《**首饰专题设计**》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	（中文）首饰专题设计●※					
（英文）Jewelry project design ●※					
课程代码	1120013	课程学分		4		
课程学时	64	理论学时	16	实践学时		48
开课学院	珠宝学院	适用专业与年级		产品设计（珠宝首饰设计）专业		
课程类别与性质	专业必修课	考核方式		考查		
选用教材	《创意首饰设计》，邵翃恩编著，ISBN:9787522902203 ，中国纺织出版社，2023年10月版			是否为 马工程教材		否
先修课程	首饰设计专业绘图（2040277）					
课程简介	《首饰专题设计》是针对产品设计（珠宝首饰设计）专业方向的学生开设的专业核型课程，是在产品设计表现1 的基础上，从首饰产品的多种设计主题入手，进行有针对性的专题教学。首饰设计的作品类型多样，形制、风格、材质、佩戴场景环境等要素对首饰设计过程与结构有一定的限制和导向作品，进而形成了多种首饰设计类型。此课程正是从多种首饰产品类型出发，着重训练学生掌握从主题确立到创意萌发，从素材收集到元素处理，从草图绘制到效果表现等各个设计环节的专业能力。课程将首饰设计中常见产品类型归纳为“风格”、“情景”、“高级定制”三个主要部分。其中“风格”部分主要通过自然浪漫风格专题、传统古典风格专题、现代简约风格专题来进行讲解与训练；“情景”部分通过现代婚庆主题首饰专题进行讲解与训练；“高级定制”部分主要通过市场化的高端定制款式首饰设计进行讲解与训练。通过理论的引导，使学生构建首饰产品的知识框架；通过实践的训练，使学生逐步形成综合的、专业的首饰产品设计技能。此门课程在学生的珠宝首饰设计专业学习和职业素养形成的过程中具有重要的地位和作用。					
选课建议与学习要求	学习本课程的学生应具备手绘基本能力、且对首饰结构等专业知识有一定的认识与了解。因此先修课程包括专业课产品制作工艺，产品设计表现（1）等，本课程适于产品设计（珠宝首饰设计）专业本科二年级第四学期学习。					
大纲编写人	未命名作品		制/修订时间		2024年1月	
专业负责人			审定时间			
学院负责人			批准时间			

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	了解首饰设计的作品类型多样，形制、风格、材质、佩戴场景环境等要素对设计呈现的不同要求。掌握首饰设计的设计步骤和设计表现方式。能够掌握设计原理。
技能目标	2	在设计过程中通过主题分析、创意萌发、素材收集、元素处理、草图呈现、效果图表达这一系列的过程，融合设计的基本原理与表现形式进行最终的设计呈现，体现较好的手绘或建模的设计表现能力。
3	设计过程中时刻关注行业和潮流动态，能够在首饰风格、首饰情景、首饰高级定制专题设计中体现个人对行业最新动态的关注和理解运用，通过作品进行阐释结合，并完成设计作品表现。
素养目标 (含课程思政目标)	4	通过对课程专题首饰设计的过程中，通过结合当下和我国国情的个人创意分析及设计素材收集的工作，从自然环境、大好河山、悠久历史文化以及民族设计素材的角度进行新时代审美的设计诠释，通过作品有进一步的个人理解，并通过设计稿予以表达。
5	在专题设计技法学习过程中，具有国际视野，广泛吸取国外设计理念，学习借鉴国外先进的设计技法表现形式，并对其他国家文化和历史进一步了解，完成具有国际审美普遍性的首饰设计作品。

（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。 ①爱党爱国，坚决拥护党的领导，热爱祖国的大好河山、悠久历史、灿烂文化，自觉维护民族利益和国家尊严。
LO2专业能力：具有人文科学素养，具备从事某项工作或专业的理论知识、实践能力。 ②掌握珠宝首饰设计表现的基本原则和方法，具有较强的珠宝首饰设计手绘能力和计算机绘图能力。 ⑥掌握珠宝首饰设计行业新的发展动态，能够利用所学专业知识适应不断变化的工作内容。
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
L01	①	M	4、通过对课程专题首饰设计的过程中，通过结合当下和我国国情的个人创意分析及设计素材收集的工作，从自然环境、大好河山、悠久历史文化以及民族设计素材的角度进行新时代审美的设计诠释，通过作品有进一步的个人理解，并通过设计稿予以表达。	100%
L02	②	M	2、在设计过程中通过主题分析、创意萌发、素材收集、元素处理、草图呈现、效果图表达这一系列的过程，融合设计的基本原理与表现形式进行最终的设计呈现，体现较好的手绘或建模的设计表现能力。	100%
⑥	H	1、了解首饰设计的作品类型多样，形制、风格、材质、佩戴场景环境等要素对设计呈现的不同要求。掌握首饰设计的设计步骤和设计表现方式。能够掌握设计原理。	40%
3、设计过程中时刻关注行业和潮流动态，能够在首饰风格、首饰情景、首饰高级定制专题设计中体现个人对行业最新动态的关注和理解运用，通过作品进行阐释结合，并完成设计作品表现。	60%
L08	②	M	5、在专题设计技法学习过程中，具有国际视野，广泛吸取国外设计理念，学习借鉴国外先进的设计技法表现形式，并对其他国家文化和历史进一步了解，完成具有国际审美普遍性的首饰设计作品。	100%

三、实验内容与要求

（一）各实验项目的基本信息

序号	实验项目名称	实验类型	学时分配		
理论	实践	小计
1	首饰产品风格专题设计1——自然浪漫风格首饰套件产品设计	③	3	8	11
2	首饰产品风格专题设计2——传统古典风格首饰套件产品设计	③	3	8	11
3	首饰产品风格专题设计3——装饰简约风格首饰套系产品设计	③	2	8	10
4	首饰产品情景专题设计——婚庆主题首饰套件产品设计	③	3	8	11
5	高级定制专题设计——高级定制首饰套系产品设计	③	3	8	11
6	综合首饰产品设计——命题式首饰产品综合设计	④	2	8	10
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型					

（二）各实验项目教学目标、内容与要求

实验1：首饰产品风格专题设计1——自然浪漫风格首饰套件产品设计
实验目标 1、掌握首饰套件之间的联系，在设计上具有相同的形式语言表现。 2、使学生掌握自然浪漫风格的首饰特征； 3、使学生掌握自然浪漫风格的首饰设计原理，对首饰设计切入点及设计素材、设计资料进行收集、整合。 4、通过个性化的形式语言对设计素材进行草图绘制，在赋予珠宝语言的进一步丰满展现之后，能够独立设计出具有自然浪漫风格的首饰套件。 **实验内容：** 根据自然专题的首饰设计原理和要求，对自然主题的设计素材和资料进行收集整理，并进行细致的分析和摘取，选择最生动体现自然气息的设计元素，进行整合，赋予珠宝语言的展现，设计出具有自然浪漫风格的首饰套件。绘制详细的设计草图，通过与教师的沟通交流及学生讨论后确定设计方案，运用手绘或电绘的方式完成此设计方案的效果图绘制，上交设计正稿。 **技能要求：** 1、设计素材选择时，要尽量规避掉较为常规的首饰设计切入点，学会多角度审视设计要求，选取较为新颖合适的设计元素。 2、根据设计风格把握对设计元素进行整合，用较为完整的草图形式表现初步的设计构想； 3、注意设计时套件各自之间的外观统一感和美观性，同时结合不同的首饰形制，考虑结构和功能性的体现。 4、正稿绘制时注意构图比例和首饰布局，并尽可能精细的刻画绘制及进行色彩表现。完整体现最终设计构想，形成较为完整的套件设计效果图。 **评价标准：**   1. 首饰风格定位准确，自然浪漫气息浓重，主题突出、设计表现充分，套件感极强（40分）。   2、设计主题切入新颖，首饰形制准确美观，符合大众审美情绪要求，首饰结构精准，细节刻画细致到位（40分）。 3、设计名称与作品紧扣，设计说明清楚详尽，效果图按实物比例1:1呈现，能够保证后期实物转化的可行性(20分)。
实验2：首饰产品风格专题设计2——传统古典风格首饰套件产品设计
实验目标： 1、掌握首饰套件之间的联系，在设计上具有相同的形式语言表现。 2、使学生掌握传统古典风格的首饰特征； 3、使学生掌握传统古典风格的首饰设计原理，对首饰设计切入点及设计素材、设计资料进行收集、整合。 4、通过个性化的形式语言对设计素材进行草图绘制，在赋予珠宝语言的进一步丰满展现之后，能够独立设计出具有传统古典风格的首饰套件。 **实验内容：** 根据传统古典专题的首饰设计原理和要求，对传统古典主题的设计素材和资料进行收集整理，并进行细致的分析和摘取，选择最生动体现风格特征的设计元素，进行整合，赋予珠宝材质的展现，设计出具有传统古典风格的首饰。绘制详细的设计草图，通过与教师的沟通交流及学生讨论后确定设计方案，运用手绘或电绘的方式完成此设计方案的效果图绘制，上交设计正稿。 **技能要求：** 1、设计素材选择时，要尽量规避掉较为常规的首饰设计切入点，学会多角度审视设计要求，选取较为新颖合适的设计元素。 2、根据设计风格把握对设计元素进行整合，用较为完整的草图形式表现初步的设计构想； 3、注意设计时套件各自之间的外观统一感和美观性，同时结合不同的首饰形制，考虑结构和功能性的体现。 4、正稿绘制时注意构图比例和首饰布局，并尽可能精细的刻画绘制及进行色彩表现。完整体现最终设计构想，形成较为完整的套件设计效果图。 **评价标准：** 1首饰风格定位准确，传统古典风格明显，主题突出、设计表现充分，套件感极强（40分）。 2、设计主题切入新颖，首饰形制准确美观，符合大众审美情绪要求，首饰结构精准，细节刻画细致到位（40分）。 3、设计名称与作品紧扣，设计说明清楚详尽，效果图按实物比例1:1呈现，能够保证后期实物转化的可行性(20分)。
实验3：首饰产品风格专题设计3——装饰简约风格首饰套系产品设计
实验目标： 1、掌握首饰套系之间的联系，在设计上具有相似的形式语言表现，同时对各单件的区别度进行合理把握。 2、使学生掌握装饰简约风格的首饰特征； 3、使学生掌握装饰风格的首饰设计原理，对首饰设计切入点及设计素材、设计资料进行收集、整合。 4、通过个性化的形式语言对设计素材进行草图绘制，在赋予珠宝语言的进一步丰满展现之后，能够独立设计出具有装饰简约风格的首饰套系。 **实验内容：** 根据装饰简约专题的首饰设计原理和要求，对装饰简约主题的设计素材和资料进行收集整理，并进行细致的分析和摘取，选择最生动体现这一风格的设计元素，进行整合，赋予珠宝材质的展现，设计出具有风格的首饰。绘制详细的设计草图，通过与教师的沟通交流及学生讨论后确定设计方案，运用手绘或电绘的方式完成此设计方案的效果图绘制，上交设计正稿。 **技能要求：** 1、设计素材选择时，要尽量规避掉较为常规的首饰设计切入点，学会多角度审视设计要求，选取较为新颖合适的设计元素。 2、根据设计风格把握对设计元素进行整合，用较为完整的草图形式表现初步的设计构想； 3、注意设计套系各自之间的外观统一感和美观性，同时结合不同的首饰形制，考虑结构和功能性的体现。 4、正稿绘制时注意构图比例和首饰布局，并尽可能精细的刻画绘制及进行色彩表现。完整体现最终设计构想，形成较为完整的系列首饰系列设计效果图。 **评价标准：** 1首饰风格定位准确，装饰简约风格明显，主题突出、设计表现充分，感极强（40分）。 2、设计主题切入新颖，首饰形制准确美观，符合大众审美情绪要求，首饰结构精准，细节刻画细致到位（40分）。 3、设计名称与作品紧扣，设计说明清楚详尽，效果图按实物比例1:1呈现，能够保证后期实物转化的可行性(20分)。
实验4：首饰产品情景专题设计——婚庆主题首饰套件产品设计
教学目标：   1. 使学生掌握婚庆首饰的特征、对婚庆首饰消费群体的设计和审美需求有进一步的了解。 2. 使学生掌握婚庆主题首饰设计原理，对婚庆首饰设计的素材和资料进行收集、整合。 3. 掌握婚庆首饰首饰套件不同形制之间的关系，并在设计上能够具有相同风格和视觉效果的表现。   4、通过个性化的形式语言对设计素材进行整合，赋予珠宝材质的展现，能够独立设计出具有市场需求和设计风向引领的婚庆风格首饰套件。 **教学内容：** 根据婚庆专题的首饰设计原理和要求，对婚庆主题的设计素材和资料进行收集整理，并进行细致的分析和摘取，选择最生动体现婚庆气息的设计元素，进行整合，赋予珠宝材质的展现，设计出具有婚庆主题风格的首饰套件。绘制详细的设计草图，通过与教师的沟通交流后确定设计方案，运用手绘或电绘的方式完成此设计方案的效果图绘制，上交设计正稿。 **技能要求：** 1、设计素材选择时，要尽量规避掉较为常规的首饰设计切入点，学会多角度审视设计要求，选取较为新颖合适的设计元素。 2、根据设计风格把握对设计元素进行整合，用较为完整的草图形式表现初步的设计构想； 3、注意首饰套件中不同首饰形制在设计时风格表现形式的统一感，同时考虑结构和功能性的体现。 4、正稿绘制时注意构图比例和首饰摆布，并尽可能精细的刻画进行色彩表现。完整体现最终设计构想，形成较为完整的首饰设计作品效果图。 **评价标准：** 1首饰风格定位准确，装饰简约风格明显，主题突出、设计表现充分，套件感极强（40分）。 2、设计主题切入新颖，首饰形制准确美观，符合大众审美情绪要求，首饰结构精准，细节刻画细致到位（40分）。 3、设计名称与作品紧扣，设计说明清楚详尽，效果图按实物比例1:1呈现，能够保证后期实物转化的可行性(20分)。
实验5：高级定制专题设计——高级定制首饰套系产品设计
教学目标： 1、使学生掌握高定首饰的首饰特征、了解高级定制珠宝首饰的形式语言特征。 2、使学生掌握高级定制首饰的设计原理和设计流程。 3、使学生能够对高级定制首饰设计的设计诉求进行理解，并对设计素材和资料进行整理收集的能力。 4、对消费者心理的珠宝认同感进行设计素材的整合设计，赋予珠宝材质的展现和细化，能够独立设计符合消费者定制需求的高级定制首饰。 **教学内容：** 根据商业定制的首饰设计原理和要求，对商业定制主题的设计素材和资料进行收集整理，并进行细致的分析和摘取，选择最生动体现商业定制主题的设计元素，进行整合，赋予珠宝材质的展现，设计出符合商业定制主题的首饰套件。绘制详细的设计草图，通过与教师的沟通交流后确定设计方案，运用手绘或电绘的方式完成此设计方案的效果图绘制，上交设计正稿。 **技能要求**   1. 进行细致的前期调研，从类似的商业案例中找到定制的共性和可借鉴点，对设要求进行分析   2、分析整理收集的设计元素，进行摘选，并绘制初步设计草图，体现设计意向的同时满足定制要求。 3、完成首饰语言的细节丰富，填充首饰材质、颜色、宝石等基本组成素材。 4、进一步推敲整体设计，考虑首饰形制、首饰结构、首饰佩戴的舒适性和工厂实际生产的可能性等对设计款式的限定等问题。 5、对设计方案进行正稿绘制，用水彩颜色精准的绘制完成最终的首饰作品。 **评价标准：**   1. 首饰市场定位准确，首饰形制感强，具有商业首饰气息，设计风格突出（30分）。 2. 对顾客定制情感需求表现充分，造型新颖美观，符合商业转化和消费者需求（40分）。3、首饰结构准确，成本估算精准合理，材质表现充分到位，细节刻画深入细致(30分）。
实验6：综合首饰产品设计——命题式首饰产品综合设计
教学目标：   1. 使学生掌握命题设计要求的系统分析能力，并具备一定的思维拓展和延伸的能力   2、使学生掌握对空泛设计意向的具体首饰设计素材和资料进行整理收集的能力； 3、掌握首饰不同形制之间的联系，在设计上具有相同主题表现。 4、通过个性化的形式语言对设计素材进行整合，赋予珠宝材质的展现，能够独立设计出具有准确设计风格的首饰款式 **教学内容：** 根据给定的命题进行分析，并对设计素材和资料进行收集整理，进行细致摘取，选择最生动体现该主题的设计元素，通过风格化的形式语言，进行整合，赋予珠宝材质的展现，设计出具有该主题特点的首饰。绘制详细的设计草图，通过与教师的沟通交流后确定设计方案，运用手绘或电绘的方式完成此设计方案的效果图绘制，上交设计正稿。 **技能要求**   1. 设计素材选择时，要尽量规避掉较为常规的首饰设计切入点，学会多角度审视设计要   要求求，选取较为新颖合适具有个人审美视角的设计元素。 2、根据设计风格把握对设计元素进行整合，用较为完整的草图形式表现初步的设计构想； 3、注意设计时不同首饰形制各自之间的统一感，同时结合不同的首饰形制，考虑结构和功能性的体现。 4、对草图进行进一步首饰语言修饰时，注意整体的统一性和美观性。 5、正稿绘制时注意构图比例和首饰摆布，并尽可能精细的刻画进行色彩表现。完整体现最终设计构想，形成较为完整的首饰设计作品效果图。 **评价标准：** 1首饰风格定位准确，装饰简约风格明显，主题突出、设计表现充分，套件感极强（40分）。 2、设计主题切入新颖，首饰形制准确美观，符合大众审美情绪要求，首饰结构精准，细节刻画细致到位（40分）。 3、设计名称与作品紧扣，设计说明清楚详尽，效果图按实物比例1:1呈现，能够保证后期实物转化的可行性(20分)。

（三）各实验项目对课程目标的支撑关系

课程目标 实验项目名称	1	2	3	4	5
首饰产品风格专题设计1——自然浪漫风格首饰套件产品设计	√	√	√	√	√
首饰产品风格专题设计2——传统古典风格首饰套件产品设计	√	√	√	√	√
首饰产品风格专题设计3——装饰简约风格首饰套系产品设计	√	√	√	√	√
首饰产品情景专题设计——婚庆主题首饰套件产品设计	√	√	√	√	√
高级定制专题设计——高级定制首饰套系产品设计	√	√	√	√	√
综合首饰产品设计——命题式首饰产品综合设计	√	√	√	√	√

四、课程思政教学设计

1、培养创新精神：鼓励学生在设计过程中发挥创新思维，培养他们的创新精神和创造力。可以通过分享创新案例、组织创新设计比赛等方式激发学生的创新潜力。 2、增强学生的文化自信：通过我国优秀传统工艺的作品分享，现代工艺对古代工艺的继承和发扬案例，激发学生的文化自信，文化认同。 3、培养职业道德：在教学中，引导学生遵守职业道德规范，强调知识产权保护的重要性，培养学生的诚信意识和职业操守。 4、结合行业热点和社会发展需求：将课程内容与当前行业热点及社会发展需求相结合，引导学生关注社会动态，关注行业动态和珠宝潮流走向，关注到消费群体的审美和精神需求，培养他们的职业素养、社会责任感和时代使命感。

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
X1	15%	作品	15	25	30	15	15	100
X2	15%	作品	15	25	30	15	15	100
X3	15%	作品	15	25	30	15	15	100
X4	15%	作品	15	25	30	15	15	100
X5	20%	作品	15	25	30	15	15	100
X6	20%	作品	20	20	20	20	20	100

六、其他需要说明的问题

无