

课程编号 现代陶瓷艺术创新实践通识教育营

1. 课堂讲授学时 **Lecture Hours 8**
2. 课堂实验学时 **Laboratory Hours 24**
3. 课下研讨学时 **Colloquia Hours 4**
4. 学生课下投入学时 **Individual Study Hours 0**
5. 学分 **Credits 2**
6. 开课学年学期（如果有强制性的要求则必须填，否则可以不填） **Occurrence: 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year; Autumn, Spring**
7. 先修课程 **Prerequisite(s)**: 必须先修的课程直接写课程编号和课程名称，建议先修的课程在课程名称后用*号标注，并在下一行注明：***Recommended, not required as prerequisite**
100257005《陶瓷艺术实践》Ceramic Arts Practice*, 99901460《现当代陶瓷艺术赏析》Contemporary Ceramic Arts Appreciate and Analyze*
*Recommended, not required as prerequisite
8. 课程概要 **Course Description**: 100 字以内，学习内容以学术关键词出现。

课程旨在通过对陶瓷工艺知识、陶瓷艺术品鉴赏、陶瓷艺术创作实践等方面内容的讲授与指导，使学生能够掌握陶瓷艺术表现的基本方法，了解陶瓷艺术的发展脉络以及陶瓷艺术的悠久历史和代表作品。该课程主要通过运用陶瓷材料及其表现技法进行具有现代艺术特征的创新实践，打破学科界限，锻炼不同学科学生的想象力、创造力，提升学生的形象思维能力和审美修养。最终达到启发学生的想象力和创造性思维，训练学生能够提高自身审美素养和具有一定的现代陶瓷艺术创新实践能力。
9. 课程预期学习成果 **Course Outcomes**: 用数字 1 到 9 列出每一项主要学习成果
 - 1.明晰传统陶瓷历史和艺术规律和现当代陶瓷艺术审美特征。
 - 2.熟练掌握陶瓷艺术产生发展的背景和未来发展趋势。
 - 3.能够运用现当代陶瓷艺术的形式和发展规律提高自身审美素养和具有一定的陶瓷艺术欣赏鉴别能力。
 - 4.知悉和理解陶瓷艺术发展到今天所经历的时代和审美的变化，对于传统和现当代陶瓷艺术概念能够区分辨别。
 - 5.能够解决陶瓷艺术的基本概念，形式，和发展趋势，区分不同时期、不同国家（地区）陶瓷艺术的风格和特征。
 - 6.拥有陶瓷艺术鉴赏能力，形成艺术审美行为习惯，具有艺术批评意识。
 - 7.能够驾驭陶瓷艺术常识，具备陶瓷艺术审美素养。
 - 8.通过课堂学习，能够独立制作具有一定现代审美意识的陶瓷艺术作品。

9.具有现代艺术审美素养以及现代陶瓷艺术的鉴赏能力。

备注：课程的每一个教学目标对应需考核的一项知识能力点，上表中的九种表述形式是对知识能力点的不同掌握层次。

10. 教学内容与学时分配 **Course Content, Laboratories and Laboratory Hours**（有则填，没有则不填），**Colloquia Hours**（有则填，没有则不填）：各章节目录与学时，实验内容与学时，研讨内容与学时

教学内容（含课下研讨实践学时）	学时分配（含教学形式）	所支撑的课程预期学习成果	教学方法与策略（可结合教学形式描述）（选填）
第一部分：现代陶艺概述 1. 现代陶艺定义 2. 陶艺的分类 3. 陶艺的成型 4. 陶艺的装饰 5. 陶艺的烧成	4 学时 （课堂讲授）	对陶瓷工艺知识的主要内容,陶瓷艺术的基本信息,陶瓷艺术创作的核心过程能完整系统地理解。	将理论教学与图片欣赏相结合,使学生从理论层面和直观感受方面获得对于陶瓷艺术的初步认识。
第二部分：陶瓷艺术制作技法与鉴赏 1. 陶瓷泥条盘筑技法 2. 陶瓷泥板成型技法 3. 陶瓷拉坯成型技法 4. 现代陶瓷艺术鉴赏 5. 现代审美思潮与陶瓷艺术的关系	4 学时 （课堂讲授为主,课堂示范和理论讲授相结合）	了解陶瓷艺术的历史成就和艺术发展规律;知晓现当代艺术思潮与现代陶瓷艺术的关系。增强对于陶瓷艺术的鉴赏能力,提高审美素养,具备运用陶瓷材料成型原理。	通过直观感受使学生了解陶瓷成型工艺与材料特性的关系。传统陶瓷艺术鉴赏部分以陶瓷艺术发展历史为脉络,介绍各个不同历史时期陶瓷艺术的材质特性、制作技术和审美风格;西方陶瓷艺术鉴赏部分以个体陶瓷艺术家作品为单元,介绍不同审美思潮影响下陶瓷艺术的不同面貌;同时介绍新材料、新技艺对于陶瓷艺术表现的影响。
第三部分：现代陶艺的创新实践 1. 充分沟通创作意图 2. 对创作方案进行可行性分析 3. 辅导学生独立完成现代陶艺的制作	16 学时 （学生实践,教师辅导）	分析解决陶瓷艺术表现问题的能力,激发学生的形象思维能力、想象力和创造力,并最终实现为一件现实的陶艺作品。	因材施教,针对不同学生的不同创新动机,尽量使作品符合工艺要求,能达到制作完成得效果。

<p>第四部分：上釉及烧制</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施釉技法示范。 2. 陶瓷艺术表现与烧成工艺的关系。 3. 陶瓷施釉实践 4. 陶瓷烧成实践 	<p>8 学时</p> <p>（课堂示范和理论讲授）</p>	<p>通过课下实践熟练掌握施釉和烧成的工艺流程和艺术表现性。</p>	<p>以艺术家的思维方式进行陶瓷艺术创作和作品的施釉、烧成，完成陶瓷艺术创作的完整过程，获得深度的艺术创作体验。</p>
<p>第五部分：总结</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 课程的收获 2. 课程的预期和实际完成效果 3. 课程未来的发展方向 	<p>4 学时</p>	<p>以师生研讨的方式，沟通课程的收获、目标和发展方向。</p>	

11. 考核与成绩评定 Grading:

Ceramic Art Works: 60%

Final Presentation: 30%

Attendance: 10%

12. 教材，参考书 Text & Reference Book: 作者，书名，版本，年份，国际标准书号 ISBN

[1] Duncan Hooson and Anthony Quinn, The Workshop Guide to Ceramics[M]. First Published in the United Kingdom, 2012, ISBN:9780500516218.

[2] Edward S. Cooke, Jr., Global Objects: Toward a Connected Art History[M]. First Published by Princeton University Press, 2022, ISBN:9780691184739.

[3] Joaquim Chavarria, The Big Book of Ceramics[M]. The Edition of First Published in the United States, 1994, ISBN:0823005089.

[4] 白明.世界陶艺概览[M].南昌:江西美术出版社,1999 年第一版, ISBN:780580-575-X

13. 编写教师 Course Lecturer:

赵斌

编写教师 Course Lecturer (签字):

Contemporary Ceramic Arts Innovation and Practice Workshop

1. 课堂讲授学时 **Lecture Hours: 8**
2. 课堂实验学时 **Laboratory Hours: 24**
3. 课下研讨学时 **Colloquia Hours**
4. 学生课下投入学时 **Individual Study Hours**
5. 学分 **Credits 2**
6. 开课学年学期 (如果有强制性的要求则必须填, 否则可以不填) **Occurrence: 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year; Autumn, Spring**
7. 先修课程 **Prerequisite(s):** 必须先修的课程直接写课程编号和课程名称, 建议先修的课程在课程名称后用*号标注, 并在下一行注明: ***Recommended, not required as prerequisite**

100257005 《陶瓷艺术实践》 Ceramic Arts Practice*, 99901460 《现当代陶瓷艺术赏析》 Contemporary Ceramic Arts Appreciate and Analyze*

8. 课程概要 **Course Description: 100** 字以内, 学习内容以学术关键词出现。

Teaching the history and artistic laws of contemporary ceramic Arts, as well as the aesthetic characteristics of North American contemporary ceramic art, to enhance students' aesthetic level and cultivate their appreciation ability. Inspire students' imagination and creative thinking, train them to use the forms and development laws of modern and contemporary ceramic art to improve their aesthetic literacy and have a certain ability to appreciate and distinguish ceramic art.

9. 课程预期学习成果 **Course Outcomes:** 用数字 **1** 到 **9** 列出每一项主要学习成果

1. Clarify the history and artistic principles of traditional ceramics, as well as the aesthetic characteristics of contemporary ceramic art.
2. Proficiently grasp the background of ceramic arts emergence and development, as well as its future trends.
3. Be able to enhance one's aesthetic literacy and possess a certain ability to appreciate and discern contemporary ceramic art by applying its forms and developmental principles.
4. Understand and comprehend the historical and aesthetic evolution of ceramic art, and be able to distinguish between traditional and contemporary ceramic art concepts.
5. Be able to grasp the fundamental concepts, forms, and developmental trends of ceramic art, and distinguish the styles and characteristics of ceramic art from different periods and countries (regions).
6. Possess the ability to appreciate ceramic art, develop artistic aesthetic behavior habits, and cultivate an awareness of art criticism.

7. Capable of mastering the fundamentals of ceramic art and possessing aesthetic sensibilities in ceramic art.
8. Through classroom learning, students can independently create ceramic artworks with a certain modern aesthetic awareness.
9. Possess a modern artistic aesthetic sensibility and the ability to appreciate contemporary ceramic arts.

10. 教学内容与学时分配 Course Content, Laboratories and Laboratory Hours（有则填，没有则不填），**Colloquia Hours**（有则填，没有则不填）：各章节目录与学时，实验内容与学时，研讨内容与学时

(1) Introduction to Contemporary Ceramic Arts (4 Class Hours)

- Classroom 3 hours

(2) Ceramic practice using hand-made techniques (20 Class hours)

- Demonstration 2 hours
- Students practice 18 hours

(3) Ceramic Art paintings and Glaze Applying (4 Class hours)

- Demonstration 1 hours
- Students practice 3 hours

(4) Ceramic Firing (4 Class hours)

- Loading Kiln 4 hours

11. 考核与成绩评定 Grading:

Ceramic Art Works: 60%

Final Presentation: 30%

Attendance: 10%

12. 教材，参考书 Text & Reference Book: 作者，书名，版本，年份，国际标准书号 ISBN

[1] Duncan Hooson and Anthony Quinn, The Workshop Guide to Ceramics[M]. First Published in the United Kingdom, 2012, ISBN:9780500516218.

[2] Edward S. Cooke, Jr., Global Objects: Toward a Connected Art History[M]. First Published by Princeton University Press, 2022, ISBN:9780691184739.

[3] Joaquim Chavarria, The Big Book of Ceramics[M]. The Edition of First Published in the United States, 1994, ISBN:0823005089.

[4] 白明.世界陶艺概览[M].南昌：江西美术出版社，1999 年第一版，ISBN:780580-575-X

13. 编写教师 Course Lecturer:

Bin Zhao

编写教师 **Course Lecturer** (签字):

附录：英文课程教学大纲模板