育的内涵（溯源、使命、特性），掌握美育的功能（培养审美能力、陶冶性情等），熟悉美育的实施途径（审美理论学习、艺术美赏析等）。 教学难点：深入领会美育使命与特性的深层关联，把握不同美育实施途径的融合与互补。

（二）教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标 教学单元	1	2	3	4	5	6
第一单元：绪论	√	√				
第二单元：审美的本质		√		√		
第三单元：审美活动经验		√		√		
第四单元：形式美			√		√	
第五单元：技术美			√		√	
第六单元：社会美			√		√	
第七单元：自然美			√		√	
第八单元：艺术美			√		√	
第九单元：优美与崇高			√		√	√
第十单元：悲剧与喜剧			√		√	
第十一单元：丑			√		√	
第十二单元：美育			√		√	√

（三）课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配		
理论	实践	小计
第一单元：绪论	理论讲授+讨论	文献综述	4	0	4
第二单元：审美的本质	理论讲授+讨论		2	0	2
第三单元：审美活动经验	理论讲授+讨论		4	0	4
第四单元：形式美	理论讲授+讨论		4	0	4
第五单元：技术美	理论讲授+讨论	课堂汇报	2	0	2
第六单元：社会美	理论讲授+讨论		2	0	2
第七单元：自然美	理论讲授+讨论	调研报告	2	0	2
第八单元：艺术美	理论讲授+讨论		4	0	4
第九单元：优美与崇高	理论讲授+讨论	论文	2	0	2
第十单元：悲剧与喜剧	理论讲授+讨论		2	0	2
第十一单元：丑	理论讲授+讨论		2	0	2
第十二单元：美育	理论讲授+讨论	考试	2	0	2
合计			32	0	32

（四）课内实验项目与基本要求

序号	实验项目名称	目标要求与主要内容	实验 时数	实验 类型
1	文献综述	论文	4	④
2	课堂汇报	根据自选主题进行调研，完成内容解读与演示文稿制作，并进行课堂交流与展示	2	②
3	调研报告	论文	4	④
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型				

四、课程思政教学设计

1. 教学内容的设计：在美学原理的教学中，融入社会主义核心价值观、爱国主义教育、民族精神等思政元素，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。 2. 教学方法的设计：采用案例分析、讨论交流、实践体验等教学方法，激发学生的思考和参与，提高学生的思想政治素质和道德素养。 3. 教学评价的设计：通过课堂表现、作业、论文等多种形式的评价，考察学生的思想道德素质和综合素质，促进学生的全面发展。 4. 实践活动的设计：组织学生参加社会实践、志愿服务等活动，增强学生的社会责任感和公民意识，提高学生的社会适应能力。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标						合计
1	2	3	4	5	6
1	50%	考试（开卷）	20		20			60	100
X1	20%	文献综述		40			30	30	100
X2	20%	课堂汇报	20	30		40			100
X3	10%	调研报告	40	30		30			100

评价标准细则（选填）

考核项目	课 程 目 标	考核要求	评价标准			
优 100-90	良 89-75	中 74-60	不及格 59-0
1						
X1						
X2						
X3						
X4						
X5						

六、其他需要说明的问题
