

《中国传统书籍装帧》课程标准

适用专业：视传 20-1、视传 20-2、视传 20-3 学分学时： 68 学时

授课系（部）：建筑工程系

所属教研室：艺术设计教研室

编写执笔人：周宇飞

审核人签字：

1. 课程性质与任务

1.1 课程性质

本课程是视觉传播设计与制作专业的专业核心课程之一。是学生学习、掌握中国传统书籍装帧设计的主干课程。其功能在于培养学生的书籍装帧能力，了解书籍结构与书籍各组成部分设计相关的必要知识、掌握相关的版面设计、功能设计、文化设计等。同时掌握书籍装帧设计的构思和设计制作流程。

1.2 课程任务

本课程的教学任务是打破以知识传授为主要特征的传统学习课程模式，以项目为载体，以制作过程为教学依据，强调以训练为主，以学生为主体的课程模式，加大学生的实训比例，理论联系实际，着重培养实际动手能力。具体教学过程以“在实际中寻求问题”“在训练中解决问题”为基本思路。

2. 课程目标

2.1 知识目标

- 了解中国传统书籍装帧设计的基本原理；
- 熟悉中国传统书籍装帧设计的表现形式；
- 掌握中国传统书籍装帧设计的制作流程工艺；

- 熟悉书籍装帧设计的创意表现方法；
- 掌握书籍装帧设计的材料选择与装订规律。

2.2 能力目标

- 提升学生对中国传统书籍装帧设计的鉴赏能力
- 培养学生对中国传统书籍装帧设计的创新融合能力
- 培养学生动手实践的能力；

2.3 素质目标

- 树立学生服务意识和敬业精神。
- 树立学生主动传承中国传统书籍文化的意识
- 增强学生的一丝不苟、严谨认真的劳动精神

3. 课程定位与课程设计

3.1 课程定位

通过本课程学习，学生能综合运用创新融合的设计方法完成中国传统书籍装帧的设计与制作能力，能够认识书籍装帧设计是一个立体的、多侧面的、多层次的、多因素的系统工程。能够运用书籍装帧的评估方法对书籍设计项目进行专业的测评。

3.2 课程设计

3.2.1 课程模块构成

《中国传统书籍装帧》本课程设计了五个学习项目，在项目的教学实施中，进一步分解成 10 个学习型工作任务。

学习项目编号	学习项目名称	学习型工作任务	学时
	中国传统书籍装帧——	卷轴装的各个部分的专业术语、工艺流程及手工制作	16

项目一	卷轴装		
项目二	中国传统书籍装帧—— 经折装	经折装的各个部分的专业术语、 工艺流程及手工制作	16
项目三	中国传统书籍装帧—— 线装书	线装书的制作工艺流程、线装书 的缝线方法、线装书的成品制作	16
项目四	中国传统书籍装帧—— 新工艺、新材料、新技术 的融合与创新	传统书籍装帧形式与现代装帧 工艺的融合与创新	20

3.2.2 课程设计思路

1、实行任务导入、理论讲述、项目工作的新型教育模式，采用启发、欣赏、实例制作为主体的教学方法。

2、教师要充分利用教学资源，拓宽学生学习渠道，改进学生学习方式，提高教学效果，增强教学的开发性和灵活性。

3、要以学生的职业岗位能力要求为出发点，内容和方式要尽量真实，以提升学生学习的兴趣。

4. 课程内容

4.1 课程内容

《中国传统书籍装帧》是艺术设计专业（视觉传播设计与制作）的专业核心课程，是在插图设计、版式设计以及字体设计课程基础上的延续和提高。课程几乎涉及到了平面设计专业基础课程的各个方面，课程实践中注重对各专业基础课程如图形设计、编排设计、字体设计、构成设计等课程的统合和整体应用，是一门综合性和实践性极强的学科。

4.2 教学单元设计

教学单元设计 项目一

学习内容	项目一：卷轴装	参考学时	16 学时
学习目标	掌握：卷轴装的各部分的专业术语及表现形式 熟悉：卷轴装的制作工艺流程 了解：卷轴装在传统装帧形式中的重要意义		
教学内容	卷轴装的制作工艺流程及手工制作		
教学条件	多媒体教室、实训工作室		
教学方法	教学课件、案例分析、讲解示范、教材、学生独立思考并完成项目实践、教师进行必要的提示和指导。		
考核方式	按照技能目标进行成果考核，按优秀、良好、中等、合格、不合格五级评定。		

教学单元设计 项目二

学习内容	项目二：经折装	参考学时	16 学时
学习目标	掌握：经折装的各部分的专业术语及表现形式 熟悉：经折装的制作工艺流程 了解：经折装在传统装帧形式中的重要意义		
教学内容	卷轴装的制作工艺流程及手工制作		
教学条件	多媒体教室、实训工作室		

教学方法	教学课件、案例分析、讲解示范、教材、学生独立思考并完成项目实践、教师进行必要的提示和指导。
考核方式	按照技能目标进行成果考核，按优秀、良好、中等、合格、不合格五级评定。

教学单元设计 项目三

学习内容	项目三：线装书	参考学时	16 学时
学习目标	掌握：字体设计的工作过程 熟悉：字体设计的基本原则 了解：字体设计的设计要求。		
教学内容	线装书的制作工艺流程、缝线方法及成品制作		
教学条件	多媒体教室、实训工作室		
教学方法	教学课件、案例分析、讲解示范、教材、学生独立思考并完成项目实践、教师进行必要的提示和指导。		
考核方式	按照技能目标进行成果考核，按优秀、良好、中等、合格、不合格五级评定。		

教学单元设计 项目四

学习内容	项目四：传统与现代装帧方式的融合与创新	参考学时	20 学时
学习目标	掌握：传统与现代装帧工艺的技术融合和创新		

	熟悉：不同材料在书籍装帧设计中的应用与加工 了解：现代书籍装帧工艺的形式及工艺
教学内容	现代书籍装帧形式与传统书籍装帧形式的融合与创新
教学条件	多媒体教室、实训室、材料研究室、印刷工艺实训室
教学方法	教学课件、案例分析、讲解示范、教材、学生独立思考并完成项目实践、教师进行必要的提示和指导。
考核方式	按照技能目标进行成果考核，按优秀、良好、中等、合格、不合格五级评定。

5. 学业质量

本课程侧重于实践技能的培养，课程考试考核采用项目实训成绩、考勤、期末考试成绩综合评定的考核方法，满分 100 分，从两个方面进行考核，汇总得出课程整体成绩。

课程整体成绩表

考核类型	成绩	权重	课程整体成绩
项目实训成绩	70	70%	100
考勤	30	30%	

通过以上考核标准的制定，能够较为全面地考核学生专业综合能力素质，是符合专业实际和课程特点、较为可行的考核方法。

6. 课程实施

6.1. 教学要求

本课程教学始终贯穿培养学生职业能力为主线的原则，课程采用项目教学模式，在该课程采用的教学模式下，教学方法与手段为以启发式教学为主，四个项目采用的共同的教学方法和手段是理论讲授法、案例分析法、项目练习法、指导实践法；教学手段充分运用多媒体教学手段、相应的实训场地与设备进行实训练习。

6.2 学业水平评价方式与标准

该课程侧重于创造性思维与实践技能的培养，课程的考核以检验实践教学为原则，以学生的实际设计能力为依据，包括理论与实践两部分。通过考核，检验学生对该课程基本理论与实践知识的掌握程度；检验学生对方法、技能应用的熟练程度；客观评价学生的实际设计能力和创新设计能力；总结教学过程中的经验和不足。

6.3 教材教参选用建议

《书籍装帧设计》孙屹 上海人民美术出版社

活页式教材

6.4 教师素质建议

本课程在教学方法上的特殊性。

1、实行任务导入、理论讲述、项目工作的新型教育模式，采用启发、欣赏、实例制作为主体的教学方法。

2、教师要充分利用教学资源，拓宽学生学习渠道，改进学生学习方式，提高教学效果，增强教学的开发性和灵活性。可结合技术专家讲座、设计作品观摩等多种形势实施教学。

3、在设计“任务型”教学活动项目时，应注意活动要有明确的目的并具有可操作性；要以学生的职业岗位能力要求为出发点，内容和方式要尽量真实，以提升学生学习的兴趣。

6.5 课程资源

书籍装帧设计大量的资源存在于各设计网站的案例作品中，同时学院图书馆也有一定数量的专业图书作为学习的参考。将这二者以及企业的相关项目相结合，不断充实相关资源的建设。

本课程可以利用的各种教学资源、工具和场所，它主要包括：

- 1、教学 PPT、图例欣赏
- 2、校内实训室
- 3、校外书籍设计实例分类与展示资源

6.6 实训设备配置

教学条件和环境：

校内基础环境：理实一体化实训室

校外辅助环境：

- 1 校外字体应用环境
- 2 专业设计公司相关项目剖析
- 3 案例专题讲座
- 4 专题展览等。

7. 其他说明

本课程完成课程教学最少时数 68 学时。本课程的学习主要采用理论学习和实践、调查相结合的方法，除在课堂中的学习和实践外，

建议学生进行书籍设计方面的市场调研，使学生走出课堂，接触设计行业、企业，了解市场现状，起到开阔眼界、拓宽思路，培养创新思维、提高设计实践能力的目的。