《艺术与设计行销》教学大纲

课程名称：艺术与设计行销							**课程类别（必修/选修）：选修**				
课程英文名称：Art marketing and Creative Industry											
总学时/周学时/学分：32							**其中实验/实践学时：18**				
先修课程：											
授课时间：							**授课地点：实验楼218**				
授课对象：2019级工业设计班											
开课学院：粤台产业科技学院											
任课教师姓名/职称：何孝元											
答疑时间、地点与方式：实验楼218											
课程考核方式：开卷**（）**闭卷**（）**课程论文**（√）**其它**（）**											
使用教材： **教学参考资料：** **《艺术经纪手册》，于国华等，北艺风出版社，2011.12** **《设计创业学》，戴维。艾瑞，麦浩斯出版社，2016.4** **《艺术市场》，**[**莎拉．桑顿**](https://readmoo.com/contributor/30099)**，时报出版社，2017.4** **《为当下策展》，南条史生，时报出版社，2016.11** **《产品形象设计》，陈根，电子工业出版社**											
课程简介： **本课程规划从艺术与设计两方面来说明此两行业当中的从业者、市场、产品、流程等等。使学生能够掌握该行业当中的基本架构，并引导学生通过实际的过程操作，去理解该行业当中的组织和价值判断，从中培养学生关于两种行业当中的思维方式和能力需求。从更高的角度跟更广大的视野来为本专业的学习打下坚实的基础。**											
课程教学目标 **本课程内容为引导学生从艺术与设计专业中的流程中，掌握每个步骤与步骤之间的联系，也从文化社会学及市场消费者的角度来分析此两行业的内涵。** **一、知识目标：** **1.艺术的产生与营销流程，艺术如何产生价值，艺术行业当中的各种活动，。艺术行业估价与买卖。** **2.认识设计在社会中的重要作用，如何在民众的生活中存在与产生价值，设计在工业生产中目的和意义。** **二、能力目标：** **1. 熟悉艺术与设计行业当中的完整流程。** **2. 理解如何在流程当中产生价值、挑选价值、进行竞争。** **3. 理解每个过程中所包含的人事时地物，与每个单元中的联系。** **三、素质目标：** **1. 培养学生的设计能力，使学生具有一定的动手操作的能力，认识模型制作真实想法、探究设计态度和意识。**								**本课程与学生核心能力培养之间的关联(授课对象为理工科专业学生的课程填写此栏）：** **√核心能力1.** **√核心能力2.** **√核心能力3.** **☑核心能力4.** **□核心能力5.** **□核心能力6.** **□核心能力7．** **□核心能力8．**			
理论教学进程表											
周次	**教学主题**	**主讲教师**		**学时数**	**教学的重点、难点、课程思政融入点**			**教学模式** **（线上/混合式/线下**	**教学方法**		**作业安排**
1	课程介绍	何孝元		2	艺术与设计行业的概况 重点：艺术行业包括那些人事时地物 难点：艺术是什么？艺术的历史、艺术的社会。 课程思政融入点：艺术与时代、艺术与生活。			线上	讲授		
2	文献导读 小组讨论	何孝元		2	艺术这一行 重点：艺术行业包括那些人事时地物 难点：艺术如何流动？艺术行业中的参与者、参与者之间的关系。 课程思政融入点：参与者、利益的流动			线上	讲授		准备发表简报
3	文献导读 小组讨论	何孝元		2	艺术这一行 重点：艺术的风格与媒材 难点：艺术史与艺术家 课程思政融入点：艺术的涵构、			线上	讲授		准备发表简报
4	文献导读 小组讨论	何孝元		2	艺术这一行 重点：策展与办展 难点：活动举办筹备与执行 课程思政融入点：艺术展与商品展			线上	讲授		准备发表简报
5	文献导读 小组讨论	何孝元		2	艺术这一行 重点：品牌的经营 难点：艺术家与艺术商如何经营品牌 课程思政融入点：商业品牌与艺术品牌有何差异			线上	讲授		准备发表简报
6	文献导读 小组讨论	何孝元		2	艺术这一行 重点：艺术作为一种投资 难点：艺术家、艺术品、艺术商与买家 课程思政融入点：艺术圈市场的四个角落			线上	讲授		准备发表简报
9	文献导读 小组讨论	何孝元		2	设计这一行 重点：设计行业包括那些人事时地物 难点：设计是什么？设计的历史、设计的社会。 课程思政融入点：设计与庶民生活。			线上	讲授		准备发表简报
10	文献导读 小组讨论	何孝元		2	设计这一行 重点：设计作为一个独立行业 难点：设计人员如何流动？设计行业中的参与者、设计、设计者在工业界中的角色。 课程思政融入点：设计者、与其他参与者的互动			线上	讲授		准备发表简报
11	文献导读 小组讨论	何孝元		2	设计这一行 重点：设计作为一个独立行业 难点：设计人员如何流动？设计行业中的参与者、设计、设计者在工业界中的角色。 课程思政融入点：设计者、与其他参与者的互动			线上	讲授		准备发表简报
12	文献导读 小组讨论	何孝元		2	设计这一行 重点：设计在企业中的脚色 难点：设计无法独立存在 课程思政融入点：企业中的设计，设计中的企业			线上	讲授		准备发表简报
13	文献导读 小组讨论	何孝元		2	设计这一行 重点：设计的营销与企业的营销 难点：设计营销与营销设计 课程思政融入点：设计与营销的合理性			线上	讲授		准备发表简报
合计：				22							
实践教学进程表											
周次	**实验项目名称**		**主讲教授**	**学时**	**重点、难点、课程思政融入点**			**项目类型（验证/综合/设计）**	**教学** **手段**		
7	艺术拍卖市场游戏		何孝元	2	人：谁在市场中 事：做哪些事情 时：发生的时间、持续多久 地：那些地方会发生 物：市场中有那些东西			综合	小组形式每小组出一份分析报告，并在课堂上对小组作业进行验收		
8	艺术拍卖市场发表		何孝元	2	艺术拍卖会，各组发表。			综合	小组形式每小组出一份分析报告，并在课堂上对小组作业进行验收		
14	设计作为一种游戏：设计游戏		何孝元	2	人：谁在市场/流程中 事：整个流程中发生哪些事情 时：发生的时间、持续多久 地：那些地方会发生 物：市场中有那些东西			综合	小组形式每小组出一份分析报告，并在课堂上对小组作业进行验收		
15	设计游戏发表		何孝元	2	工业设计生态，各组发表。			综合	小组形式每小组出一份分析报告，并在课堂上对小组作业进行验收		
16	艺术圈与设计圈的差异讨论		何孝元	2	人：谁在市场/流程中 事：整个流程中发生哪些事情 时：发生的时间、持续多久 地：那些地方会发生 物：市场中有那些东西			综合	小组形式每小组出一份分析报告，并在课堂上对小组作业进行验收		
合计：				10							
考核方法及标准											
考核形式						**评价标准**				**权重**	
课题执行成果						**上课抽答是否能够提出见解，是否缺课。**				**30%**	
作业缴交情况						**作业的执行完成度。**				**30%**	
期中报告						**依据完成度给分**				**15%**	
期末报告						**依据完成度给分**				**25%**	
大纲编写时间：2021 02 24											
系（部）审查意见： **同意** 系（部）主任签名： 日期： 2021 年 02 月 26 日											