

东莞城市学院
DONGGUAN CITY COLLEGE

2021 版人才培养方案 视觉传达设计专业 课程教学大纲 (1-4 学期)

创意设计学院 编

二〇二二年三月

目 录

一、学科基础课程

1. 《设计概论》教学大纲	1
2. 《设计素描》教学大纲	7
3. 《平面造型基础》教学大纲	15
4. 《立体造型基础》教学大纲	24
5. 《计算机辅助设计(PS、AI)》教学大纲	32
6. 《数字色彩设计》教学大纲	40
7. 《计算机辅助图形设计(AE、C4D)》教学大纲	47
8. 《摄影基础》教学大纲	55
9. 《图形创意》教学大纲	61
10. 《文字与版式设计》教学大纲	67

二、专业必修课程

1、《书籍装帧设计》教学大纲	82
2、《插画设计》教学大纲	92

三、专业拓展选修课程

(一) 专业选修课程

1、《印刷材料与工艺》教学大纲	99
2、《人机工程学》教学大纲	105

3、《装饰图案设计》教学大纲..... 111

4、《摄像基础》教学大纲..... 117

(二) “专业+”拓展课程

1、《创意文案》教学大纲..... 139

2、《大学写作》教学大纲..... 145

四、独立设置的实验（实训）课程

1、《版式专题实训》教学大纲..... 123

2、《插画专题实训》教学大纲..... 129

3、《综合造型基础实训》教学大纲..... 75

五、集中性实践教学环节

1、《认知实习》教学大纲..... 135

《设计概论》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	设计概论		课程英文名称	Introduction to design	
课程编码	F02XB31C		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考试		先修课程	无	
总学时	32	学分	2	理论学时	32
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实验学时: 0		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《设计概论》是视觉传达设计专业的一门学科基础必修课程，主要研究和概述设计现象、设计基本原理、设计基本规律，以及对设计范畴的相关问题作知识性介绍、理论上探索。通过学习，使学生较全面地掌握设计的基本理论，树立正确的设计思想，完善知识结构；提高学生的设计文化修养和吸收前人、他人设计成果的能力，拓展专业知识，扩展艺术思路，使理论与实践相结合；培养其想象力、创造力，使学生认识到设计工作者必须具备一定的科技知识，以其前瞻性、超前性与创新思维投入到设计中，更重要的是培养学生道德责任感和社会责任感，从而达到设计教育的最高目标。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 学生需掌握艺术设计的基本概念、设计的历史、设计的发展、设计的特征、设计的思维和观念、设计的范畴和形态、设计师和设计方法、设计的批评和语境、设计的文化和未来等理论知识点。	1-1: 热爱祖国，牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 1-2: 具有良好的道德修养。 1-3: 具有高度的社会责任感。	1. 思想道德品质
能力目标	目标 2: 在理论学习中建立对于设计艺术的基本认知，建立积极的审美态度，为今后的	2-1: 具有综合运用各种手段查阅文献、获取信息的能力。	2. 综合素质能力

标	设计做好准备。	2-2: 运用外语工具进行沟通表达的能力。	
素质目标	目标 3: 通过本课程的学习, 培养作为一名设计人员必须具备的坚持不懈的学习精神, 严谨治学的科学态度和积极向上的价值观, 为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	8-1: 了解新的审美趋势, 学习新的软件和专业知识。 8-2: 具备持续学习的能力, 做到与时俱进, 使专业能力不断更新迭代, 适应时代的要求。	8. 终身学习的能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
设计的历史	4	重点: 设计的发生、设计的发展。 难点: 设计经历的历程。 思政元素: 介绍设计历史的发展过程, 重点介绍中国历史上重大的设计成果, 培养学生对于中国设计历史的崇敬。 教学方法与策略: 线下教学。对于设计的理论内容课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学, 以历史为主线, 按照时代发展顺序讲授。	课前: 预习理论知识 课堂: 理论讲授 课后: 复习	目标 1 目标 3
设计的特征	4	重点: 设计的艺术性特征和美学尺度、设计的科技性特征和科学尺度、设计的经济性特征、设计的文化性特征。 难点: 设计的科技性特征。 思政元素: 在介绍设计特征过程中, 穿插渗透中国传统四大发明的艺术价值介绍, 建立学生对于传统中国文化的兴趣。 教学方法与策略: 线下教学。对于设计的特征等相关理论内容课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学, 需要联系实际帮助学生理解相对抽象的理论。	课前: 预习相关知识 课堂: 课堂讲授并讨论 课后: 复习	目标 1 目标 3
设计的思维和观念	4	重点: 感性思维和理性思维在设计中的作用、设计观念的形成、设计的创意和灵感。 难点: 正确设计观念的建立。 教学方法与策略: 线下教学。对于设计的特征等相关理论内容课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学, 设计命题令学生用设计思维解决生活中存在的实际问题, 了解设计的内涵。	课前: 预习理论知识 课堂: 理论讲授 课后: 复习	目标 1 目标 2
设计的范畴和形态	4	重点: 设计学的研究范围及现状、设计的门类。 难点: 设计学的现状。	课前: 预习相关	目标 1

		教学方法与策略: 线下教学。对于设计的特征等相关理论内容课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学, 因为设计门类较多, 因此需要更多的案例分析。	理论 课堂: 展示、讲解、分析 课后: 复习	
设计师和设计方法	4	重点: 设计师的素养及职责、设计的方法、设计程序与设计管理。 难点: 设计师的素养。 思政元素: 了解作为一名设计师应该具有的社会责任感, 为未来的设计做好思想准备 教学方法与策略: 线下教学。对于设计师及设计方法等相关理论内容, 了解设计师应该具备的素质。	课前: 预习理论知识 课堂: 分析讨论 课后: 复习	目标 1 目标 2 目标 3
设计的批评和语境	4	重点: 设计的批评的理论和方法、设计批评的标准和原则、设计批评的角度选择和价值判断。 难点: 设计批评的标准。 思政元素: 课程学习的过程中需要学生对于中外设计辩证的理解, 去粗取精。 教学方法与策略: 线下教学。对于设计的批评和语境等相关理论内容, 课堂主要使用案例分析的方式帮助学生利用批判性思维欣赏艺术作品。	课前: 预习理论知识 课堂: 讨论分析 课后: 复习	目标 1 目标 3
设计的文化和未来	4	重点: 设计和文化的关系、设计的物化、传统文化和设计的契合和互动、现代文化对设计的影响和冲击、走向未来的设计 难点: 现代文化与设计之间的互动。 思政元素: 在中国传统优秀的设计之路上, 展望未来中国设计的发展趋势, 与现代设计结合, 引导学生进行理论上的深度思考。 教学方法与策略: 线下教学。对于设计的文化和未来等相关理论内容, 课堂中列举设计案例进行分析, 使学生看到未来设计发展的方向。	课前: 未来设计的畅想 课堂: 分析讨论 课后: 复习	目标 1 目标 3
课程内容归纳总结	4	重点: 课程重点理论内容串讲。 难点: 前后知识的融会贯通。 教学方法与策略: 线下教学。教师将理论内容进行归, 汇总知识点, 使学生形成完整的知识体系。	课堂: 总结 课后: 复习	目标 1 目标 2 目标 3

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中, 学生的最终成绩是由平时成绩、期末考试等两个部分组成。

1. 平时成绩 (占总成绩的 40%): 采用百分制。平时成绩分作业 (占 20%)、考勤 (占

5%) 和课堂表现 (15%) 三个部分。评分标准如下表:

等级	评分标准
	1. 作业; 2. 考勤; 3. 课堂表现
优秀 (90~100分)	1. 作业书写工整、书面整洁; 90%以上的习题解答正确, 结果准确无误。 2. 出勤率 100%。 3. 积极参加课堂讨论, 切题回答, 逻辑性强, 角度新颖。
良好 (80~89分)	1. 作业书写工整、书面整洁; ; 80%以上的习题解答正确, 结果准确无误。 2. 出勤率 90%以上。 3. 积极参加课堂讨论, 回答言之有理。
中等 (70~79分)	1. 作业书写较工整、书面较整洁; 70%以上的习题解答正确, 结果准确无误。 2. 出勤率 80%以上。 3. 参与课堂讨论, 回答可以自圆其说, 理论或实践性有漏洞。
及格 (60~69分)	1. 作业书写一般、书面整洁度一般; 60%以上的习题解答正确, 结果准确无误。 2. 出勤率 70%以上。 3. 被动参与课堂讨论, 回答问题较为敷衍。
不及格 (60以下)	1. 字迹模糊、卷面书写零乱; 超过 40%的习题解答不正确, 结果错误。 2. 出勤率不足 70%。 3. 不参与课堂活动。

2. 期末考试 (占总成绩的 60%): 采用百分制。期末考试的考核内容、题型和分值分配情况请见下表:

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
设计的历史	设计的发生	填空题或选择题	目标 1	3
	设计的发展	填空题或选择题	目标 1	2
设计的特征	设计的艺术性特征和美学尺度	填空题或选择题, 简答题	目标 1	5
	设计的科技性特征和科学尺度	填空题或选择题, 简答题	目标 1	5
	设计的经济性特征	填空题	目标 1	3
	设计的文化性特征	填空题	目标 1	3
设计的思维和观念	感性思维和理性思维在设计中的作用	名词解释	目标 1	4
	设计观念的形成	填空题或选择题	目标 1	3
	设计的创意和灵感	填空题或选择题	目标 1	2
设计的范畴和形态	设计学的研究范围及现状	名词解释	目标 1	4
	设计的门类 (上)	填空题或选择题	目标 1	2
	设计的门类 (中)	填空题或选择题	目标 1	2
	设计的门类 (下)	填空题或选择题	目标 1	2
设计师和设计方法	设计师的素养及职责	填空题或选择题, 简答题	目标 2	5
	设计的方法	名词解释	目标 2	4
	设计程序与设计管理	名词解释	目标 2	4
设计的批评和语境	设计批评的理论和方法	名词解释	目标 1	4
	设计批评的标准和原则	填空题或选择题, 简答题	目标 1	5
	设计批评的标准	填空题或选择题, 简答题	目标 1	5

设计的文化和未来	设计和文化的关系	填空题或选择题	目标 3	3
	传统文化和设计的契合和互动	分析题	目标 3	15
	现代文化对设计的影响和冲击	论述题	目标 3	15

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称： 助教/讲师/副教授/教授 学历（位）： 本科及以上 其他： 无
2	课程时间	周次： 8 周 节次： 4 节
3	授课地点	☒ 教室 ☐ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排： 企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排： 授课教室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1] 宋奕勤, 李君华, 蒋樱, 陈时, 邱裕. 艺术设计概论（第 2 版）[M]. 北京： 清华大学出版社, 2021 年 02 月.

[2] 杨晓旗, 黄虹. 设计概论（第 3 版）[M]. 北京： 北京理工大学出版社, 2020 年 1 月

八、参考资料

[1] 王树良, 张玉花. 设计概论（通用版）[M]. 重庆： 艺术硕士（MFA）专业学位研究生考试通用教材编写组, 2020 年 2 月.

[2] 聂世忠. 设计概论[M]. 北京： 中国电力出版社, 2016 年 9 月.

[3] 韩禹锋, 姚民义. 设计概论[M]. 北京： 化学工业出版社, 2018 年 8 月.

[4] 席跃良. 艺术设计概论(第二版) [M]. 北京： 清华大学出版社, 2018 年 1 月.

[5] 凌继尧. 艺术设计概论[M]. 北京： 北京大学出版社, 2012 年 3 月

网络资料

[1] 世界设计史资料汇总, <https://zhuanlan.zhihu.com/p/320286674>

[2] 个人图书馆, <http://www.360doc.com/content/18/0212/04/16534268.shtml>

其他资料

[1] 王受之. 世界现代设计史(第二版)[M]. 北京: 中国青年出版社, 2015年12月.

[2] 大卫·瑞兹曼(David Raizman). 现代设计史[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013年1月.

大纲执笔人: 李珊珊

参与人: 何帅森

系(教研室)主任: 何帅森

学院(部)审核人: 王锦锋

《设计素描》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	设计素描		课程英文名称	Design Sketch	
课程编码	F02XB06E		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	无	
总学时	32	学分	2	理论学时	8
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时: 24		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《设计素描》是视觉传达设计专业基础必修课程，是一门针对结构、造型等相关设计要素进行综合研究的课程。以单一颜色来描绘自然界中各种物象和形体特征、空间、质感等多种造型因素的艺术表现形式，培养观察能力、分析能力、表现能力的手段，掌握造型能力和、规律和艺术创作技巧，通过素描理论知识，学会正确的观察和表现，认识客观物象的内在本质，在符合结构、工艺、材料、技术等设计要素的前提下，运用草图、效果图、爆炸分解图来传达设计的理念与构想，能够熟练地运用素描方法进行实物描绘和艺术设计创作，发挥其造型功能，为艺术设计领域中其他学科的学习做好准备、打下坚实的造型描绘基础。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 本课程以造型原理作为基础知识，让学生了解创新设计的精神，运用设计逻辑建立创新教学。	1-1: 掌握视觉设计的基本技法; 熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 1-2: 能在现代视觉传达设计中 综合应用; 具备设计创意的综合表现能力, 包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。	1. 思想道德品质
能力目标	目标 2: 开拓设计思维的作品应用, 训练造型与构成能力, 衍用于空间实体设计,	2-1: 具有综合运用各种手段查阅文献、获取信息的能力。 2-2: 运用外语工具进行沟通表	2. 综合素质能力

标	强调美学及形式语汇。	达的能力。 2-3: 具有健康体魄和良好的心理素质, 面对环境压力时具有较强的自我调适能力。 2-4: 具有较好的创新创业能力。 2-5: 搭建产学研深度融合能力, 与时代、社会及企业接轨。	
素质目标	目标 3: 植入中国优秀传统文化, 体现中学为本的内在涵养, 以中国传统元素为主题, 让学生知其文化背景与意义, 提高对课程的兴趣。	3-1: 热爱祖国, 牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 3-2: 具有良好的道德修养。 3-3: 具有高度的社会责任感。 3-4: 具有正确的劳动意识和敬业精神。	3. 视觉设计技能、图形创意能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
设计素描概述	2	重点: 对设计素描中形态的分析、变异、重组的能力, 达到对形态的理性认识与主观创造, 了解对象的内在构成与外观形式的整合感, 满足设计表现和创意基础性需要。 难点: 理解认知通过设计素描表现自然物的各种设计语言, 如线条、平面、空间、光色、结构、质感、节奏等。 思政元素: 用素描的语言来设计事物的形状, 强化其形态描绘, 掌握正确的设计素描技法。 教学方法与策略: 认识素描和设计素描, 了解素描的概念、功能和分类, 明确素描与设计素描的关系。	课前: 携带教科书。 课堂: 记录课堂实践需用材料。 课后: 准备绘图工具。	目标一

形态写生的物象	2	<p>重点： 寻找选择物品，决定形态的造型与构图处理，通过多焦点多角度近距离观察和触摸对象，深入体验物象的状态和表情，以适当的素描媒介与技术，表达对形态外表、物象的剖析的理解。</p> <p>难点： 强调以观察为主，要对物象进行视觉的分析，进而描绘。</p> <p>思政元素： 把握物象形态的基本结构、秩序与鲜明特征。</p> <p>教学方法与策略： 就具体的造型训练而言，通过观察，将自然形态与形式转化为设计的要素，通过图像来传递信息，强调从自然形态中获取，深入形态表象和生命机体之中的洞察力。</p>	<p>课前：阅读教科书《设计素描》。</p> <p>课堂：摹写在现法则，阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后：准备绘图工具。</p>	目标二
形态肌理、结构与表现	2	<p>重点： 结构解析，对物象进行内部的结构和外部的轮廓进行形式透视，进行拆解，从形态表象到内部结构的探索。</p> <p>难点： 从立体到平面，再发展到立体的形态表现，从自然形态最终过渡到抽象形态。</p> <p>思政元素： 富有肌理的材质，物象表面的质地、构造和明暗程度成为视觉形象的主要形式因素，异质材料组合形成不同的视觉效果。</p> <p>教学方法与策略： 从各种媒材的线条表现、立体感的创造、透视构图、主题挑选等，以深入浅出的方式逐一讲解，之后再进入光影及色彩表现，期使学生更能灵活掌握绘画的要素。</p>	<p>课前：阅读教科书《设计素描》。</p> <p>课堂：肌理、结构技法描绘法则，阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后：准备绘图工具。</p>	目标二
造型与语言表现	2	<p>重点： 利用大小、方圆、粗细、高低等对比要素加以组合，利用和谐统一的原理加以规整，自然生发的延长线、中轴线、辅助线帮助建立明确的节奏秩序，在这个过程中，逐渐建立画面的结构关系。</p> <p>难点： 具代表性的复杂形态，研究其基本结构、基本形式，通过几何归纳性描绘各种构成美的形态，以及其在画面空间的线性构成美，给予新意象。</p> <p>思政元素： 以实际的练习印证理论，从而超越表面的描摹，强化其形态语言和形式意识，延伸设计发展的未知与可能。</p>	<p>课前：阅读教科书《设计素描》。</p> <p>课堂：联想变化形态描绘法则，阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后：准备绘图工具。</p>	目标一 目标二 目标三

		教学方法与策略： 抽象形态，自定设计主题，表达自身的审美情感和富于个性的创作，通过造型原理，选取合适的工具与技法表现，掌握创建新思维形式。		
--	--	---	--	--

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	结构形态造型训练	5	重点： 结构素描的观察方式及造型规律，引导学生准确把握形体的比例、结构与透视关系。 难点： 运用结构线来观察、表现物象结构，多角度观察、研究、表现物象。 思政元素： 明确结构素描的表现要点，将表现要素灵活运用与实践练习中。 基本形写生：通过写生与练习，使学生加深对形体结构关系的认识和理解，以线造型，运用透视规律和方法准确表现简单物象。	训练	每人绘制一张。 尺寸：A3。 素材：手绘、材料工具不限。	目标一
实训	质感肌理表现性训练	5	重点： 1. 明暗素描表现：通过研究物体明暗色调的变化规律，深化黑、白灰的认识，洞察画面节奏在设计意义上的表达；深化学生的感受力和表现力，提高审美趣味性和组织画面的能力。 2. 质感与肌理的表现：通过特殊的观察方法引导，使学生能够发现、运用不同的素材、工具表现不同质感与肌理的物象；培养学生建立多向型的观察研究习惯，引发创意思维和创意表达奠定良好的基础。 3. 空间表现：使学生熟练运用素描造型方法；准确表现物象形态的空间层次。 难点： 画面组织和审美感受能力的提升，良好观察研究习惯的培养，空间表现中的透视规律。 思政元素： 熟练明暗观察方法与表现方法，不同肌理、质感物象的不同的表现方法，掌握形	训练	每人绘制一张。 尺寸：A3。 素材：手绘、材料工具不限。	目标二

			体与空间的关系。			
实训	联想与创意训练	6	<p>重点： 1. 形态联想：通过形态联想训练，增强学生的观察发现能力，运用多种趣味形象转化、联想、思维方法分析，拓展学生的思维方式。 2. 空间联想：通过从具象到抽象的训练，使学生建立由平面向立体转换的空间意识和丰富的想象力，理解对象在不同空间关系中的性质变化，促进学生整体创造能力的提高。</p> <p>难点： 进行观察与联想；造型的整体关系把握。</p> <p>思政元素： 想象力与创意思维的拓展；趣味性与想象力的培养与提升。</p>	训练设计	每人绘制一张。 尺寸：A3。 素材：手绘、材料工具不限。	目标一 目标二 目标三
实训	目标设计形态训练	8	<p>重点： 重点掌握平衡、节奏、明暗、对比、力动、空间、变异等原理，形态语汇构成符号，对于功能、材料、文化与形式全面统筹。</p> <p>难点： 目标设计形态、训练综合及延伸能力，应用到具体的设计项目。</p> <p>思政元素： 通过设计素描训练，使学生能够掌握素描技法与设计思维，提高学生的造型能力与设计能力。掌握用简单几体形体概念来解决相对复杂形体的造型问题。</p>	综合	每人绘制一张。 尺寸：4K。 素材：手绘、材料工具不限。	目标一 目标二
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中，学生的最终成绩是由 50%平时成绩与 50%期末成绩组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 50%）：采用百分制，出勤率(15%)、课堂互动(15%)、平时作业(20%)，共三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 出勤率 2. 课堂互动 3. 平时作业
优秀 (90~100 分)	1. 课堂考勤率， 90%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题，90%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业，结构比例、素材质感刻画深入，90%以上准时。
良好 (80~89 分)	1. 课堂考勤率， 80%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题，80%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业，结构比例、素材质感刻画准确，80%以上准时。
中等 (70~79 分)	1. 课堂考勤率， 70%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题，70%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业，结构比例、素材质感刻画规矩，70%以上准时。。
及格 (60~69 分)	1. 课堂考勤率， 60%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题，60%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业，结构比例、素材质感刻画一般，60%以上准时。
不及格 (60 以下)	1. 课堂考勤率， 50%以下出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题，50%以下参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业，结构比例、素材质感刻画凌乱，50%以下准时。

2. 期末成绩（占总成绩的 50%）：采用百分制，期末大作业考核模块、考核内容、题型和分值分配情况见下表。

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
构图分析	作品构图严谨、造型比例准确、透视结构。	设计题	目标二	20
造形应用分析	造型与构成能力、作品原创、严禁抄袭。	设计题	目标一	20
创意设计语境	概念清晰，主题明确，情绪意象表现。	设计题	目标一 目标二 目标三	30
整体造形与特质应用	画面整体刻画深入、素材多元质感转换。	设计题	目标一 目标二 目标三	30

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：硕士以上 其他：无
2	课程时间	周次：8周 节次：4节(为保障本课程顺利衔接、设计思路不间断，需4节课连排)
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：开课后时间另行安排 线下地点及时间安排：开课后时间另行安排

七、选用教材

- [1] 《设计素描》，孙兵、曹伟智，北京大学出版社，2021.08。
- [2] 《设计素描》，刘权、王猛，清华大学出版社，2020.08。
- [3] 《设计素描》，谢静、龙银姣、李诗瑶，中国轻工业出版社，2018.03。

八、参考资料

- [1] 《设计素描(第二版)》，刘俊生，华中科技大学出版社，2021.05。
- [2] 《设计素描(第二版)》，连卓奇，北京交通大学出版社，2018.12。
- [3] 《设计素描—结构表现与创意素描（第3版）》，单德林、徐卫，南京师范大学出版社，2016.07。

网络资料

- [1] 《中国大学MOOC》，设计素描，网址：
<https://www.icourse163.org/search.htm?search=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%B4%A0%E6%8F%8F#/>。
- [2] 昵图网，设计素描，网址：
<https://soso.nipic.com/?q=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%B4%A0%E6%8F%8F>。
- [3] 花瓣网，设计素描，网址：
<https://huaban.com/search/?q=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%B4%A0%E6%8F%8F>。
- [4] 涂鸦王国，设计素描，网址：
https://www.gracg.com/search/index_new?key=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%B4%A0%E6%8F%8F&type=1。

[5] 站酷，设计素描，网址：

<https://www.zcool.com.cn/search/content?&word=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%B4%A0%E6%8F%8F>。

其他资料

[1]UI 中国专业设计体验平台，设计素描，网址：

https://s.ui.cn/index.html?type=all&other_w=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%B4%A0%E6%8F%8F。

大纲执笔人：陈涵懿

参与人：李珊珊

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《平面造型基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	平面造型基础		课程英文名称	Elements of Plane Formation	
课程编码	F02XB30E		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	无	
总学时	48	学分	3	理论学时	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时: 32		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《平面造型基础》是视觉传达设计专业基础必修课程，主要通过介绍平面设计三大构成中的平面构成，要求重点掌握平面构成的基本概念，课程内容分为七大部分：平面造型的构成基础概念介绍、OP 艺术构成、未来派构成、图地反转构成、超现实构成、平面到立体构成和综合性构成设计。培养学生掌握平面构成基本原理，着重平面构成设计的实作，提升平面空间转化立体空间的多元设计能力。本课程是将文化思想与意境转换为以造形、色彩、材质…等，作为设计表现方式的内涵，藉由艺术理念去探讨哲理观念的衍生，使设计与美学相互融合，运用平面构成为探讨议题，衍用至整体性空间造形设计、基础造型应用技法、构成学原理等学理研究。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 本课程以造形原理作为基础知识,让学生了解创新设计的精神,运用设计逻辑建立创新教学。	1-1: 掌握视觉设计的基本技法;熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 1-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用;具备设计创意的综合表现能力,包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。	1. 思想道德品质

能力目标	目标 2: 开拓设计思维的作品应用,训练造型与构成能力,衍用于空间实体设计,强调美学及形式语汇。	2-1: 具有综合运用各种手段查阅文献、获取信息的能力。 2-2: 运用外语工具进行沟通表达的能力。 2-3: 具有健康体魄和良好的心理素质,面对环境压力时具有较强的自我调适能力。 2-4: 具有较好的创新创业能力。 2-5: 搭建产学研深度融合能力,与时代、社会及企业接轨。	2. 综合素质能力
素质目标	目标 3: 植入中国优秀传统文化,体现中学为本的内在涵养,以中国传统元素为主题,让学生知其文化背景与意义,提高对课程的兴趣。	3-1: 热爱祖国,牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 3-2: 具有良好的道德修养。 3-3: 具有高度的社会责任感。 3-4: 具有正确的劳动意识和敬业精神。	3. 视觉设计技能、图形创意能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
平面造型的构成基础概念	2	重点: 1. 平面构成的含义。2. 平面构成的分类。3. 平面构成学习思维及目的。4. 平面构成的工具介绍及应用准备。5. 平面构成大师介绍及作品分析。6. 以实物描绘为主。7. 重新组构描绘之画面。8. 画面质感与效果营造。 难点: 以实物图像写生将图像组构与形变等方式进行平面构成设计。 思政元素: 掌握平面构成的基本设计原则,运用构成形式,将图形的构成方式及美的法则表现出来。 教学方法与策略: 以观察为重点,实物描绘技法分析。	课前: 携带教科书。 课堂: 记录课堂实践需用材料。 课后: 准备绘图工具。	目标一

OP 艺术构成	2	<p>重点: 主要让学生了解 OP 艺术构成设计的不同,掌握对称与均衡构成的法则及如何描绘各式实物造形于图画中。</p> <p>难点: 如何应用规律的几何图形而进行平面图案组合成象,波动变化的视幻艺术。</p> <p>思政元素: 训练造形与构成能力,衍用于空间实体设计,强调美学及形式语汇。</p> <p>教学方法与策略: 如何应用几何图形而进行运动感和闪烁效果的设计构成视觉效应。</p>	<p>课前: 阅读教科书《平面构成》。</p> <p>课堂: 记录 OP 艺术技法法则, 阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后: 准备绘图工具、练习 OP 艺术构成结构技法。</p>	目标一 目标二
未来派构成	2	<p>重点: 培养学生在重复构成, 渐变构成, 跃动构成的掌握能力。</p> <p>难点: 选择图像、具象或意象进行描绘, 表达空间中连续的形, 方向导引的时间转动设计。</p> <p>思政元素: 引导将平面造型作品应用于空间设计的混合式教学, 进行迭代, 不断优化教学的设计和实施。</p> <p>教学方法与策略: 以动的描写为中心、运动趋向、多声与多节奏的抽象的形体等分析。</p>	<p>课前: 阅读教科书《平面构成》。</p> <p>课堂: 记录未来派表现技法法则, 阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后: 准备绘图工具、练习未来派构图原理及构成结构技法。</p>	目标一 目标二
图地反转构成	2	<p>重点: 培养学生在平面构成中的近似构成, 特异构成, 对比与统一的美学概念。</p> <p>难点: 运用多种构成形式, 熟练表达出主客体互置的平面设计作品。</p> <p>思政元素: 以主题性案例为教学手段, 融入多元跨专业知识, 培养学生问题分析、创意设计能力。</p> <p>教学方法与策略: 双重意象、正倒立共存图、反转性远近错视分析。 图地反转构成技法练习。</p>	<p>课前: 阅读教科书《平面构成》。</p> <p>课堂: 记录图地反转技法法则, 阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后: 准备绘图工具、练习图地反转构成技法。</p>	目标一 目标二
超现实构成	2	<p>重点: 强调幻想性图像及肌理构成, 建构图形中的矛盾图形、空间及多维幻象创意表达。</p> <p>难点: 在于如何将理论、实物互融, 转化梦境图面肌</p>	<p>课前: 阅读教科书《平面构成》。</p> <p>课堂: 记录超现实技法法</p>	目标一 目标二 目标三

		<p>里的应用。</p> <p>思政元素： 通过莞香文化、圆明园记录片的经典皇家园林建筑、故宫文创与二十四节气等中国经典特色元素，唤起历史文化的记忆，联系学生爱国情结。</p> <p>教学方法与策略： 潜意识、梦境、幻象语汇分析。</p>	<p>则，阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后：准备绘图工具、练习超现实构成技法。</p>	
平面到立体构成	2	<p>重点： 平面构成中的空间性及立体感的塑造，包括空间的概念，空间的构成形式矛盾空间、混维空间、视错空间。</p> <p>难点： 二维、三维、动画、综合图形幻象，平面上的立体感、透明度的表达，字合成与运动中的变形设计。</p> <p>思政元素： 透过视点的转换与错位，在立体空间中显现出上下左右混置的视觉效果，造成空间的混乱与视觉假像，形成介于二维及三维之间的空间矛盾感。</p> <p>教学方法与策略： 空间、肌理分析。</p>	<p>课前：阅读教科书《平面构成》。</p> <p>课堂：记录爱雪尔示技法、矛盾空间法则，阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后：准备绘图工具、练习艾雪尔式构成技法。</p>	目标一 目标二
综合性构成设计	4	<p>重点： 综合性平面构成及如何应用周边实物的材料而进行创作或转化构成材料为创作形式。</p> <p>难点： 在于如何将实物材料、描绘等融入画面，如何变成一幅综合性的平面构成图画。</p> <p>思政元素： 与地方企业搭建产学研融合，转换教学成果，提升学生对课程的参与度。</p> <p>教学方法与策略： 图形创意分析、平面构成综合训练计划。</p>	<p>课前：阅读教科书《平面构成》。</p> <p>课堂：记录综合性构成技法法则，阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后：准备绘图工具、练习综合性平面构成技法。</p>	目标一 目标二 目标三

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	OP 艺术构成技法练习	4	<p>重点： 作品实际是静止不动的，却会在视网膜上造成视觉的运动感及闪烁感，使视神经在</p>	训练	每人绘制一张 OP 艺术构成作	目标一 目标二

			<p>与画面图形的接触中，产生眩晕的光效应现象与视觉的幻觉。</p> <p>难点： 绘制方法：OP 构成 技法练习（对称与均衡构成）（变形与扭曲构成）。 透过 OP 艺术构成的不同设计，以线条描绘各式实物造形于图画中。</p> <p>思政元素： 通过课程单元设计建构学生对于学习平面造型设计的创意思维。</p>		<p>品。</p> <p>尺寸：4K。 素材：手绘、材料工具不限。</p>	
实训	未来派技法练习	4	<p>重点： 未来派艺术的核心题材为光影、机械与动作，延续立体派的表现技法，将静止与无主题性提升以动态感的线条、形与色彩，透过重迭及连续的层次交错与组合，来描绘光与声音，更强调空间感、速度感、形体的旋律性，表现人们在迅疾的运动中过程所感受到的印象。</p> <p>难点： 绘制方法：未来派构成 技法练习（重复构成，渐变构成，跃动构成）。 透过图像、具象或意象进行设计或转化描绘形式为创作</p> <p>思政元素： 通过课程单元设计建构学生对于学习平面造型设计的创意思维。</p>	训练	<p>每人绘制一张未来派构成作品。</p> <p>尺寸：4K。 素材：手绘、材料工具不限。</p>	目标一 目标二
实训	图地反转技法练习	4	<p>重点： 图地反转的画面构图上，分为主体及背景，属于主体的部分一般称为「图」，衬托背景的部份则称为「地」，而特别之处在于一个图像具有双重或多重意象，艺术家利用此种「主」「客」互换，即能创作出有趣且惊奇的视觉效果。</p> <p>难点： 绘制方法：图地反转构成 技法练习（近似构成，特异构成，对比与统一）。 运用多种构成形式，熟练表达出平面设计作品。</p> <p>思政元素： 通过课程单元设计建构学生对于学习平面造型设计的创意思维。</p>	设计	<p>每人绘制一张图地反转构成作品。</p> <p>尺寸：4K。 素材：手绘、材料工具不限。</p>	目标一 目标二

实训	超现实主义技法练习	8	<p>重点： 超现实受到达达主义以及弗洛伊德的精神分析学说的影响，艺术家主要透过作品将梦境与潜意识的世界表现出来，因此，在作品中充满了奇幻、诡异、梦境般的情景，常将不相干的事物融合一起，构成了一个超越现实的幻象。</p> <p>难点： 绘制方法：超现实构成技法练习（幻想性图像及肌理构成）。</p> <p>图形中的矛盾图形、空间及多维幻象创意表达设计。</p> <p>思政元素： 增加主题性-中国文化元素设计环节，加深对文化的认同感，形成强烈的文化自信。</p>	设计	<p>每人绘制一张超现实构成作品。</p> <p>尺寸：4K。</p> <p>素材：手绘、材料工具不限。</p>	<p>目标一</p> <p>目标二</p> <p>目标三</p>
实训	综合性技法练习	12	<p>重点： 平面构成中的空间性及立体感的塑造，包括空间的概念，空间的构成形式矛盾空间、混维空间、视错空间等，透过空间、肌理分析、二维、三维、动画、图形幻象，平面上的立体感、透明度的表达，字合成与运动中的变形等，综合图形创意分析。</p> <p>难点： 绘制方法：综合性构成技法练习（幻想性图像及肌理构成）。</p> <p>应用周边实物的材料而进行创作或转化构成材料为创作形式。</p> <p>思政元素： 举办作品主题展览，提升学生在独立面对群众的临场反应、强化思辨意识及自我表述与艺术形态，达到艺术学美人化人的能力。</p>	综合	<p>每人绘制一张综合性平面构成作品。</p> <p>尺寸：2K。</p> <p>素材：手绘、材料工具不限。</p> <p>主题设计：自订（需涵盖2个以上课程主题）。</p>	<p>目标一</p> <p>目标二</p> <p>目标三</p>
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是由50%平时成绩与50%期末成绩组成。

1. 平时成绩（占总成绩的50%）：采用百分制，出勤率(10%)、课堂互动(15%)、平时作业(10%)、主题设计(15%)四个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 出勤率 2. 课堂互动 3. 平时作业 4. 主题设计
优秀 (90~100分)	1. 课堂考勤率, 90%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题, 90%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业, 符合课程单元要求, 90%以上准时。 4. 主题明确、作品构图准确、设计新颖独特, 90%以上原创设计。
良好 (80~89分)	1. 课堂考勤率, 80%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题, 80%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业, 符合课程单元要求, 80%以上准时。 4. 主题明确、作品构图规律、设计新颖, 80%以上原创设计。
中等 (70~79分)	1. 课堂考勤率, 70%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题, 70%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业, 基本符合课程单元要求, 70%以上准时。 4. 主题明确、作品构图合理、设计规矩, 70%以上原创设计。
及格 (60~69分)	1. 课堂考勤率, 60%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题, 60%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业, 基本符合课程单元要求, 60%以上准时。 4. 主题不明确、作品构图模糊、设计一般, 60%以上原创设计。
不及格 (60以下)	1. 课堂考勤率, 50%以下出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题, 50%以下参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业, 不符合课程单元要求, 50%以下准时。 4. 主题不明确、作品构图错置、设计凌乱, 50%以下原创设计。

2. 期末成绩（占总成绩的50%）：采用百分制，期末大作业考核模块、考核内容、题型和分值分配情况见下表。

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
构图分析： 平面构成中空间性及立体感的塑造	作品构图设计、色彩应用新颖独特。	设计题	目标二	20
造形应用分析： 设计思维、美学及形式语汇	造形与构成能力、作品原创、严禁抄袭。	设计题	目标一	20
创意理念： 欧普艺术（OP Art）、 未来派艺术的核心题材、图地反转、超现实、 从平面到立体图形的结构	概念清晰，主题明确，至少涵盖两项单元主题内容。	设计题	目标一 目标二 目标三	30
整体造形与特质应用： 作品主题展览	展览现场作品展示效果、临场反应、自我表述与艺术形态。	设计题	目标一 目标二 目标三	30

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：硕士以上 其他：无
2	课程时间	周次：12周 节次：4节（为保障本课程顺利衔接、设计思路不间断，需4节课连排）
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：实验室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

- [1] 《平面构成》，贺姗姗，河北美术出版社，2020.08 第二版。
- [2] 《平面构成》，颜呈考、哈斯巴根、林楠，西南交通大学出版社，2016.09。
- [3] 《平面构成》，千哲、王鑫，西南交通大学出版社，2017.03。

八、参考资料

- [1] 《平面构成》，张龙卿，清华大学出版社，2017.06。
- [2] 《平面构成修订版》，于国瑞，清华大学出版社，2016.02。
- [3] 《平面构成基础与应用》，余雅林，武汉大学出版社，2015.08。

网络资料

- [1] 中国大学 MOOC，平面构成，网址：

<https://www.icourse163.org/search.htm?search=%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E6%9E%84%E6%88%90#/>。

- [2] 昵图网，平面构成设计，网址：https://www.nipic.com/topic/show_259_1.html。

- [3] 花瓣网，平面构成设计，网址：

<https://huaban.com/search/?q=%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E6%9E%84%E6%88%90>。

- [4] 涂鸦王国，平面构成设计，网址：

https://www.gracg.com/search/index_new?key=%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E6%9E%84%E6%88%90&type=1。

- [5] 站酷，平面构成设计，网址：

<https://www.zcool.com.cn/search/content?word=%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E6%9E%84%E6%88%90>。

其他资料

- [1] 创意设计学院文化丛书 001：2019 香城杯设计大赛《得奖作品集》。
- [2] 创意设计学院文化丛书 002：不忘初心创意无限 艺术创作展《展览作品集》。
- [3] 创意设计学院文化丛书 003：2019 平面造型《作品集》。

大纲执笔人：陈涵懿

参与人：林右正

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《立体造型基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	立体造型基础		课程英文名称	Elements of Three-dimensional Construction	
课程编码	F02XB06E		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	平面造型基础、设计素描	
总学时	48	学分	3	理论学时	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时：32		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《立体造型基础》是视觉传达设计专业基础必修课程，课程教学是对于立体造型可能性的探索，而不考虑造型的功能等因素，旨在讨论、研究立体造型的原理、规律和构造训练，对立体造型设计的内容做介绍和分析，从而进一步了解立体构成在各类艺术创作与设计中的运用，加强认识立体构成学习的重要性。通过本课程的学习使学生能够掌握立体构成的基本原理及基本要素，引导学生通过实际的操作体验、各种材料的性能和工艺特性，用造型设计的各种表现手法有意识地去组织和创造，从中培养学生设计的思维方式和能力，利用抽象的材料和模拟构造，创造纯粹的形态造型，引导学生从形态要素的立场出发，落实在立体构成创作与实务应用上，熟练掌握三维形体的造型规律，并对立体形态进行切割、组合，以创造出新的形态，有助于未来在空间艺术设计造型、结构设计上的展现。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 1. 立体构成的学习了解和掌握立体构成的相关的理论知识。 2. 认识立体构成在产品中的重要作用，深刻理解学习立体构成的目的和意	1-1: 掌握视觉设计的基本技法;熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 1-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用;具备设计创	1. 思想道德品质

	义, 熟练运用各种构成造型与素材的应用、分析与方法。	意的综合表现能力, 包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。	
能力目标	目标 2: 1. 熟练造型设计的练习、理论知识和练习互相促进。 2. 材质认识与应用建立相应的模型制作方式。 3. 二维图纸转三维立体的思考转换。 4. 三维立体草模的制作、组合造型、视角转换呈现以及对其美感的思考。	2-1: 具有综合运用各种手段查阅文献、获取信息的能力。 2-2: 运用外语工具进行沟通表达的能力。 2-3: 具有健康体魄和良好的心理素质, 面对环境压力时具有较强的自我调适能力。 2-4: 具有较好的创新创业能力。 2-5: 搭建产学研深度融合能力, 与时代、社会及企业接轨。	2. 综合素质能力
素质目标	目标 3: 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, 认识立体构成与模型制作真实想法、探究设计态度和意识。 2. 了解立体构成在整体性的空间结构设计与应用上的效用。 3. 了解立体构成及结构学对空间艺术设计的重要性。 4. 了解当代立体构成创作对空间艺术设计的新意涵。	3-1: 热爱祖国, 牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 3-2: 具有良好的道德修养。 3-3: 具有高度的社会责任感。 3-4: 具有正确的劳动意识和敬业精神。	3. 视觉设计技能、图形创意能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
立体构成概念	4	重点: 立体构成的概述, 强调基础造型概念, 探讨立体形态构成的意义。讲解 1. 立体构成的含义 2. 立体构成的分类 3. 立体构成学习思维及目的 4. 立体构成的工具介绍及应用准备 5. 立体构成大师介绍及作品分析。	课前: 携带教科书。 课堂: 记录课堂实践需用物件、立体构成基本法则, 阅读参考图	目标一 目标二

		<p>难点: 2D、3D 基础造形的理解与转换。掌握构成法则：重迭、重复、错视、反置。</p> <p>思政元素: 了解立体构成的特征、加深对立体构成的理解。</p> <p>教学方法与策略: 从平面到立体构成，逐步引导学生进入立体构成的学习状态。掌握立体构成应用，构成的基本元素、结构学、造型原理、空间、色彩与研究分析。</p>	<p>片与优秀案例。</p> <p>课后：准备材料、工具。</p>	
立体构成的形态要素与点构成	3	<p>重点: (对称与均衡构成)。透过色彩、图像造形…等，将造形加以改变，构成创作性的立体图像。</p> <p>难点: 从视觉基本特征、环境条件、形态本身，按立体构成原则运用材料，形成三维的立体形象表现。</p> <p>思政元素: 掌握立体构成造型原理、美学法则、造型技法、空间创造、材料探索、材料、肌理的加工与创造等形态要素。</p> <p>教学方法与策略: 课件内容展示参考图片、优秀案例与实际立体造型作品。主要让学生了解点构成设计的不同，及如何描绘各式物造形于立体造型图像中。 点构图原理：秩序感、层次感的空间表现效果训练。</p>	<p>课前：阅读教科书《立体构成》。</p> <p>课堂：记录点构成基本法则，阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后：点构成结构技法练习。</p>	目标一 目标二
立体构成的形态要素与线构成	3	<p>重点: 讲授内容涵盖(垂直构成、交叉构成、框架构成、转体构成、扇形构成、曲线构成、弧线构成、乱线构成、回旋构成、扭结构成、缠绕构成、波状构成、抛向构成、绳套构成等)。</p> <p>难点: 线的组合产生节奏，线的运用产生视错感，强调比例分割、排列构成平衡，以两种方式来表现线的虚实，一种是本身的实线和虚线，另一种是材料的厚实和不透明带来虚实效果。</p> <p>思政元素: 培养学生在线构成的设计，以不同方式来表现线的虚实效果。</p> <p>教学方法与策略: 课件内容展示参考图片、优秀案例与实际立体造</p>	<p>课前：阅读教科书《立体构成》。</p> <p>课堂：记录线构成基本法则，阅读参考图片与优秀案例。</p> <p>课后：线构成结构技法练习。</p>	目标一 目标二

		型作品。主要让学生了解线构成设计的不同，及如何描绘各式造形于立体造形图像中。 线构图原理：形态的粗细、长短、曲直、弧折等连续效果训练。		
立体构成的形态要素与面构成	3	重点： 讲授面构成的理论知识，面的形态元素，(几何形、有机形、不规则形、偶然形等)。 难点： 「面」：是由长度和宽度二次元共同构成的二度空间，而其决定要素是轮廓线，面的数量多寡会影响画面整体风格和造型效果。 思政元素： 培养学生在立体实物上的创作能力，如何应用原有的造型而进行或转化形式为创作模式。 教学方法与策略： 课件内容展示参考图片、优秀案例与实际立体造型作品。主要让学生了解面构成设计的不同，及如何描绘各式造形于立体造形图像中。 面构图原理：空间训练、肌理训练。	课前：阅读教科书《立体构成》。 课堂：记录面构成基本法则，阅读参考图片与优秀案例。 课后：面构成结构技法练习。	目标一 目标二
立体构成综合图形创意设计	3	重点： 讲授立体构成综合性设计中的空间性及立体感的塑造，包括空间的概念，空间的构成形式矛盾空间、混维空间、视错空间等。 难点： 体画面效果、立体空间构造形创意训练。综合性平面构成及如何应用周边实物的材料而进行创作或转化构成材料为创作形式，并运用多种构成形式，熟练表达出立体设计作品。 思政元素： 立体构成中的近似构成，特异构成，对比与统一的美学概念，选择实像、具象或意象进行或转化形式为创作。 教学方法与策略： 制定综合性立体造型作品规定，需选择不同品类、材料的进行设计，训练造形与构成能力，未来能够衍用于空间实体设计，强调立体造型中的美学及形式语汇。	课前：阅读教科书《立体构成》。 课堂：记录混合式技法构成，阅读参考图片与优秀案例。 课后：综合性构成结构技法练习。	目标一 目标二 目标三

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	点构成	6	<p>重点: 从视觉基本特征、环境条件、形态本身,按立体构成原则运用材料,形成三维的立体形象表现。展示并讲授案例作品,进行理解与思考,助于后续设计思维及逻辑构建。</p> <p>难点: 点构成的立体画面效果与立体空间构形。</p> <p>思政元素: 准确理解和把握立体构成技法与理论架构,点构成的基本元素、结构表现、造型设计、空间营造与色彩搭配方法。</p>	训练设计	<p>每人制作一件点构成作品。</p> <p>尺寸:不低于30x30cm。</p> <p>素材:材料工具不限。</p>	目标一 目标二
实训	线构成	6	<p>重点: 立体构成的造形要素及其语汇、立体构成的美学原则。强调线条产生的规律及运动感,素材的选用与制作方法。</p> <p>难点: 线的连续性质,表现长度特征,以形态多样化体现线的构造。</p> <p>思政元素: 准确理解和把握立体构成技法与理论架构,线构成设计需体现,造型的立体画面效果与立体空间构形。</p>	训练设计	<p>每人制作一件线构成作品。</p> <p>尺寸:不低于30x30cm。</p> <p>素材:材料工具不限。</p>	目标一 目标二
实训	面构成	6	<p>重点: 面构成要素着重于几何形形态,掌握面构成要素间的相互关系,将面的体积感与重量感构成空间层次。</p> <p>难点: 面立体通过长度、宽度和深度共同构成的三度空间,使基本形态变形,增值或消减加以重构。</p> <p>思政元素: 以平面基本形体为基础,将其空间立体化,产生面体的扩张感与延伸感。</p>	训练设计	<p>每人制作一件面构成作品。</p> <p>尺寸:不低于30x30cm。</p> <p>素材:材料工具不限。</p>	目标一 目标二

实训	立体构成 综合图形 创意设计	14	重点： 透过综合性实做的方式，让学生能够理解到立体造形的基本知識及概念，能够正确的运用各种立体造形原理，具备衔接立体、空间等创作设计能力。 难点： 掌握重新组构作品原有性质，并在设计作品中添入复合媒材的运用。提升作品外在形态设计表达，强化形态的均衡感、序列感。 思政元素： 形态要素、视觉关系的形式美及材料几方面进行探究，使学生掌握构成要素间的相互关系，运用构成方法，创造生动立体构成形态。	综合	每人制作一件综合性作品。 尺寸：不低于50x50cm。 素材：材料工具不限。 主题设计：自订（需涵盖2个以上构成要素）。	目标一 目标二 目标三
			备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。			

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中，学生的最终成绩是由50%平时成绩与50%期末成绩组成。

1. 平时成绩（占总成绩的50%）：采用百分制，出勤率(10%)、课堂互动(15%)、平时作业(10%)、主题设计(15%)共四个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 出勤率 2. 课堂互动 3. 平时作业 4. 主题设计
优秀 (90~100分)	1. 课堂考勤率，90%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题，90%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业，符合课程单元要求，90%以上准时。 4. 主题设计透视、比例、结构造型、作品材质运用准确，90%以上原创设计。
良好 (80~89分)	1. 课堂考勤率，80%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题，80%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业，符合课程单元要求，80%以上准时。 4. 主题设计透视、比例、结构造型、作品材质运用较准确，80%以上原创设计。
中等 (70~79分)	1. 课堂考勤率，70%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题，70%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业，基本符合课程单元要求，70%以上准时。 4. 主题设计透视、比例、结构造型、作品材质运用合理，70%以上原创设计。
及格 (60~69分)	1. 课堂考勤率，60%以上出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题，60%以上参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业，基本符合课程单元要求，60%以上准时。

	4. 主题设计透视、比例、结构造型、作品材质运用一般，60%以上原创设计。
不及格 (60 以下)	1. 课堂考勤率， 50%以下出勤。 2. 能够课前预习且积极回答问题， 50%以下参与课堂讨论。 3. 能够按时提交作业， 不符合课程单元要求， 50%以下准时。 4. 主题设计透视、比例、结构造型、作品材质运用不合理， 50%以下原创设计。

2. 期末成绩（占总成绩的 50%）：采用百分制，期末大作业考核模块、考核内容、题型和分值分配情况见下表。

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
造型设计： 平面构成中的形态塑造	构图合理、结构饱满有张力，透视、比例、结构造型准确，画面整体干净整洁。	设计题	目标二	40
方案整体表现： 设计思维、美学及形式语汇	设计具有一定创意特色、设计理念表现到位，能够综合运用表现技巧，整体方案表达完整。	设计题	目标一	20
空间视觉设计效果表达： 作品主题展览	配色饱满、统一、画面气氛舒服，色调协调、作品材质表现形象准确，画面表达具有风格特色，展览现场作品展示效果。	设计题	目标一 目标二 目标三	40

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：硕士以上 其他：无
2	课程时间	周次：1-8 周 节次：6 节(为保证课程顺利衔接，每周需安排四节连排一次)
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信(开课后时间另行安排) 线下地点及时间安排：实验室(开课后时间另行安排)

七、选用教材

- [1] 《立体构成》，谷燕，华中科技大学出版社，2019.12。
[2] 《立体构成》，徐时程，清华大学出版社，2019.04。
[3] 《立体构成》，巩尊珉，李敏，蔺相东，中国轻工出版社，2018.08。

八、参考资料

- [1] 《艺术·设计的立体构成（修订版）》，朝仓直巳，江苏科学技术出版社，2018.10。

[2] 《立体构成》，王忠恒，清华大学出版社，2017.06。

[3] 《立体构成(第三版)》，刘浪，湖南大学出版社，2016.02。

[4] 《立体构成》，秦杨，凡鸿，黄俊，西安交通大学出版社，2015.05。

网络资料

[1] 中国大学 MOOC，立体构成，网址：

<https://www.icourse163.org/search.htm?search=%E7%AB%8B%E4%BD%93%E6%9E%84%E6%88%90#/>。

[2] 昵图网，立体构成设计，网址：

<https://soso.nipic.com/?q=%E7%AB%8B%E4%BD%93%E6%9E%84%E6%88%90%E8%AE%BE%E8%AE%A1&g=0&or=0&y=60>。

[3] 花瓣网，立体构成设计，网址：

<https://huaban.com/search/?q=%E7%AB%8B%E4%BD%93%E6%9E%84%E6%88%90>。

[4] 涂鸦王国，立体构成设计，网址：

https://www.gracg.com/search/index_new?key=%E7%AB%8B%E4%BD%93%E6%9E%84%E6%88%90&type=1。

[5] 站酷，立体构成设计，网址：

<https://www.zcool.com.cn/search/content?word=%E7%AB%8B%E4%BD%93%E6%9E%84%E6%88%90>。

其他资料

[1] 致设计，立体构成，网址：<https://www.zhisheji.com/search/litigoucheng.html>。

大纲执笔人：林右正

参与人：陈涵懿

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《计算机辅助设计(PS、AI)》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	计算机辅助设计(PS、AI)		课程英文名称	Computer Aided Design (PS、AI)	
课程编码	F02XB34E		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	立体造型基础、数字色彩设计	
总学时	48	学分	3	理论学时	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时: 32		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《计算机辅助设计(PS、AI)》是视觉传达设计的一门专业必修课程, 主要介绍 Adobe Photoshop 以及 Adobe Illustrator 的相关知识, 包括编辑和绘制图像、创建并编辑选区、应用图层、图像描绘的方法和技巧、修饰图像、调整图像色彩、添加并编辑文字、使用通道与蒙版、使用滤镜、使用矢量工具和路径、自动化与输出、Photoshop 综合应用、Illustrator 综合应用等, 培养学生掌握对于图书封面、平面广告设计、UI 设计、图片处理等领域中应用软件进行艺术作品创作的技巧。课程主要采用案例的形式对知识点进行讲解, 使学生在学完本课程后在计算机运用、艺术、思维想象等方面得到全方面的训练, 培养学生高尚的审美观和美感, 同时能使学生掌握一定的图形图像编辑与制作的技巧, 能够解决一些实际的问题。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 通过系统学习使学生能做到基本掌握 Photoshop 及 Illustrator 软件的知识结构框架及要点, 理解不同章节的重点和难点。	3-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用; 具备设计创意的综合表现能力, 包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。	3. 视觉设计技能、图形创意能力
能力目标	目标 2: 培养学生掌握运用软件进行图像处理与绘图设计的基础专业技能以及学生能够运用基础表现工具进行设计作品	4-2: 熟悉多媒体制作等软件的操作与应用, 具备设计软	4. 设计软件的应用能力

标	的综合专业能力。	件的操作与应用能力。	
能力目标	目标 3: 具备良好的美学修养与创新设计能力,以精神文化为本,弘扬中华民族的优良传统的能力。	4-2: 熟悉多媒体制作等软件的操作与应用,具备设计软件的操作与应用能力。	4. 设计软件的应用能力
素质目标	目标 4: 具备一定的艺术设计能力和思维能力,学习设计师对艺术设计的创作热情。	8-1: 了解新的审美趋势,学习新的软件和专业知识。	8. 终身学习的能力
素质目标	目标 5: 在综合练习时强调学生关系国家和时事的发展,用马克思主义唯物观的正确理念引导设计思维。	1-1: 热爱祖国,牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。	1. 思想道德品质

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
Adobe Photoshop 编辑和绘制图像	4	<p>重点: 1. 掌握 PS 软件图像处理的基本操作; 2. 选区的创建方法; 3. 绘图颜色的设置方法; 4. 图层编辑的方法</p> <p>难点: 了解软件的用途以及应用范围,掌握 Ps 基础工具的设置和使用方法。</p> <p>思政元素: 介绍软件发展历史及展示一些使用 PS 软件制作的图像作品,激发大家探讨人生观与价值观。</p> <p>教学方法与策略: 多媒体课堂讲授及板书; 课堂讨论; 上机实操。对于思想、原理在课堂上予以讲授,软件熟悉与安排上机实践。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学,辅以启发式提问拓宽学生学习思路,同时应用课堂答题插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。</p>	<p>课前: 预装软件</p> <p>课堂: 教师讲授演示案例项目,完成后由学生进行项目准备与课堂练习,教师巡回指导,帮助学生梳理巩固所学内容。</p> <p>课后: 复习整选区的各种技巧。</p>	目标 2
Adobe	4	<p>重点: 1. 掌握创建矢量蒙版、剪贴蒙版和图层蒙版的方法; 熟悉蒙版的编辑方法。</p> <p>2. 掌握独立滤镜的使用方法; 掌握使用滤镜组的各种操作。</p>	<p>课前: 了解什么是矢量蒙版与滤镜。</p> <p>课堂: 教师讲授</p>	目标 3 目标 4

Photoshop 使用 通道与蒙版与 滤镜		<p>难点：掌握图层蒙版的创建与编辑方法与如何对图像添加不同类型的滤镜。</p> <p>思政元素：加入传统文化的图片素材进行案例分析；对优秀的国内平面作品进行分析，例如：国风海报设计师黄海的视觉作品，让同学在掌握专业技能的同时提高对于东方美学转化为平面作品的能力。</p> <p>教学方法与策略：多媒体课堂讲授及板书；课堂讨论；上机实操。对于思想、原理在课堂上予以讲授，软件熟悉与安排上机实践。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路，同时应用课堂答题插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。</p>	<p>演示案例项目，完成后由学生进行项目准备与课堂练习，教师巡回指导，帮助学生梳理巩固所学内容。</p> <p>课后：复习蒙版的编辑方法</p>	
Adobe Illustrator 编 辑和绘制图像	4	<p>重点：1. 主要介绍 Illustrator 的应用领域、工作环境以及文件的管理，并简要介绍了印刷的基础知识；2. 熟 Illustrator 具体应用。</p> <p>难点：1. 掌握矢量图与位图的区别；2. 钢笔工具的应用。</p> <p>思政元素：介绍软件发展历史及展示一些使用 AI 软件制作的图像作品，融入“责任与担当”命题，将社会主义核心价值观同公益广告设计相结合，让学生提高专业技能的同时也树立社会责任担当。</p> <p>教学方法与策略：多媒体课堂讲授及板书；课堂讨论；上机实操。对于思想、原理在课堂上予以讲授，软件熟悉与安排上机实践。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路，同时应用课堂答题插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。</p>	<p>课前：了解 AI 软件的特点。</p> <p>课堂：教师讲授演示案例项目，完成后由学生进行项目准备与课堂练习，教师巡回指导，帮助学生梳理巩固所学内容。</p> <p>课后：复习钢笔工具的应用。</p>	目标 1 目标 2
Photoshop 与 Illustrator 之 间创造性结合 方式	4	<p>重点：如何使用两个软件进行链接文件与嵌入文件。</p> <p>难点：位图与矢量图的具体应用。</p> <p>思政元素：作品运用所学知识设计制作体现“十四五”目标与成果。</p> <p>教学方法与策略：多媒体课堂讲授及板书；课堂讨论；上机实操。对于思想、原理在课堂上予以讲授，软件熟悉与安排上机实践。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路，同时应用课堂答题插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。</p>	<p>课前：复习两个软件的应用</p> <p>课堂：教师讲授演示案例项目，完成后由学生进行项目准备与课堂练习，教师巡回指导，帮助学生梳理巩固所学内容。</p> <p>课后：复习两个两个软件进行</p>	目标 2 目标 5

			链接文件与嵌入文件的方法。	

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
上机	熟悉 Adobe Photoshop 软件界面操作	4	重点： 界面操作的应用。 难点： 基础工具应用。 思政元素： 介绍软件发展历史及展示一些使用 PS 软件制作的图像作品，激发大家探讨人生观与价值观。	训练设计	学生需熟悉 Photoshop 的界面操作。	目标 2 目标 3
上机	选区工具练习	4	重点： 选区工具练习。 难点： 基础工具应用；握使用不同抠图工具创建选区的方法；掌握调整选区的各种技巧。 思政元素： 结合国家当前时事，让学生选取红色主题海报为主体，利用课堂所学选区工具进行人物抠图训练，通过练习进行爱国主义教育。	训练设计	学生需熟悉掌握并能熟练运用选取工具进行抠像处理。	目标 1 目标 2
上机	绘图练习	4	重点： 运用绘图工具绘制图形 难点： 使用不同的笔刷进行绘图设计 思政元素： 绘制中国古代经典花纹纹样，了解中国传统文化。	训练设计	每人制作一张作品。 尺寸：A4 大小 工具：使用 photoshop 绘图工具以及橡皮工具进行绘制。	目标 1 目标 2
上机	图形选取与合成练习	4	重点： 蒙版与通道的综合应用。 难点： 蒙版与通道的综合应用。 思政元素： 将爱国主义融入课内作业。	综合练习	每人制作一张作品。 尺寸：A4 大小 工具：使用蒙版工具对图像进行处理。	目标 1 目标 5

上机	Adobe Photoshop 综合应用练习	2	<p>重点：图形图像综合处理。</p> <p>难点：图形图像综合处理。</p> <p>思政元素：将社会主义核心价值观主题融入课内作业，把专业课程教育同思想政治有机结合。</p>	综合练习	<p>每人制作一张合成图片。</p> <p>尺寸：A4大小</p> <p>工具：使用魔棒；套索等工具进行图像综合处理。</p>	目标1 目标2
上机	熟悉 Adobe Illustraor 软件界面操作	2	<p>重点：形状工具和钢笔工具的应用。</p> <p>难点：了解贝赛尔曲线和路径的概念，掌握钢笔工具组的使用方法，以及与路径编辑相关的操作和命令；保留文本的可编辑性、保留图层可编辑性。</p>	训练练习	<p>每人制作一张合成图片。</p> <p>尺寸：A4大小</p> <p>工具：使用钢笔工具对于图像进行抠图以及合成处理。</p>	目标1 目标2
上机	Adobe Illustraor 综合应用练习	4	<p>重点：绘图综合应用</p> <p>难点：使用合适的工具进行绘图综合应用。</p> <p>思政元素：以“社会主义核心价值观”主题为创作内容，围绕这一主题结合色彩情感等篇章进行操作训练。</p>	综合练习	<p>每人创作一张插画作品。</p> <p>尺寸：A4大小</p> <p>工具：使用综合工具进行插画创作。</p>	目标2 目标4
上机	实例设计演练——杂志广告位图设计	4	<p>重点：PS 软件的综合应用。</p> <p>难点：合理运用 PS 软件的各项工具进行综合应用创作。</p> <p>思政元素：将社会主义核心价值观主题融入课内作业，把专业课程教育同思想政治有机结合；作品需体现“十四五”规划的要求与建设成果。</p>	设计	<p>每人制作一张海报作品</p> <p>尺寸：A4大小</p> <p>工具：使用综合工具进行海报创作。</p>	目标2 目标4 目标5

上机	实例设计演练——矢量插画设计	4	<p>重点： AI 软件的综合应用。</p> <p>难点： 合理运用 AI 软件的各项工具综合应用。</p> <p>思政元素： 将社会主义核心价值观主题融入课内作业，把专业课程教育同思想政治有机结合；作品需体现“十四五”规划的要求与建设成果。</p>	设计	<p>每人制作一张矢量插画作品以及一张海报作品</p> <p>尺寸：A4大小</p> <p>要求：使用综合工具进行插画以及海报创作。</p>	<p>目标 2</p> <p>目标 4</p> <p>目标 5</p>
备注： 项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩、期末考试两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。平时成绩分 1. 课堂提问及出勤（占 10%）、
2. 课堂实验（占 15%）
3. 课后作业（占 15%）三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 作业课堂提问及出勤 10%； 2. 课堂实验 15%； 3. 课后作业 15%
优秀 (90~100 分)	<p>1. 软件使用要求：熟练掌握 PS、AI 的功能应用；能够进行平面后期特效制作处理，软件使用与艺术设计思想结合完善。</p> <p>2. 课堂作业：课程作业完整度高。</p> <p>3. 考勤：考勤无迟到、早退和旷课（请假不计）。</p>
良好 (80~89 分)	<p>1. 软件使用要求：熟练掌握 PS 软件以及基础掌握 AI 软件的基本功能；能够合理使用软件工具进行艺术设计，使用艺术设计思想结合基本完整。</p> <p>2. 课堂作业：课程作业完整较高。</p> <p>3. 考勤：考勤无旷课，迟到、早退不超过 1 次。（请假不计）。</p>
中等 (70~79 分)	<p>1. 软件使用要求：基本掌握 PS 与 AI 软件技术，会使用滤镜，软件使用与艺术设计思想有一定结合。</p> <p>2. 课堂作业：课程作业完整良好。</p> <p>3. 考勤：考勤无旷课，迟到、早退不超过 2 次。（请假不计）。</p>
及格 (60~69 分)	<p>1. 软件使用要求：PS 软件与 AI 软件的操作技术基本了解，基本会使用滤镜，软件使用与艺术设计能力一般。</p> <p>2. 课堂作业：课程作业完整中等。</p> <p>3. 考勤旷课 1 次以内，迟到、早退不超过 3 次。（请假不计）。</p>
不及格 (60 以下)	<p>1. 软件使用要求：不了解 PS、AI 软件技术，工具使用能力低，不能将软件使用与艺术设计思想结合。</p> <p>2. 课堂作业：课程作业未完成或未达到基本技术要求。</p> <p>3. 考勤旷课 3 次以上或迟到、早退超过 5 次。（请假不计）。</p>

2. 期末考试（占总成绩的 60%）：采用百分制。期末考试的考核内容、题型和分值分配

情况请见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
使用 PS 与 AI 软件结合进行海报设计	能够根据不同设计情景要求选择合适的软件与正确的工具进行图像海报设计。	海报设计作品	目标 1 目标 2	20
海报内容	海报主题表达准确		目标 2	15
	海报内容符合主题		目标 2	10
海报形式	海报内容的选择有创新性、美学性		目标 2 目标 3	15
	海报构图完整、形式新颖、色彩协调，符合形式美法则		目标 2 目标 3 目标 4	20
	形式与内容结合紧密		目标 2 目标 3	10
	配色恰当，遵循色彩构成的视觉规律		目标 2 目标 3	10

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：本科以上 其他：无
2	课程时间	周次：1-8周 节次：6节（为保证课程顺利衔接，每周需安排四节连排一次）
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，课后（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：实训室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]于萌萌. Photoshop+Illustrator 商业案例项目设计完全解析（第 1 版）[M]. 北京：清华大学出版社，2020 年 7 月.

[2]孔翠,李海龙. Potoshop+Illustrator 平面设计实战教程(第1版)[M].北京:人民邮电出版社,2021年10月.

八、参考资料

[1]王亚全. photoshopCS6 经典综合实例教程(第1版)[M].北京:印刷工业出版社,2014年12月.

[2]温静.韩小溪. Illustrator CC 2020 中文版标准教程(第1版)[M].北京:中国轻工业出版社,2020年8月.

网络资料

[1]Adobe Photoshop 教程: <https://helpx.adobe.com/cn/photoshop/tutorials.html>

[2]AdobeIllustrator 教程: <https://helpx.adobe.com/cn/illustrator/tutorials.html>

其他资料

[1]字体天下(字体下载) <https://www.fonts.net.cn/fonts-zh-1.html>

大纲执笔人:陈涵懿

参与人:刘奕君、张源

系(教研室)主任:何帅森

学院(部)审核人:王锦锋

《数字色彩设计》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	数字色彩设计		课程英文名称	Digital Color Design	
课程编码	F02XB39E		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	平面造型基础	
总学时	48	学分	3	理论学时	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时: 32		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《数字色彩设计》是视觉传达设计专业的一门学科基础课。通过本课程的学习，主要培养学生进行色彩创作的能力。在《数字色彩设计》的教学中，首先将复杂的色彩分解还原为色相、纯度、明度三个属性；再从人对色彩的知觉和心理效果出发，依据一定的形式法则将不同的色彩整合为符合视觉传达目的的色彩关系。本课程从色彩的物理学基础、视觉生理学为基础、色彩的三属性、色彩的表示法、色彩的混合、色彩对比、色彩调和、色彩设计等几个方面对色彩内容进行了讲述。色彩构成课程以色彩实验、色彩分析与色彩创作为主要教学手段，着力于色彩设计视觉语言的理性化探索，为今后设计、艺术专业课程的学习和创作奠定基础。

三、课程教学目标

	课程教学目标	支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 课程教学中需要详细地讲述数字色彩构成的基本原理、学习混色彩的物理学基础、色彩的视觉生理学基础；讲述色彩的三属性教会学生使用色彩表示法；以数字色彩模型为基础，学习色彩的混合、对比和调和；能够独立完成色彩的综合设计。	3-1: 掌握视觉设计的基本技法；熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 3-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用；具备设计创意的综合表现能力，包括平面、材质等表达形式。	3. 视觉设计技能、图形创意能力

能力目标	目标 2: 在实践中训练平面构图能力,完成色彩的合理搭配,在具有美感的同时也要兼具实用功能。	2-1: 具有综合运用各种手段查阅文献、获取信息的能力。 2-4: 具有健康体魄和良好的心理素质,面对环境压力时具有较强的自我调适能力。	2. 综合素质能力
素质目标	目标 3: 通过本课程的学习,培养作为一名设计人员必须具备的坚持不懈的学习精神,严谨治学的科学态度和积极向上的价值观,为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	8-1: 了解新的审美趋势,学习新的软件和专业知识。 8-2: 具备持续学习的能力,做到与时俱进,使专业能力不断更新迭代,适应时代的要求。	8. 终身学习的能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
数字色彩概述与物理解学基础	2	重点: 色彩产生的条件、色彩构成教学的发展、色彩构成课程的教学方式介绍、牛顿的棱镜色散实验、麦克斯韦的光——电磁波说、光的视觉特征、物体的固有色。 难点: 生物学角度对于色彩形成条件的解释、光的视觉特征。 教学方法与策略: 线下教学。对于物体的固有色、光的视觉特征等概念进行讲解。课堂结合实际设计色彩实验,要求学生参与,增强参与感和应用理解。	课前: 基本色彩知识的引导 课堂: 实验参与 课后: 色彩练习	目标 1
色彩的视觉生理学基础	2	重点: 眼睛的构造、色彩视觉的理论基础、视觉生理特征。 难点: 视觉生理特征在心理方面的影响。 教学方法与策略: 线下教学。对于色彩视觉的理论基础和视觉的生理特征等概念进行讲解。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学,讨论环境对于色彩的影响。	课前: 色彩视觉检测 课堂: 讨论分析 课后: 辨色训练	目标 1 目标 3
色彩的三属性	2	重点: 明度、色相、纯度。 难点: 复色的搭配和使用。 思政元素: 重点讲述红色的视觉特征,并结合历史讲述红色在中国具有的特殊含义。	课前: 预习相关内容 课堂: 理	目标 1

		教学方法与策略： 线下教学。对于原色、间色和复色等概念进行讲解。	论讲解 课后：布置练习	
色彩表示法	2	重点： 系统色名法、色立体、其他色彩表示法。 难点： 孟塞尔色立体、奥斯特瓦德色立体。 思政元素： 课堂讨论：以革命为主题进行色彩的发散性联想。 教学方法与策略： 线下教学。对于不同类型的色立体等概念进行讲解。主要展示一些色彩模型帮助学生理解抽象的色彩模型。	课前：预习相关知识 课堂：理论讲解 课后：复习	目标 1
色彩的混合	2	重点： 加法混合、减法混合、中性混合。 难点： 不同配色方法的转换。 教学方法与策略： 线下教学。对于色彩混合等相关概念进行讲解。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，增加一些视觉实验环节加深理解。	课前：初步建立混合的概念 课堂：讨论分析 课后：布置练习	目标 1
色彩对比	2	重点： 同时对比与连续对比、色相对比、纯度对比、明度对比、冷暖对比、面积对比、形状与位置对比。 难点： 掌握各种对比色彩的调和规律。 教学方法与策略： 线下教学。对于色彩对比等相关概念进行讲解。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：色彩对比的概念建立 课堂：讨论分析 课后：布置练习	目标 1
色彩调和	2	重点： 统一调和、近似调和、秩序调和。 难点： 秩序调和的规律。 教学方法与策略： 线下教学。对于色彩调和等相关概念进行讲解。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，和之前的色彩对比进行比较教学。	课前：预习相关知识 课堂：讨论分析 课后：布置练习	目标 1
色彩设计	2	重点： 色彩心理、色彩的社会属性、色彩的联觉。 难点： 色彩社会属性之间的关联性。 课堂讨论： 以革命为主题进行画面的综合配色 教学方法与策略： 线下教学。对于色彩的社会属性等相关概念进行讲解。课堂运用主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：色彩的心理暗示 课堂：讨论分析 课后：布置练习	目标 1 目标 2 目标 3

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	明度推移构成联系	4	<p>重点: 选择一种单色,并根据这种单色的明度值。或加黑、或加白,或同时加黑加白,已形成明度渐变的阶调。</p> <p>难点: 十个明度等级的设计。</p> <p>思政元素: 要求学生记录色彩数据,设计也需要严谨。</p>	设计训练	每人完成十个明度等级的设计作品一幅。	目标1 目标2
实训	色相推移构成练习	4	<p>重点: 以伊顿12色相环上的色彩秩序为参照,依据色相连续推移变化的秩序进行色相推移构成练习。</p> <p>难点: 作业中应设计不少于1/3的色相环发生推移。</p>	设计训练	每人完成1/3以上色相环的推移作品一幅。	目标1 目标2 目标3
实训	纯度推移构成练习	4	<p>重点: 选择一个色相的颜色,再调出一个与该色相明度相同的中性灰色,通过再纯色中不断加入该灰色,来逐渐降低颜色纯度,以形成纯度等距推移的变化规律。</p> <p>难点: 作业中应设计不少于五个明度等级。</p>	设计训练	每人完成不少于五个色彩明度等级作品一幅。	目标1 目标2
实训	空间混合练习	4	<p>重点: 将不同颜色的小色点、色线、色块并置,形成空间混合的新色彩,并一次方法构思一幅色彩作品,来充分体现用少色求多色的变化效果</p> <p>难点: 彩色颜料之间不能在调色盘上混合,但可以加入黑、白、灰中性色,来调节色彩的明度和纯度。</p> <p>思政元素: 可以参考红色元素进行设计,革命人物或知名革命事件。</p>	设计训练	每人完成空间混合练习作品一幅	目标1 目标2 目标3
实训	冷暖对比训练	4	<p>重点: 在同一幅作品中利用色彩的冷暖对比设计出画面的冲撞感。</p> <p>难点: 将构图与色彩要素结合表现。</p>	设计训练	每人完成冷暖对比练习一幅	目标1 目标2
实训	同一调和色彩训练	4	<p>重点: 利用同一调和的方式进行配色。</p> <p>难点: 弱化对比的感觉,增强画面的和谐感。</p>	设计训练	每人完成同一调和练习一幅	目标1 目标2
实训	近似调和色彩训练	4	<p>重点: 利用近似调和的方式进行配色。</p> <p>难点: 弱化对比的感觉,增强画面的和谐感。</p>	设计训练	每人完成同一调和练习一幅	目标1 目标2
实训	色彩综合设计	4	<p>重点: 综合运用色彩的属性和色彩对比、色彩调和的形式法则,进行色彩的综合主题设计。</p> <p>难点: 明确需表述的情感或内容。</p> <p>思政元素: 选择红色元素为创作主题进行</p>	设计训练	每人完成色彩综合设计作品一幅	目标1 目标2 目标3

		设计。			
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。					

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩、期末考试等两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 20%）、考勤（占 10%）和课堂表现（占 10%）三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 作业；2. 考勤；3. 课堂表现
优秀 (90~100 分)	1. 作业完成质量高，构图与配色完美结合，作品具有较高的美学价值。 2. 到课率达到 90%以上。 3. 课堂讨论积极，并能够准确回答问题。
良好 (80~89 分)	1. 作业完成质量较高，允许构图或者配色有少许问题，但是不影响画面的整体效果。 2. 到课率达到 80%以上。 3. 课堂参与度较高，能够参与讨论。
中等 (70~79 分)	1. 作品能够达到作业的要求，构图和配色符合课程要求，但是均有提升的空间。 2. 到课率达到 70%以上。 3. 课堂讨论不是非常积极，完成度不高。
及格 (60~69 分)	1. 作品基本达到作业的设计要求，但是作业中存在明显的构图和配色问题，需要修正的内容较多。 2. 到课率达到 60%以上。 3. 课堂参与度较低，被动参与教学活动。
不及格 (60 以下)	1. 作品未达到作业的设计要求，尤其是配色存在较为严重的问题。 2. 到课率未达到 60%。 3. 不参与任何课堂活动。

2. 期末考试（占总成绩的 60%）：采用百分制。期末考试的考核内容、题型和分值分配情况请见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
主题的表现	题目的主题表现能力	色彩设计作品	目标 1 目标 2	5
	创意设计能力		目标 1 目标 2	5
构图的协调性	构图的视觉表现		目标 1 目标 2	10

色彩搭配的合理性	主题色彩的选择	目标 1 目标 2	20
	色彩的位置、面积等对比关系	目标 1 目标 2	20
	色彩的综合表现能力	目标 1 目标 2	20
画面的综合表现	构图与色彩的综合效果	目标 1 目标 2 目标 3	20

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称： 助教/讲师/副教授/教授 学历（位）： 本科及以上 其他： 无
2	课程时间	周次： 9-16 节次： 6 节，为保证课程顺利衔接，每周需安排四节连排一次。
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排： 企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排： 授课教室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1] 李宪锋, 刘宁. 新色彩构成[M]. 北京: 化学出版社, 2021 年 2 月.

[2] 周济安. 色彩构成[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2020 年 8 月.

八、参考资料

[1] 朝仓直巳. 艺术·设计的色彩构成[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 2020 年 2 月.

[2] 田少煦. 数字色彩构成[M]. 北京: 清华大学出版社, 2007 年 8 月.

[3] 韩林飞. 色彩构成图解、解构、重组与空间创造[M]. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2020 年 2 月.

[4] 于国瑞. 色彩构成（第 3 版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018 年 8 月.

[5] 李宪锋, 刘宁. 新色彩构成[M]. 北京: 化学工业出版社, 2021 年 2 月.

网络资料

[1] 色彩网, <http://www.texonline.net/>

[2] 中国色彩网, <http://www.chinacolour.org.cn/>

[3] Material Palette 线上配色工具: <http://www.materialpalette.com/>

[4] New Flat UI Color Picker: <http://www.flatuicolorpicker.com/>

大纲执笔人: 李珊珊

参与人: 何帅森

系(教研室)主任: 何帅森

学院(部)审核人: 王锦锋

《计算机辅助图形设计（AE、C4D）》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	计算机辅助图形设计（AE、C4D）		课程英文名称	Computer Aided Graphic Design	
课程编码	F02XB33E		适用专业	视觉传达	
考核方式	考查		先修课程	计算机辅助设计（PS、AI）	
总学时	48	学分	3	理论学时	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			上机学时 32		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《计算机辅助图形设计 AE、C4D》是视觉传达设计方向的一门专业必修课程，这门课程主要是通过学习 AE 和 C4D 的软件制作二维动态设计和三维立体设计，利用相关的功能和命令加上自己的灵感创建作品。本课程将通过理论与实践教学，遵循平面设计的原则，通过动画或电影技术运用在电影、视频、海报以及动态海报中。C4D 三维动画创作的行业需求和实战应用出发，全面、系统地讲解了 Cinema 4D 在影视三维动画制作方面的基本操作与核心功能，包括 Cinema 4D 影视三维动画制作流程、多边形建模与场景搭建、变形器使用技巧、灯光与材质调节技巧、关键帧动画、运动图形及效果器运用、全局光渲染等内容。着重培养学生的实际操作能力，使学生具备一定的项目设计和动手能力。

三、课程教学目标

课程教学目标	支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
--------	-------------	----------

知识目标	<p>目标 1:</p> <p>掌握二维动态软件 AE 和三维软件 C4D 操作流程和制作方法;</p> <p>掌握根据不同场景要求进行不同指令的设计;</p> <p>掌握中后期合成的方法。</p>	<p>3-1: 掌握视觉设计的基本技法;熟悉传统图案及现代图形的构成原理。</p> <p>3-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用;具备设计创意的综合表现能力,包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式</p>	3. 视觉设计技能、图形创意能力
能力目标	<p>目标 2:</p> <p>能独立动态海报和三维海报;</p> <p>能独立完成课堂任务;</p> <p>能独立按照分镜头要求制作动态预演;</p> <p>能独立完成三维作品制作。</p>	<p>4-1: 熟悉二维平面设计软件的操作与应用。</p> <p>4-2: 熟悉多媒体制作等软件的操作与应用,具备设计软件的操作与应用能力。</p>	4. 设计软件的应用能力
素质目标	<p>目标 3:</p> <p>提高自己的独立思考和判断能力;</p> <p>提高对工作任务进行有效分析和寻求解决方案;</p> <p>加强社会的沟通能力;</p> <p>培养本专业的职业素养。</p>	<p>8-1: 了解新的审美趋势,学习新的软件和专业知识。</p> <p>8-2: 具备持续学习的能力,做到与时俱进,使专业能力不断更新迭代,适应时代的要求。</p>	8. 终身学习的能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
AE 软件的概念	4	<p>重点: AE 软件的基本功能和基础操作</p> <p>难点: AE 软件的整体认识</p> <p>思政元素: 学习 AE 基本功能和基础操作。培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度。</p>	<p>课前: 了解 AE 软件的基本功能</p> <p>课堂: 学</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>

		<p>教学方法与策略: 运用对比法进行解析课堂主要运用讲授法和案例法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>习 AE 软件的基础操作 课后: 完成 AE 基础练习</p>	
AE 软件设计基础	4	<p>重点: AE 软件制作流程和方法 难点: AE 软件的特点 思政元素: 学习 AE 制作基本原则与软件特点; 创意与技术的结合, 制作流程和制作方法。培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度。 教学方法与策略: 运用对比法进行解析课堂主要运用讲授法和案例法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>课前: 了解 AE 软件的制作流程 课堂: 学习 AE 软件的使用方法 课后: 完成 AE 基础练习</p>	<p>目标 1 目标 2 目标 3</p>
Cinema 4D 设计概述	4	<p>重点: Cinema 4D 设计概述 难点: Cinema 4D 设计概念与分类 思政元素: 学习 C4D 概念与分类认识, 培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度。 教学方法与策略: 运用对比法进行解析课堂主要运用讲授法和案例法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>课前: 了解 Cinema 4D 软件 课堂: 学习 Cinema 4D 的概念和分类 课后: 复习</p>	<p>目标 1 目标 2 目标 3</p>
Cinema 4D 设计基础	4	<p>重点: Cinema 4D 的基本功能和基础操作 难点: Cinema 4D 软件的整体认识 思政元素: 学习 C4D 基本功能和基础操作, 培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度。 教学方法与策略: 运案例演示进行讲解, 用对比法进行解析, 课堂主要运用案例法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>课前: 了解 Cinema 4D 软件的制作流程 课堂: 学习 Cinema 4D 软件的使用方法 课后: 完成 Cinema</p>	<p>目标 1 目标 2 目标 3</p>

			4D 基础 练习	
--	--	--	-------------	--

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
上机	AE 时间轴面板的操作	4	重点: 图层和时间轴的认识。 难点: 动画的基本概念。 思政元素: 学习 AE 制作图层和时间轴的认识,培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度。	设计	要求学生学习 AE 制作图层和时间轴的认识,并且熟练使用。	目标 1 目标 2
上机	关键帧动画	4	重点: 逐帧二维影像的制作;运动二维影像的制作 难点: 二维影像的制作技巧 思政元素: 学习学习 AE 制作帧二维影像的制作,培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度。	设计	要求学生学习逐帧二维影像的制作,并且熟练使用。	目标 1 目标 2
上机	转场、路径动画和图形变形	2	重点: 添加转场动画的方法 难点: 多转场动画的制作方法 with 技巧 思政元素: 学习学习 AE 制作多转场动画的制作方法 with 技巧,培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度。	设计	要求学生学习添加转场动画的方法,并且熟练使用。	目标 1 目标 2
上机	AE 脚本和声音制作	2	重点: AE 脚本管理器,文字分解脚本,骨骼脚本,时间线偏移脚本,层位置偏移脚本,层转化为合成脚本 难点: 声音、影像引入编辑 思政元素: 学习学习 AE 制作维动态影像的分镜头制作,培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度。	设计	要求学生学习二维动态影像的分镜头制作,学习制作音效和背景音乐,并且熟练使用。	目标 1 目标 2
上机	AE 二维动态影像软件的作品	4	重点: 软件综合应用。 难点: 追求创意和设计感。 思政元素: 制作 AE 二维动态影像作品,培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度。	设计	应用熟练,作品主题清晰,动态协调,有创意。	目标 2 目标 3

上机	Cinema 4D 操作基础和建模工具	4	重点: Cinema 4D 界面和基本操作 难点: NURBS 建模 思政元素: 学习 Cinema 4D 操作基础和建模工具, 培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度。	设计	要求学生 学习 Cinema 4D 界面和基 本操作, 并 且熟练使 用。	目标 1 目标 2 目标 3
上机	Cinema 4D 材质表现和材质管理器、编辑器	4	重点: Cinema 4D 材质表现 难点: 色彩与纹理、光滑与反射、折射和透明 思政元素: 学习: Cinema 4D 材质表现和材质管理器、编辑器, 培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度	设计	要求学生 学习 Cinema 4D 各种材质 如色彩与 纹理、光 滑与反射、 折射和透 明, 并且熟 练使用。	目标 2 目标 3
上机	Cinema 4D 灯光和渲染	2	重点: Cinema 4D 灯光类型 难点: 物理渲染器 思政元素: 学习: Cinema 4D 灯光和渲染, 培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度	设计	要求学生 学习 Cinema 4D 灯光和渲 染, 并且熟 练使用。	目标 1 目标 2 目标 3
上机	Cinema 4D 动画设计和运动图形	2	重点: Cinema 4D 关键帧、摄像机、效果器 难点: 运动图形综合实例 思政元素: 学习: Cinema 4D 动画设计和运动图形, 培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度	设计	要求学生 学习 Cinema 4D 关键帧、摄 像机、效果 器, 并且熟 练使用。	目标 1 目标 3
上机	制作 C4D 三维软件场景作品	4	重点: Cinema 4D 软件综合应用。 难点: 追求创意和设计感。 思政元素: 制作 C4D 三维软件场景作品, 培养学生作为视觉传达专业的职业素养和踏实务实的工作态度	设计	应用熟练, 作品主题 清晰, 动态协调, 有创意。	目标 1 目标 2 目标 3

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中，学生的最终成绩是由 40%的平时成绩和 60%的期末成绩组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。考勤（占 10%）、软件使用要求（占 15%）和课后作业（占 15%）三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 考勤；2. 软件使用要求；3. 课后作业
优秀 (90~100 分)	1. 考勤：课堂没有缺勤情况。 2. 软件使用要求：熟练掌握 AE、C4D 的功能应用；能够进行平面后期特效制作处理，软件使用与艺术设计思想结合完善。 3. 课后作业：课程作业完整度高。
良好 (80~89 分)	1. 考勤：课堂缺勤 1-2 次。 2. 软件使用要求：熟练掌握 AE、C4D 软件基本功能；能够合理使用软件工具进行艺术设计，使用艺术设计思想结合基本完整。 3. 课后作业：课程作业完整较高。
中等 (70~79 分)	1. 考勤：课堂缺勤 1-2 次。 2. 软件使用要求：基本掌握 AE、C4D 软件技术，软件使用与艺术设计思想有一定结合。 3. 课后作业：课程作业完整良好。
及格 (60~69 分)	1. 考勤：课堂缺勤 2-3 次。 2. 软件使用要求：AE、C4D 软件的操作技术基本了解，软件使用与艺术设计能力一般。 3. 课后作业：课程作业完整中等
不及格 (60 以下)	1. 考勤：课堂缺勤 3 次以上。 2. 软件使用要求：不了解 AE、C4D 软件技术，工具使用能力低，不能将软件使用与艺术设计思想结合 3. 课后作业：课程作业完整差。

2. 期末成绩（占总成绩的 60%）：采用百分制。结课作品创作的考核内容、题型和分值分配情况请见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
针对 AE 二维动态影像软件的作品	AE 二维动态影像软件实践作业主题清晰，软件应用熟练细致。	创作作品	目标 1 目标 2 目标 3	20
	动态协调，设计合理。		目标 1 目标 2 目标 3	20
	有创意，设计感强。		目标 1 目标 2	10

			目标 3	
针对 C4D 三维软件的作品	C4D 三维软件考核实践作业主题清晰，应用熟练，作品主题清晰	创作作品	目标 1 目标 2 目标 3	20
	材质和渲染到位，场景搭建细致。		目标 1 目标 2 目标 3	20
	有创意，设计感强。		目标 1 目标 2 目标 3	10

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：本科及以上 其他：
2	课程时间	周次：1-8 周 节次：6（为保证课程顺利衔接，每周需安排四节连排一次）
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：实验室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

黄振彬 张凯（主编）：《Cinema 4D 影视三维动画制作（全彩慕课版）》，北京人民邮电出版社，2020 年 7 月

八、参考资料

王红卫主编：《After Effects 影视动画特效及栏目包装 200+AE 影视特效制作 208 例》，机械工业出版社，2016 年 5 月

网络资料

[1]虎课网 <https://huke88.com/>

[2]站酷网 <https://www.zcool.com.cn/>

其他资料

[1]Cinema 4D 影视三维动画制作（全彩慕课版）

<https://www.ryjiaoyu.com/book/details/41199>

大纲执笔人：夏琼瑶

参与人：丁思依

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《摄影基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	摄影基础		课程英文名称	Fundamentals of Photography	
课程编码	F02XB38E		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	平面造型基础	
总学时	48	学分	3	理论学时	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时: 32		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《摄影基础》是视觉传达设计专业的一门学科基础必修课程，是设计辅助手段中必不可少的一门技能性课程。课程内容讲授相机的工作原理、组成部分、曝光与测光、摄影构图、摄影用光。课程目的是使学生熟悉相机结构、掌握曝光基本技能，并初步学会运用摄影构图与用光的基本理论进行拍摄实践，为后期的课程提供设计素材和为商业摄影提供技术保证。课程特点为理论教学和实践教学相辅相成，课程注重对学生理论应用的作品分析与评价，要求学生既明白摄影基本技术，也有较为完善的摄影构思，不仅懂得摄影审美，也学会用技术和数据把控拍摄的效果。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 摄影术的诞生与发展、摄影的特性、照相机的类型与特性、照相机的结构与附件、镜头照相机的工作原理、镜头的分类、镜头的基本功能、摄影用光、摄影构图。	3-1: 掌握视觉设计的基本技法;熟悉传统图案及现代图形的构成原理。	3. 视觉设计技能、图形创意能力
能力目标	目标 2: 调焦方法与技巧,景深,影响曝光正确因素,自动测光与自动测光装置,曝光数据组合、画面的取景与构图,对象的表现与	3-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用;具备设计创意的综合表现能力,包括平面、立体、空间、色彩、材质等	3. 视觉设计技能、图形创意能力

	位置摆放、风光拍摄、人像摄影（棚内/棚外）。	表达形式。	
素质目标	目标 3: 通过本课程的学习,培养学生举一反三的使用影像设备创作作品的的能力,培养学生正确、积极的审美,为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	8-1: 了解新的审美趋势,学习新的软件和专业知识。 8-2: 具备持续学习的能力,做到与时俱进,使专业能力不断更新迭代,适应时代的要求。	8. 终身学习的能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
摄影术概述	4	重点: 摄影术的诞生与发展、摄影的特性、摄影术的应用与艺术摄影流派。 难点: 摄影的特性。 思政元素: 介绍摄影发展史时,着重讲解中国古代墨子、苏轼在作品中对小孔成像、银卤显影的史实,让同学们体会中国人在摄影上的贡献,提升民族自豪感。 教学方法与策略: 线下教学。通过讲授法讲解摄影的定义,通过展示成像原理、早期样片的方式让大家了解摄影发展历程。	课后: 收集中外著名摄影作品并分析鉴赏	目标 1 目标 3
照相机结构、器材认识	4	重点: 照相机的类型与特性、照相机的结构与附件、镜头照相机的工作原理、视场角、镜头分类、镜头的基本功能、f 值含义、焦距、快门、ISO。 难点: 镜头的基本功能 思政元素: 通过讲解机身、镜头等精密的光学结构,培养学生缜密的科学精神和唯物主义世界观,学会利用数据预判拍摄效果,或者根据拍摄需求选择合适的镜头类型。 教学方法与策略: 线下教学。通过讲授法和范例法讲解,应用雨课堂插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。	课堂: 参与回答课堂上的交互题目。 课后: 观察自己的相机和镜头类型。	目标 1

摄影基础 技法	4	<p>重点：影响图像清晰的因素，调焦方法与技巧，景深，影响曝光正确因素，自动测光与自动测光装置，曝光数据组合。</p> <p>难点：景深的调节</p> <p>教学方法与策略：利用情景教学法，给出不同的拍摄场景，让学生利用所学知识分析如何拍摄一张合理的照片。</p>	课下：思考景深对作品的影响。	目标 1 目标 3
摄影用光、 摄影构图	4	<p>重点：摄影用光的六大要素（光比、光度、光位、光质、光色、光型）、反光板、闪光灯等补光技术，摄影构图的基本机构、构图与形式美法则的关系。</p> <p>难点：摄影用光如何实现摄影构思</p> <p>思政元素：通过展示拍摄中国城市或乡村的摄影作品，理解和体会祖国山河之美，并引领同学们思考怎样合理用光和构图拍摄出感人的照片。</p> <p>教学方法与策略：线下教学。通过讲授法和范例法讲解，应用雨课堂插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。</p>	课堂：参与回答课堂上的交互题目。	目标 1 目标 3

（二）实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
训练	风光题材摄影	8	<p>重点：在具体的拍摄实践中体会相机的基本拍摄档位、成像原理，在作品讲评中查找不足。</p> <p>难点：准确控制光圈、快门和 ISO 参数，选择恰当的镜头类型</p> <p>思政元素：体会实践是检验真理的唯一标准，学会用数据控制拍摄效果。</p>	训练	实训 3-4 人一组，每组练习 100 张以上，提交 15-20 张进行讲评。	目标 1 目标 2
训练	人像题材摄影 1（自然光）	8	<p>重点：在自然光条件下拍摄人像，实践不同光位、光色、光质等对拍摄效果的影响。</p> <p>难点：准确控制光线效果和拍摄对象，建立拍摄构思和拍摄参数的联系。</p> <p>思政元素：体会实践是检验真理的唯一标准，学会用科学的摄影参数控制光照效果。</p>	训练	实训 3-4 人一组，需要拍摄棚内外人像各练习 50 张以上，提交 15-20 张进行讲评。	目标 1 目标 2 目标 3
训练	人像题材摄影 2（人工光）	8	<p>重点：在人工光条件下拍摄人像，实践不同光位、光色、光质等对拍摄效果的影响。</p> <p>难点：准确控制光线效果和拍摄对象，建立拍摄构思和拍摄参数的联系。</p> <p>思政元素：体会实践是检验真理的唯一标准，学会用科学的摄影参数控制光照效果。</p>	训练	实训 3-4 人一组，需要拍摄棚内外人像各练习 50 张以上，提交 15-20 张进	目标 1 目标 2 目标 3

					行讲评。	
训练	组照摄影	8	重点：围绕自命题的主题展开创作实践，提高了对拍摄技术和构思的要求。 难点：拍摄效果如何体现拍摄构思。 思政元素：提出正确的审美观和价值观对作品的引导作用，要求学生在作品中积极传播正能量，正确表达美。	综合	每人拍摄一组作品，10张以上，要求符合主题设定，符合拍摄技术、艺术双重要求。	目标1 目标2 目标3
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩、期末成绩等2个部分组成。

1、平时成绩（占总成绩的50%）：采用百分制。考勤（占10%）、平时作品（占20%）和小组汇报（占20%）三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 考勤；2. 平时作品；3. 小组作品汇报
优秀 (90~100分)	1. 考勤无迟到、早退和旷课（请假不计）。 2. 平时作业拍摄完全符合要求，技术参数应用合理，拍摄具备较强的艺术感。 3. 作品汇报讲解逻辑清晰，作品分析合理，有个人的见解。
良好 (80~89分)	1. 考勤无旷课，迟到、早退不超过1次。（请假不计）。 2. 平时作业拍摄符合要求，技术参数应用合理，拍摄具备一定的艺术感。 3. 作品汇报讲解口齿清晰，作品分析合理，有一定的个人见解。
中等 (70~79分)	1. 考勤无旷课，迟到、早退不超过2次。（请假不计）。 2. 平时作业拍摄基本符合要求，技术参数应用基本合理。 3. 作品汇报讲解基本流畅，作品分析不够准确。
及格 (60~69分)	1. 考勤旷课1次以内，迟到、早退不超过3次。（请假不计）。 2. 平时作业拍摄基本符合要求，技术参数应用3成左右作品不够合理。 3. 作品汇报讲解亮点不足，部分作品分析不准确。
不及格 (60以下)	1. 考勤旷课3次以上或迟到、早退超过5次。（请假不计）。 2. 平时作业未完成或拍摄未达到基本技术要求。 3. 作品汇报讲解混乱，作品分析不准确。

2. 期末成绩（占总成绩的50%）：采用百分制。结课作品创作的考核内容、题型和分值分配情况请见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
选题	结课组照题材适当，具有一定的拍摄创作空间。	摄影组	目标3	10

摄影技术	拍摄档位应用合理，镜头选择恰当。	照拍摄	目标 1 目标 2	20
	曝光正确，用光科学，数据合理。		目标 1 目标 2	20
	景别应用合理，主题突出。		目标 1 目标 2	20
摄影艺术	作品中对色彩的处理遵循对比与调和的视觉规律。		目标 1 目标 3	15
	作品中构图结构合理，主体突出。	目标 1 目标 3	15	

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：硕士 其他：无
2	课程时间	周次：1-8周 节次：6节（为保证课程顺利衔接，每周需安排四节连排一次）
3	授课地点	☒ 教室 ☐ 实验室 ☒ 室外场地 ☒ 其他：影棚
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：办公室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]陈勤 朱晓军. 大学摄影教程(第2版). 北京：人民邮电出版社，2021年5月.

[2]蒲鹏举. 摄影基础. 北京：中国纺织出版社，2021年11月.

八、参考资料

[1][英]迈克尔·弗里曼. 光线与用光. 北京：人民邮电出版社，2021年8月.

[2]雷波. 摄影构图超易上手. 北京：化学工业出版社. 2021. 11.

[3]杨建飞. 摄影基础教程. 浙江：浙江摄影出版社. 2021. 5.

网络资料

[1]牛牛课堂 <http://www.niuniuketang.com/>

[2]影响中国 <http://www.cpanet.cn/>

[3]大众摄影 <http://www.pop-photo.com.cn/>

其他资料

[1]摄影设备测评：<https://www.zol.com.cn/>

大纲执笔人：何帅森

参与人：夏琼瑶

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《图形创意》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	图形创意		课程英文名称	Creative Graphics	
课程编码	F02XB44C		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	设计素描 平面造型基础	
总学时	32	学分	2	理论学时	8
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时: 24		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《图形创意》是视觉传达设计专业的一门必修学科专业课程，是一门理论与实践密切结合的课程。本课程的任务是训练培养学生对图形的想象力、创意思维能力以及形式美原则的应用能力，培养设计观念、创造多元的构形设计方法，使学生有意识观察客观世界，从生活中积累知识，发现创意元素，在学习和创造中构建广泛的知识结构，加深对图形语言重要性的认知，是后续专业课程学习的重要基础。是平面广告设计、包装设计、书籍装帧设计、标志设计等专业课程的基础和前提。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 使学生对图形创意的知识有较为全面的了解,把握图形创意原则与图形创意表现方法,更好地开拓思维想象力,培养设计观念、创造多元的构形设计方法。	3-1: 掌握视觉设计的基本技法;熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 3-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用;具备设计创意的综合表现能力,包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。	3. 视觉设计技能、图形创意能力
能力目标	目标 2: 培养学生独立设计调研、资料查询能力。以开拓视野、扩大信息量、增强趣味性为	6-1: 具备独立进行设计调研、资料查询、文献检索,运用现代信息技术获取相关	6. 调研与资料整合能力

标	前提,分析大量优秀案例作品,达到培养学生的调研和资料整合能力,为后续课程的学习奠定良好的基础。	信息。	
素质目标	目标 3: 图形创意课程的德育目标是帮助学生树立正确的艺术观和价值观,能用视觉图形语言传播和践行社会主义核心价值观;引导学生构建中华优秀传统文化与图形创意的价值关联;引导学生具有高度的社会责任感。	1-1: 热爱祖国,牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 1-2: 具有良好的道德修养。 1-3: 具有高度的社会责任感。	1. 思想道德品质
	目标 4: 通过本课程的学习,加深学生对图形语言重要性的认识,培养作为一个设计专业学生必须具备的与时俱进的学习精神和创新精神,更自然衔接到其他专业,以适应社会 and 市场需求。	8-2: 具备持续学习的能力,做到与时俱进,使专业能力不断更新迭代,适应时代的要求。	8. 终身学习的能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
图形创意概述	2	重点: 了解图形设计的概念,理清图形设计的分类,掌握图形设计的功能。 难点: 图形创意的概念掌握及图形语言的特征。 思政元素: 介绍图形的起源与发展,了解认识传统图形及现代图形创意的作品,培养学生对传统文化的认识及探索能力。 教学方法与策略: 线下教学。对于图形的概念、在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法和案例法开展教学,辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前: 预习图形的概念 课堂: 讨论图形的分类 课后: 复习相关知识	目标 2 目标 3 目标 4
图形的创意思维	2	重点: 使学生通过对本章节的学习,认识图形的创意思维的相关知识,并能掌握图形创意思维的思维方法。 难点: 图形创意思维训练,掌握图形创意的组织方法。 思政元素: 将“文化自信”、“创新精神”引入图形创意课程的教学。在讲解图形创意方法时,选取中华优秀传统文化图形,向学生展示中华传统文化的智慧,激发学生对传统文化的探索精神,建立文化自信。	课前: 了解图形的创意思维 课堂: 图形创意思维训练:	目标 2 目标 3 目标 4

		教学方法与策略: 线下教学。课堂主要运用讲授法对创意思维的过程与特点、图形创意思维训练、想象与联想等内容展开教学,从而启发学生掌握图形创意的创作过程与方法。	课后: 图形创意思维实践训练。	
图形创意的表现	4	重点: 使学生了解图形创意表现方面的内容,主要包括正负形、形的同构、图形的表现风格等方面,从而掌握图形创意的表现方法。 难点: 图形创意的表现训练,掌握图形创意的应用。 思政元素: 在讲解图形创意表现的基本概念时,选取具有爱国情怀的设计作品案例导入,培养学生爱国主义精神。 教学方法与策略: 线下教学。课堂主要运用讲授法。在课堂上进行头脑风暴的过程中,有意识的引导学生,根据设计主题,选择提炼相关关键词。围绕关键词寻找相关设计元素。	课堂: 图形创意的表现训练 课后: 搜集图形创意的表现资料。	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	图形创意的表现—构图的基本要素	4	重点: 学习图形创意表现方法,了解图形创意基本设计元素,培养设计观念、创造多元的构形设计方法。 难点: 掌握图形创意的表现方法,如正负形、形的同构、图形的表现风格等。 思政元素: 通过基本视觉元素的创意训练,培养学生查阅文献并独立思考,提高学生的创新精神。	设计	每位学生完成以单一图形元素“点、线、面”为基础的图形创意作品训练。	目标 1 目标 2 目标 3
实训	图形创意的表现—形式美法则训练	4	重点: 了解并掌握图形的形式美法则,对称均衡,调和对比,比例,节奏韵律等相关图形创作训练。 难点: 形式美法则的准确掌握。 思政元素: 学生相关实践训练时,可将中华传统图形元素融入到图形创意设计作品中,激发学生对传统文化寻根溯源的探索精神。	设计	每位学生完成以“形式美法则”为主要表现形式的图形创意作品训练。	目标 1 目标 2 目标 3
实训	图形创意的组织结构	4	重点: 使学生了解图形组织结构方面的知识,主要包括比喻与象征、夸张与强调、拟人与寓意等方面,从而掌握如何将图形的组织结构运用到具体的图形创意中。 难点: 比喻与象征、夸张与强调、拟人与寓意等表现形式的准确掌握。 思政元素: 引导学生在图形创意的组织结构作品中,结合红色元素进行再设计,让学生更深刻认识到中国传统文化的底蕴。	设计	每位学生对单一图形元素做重构,运用所学的组组织结构完成图形创意设计	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

实训	图形创意的实际应用	6	<p>重点: 了解图形创意在不同设计领域中的设计与运用,加深对图形语言重要性的认识,将图形创意的设计原则与构形方法应用于视觉传达设计领域。</p> <p>难点: 图形创意在二维、三维视域中的设计与应用。</p> <p>思政元素: 引导学生选取中华传统元素,运用图形创意的创作技巧进行设计实践。学生能自觉践行设计行业的职业精神和职业责任感。</p>	设计	每位同学创作系列(至少4个)中国元素为主题的图形创意作品设计	目标1 目标2 目标3 目标4
实训	图形创意的综合运用	6	<p>重点: 了解图形创意在实际中的应用领域,主要包括招贴海报、标志设计、报纸、杂志设计、包装设计等领域应用。</p> <p>难点: 图形创意在各领域的综合应用。</p> <p>思政元素: 聚焦事实热点,下发以爱国主义、改革创新为主题的设计作品,小组形式完成项目,分工协作,培养学生团队协作、吃苦耐劳的优良品质,引导学生有责任意识。</p>	设计	2人一组创作一张以图形为主的招贴海报设计	目标1 目标2 目标3 目标4
备注: 项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中,学生的最终成绩是由平时成绩、期末成绩2个部分组成。

1、平时成绩(占总成绩的60%),采用百分制。考勤(占10%)、平时作品(占50%)

等级	评分标准
	1. 平时作业; 2. 考勤
优秀 (90~100分)	1. 主题内容表现明确突出,有独特的图形形式,图形构成形式具有较强的创意,图形整体美观,作品绘制精细,有一定的艺术性。 2. 考勤无迟到、早退和旷课(请假不计)。
良好 (80~89分)	1. 主题内容表现较好,有一定的图形形式,图形构成形式具有一定的创意,图形整体较美观,作品绘制较精细,有一定的艺术性。 2. 考勤无旷课,迟到、早退不超过1次(请假不计)。
中等 (70~79分)	1. 能够表现主题内容,图形形式较合理,图形构成形式具有创意,能够把握图形整体样式,作品绘制基本精细,有一定的艺术性。 2. 考勤无旷课,迟到、早退不超过2次(请假不计)。
及格 (60~69分)	1. 基本表现主题内容,图形形式一般,图形构成形式基本具有创意,基本把握图形整体样式,作品绘制平实,有一定的艺术性。

	2. 考勤无旷课, 迟到、早退不超过 3 次(请假不计)。
不及格 (60 以下)	1. 主次内容表现混淆, 图形形式不明确, 图形构成形式缺少创意, 图形整体缺少美感, 作品绘制粗糙, 没有一定的艺术性。 2. 考勤无旷课, 迟到、早退超过 4 次(请假不计)。

2. 期末成绩(占总成绩的 40%), 采用百分制。结课作业的考核内容、题型和分值分配情况见下表:

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
图形创意的内容	图形创意设计内容具有主题性、合理性	图形创意设计作品	目标 1	10
	图形创意设计内容选择具有新颖、创意性		目标 3	
图形创意的综合运用	图形元素的应用视觉化效果好		目标 1 目标 3 目标 6	30
	作品构图形式新颖或具有一定的形式美法则, 突出重点			
	形式与内容结合紧密			
	配色恰当, 遵循色彩构成的视觉规律			

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称: 助教/讲师/副教授/教授 学历(位): 本科以上 其他: 无
2	课程时间	周次: 1-8 周 节次: 4 节(为保证课程连续性, 需要 4 节连排)
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他:
4	学生辅导	线上方式及时间安排: 企业微信(开课后时间另行安排) 线下地点及时间安排: 实验室(开课后时间另行安排)

七、选用教材

[1] 邹冬芳. 图形创意与联想(第 2 版) 北京工艺美术出版社, 2021 年 1 月

[2] 李平平. 图形创意与表现(第 2 版) [M]. 清华大学出版社, 2021 年 11 月

八、参考资料

[1] 江明. 图形创意. 上海人民美术出版社, 2021 年 11 月

[2] 林家阳. 图形创意(第 2 版). 高等教育出版社, 2021 年 10 月

[3] 顾媛媛. 图形创意 山东美术出版社, 2021 年 10 月

网络资料

[1] 中国知网 <https://www.cnki.net/>

[2] 中国插画网 <http://sm.cndesign.com/>

其他资料

[1] Behance <http://www.lookxyz.cn/>

[2] 站酷 <https://www.zcool.com.cn/>

大纲执笔人：邱丽平

参与人：丁思依

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《文字与版式设计》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	学科基础课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	文字与版式设计		课程英文名称	Text and layout design	
课程编码	F02XB45E		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	平面造型基础、计算机辅助设计	
总学时	48	学分	3	理论学时	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时: 32		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《文字与版式设计》是视觉传达设计专业的一门专业必修的学科基础课程，是一门理论与实践密切结合的课程。通过本课程的学习，使学生掌握文字的结构特征、字体创意设计方法、文字与图形的版面编排方法、版式设计如何在平面设计中应用等理论知识与实操技能。要通过各个教学环节培养学生的版式编排应用能力和创意能力，提高对画面中的图形、文字、色彩各视觉元素组织安排的技巧，增强学生的理解力、创造力，并具备一定的项目设计、企划及动手能力。文字与版式设计是现代设计艺术的重要组成部分，是视觉传达的重要手段，它的设计原理和理论贯穿于每一个平面设计的始终。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 使学生对文字与版式设计的知识有较为全面的了解,把握文字与版式设计原则和表现方法,更好地开拓思维,培养设计观念、想象力,设计出视觉空间上满足实用需要和符合视觉审美的文字与版式。	3-1: 掌握视觉设计的基本技法;熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 3-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用;具备设计创意的综合表现能力,包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。	3. 视觉设计技能、图形创意能力
能力	目标 2: 培养学生灵活运用计算机辅助软件进行	4-1: 熟悉二维平面设计软件的操作与应用。	4. 设计软件的应用能力

目标	字体与版式设计的能力；独立设计调研、资料查询能力。以开拓视野、扩大信息量、增强趣味性为前提，分析大量优秀案例作品，达到培养学生的调研和资料整合能力，为后续课程的学习奠定良好的基础。	4-2：熟悉多媒体制作等软件的操作与应用，具备设计软件的操作与应用能力。 6-1：具备独立进行设计调研、资料查询、文献检索，运用现代信息技术获取相关信息。	6. 调研与资料整合能力
素质目标	目标 3： 通过本课程的学习，加深学生对课程重要性的认识，培养作为一个设计专业学生必须具备的与时俱进的学习精神和创新精神，更自然衔接到其他专业，以适应社会 and 市场需求。	8-2：具备持续学习的能力，做到与时俱进，使专业能力不断更新迭代，适应时代的要求。	8. 终身学习的能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
模块一：背景知识——文字概念认知	2	重点： 了解汉字、拉丁字母的起源与演变，对中西方文字的形态特征有一定认知。 难点： 汉字、拉丁字母的形态演变特征。 思政元素： 介绍文字的起源与发展，了解认识传统汉字的演变与发展，了解我国的书法艺术及现代文字创意的作品，培养学生对传统文化的认识及探索能力。 教学方法与策略： 线下教学。对于字体的概念、在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习文字的起源 课堂：讨论文字的发展特征 课后：复习相关知识	目标 2 目标 3
模块二：基础理论——字体的个性剖析	2	重点： 使学生通过对本部分知识的学习，认识字体的结构特征与书写规律，掌握字体变化的基本手段。 难点： 字体结构变化训练，掌握字体变化的表现方法。 思政元素： 将“文化自信”、“创新精神”引入课程的教学。在讲解字体结构特征时，结合中国传统书法艺术，向学生展示中华传统文化的魅力，激发学生对传统文化的探索精神，建立文化自信。 教学方法与策略： 线下教学。课堂主要运用讲授法对字体的结构特征与书写规律进行讲解，针对字体变化的基本手段进行训练，从而启发学生掌握字体的结构变化规律与设计表现技巧。	课前：了解文字的结构 课堂：字体结构变化训练 课后：字体设计实践训练	目标 2 目标 3
模块三：原则与方法	4	重点： 使学生了解字体创意表现方面的内容，主要包括字体笔画的变化、结构设计、字体装饰技巧等方面，	课前：了解字体	目标 1 目标 2

一文字的创意设计		<p>从而掌握字体创意的表现方法。</p> <p>难点：字体创意的表现训练，掌握字体创意的应用。</p> <p>思政元素：在讲解字体创意表现的基本概念时，选取具有爱国情怀的设计作品案例导入，培养学生爱国主义精神。</p> <p>教学方法与策略：线下教学。课堂主要运用讲授法。在课堂上进行头脑风暴的过程中，有意识的引导学生，根据设计主题，选择提炼相关关键词。围绕关键词寻找相关设计元素。</p>	<p>的设计方法</p> <p>课堂：字体创意的表现训练</p> <p>课后：搜集字体创意的表现资料</p>	目标 3
模块三：原则与方法——文字与图形的版面构成	4	<p>重点：使学生了解版式设计中的字体与图形的编排，通过对版式设计中文字、图形和图片编排的学习，深入了解文字、图形和图片在具体版面中的具体运用。</p> <p>难点：文字与图形在编排过程中的具体表现以及不同的编排方式对版面产生的不同视觉影响。</p> <p>思政元素：在对文字与图形的版面设计案例分析时，选取以中国传统文化为题材的设计案例导入，培养学生对传统文化的热爱。</p> <p>教学方法与策略：线下教学。课堂主要运用讲授法。在课堂上进行头脑风暴的过程中，有意识的引导学生，根据设计主题，选择提炼相关关键词。围绕关键词寻找相关设计元素。</p>	<p>课前：了解文字与图形版式构成的基本形式</p> <p>课堂：不同的文字与图形编排设计训练</p> <p>课后：强化练习各类版面编排形式</p>	目标 1 目标 2 目标 3
模块四：技能技巧——网格版式与自由版式设计	2	<p>重点：使学生了解版式设计中的网格系统及其功能，同时对比网格版式设计与自由版式设计各自的特点，根据设计内容，合理运用相应的版式设计形式。</p> <p>难点：根据设计内容，合理运用网格版式设计与自由版式设计形式。</p> <p>思政元素：在对版面设计案例分析时，选取以红色文化、传统文化为题材的设计案例导入，培养学生对优秀文化的热爱。</p> <p>教学方法与策略：线下教学。课堂主要运用案例分析法。分析案例的过程注重学生的参与，加强创意思路的引导。</p>	<p>课前：了解网格版式与自由版式设计</p> <p>课堂：不同的版式设计训练</p> <p>课后：强化练习各类版面编排形式</p>	目标 1 目标 2 目标 3
	2	<p>重点：使学生了解版式设计在平面设计中的应用，版式设计在广告设计、包装设计、书籍设计、网页设计</p>	<p>课前：了解版式</p>	目标 1 目标 2

模块五:案例剖析---版式设计在平面设计中的应用		<p>等设计中的应用案例。</p> <p>难点:根据设计内容,合理运用版式设计形式。</p> <p>思政元素:在对版面设计案例分析时,选取以红色文化、传统文化为题材的设计案例导入,培养学生对优秀文化的热爱。</p> <p>教学方法与策略:线下教学。课堂主要运用案例分析法。分析案例的过程注重学生的参与,加强创意思路的引导。</p>	<p>设计在平面设计中的应用</p> <p>课堂:不同内容的版式设计训练</p> <p>课后:强化练习各类主题版面设计形式</p>	目标 3
--------------------------	--	--	---	------

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	字体结构训练	4	<p>重点:学习字体结构表现方法,了解基本字体结构形式,掌握不同字体的结构表现方法。</p> <p>难点:掌握基本字体结构的表現方法,如黑体、宋体、拉丁字母的结构特征。</p> <p>思政元素:通过基本字体结构的创意训练,培养学生对中国汉字文化的热爱。</p>	设计	每位学生完成以基本字体黑体、宋体、拉丁字母为基础的字体结构变化练习。	目标 1 目标 2 目标 3
实训	字体创意设计训练	6	<p>重点:了解并掌握字体创意设计的法则,灵活运用各种表现技巧。</p> <p>难点:巧妙运用各种字体创意表现方法。</p> <p>思政元素:学生相关实践训练时,可进行汉字文化与现代字体创意融合设计,激发学生对传统文化寻根溯源的探索精神。</p>	设计	每位学生独立完成运用各种字体创意设计表现技巧设计字体创意设计作品。	目标 1 目标 2 目标 3
实训	文字与图形的版式设计训练	6	<p>重点:使学生了解版式设计中的字体与图形的编排,通过对版式设计中文字、图形和图片编排的学习,深入了解文字、图形和图片在具体版面中的具体运用。</p> <p>难点:文字与图形在编排过程中的具体表现以及不同的编排方式对版面产生的不同视觉影响。</p> <p>思政元素:在对文字与图形的版面设计案例分析时,选取以中国传统文化为题材的</p>	设计	每位学生独立完成图文并茂的版式页面设计。	目标 1 目标 2 目标 3

			设计案例导入, 培养学生对传统文化的热爱。			
实训	网格版式设计 与自由版式设计 训练	6	<p>重点: 使学生了解版式设计中的网格系统及其功能, 同时对比网格版式设计与自由版式设计各自的特点, 根据设计内容, 合理运用相应的版式设计形式。</p> <p>难点: 根据设计内容, 合理运用网格版式设计与自由版式设计形式。</p> <p>思政元素: 在对版面设计案例分析时, 选取以红色文化、传统文化为题材的设计案例导入, 培养学生对优秀文化的热爱。</p>	设计	每位学生独立完成网格版式设计与自由版式页面设计。	目标 1 目标 2 目标 3
实训	文字与版式设计的 综合应用训练	10	<p>重点: 使学生了解版式设计在平面设计中的应用, 版式设计在广告设计、包装设计、书籍设计、网页设计等设计中的应用案例。</p> <p>难点: 文字与版式设计在平面设计中的综合应用。</p> <p>思政元素: 聚焦事实热点, 下发以爱国主义、改革创新为主题的设计作品, 小组形式完成项目, 分工协作, 培养学生团队协作、吃苦耐劳的优良品质, 引导学生有责任意识。</p>	设计	2-3 人一组, 创作招贴海报设计、书籍设计或网页设计作品。	目标 1 目标 2 目标 3
备注: 项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中, 学生的最终成绩是由平时成绩、期末考试 2 个部分组成。

1. 平时成绩 (占总成绩的 40%): 采用百分制。平时成绩分作业 (占 20%)、小组汇报成绩 (占 10%) 和考勤 (占 10%) 三个部分。评分标准如下:

等级	评分标准
	1. 作业; 2. 小组汇报 3. 考勤
优秀 (90~100 分)	<p>1. 作业:</p> <p>(1) 主题内容表现明确突出, 文字设计结构合理;</p> <p>(2) 文字与图形创意独特, 版面编排均衡;</p> <p>(3) 作品绘制精细, 有一定的艺术性。</p> <p>2. 小组汇报: 内容组织非常完整, 表述与表达条理非常清晰, 团队合作紧密。</p>

	3. 考勤：考勤无迟到、早退和旷课（请假不计）。
良好 (80~89分)	1. 作业： (1) 主题内容表现较好，文字设计结构均衡； (2) 文字与图形布白均匀，版面编排得体。 (3) 作品绘制较精细，有一定的艺术性。 2. 小组汇报：内容组织基本完整，表述与表达条理较为清晰，团队合作比较紧密。 3. 考勤：考勤无旷课，迟到、早退不超过1次。（请假不计）。
中等 (70~79分)	1. 作业： (1) 能够表现主题内容，文字设计结构基本合理； (2) 文字与图形搭配较为合理，版面编排便于阅读； (3) 作品绘制基本精细，有一定的艺术性。 2. 小组汇报：内容组织略不完整，表述与表达条理略不清晰，团队合作略不紧密。 3. 考勤：考勤无旷课，迟到、早退不超过2次。（请假不计）。
及格 (60~69分)	1. 作业： (1) 基本表现主题内容，文字设计达到基本要求； (2) 文字与图形搭配略不合理，版面编排基本符合阅读需要。 (3) 作品绘制平实，有一定的艺术性。 2. 小组汇报：内容组织不完整，表述与表达条理不清晰，团队合作不紧密。 3. 考勤：考勤旷课1次以内，迟到、早退不超过3次。（请假不计）。
不及格 (60以下)	1. 作业： (1) 主次内容表现混淆，文字设计识别度不高； (2) 文字与图形搭配不合理，版面编排阅读不便； (3) 作品绘制粗糙，没有一定的艺术性。 2. 小组汇报：内容组织混乱，表述与表达条理混乱，缺乏团队合作。 3. 考勤：考勤旷课3次以上或迟到、早退超过5次。（请假不计）。

2. 期末考试（占总成绩的60%）：采用百分制。大作业的考核内容、题型和分值分配情况见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
创意点提取	所针对的商业产品或服务的创意点提取合理、有创意。	文字与版式设计作品（画册、书籍或网页设计）	目标3	10
版面内容	版式内容传递信息指向性强		目标1 目标2	15
	版式内容的选择新颖、主题鲜明		目标1 目标2	15
版式编排	视觉流程清晰，视觉要素的应用视觉化效果好		目标1 目标2	10
	版面构图形式符合版面设计原则，突出重点		目标1 目标2	10

	形式与内容结合紧密		目标1 目标2	20
	图形、文字、色彩搭配恰当，遵循版面构成的视觉规律		目标1 目标2	20

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：本科以上 其他：无
2	课程时间	周次：9—16周 节次：6节（为保证课程顺利衔接，每周需安排4节连排一次）
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：实验室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]曹军. 版式设计[M]. 北京工艺美术出版社, 2021年8月

[2]喻珊、张扬、刘晖. 字体与版式设计. 清华大学出版社, 2021年8月

八、参考资料

[1]刘键. 视觉传达中的文字与版式创意设计. 新华出版社, 2021年5月

[2]房菲, 任晓辉. 版式设计. 北京理工大学出版社, 2020年1月

[3]方舒弘, 韩绪, 林家阳. 字体与版式设计. 中国美术学院出版社, 2019年1月

网络资料

[1] 优设网, <https://www.uisdc.com/>

[2] 站酷网, <https://www.zcool.com.cn/>

其他资料

[1]设计之家（版式设计案例）<https://www.sj33.cn/article/bssj/>

[2]站长素材（字体下载）<https://font.chinaz.com/shejiziti.html>

大纲执笔人：邱丽平

参与人：李珊珊

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《综合造型基础实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	实践	课程属性	必修
课程名称	综合造型基础实训		课程英文名称	Basic Practice of Comprehensive Formation	
课程编码	F02ZB58G		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	平面造型基础、立体造型基础	
总学时	64	学分	4	理论学时	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时：64		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《综合造型基础实训》是视觉传达设计集中实训课程，课程教学强调造型原理、要素之间的互制、互动、共生的辩证关系，理解形态存在的理由，形态之间的逻辑关系，形态的语汇，运用生态性和可持续性的造型原则，重造型，创新形态，认识造型基础的本原，掌握形态成型依据的原则，对于基本原理、基本规律、形式美法则、色彩运用、设计技法的理解，在实践环节中对自然物及人造物的材质、构性、可变性、制造性、对应性等，不仅仅局限于关于造型基础理论的研究与探讨，训练艺术设计本质、内容和基本技能互融的实践方式，引导学生在设计实践中研究造型设计方法与解决问题，培养学生设计观察、设计思维、审美判断和创意表现的能力。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1： 本课程以造型原理作为基础知识，让学生了解创新设计的精神，运用设计逻辑建立创新教学。	3-1：掌握视觉设计的基本技法；熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 3-2：能在现代视觉传达设计中综合应用；具备设计创意	3.视觉设计技能、图形创意能力

		的综合表现能力,包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。	
能力目标	目标 2: 开拓设计思维的作品应用,训练造形与构成能力,衍用于空间实体设计,强调美学及形式语汇。	2-1: 具有综合运用各种手段查阅文献、获取信息的能力。 2-2: 运用外语工具进行沟通表达的能力。 2-3: 具有健康体魄和良好的心理素质,面对环境压力时具有较强的自我调适能力。 2-4: 具有较好的创新创业能力。 2-5: 搭建产学研深度融合能力,与时代、社会及企业接轨。	2.综合素质能力
素质目标	目标 3: 植入中国优秀传统文化,体现中学为本的内在涵养,以中国传统元素为主题,让学生知其文化背景与意义,提高对课程的兴趣。	1-1: 热爱祖国,牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 1-2: 具有良好的道德修养。 1-3: 具有高度的社会责任感。 1-4: 具有正确的劳动意识和敬业精神。	1.思想道德品质
	目标 4: 运用各种设计要素与素材的应用、分析方法与多媒体工具:图形图像处理制作软件(Photoshop、CDR)。	4-1: 熟悉二维平面设计软件的操作与应用。 4-2: 熟悉多媒体制作等软件的操作与应用,具备设计软件的操作与应用能力。	4.设计软件的应用能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	设计造型	12	<p>重点: 培养学生对于形态表象、结构、解析变体、空间分析,通过造型设计的要求、表现方法、造型法则和造型步骤的学习,掌握形态造型设计是艺术设计之间内在联系的基础知识、主要概念。</p> <p>难点: 强化物象外在生动的视觉细节观察力,物象质感的精细表现力。</p> <p>思政元素: 多角度、层面观察自然物象,认识形态结构分析和创造能力。</p>	训练设计	学生必须选择实物对象之具象或意象形式来进行创新设计作品: 立体设计作品。	目标一 目标二
实训	设计色彩	12	<p>重点: 调整色彩(对比与统一、对称与平衡、节奏与韵律),分析色彩特点,研究符合人们知觉和心理原则,强化设计色彩心理效应。</p> <p>难点: 二维与三维空间中的各种色彩组合方式,利用色彩属性、混合、表色体系,理解影响色彩的各项因素,对色彩进行秩序分析。</p> <p>思政元素: 以色彩性质、色彩视觉规律的形式美法则,提高审美判断力。</p>	训练设计	学生必须选择实物对象之具象或意象形式来进行创新设计作品: 数字色彩设计作品。	目标一 目标二 目标四
实训	设计图象	12	<p>重点: 图形创意的方法灵活地运用于各种设计中,通过绘、写、刻、印等手段产生的图像记号来表达创造性的意念,将设计思想可视化,使设计造型成为传达信息的载体。</p> <p>难点: 点的联想与想象,圆、方、三角的循环联想、常见物的联想和想象、特定符号的联想与想象、数字的联想与想象、汉字的联想与想象、传统符号的再创造、自我形象的再设计等。</p> <p>思政元素: 围绕图形的思维方法、图形的创作方法、图形的表现技巧等相关基础知识展开,通过主题设计,引导学生掌握形式与内容的统一和设计构思的创意与表现。</p>	训练设计	学生必须选择实物对象之具象或意象形式来进行创新设计作品: 数字平面设计作品。	目标一 目标二 目标四

实训	设计综合造型	28	重点: 培养学生对于结构的逻辑性、空间形体的严密性和尺度比例的准确性, 强化艺术性、实用性、思想性、文化性, 注重造型能力和表达能力, 利用计算机及其图形设备帮助设计进行。	综合	学生必须选择实物对象之具象或意象形式来进行创新设计作品: 综合造型设计作品。	目标一 目标二 目标三 目标四
			难点: 在于如何将理论、实物融合应用, 并转化设计构成, 与素材肌理的应用, 以文化内涵转为创意来源, 所以设计前需先了解其社会文化背景与象征意义, 再经不同层次的转换, 成为不同的文化创意产品设计。			
备注: 项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中, 学生的最终成绩是由 50%平时成绩与 50%期末成绩组成。

1. 平时成绩 (占总成绩的 50%): 采用百分制, 出勤率(15%)、课堂互动(15%)、平时作业(20%)。

等级	评分标准
优秀 (90~100分)	1.课堂考勤率, 90%以上出勤。 2.能够课前预习且积极回答问题, 90%以上参与课堂讨论。 3.能够按时提交作业, 画面整洁、尺寸精准, 符合课程单元要求, 90%以上准时。
良好 (80~89分)	1.课堂考勤率, 80%以上出勤。 2.能够课前预习且积极回答问题, 80%以上参与课堂讨论。 3.能够按时提交作业, 画面较整洁、尺寸准确, 符合课程单元要求, 80%以上准时。
中等 (70~79分)	1.课堂考勤率, 70%以上出勤。 2.能够课前预习且积极回答问题, 70%以上参与课堂讨论。 3.能够按时提交作业, 画面规矩、尺寸大致准确, 基本符合课程单元要求, 70%以上准时。
及格	1.课堂考勤率, 60%以上出勤。 2.能够课前预习且积极回答问题, 60%以上参与课堂讨论。

(60~69分)	3.能够按时提交作业,画面一般、尺寸合理,基本符合课程单元要求,60%以上准时。
不及格 (60以下)	1.课堂考勤率,50%以下出勤。 2.能够课前预习且积极回答问题,50%以下参与课堂讨论。 3.能够按时提交作业,画面凌乱、尺寸不合理,不符合课程单元要求,50%以下准时。

2. 期末成绩(占总成绩的50%):采用百分制,期末大作业考核模块、考核内容、题型和分值分配情况见下表。

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
案例分析	造型艺术基础知能、造型原理、创新设计方法、案例分析。	设计题	目标二	40
提案设计	创新设计能力、图象设计能力、素材组构与形便创新设计能力、文化内涵转化的象征意义。	设计题	目标一	20
实践制作与展示	文化意象主题性设计能力、整体造型设计制作能力、思考与创造能力、设计与实务综合应用能力。	设计题	目标一 目标二 目标三	40

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称:助教/讲师/副教授/教授 学历(位):硕士以上 其他:无
2	课程时间	周次:8周 节次:8节(为保障本课程顺利衔接、设计思路不间断,需4节课连排)
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他:
4	学生辅导	线上方式及时间安排:企业微信(开课后时间另行安排) 线下地点及时间安排:实验室(开课后时间另行安排)

七、选用教材

[1]《综合造型基础(第2版)》,战杜鹃、黄章敏、桑晓磊、戴庆敏,浙江大学出版社,2019.08。

[2]《图形创意(第3版)》,肖英隽,清华大学出版社,2020.09。

[3]《构成基础》,徐娟、李璐、伍依安,东华大学出版社,2021.11。

八、参考资料

[1] 《图案设计与应用》，玛丽克里斯蒂娜·迈克尔·凯优，华中科技大学出版社，2018. 05。

[2] 《装饰雕塑》，袁进东、陈杰、陈诗雅，湖南大学出版社，2018. 11。

网络资料

[1] 中国大学 MOOC，设计素描，网址：

<https://www.icourse163.org/search.htm?search=%E7%BB%BC%E5%90%88%E9%80%A0%E5%9E%8B%E5%9F%BA%E7%A1%80#/>。

[2] 昵图网，综合设计，网址：

<https://so.soso.nipic.com/?q=%E7%BB%BC%E5%90%88%E8%AE%BE%E8%AE%A1&g=0&or=0&y=60>。

[3] 花瓣网，基础造型设计，网址：

<https://huaban.com/search/?q=%E5%9F%BA%E7%A1%80%E9%80%A0%E5%9E%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1>。

[4] 涂鸦王国，基础造型设计，网址：

https://www.gracg.com/search/index_new?key=%E5%9F%BA%E7%A1%80%E9%80%A0%E5%9E%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1&type=1。

[5] 站酷，综合设计，网址：

<https://www.zcool.com.cn/search/content?word=%E7%BB%BC%E5%90%88%E8%AE%BE%E8%AE%A1>。

其他资料

[1] UI 中国专业设计体验平台，基础造型设计，网址：

https://s.ui.cn/index.html?type=all&other_w=%E5%9F%BA%E7%A1%80%E9%80%A0%E5%9E%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1。

[2] 致设计，基础造型设计，网址：

<https://www.zhisheji.com/search/jichuzaoxingsheji.html>。

大纲执笔人：陈涵懿

讨论参与人：林右正

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《书籍装帧设计》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	书籍装帧设计		课程英文名称	Book binding design	
课程编码	F02ZB35E		适用专业	视觉传达设计、数字媒体艺术	
考核方式	考查		先修课程	计算机辅助设计（PS、AI）、文字与版式设计、	
总学时	48	学分	3	理论学时	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时：32		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《书籍装帧设计》是视觉传达设计专业的一门专业必修课程，是艺术设计专业类重要课程之一。要求学生掌握装帧设计的基本概念、原理、用途以及对印前技术和印刷材料、工艺有一定了解和掌握。其教学目的与任务在于以“三全育人”为主导思想，深度融合中国传统文化，深化学生对书籍传承与发展中国文化的重要性的理解，深化传统文化与现代书籍装帧艺术有机融合，深化传统与现代文化审美，增强民族认同及文化自信，加强学生对书籍装帧技术和设计深度背景知识的理解，掌握书籍装帧设计的技法技巧，提高学生的设计能力与水平，加强学生的设计意识，使其具有较强的创作设计能力和社会发展的适应能力。

三、课程教学目标

	课程教学目标	支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1：增强学生对于中国传统文化与设计关系的理解，提升学生的艺术素养、审美素养和人文素养。着重展现书籍对中国文化发展、继承及塑造的重要作用及影响。	1-1：热爱祖国，牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 1-2：具有良好的道德修养。 1-3：具有高度的社会责任感。 1-4：具有正确的劳动意识和敬业精神。	1. 思想道德品质

能力目标	<p>目标 2: 要求学生掌握装帧设计的基本概念、方法、材料及印前工艺等的基本内容和要求</p>	<p>3-1: 掌握视觉设计的基本技法;熟悉传统图案及现代图形的构成原理。</p> <p>3-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用;具备设计创意的综合表现能力,包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。</p> <p>4-1: 熟悉二维平面设计软件的操作与应用。</p> <p>5-1: 了解印刷、包装和媒体传播等领域的视觉规律。</p> <p>5-2: 能够通过调研分析,确定品牌形象定位,进行品牌形象策划、品牌推广与媒介策略,最终实施品牌推广设计。</p> <p>5-3: 能够根据不同终端的情况、不同客户的需求,针对界面、报纸报刊、书籍、包装、海报等版面进行编排设计与制作。</p>	<p>3. 视觉设计技能、图形创意能力</p> <p>4. 设计软件的应用能力</p> <p>5. 商业设计和推广能力</p>
素质目标	<p>目标 3: 通过本课程的学习,培养学生的基本设计审美文化素养,理解设计背后的中国传统文化根源以及设计与文化、美学、艺术之间的关系,作为设计师必须具备的坚持不懈的学习精神,严谨治学的科学态度和积极向上的价值观,为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。</p>	<p>8-1: 了解新的审美趋势,学习新的软件和专业知识。</p> <p>8-2: 具备持续学习的能力,做到与时俱进,使专业能力不断更新迭代,适应时代的要求。</p>	<p>8. 终身学习的能力</p>

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
书籍装帧设计的起源和演进	2	<p>重点:</p> <p>1、中国书籍形态发展</p> <p>2、中国传统纸质书籍应用发展。</p> <p>3、书籍版面设计的运用</p>	<p>课前: 做好预习</p> <p>课堂: 了解中国</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 3</p>

		<p>4、书籍设计发展特点；近代书籍装帧设计的发展趋势。</p> <p>难点： 书籍装帧的发展脉络和各个时期的特征。</p> <p>思政元素： 介绍中国传统书籍、纸质版书籍的演变过程，了解传统文化图形元素和纸张材料对书籍设计的价值和意义，深化学生对书籍传承与发展中国文化的重要性的理解，深化传统文化与现代书籍装帧艺术有机融合，深化传统与现代文化审美，增强民族认同及文化自信，加强学生对书籍装帧技术和设计深度背景知识的理解。</p> <p>教学方法与策略： 线下教学。对于传统书籍的发展及传承，现代书籍的发展脉络在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>传统书籍起源</p> <p>课后：收集相关古书1-2本</p>	
书籍装帧的构成元素	2	<p>重点： 1、书籍的结构：封套、护封、内封、环衬、扉页、正文、插图等 2、中国传统书籍的装订方式及制作流程 3、书籍装订形态的创新设计时的技术、功能思考</p> <p>难点： 书籍装帧的结构、形态的创新设计时的技术、功能思考</p> <p>思政元素： 充分展现中国传统文化在书籍设计中的运用，在设计中注重书籍五感的体验设计，加深对中国传统文化的理解。增强学生家国情怀、人文精神，提升文化自信。</p> <p>教学方法与策略： 线下教学。重点讲述中国传统文化在书籍设计中的地位和作用，让学生了解中国传统文化的设计渊源、理念，培养学生的家国情怀和人文精神。 课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>课前：搜集并了解书籍封套、护封、扉页等</p> <p>课堂：思考并讨论中国传统书籍在现代书籍装帧设计中的运用及创新</p> <p>课后：独立完成封套、护封、扉页的设计任务</p>	<p>目标1</p> <p>目标2</p> <p>目标3</p>
书籍装帧基础	4	<p>重点： 1、书籍设计中整体性 2、书籍开本 3、书籍装订的基本结构</p>	<p>课前：搜集中国传统书籍样式</p>	<p>目标1</p> <p>目标2</p> <p>目标3</p>

		<p>4、装订形式与印前材料</p> <p>5、书籍装帧的市场定位及设计形式的运用</p> <p>6、书籍设计的基础</p> <p>难点： 了解书籍开本大小、书籍装订的基本结构特征与印前材料间的关系；书籍的市场定位及设计形式的运用</p> <p>思政元素： 以“文化补给”为主要切入点，培养学生独立思考和分析能力，通过对市场的了解，使设计作品更加实用也更符合大众的审美，符合地方文化建设需求。同时，通过了解书籍装帧的传统装订方式和现代书籍的参与或演练地方文化系统提出的项目，构思出具有实用价值或应用前景的书籍装帧作品，反哺地方社会的文化建设，具有一定的社会价值。</p> <p>教学方法与策略： 线下教学。重点讲述书籍开本大小及装订方式，了解中国传统书籍的装订方式和现代书籍的市场定位，增强“文化补给”，与地方文化系统紧密配合、协同育人。</p> <p>课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>1-3份</p> <p>课堂：讨论并并演讲</p> <p>课后：思考中国传统书籍在现代书籍装帧设计中的创新。</p>	
<p>书籍装帧设计-文字设计</p>	<p>4</p>	<p>重点：</p> <p>1、字号、字体（宋、楷、手写书法、黑体、罗马字体）、行距；</p> <p>2、五种形式的编排：左右均齐、齐中、齐左或齐右、齐上、文字绕图排列；</p> <p>3、文字（汉字、英文字体）的整体编排；</p> <p>4、文字（汉字、英文字体）的图形表达；</p> <p>5、文字（汉字、英文字体）互动性设计；</p> <p>6、文字（汉字、英文字体）耗散性设计</p> <p>难点： 了解书籍中英文文字的各种运用方式，标题、正文、注释类文字的使用规范及字体、字号大小；文字互动性设计；文字耗散性设计。</p> <p>思政元素： 充分展现中国汉字字体在书籍设计中的运用，在设计中注重书籍字体、字形结构的体验设计，加深对中国传统文化的理解。产生对中国传统文化的亲近感和认同感。发扬中国优秀传统文化的设计艺术价值，有利于培养学生对中国传统文化的自信，进而培养学生的爱国主义和民族情怀。</p> <p>教学方法与策略： 线下教学。重点讲述书籍文字中汉字的运用，字体、字形结构等，加深对汉字字体及中国传统文化的了解</p>	<p>课前：了解汉字及英文字体</p> <p>课堂：讨论比较中英文字体的运用规则</p> <p>课后：根据中式书籍的设计样式自行设计 1-3页</p>	<p>目标 1 目标 2 目标 3</p>

		感，培养文化自信。增强爱国主义和民族情怀。 课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。		
书籍装帧设计-版式设计	2	<p>重点：</p> <p>1、书籍装帧的版式(天头、地线、页脚、页眉等)</p> <p>2、中文书籍版式样式</p> <p>3、英文书籍的版式样式</p> <p>4、横排版，竖排版、跨页、折页、</p> <p>5、版式中的留白、图版率等</p> <p>难点：</p> <p>版式的各类名词及作用；横排版，竖排版、跨页、折页的不同运用方法；版式中的留白、图版率等问题的处理</p> <p>思政元素：</p> <p>充分展现中国传统书籍设计中的作用和地位，在设计中注重中式、西式版式设计，加深对中国传统文化的理解。产生对中国传统文化的亲近感和认同感。发扬中国优秀传统文化的设计艺术价值，有利于培养学生对中国传统文化的自信，进而培养学生的爱国主义和民族情怀。</p> <p>教学方法与策略：</p> <p>线下教学。重点讲述书籍中式、西式的版式设计，加深对中式排版及中国传统文化亲近感，培养文化自信。增强爱国主义和民族情怀。</p> <p>课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>课前：了解中式、西式版式设计要求</p> <p>课堂：讨论比较中、西式版式排版的优劣性问题</p> <p>课后：根据中、西式书籍的版式自行设计1-3内页</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
书籍装帧设计的影响因素及后期制作	2	<p>重点：</p> <p>1、合理布局，</p> <p>2、区分主次关系，明确主题</p> <p>3、网格系统</p> <p>4、水平构成关系设计</p> <p>5、独立完成书籍的装帧设计与制作</p> <p>难点：</p> <p>书籍装帧设计中的网格系统的使用方法，一点构图、三点构图和散点式构图原则的运用；学生独立完成项目设计的策划及动手能力的培养</p> <p>教学方法与策略：</p> <p>线下教学。重点讲述书籍装帧设计中的布局及个方法的运用。参与学生设计策划案及考察学生实际动手能力。</p> <p>课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>课前：了解书籍布局要素</p> <p>课堂：讨论布局要素的运用准则</p> <p>课后：根据结课作业需求独立完成整书设计并制作成品</p>	<p>目标 2</p> <p>目标 3</p>

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	书籍装帧的构成元素——护封设计	4	<p>重点: 掌握书籍的结构：封套、护封、内封、环衬、扉页、正文、插图等</p> <p>难点: 书籍装帧的结构与形态，各组件的使用方式与开本间的关系</p> <p>思政元素: 充分展现中国传统文化在书籍设计中的运用，在设计中注重书籍五感的体验设计，加深对中国传统文化的理解。增强学生家国情怀、人文精神，提升文化自信</p>	设计	独立完成1-3款封套、护封、扉页的设计。提交电子版文件（根据书籍开本大小设定尺寸，要求300分辨率）。	目标1 目标3
实训	书籍装帧基础——开本制作及印前材料选择	4	<p>重点: 掌握书籍开本及装订方式，根据市场定位及设计形式，具体设计运用。</p> <p>难点: 了解书籍开本大小、书籍装订的基本结构特征与印前材料间的关系；书籍的市场定位及设计形式的运用</p> <p>思政元素: 以“文化补给”为主要切入点，培养学生独立思考和分析能力，通过对市场的了解，使设计作品更加实用也更符合大众的审美，符合地方文化建设需求。同时，通过了解书籍装帧的传统装订方式和现代书籍的参与或演练地方文化系统提出的项目，构思出具有实用价值或应用前景的书籍装帧作品，反哺地方社会的文化建设，具有一定的社会价值。</p>	设计	了解书籍开本大小，并完成制作，选择合适的装订方式，根据调研结果确定印前材料和制作工艺。	目标1 目标3
实训	书籍装帧设计-文字设计	8	<p>重点: 1、要求掌握标题、副标题、正文、注释字号大小 2、字体（宋、楷、手写书法、黑体、罗马字体）的运用以及行间距、字间距等问题； 3、文字的五种编排形式及整体编排、图形表达、互动性设计、耗散性设计</p> <p>难点: 了解书籍中英文文字的各种运用方式，文字</p>	设计	根据中式书籍中文字的应用，自行设计1-3页以文字版式为主的书籍正文	目标1 目标2 目标3

			<p>的使用规范及字体、字号大小；强调字间距、行间距的重要性；掌握和理解文字互动性设计；文字耗散性设计。</p> <p>思政元素： 充分展现中国汉字字体在书籍设计中的运用，在设计中注重书籍字体、字形结构的体验设计，加深对中国传统文化的理解。产生对中国传统文化的亲近感和认同感。发扬中国优秀传统文化的设计艺术价值，有利于培养学生对中国传统文化的自信，进而培养学生的爱国主义和民族情怀。</p>			
实训	书籍装帧设计-版式设计	8	<p>重点： 掌握并策划设计中、英文书籍版式样式，运用横排版，竖排版、跨页、折页等方式表现书籍版面。认真研究并考虑版式中的留白、图版率等问题</p> <p>难点： 横排版，竖排版、跨页、折页的不同运用方法；版式中的留白、图版率等问题的处理</p> <p>思政元素： 充分展现中国传统书籍设计中的作用和地位，在设计中注重中式、西式版式设计，加深对中国传统文化的理解。产生对中国传统文化的亲近感和认同感。发扬中国优秀传统文化的设计艺术价值，有利于培养学生对中国传统文化的自信，进而培养学生的爱国主义和民族情怀。</p>	设计	根据中、西式书籍的版式要求自行设计1-3内页，要求运用横、竖版、跨页或折页，并思考版式中的留白及图版率问题	目标1 目标2 目标3
实训	书籍装帧设计的影响因素及后期制作	8	<p>重点： 区分主次关系，明确主题，独立完成书籍的装帧设计与制作</p> <p>难点： 书籍装帧设计中的网格系统的使用方法，一点构图、三点构图和散点式构图原则的运用；学生独立完成项目设计的策划及动手能力的培养</p>	设计	根据结课作业需求独立完成至少24p以上的整书设计，要求适当使用护封、腰封、内封，要有封面、扉页、目录、正文页	目标2 目标3

					并注明制作工艺及材料,完成成品制作
备注: 项目类型填写验证、综合、设计、训练等。					

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中,学生的最终成绩是由平时成绩和期末考试两个部分组成。

1. 平时成绩(占总成绩的40%):采用百分制。平时成绩分作业(20%),考勤(10%),课堂互动(10%)共三个部分。评分标准如下表:

等级	评分标准
	1. 平时作业, 2. 考勤, 3. 课堂互动
优秀 (90~100分)	1. 课堂考勤90%,无迟到、早退和旷课(请假不计) 2. 独立90%完成设计任务(电子版)并按时提交 3. 课堂回答表述清晰,声音洪亮,设计要素完整,画质像素清晰
良好 (80~89分)	1. 课堂考勤80%,无迟到、早退和旷课(请假不计) 2. 独立80%完成设计任务(电子版)并按时提交 3. 课堂回答表述清晰,声音洪亮,设计要素完整,画质像素清晰
中等 (70~79分)	1. 课堂考勤70%,无迟到、早退和旷课(请假不计) 2. 独立70%完成设计任务(电子版)并按时提交 3. 课堂回答表述清晰,声音洪亮,设计要素完整,画质像素清晰
及格 (60~69分)	1. 课堂考勤60%,无迟到、早退和旷课(请假不计) 2. 独立60%完成设计任务(电子版)并按时提交 3. 课堂回答表述清晰,声音洪亮,设计要素完整,画质像素清晰
不及格 (60以下)	1. 课堂考勤有50%(5次旷课)迟到、早退和旷课(请假不计) 2. 未能独立完成设计任务(电子版)并未能按时提交 3. 课堂回答表述不够清晰,声音低沉,设计要素不完整,画质像素差

2. 期末考试(占总成绩的60%):采用百分制。期末考试的考核内容、题型和分值分配情况请见下表:

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
书籍整体形象及各部件要素	1. 独立完成整书设计(电子版)并制作出成品(纸质版),无抄袭或雷同	命题设计	目标	10

			1、2、3	
	2. 整书装订无错误，封面、封套、护封设计完整	命题设计	目标 1、2、3	5
	3. 扉页、目录、信息页、正文设计完整无错误	命题设计	目标 1、2、3	5
文字编排设计 方面考核内容	1. 字号、字体、行距的选择；摘抄有出处	命题设计	目标 1、2	5
	2. 文字五种形式的编排：左右均齐、齐中、齐左或齐右、齐上、文字绕图排列	命题设计	目标 1、2	5
	3. 文字的整体编排	命题设计	目标 1、2	10
	4. 文字的图形表达	命题设计	目标 1、2	5
	5. 文字互动性设计	命题设计	目标 1、2	5
	6. 文字耗散性设计	命题设计	目标 1、2	5
图形编排设计 方面考核内容	1. 根据内容和主题选择合适的图版率，展开设计，图片清晰，摘抄有出处。	命题设计	目标 1、2	10
	2. 根据内容和主题选择合适的角版、挖版以及出血版	命题设计	目标 1、2	5
	3. 通过视觉度设计来突出主题或强调内容	命题设计	目标 1、2	5
	4. 通过图形面积与张力设计来突出主题或强调内容	命题设计	目标 1、2	5
	5. 书籍设计延续页面的整体设计	命题设计	目标 1、2、3	5
书籍设计各部分 构成要素方面 考核内容	封面、封底、书籍、护封必要设计要素	命题设计	目标 1、2	5
	环衬页、扉页、目录、篇首页等必要设计要素	命题设计	目标 1、2	5
	内页中天头、地头、外边距、内边距、页眉、页脚、页边眉、页码等设计要素	命题设计	目标 1、2、3	5

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教，讲师或讲师以上 学历（位）：硕士 其他：

2	课程时间	周次：9-16 周 节次：6 节（为保证课程顺利衔接，每周需安排 4 节连排一次）
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，课后 线下地点及时间安排：授课教师办公室，周四下午

七、选用教材

[1] 曲欣, 董莉莉. 书籍装帧设计 (第 3 版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2018 年 1 月第 1 版 (2020 年 3 月重印)

八、参考资料

[1] 王志伟, 唐北明, 焦拥军. 书籍装帧设计 (第 2 版) [M]. 北京: 北京工艺美术出版社, 2019 年 8 月第 2 版.

网络资料

[1] 站酷 <https://www.zcool.com.cn/>

[2] 昵图网 <https://www.oopic.com/>

大纲执笔人： 吴宇

参与人： 何帅 杨艳平

系（教研室）主任： 何帅森

学院（部）审核人： 王锦锋

《插画设计》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	理论	课程属性	必修
课程名称	插画设计		课程英文名称	Illustration design	
课程编码	F02ZB30E		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	数字色彩设计、计算机辅助设计	
总学时	48	学分	3	理论学时	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时: 32		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《插画设计》是视觉传达设计专业的一门核心专业课。课程的主要内容主要讲授插画设计的概念和历史、类别与形式、艺术表现手法和设计思路。课程目的是使学生了解插画艺术的原理，和插画的元素设计的原则，使学生掌握插图设计知识和技法，把插画设计的形式与内容进行结合，逐渐熟练运用插图到设计领域中去。课程特点是照由浅入深、从易到难的进度安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力，通过多媒体教学手段进行展示与讲解，针对性的讲评学生作品并提出修改意见，使学生能更好的应用理论在设计实践中。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 学习和理解插画的定义, 插画的历史演变, 插画设计的功能价值、插画设计的应用领域、插画设计的应用领域, 插画的类别, 插画设计的主要表现形式, 插画的美学特征、商业插画的设计准则等。	3-1: 掌握视觉设计的基本技法; 熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 3-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用; 具备设计创意的综合表现能力, 包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。 5-1: 了解印刷、包装和媒体传播等领域的视觉规律。	3. 视觉设计技能、图形创意能力 5. 商业设计和推广能力

能力目标	<p>目标 2: 在实践中提升应用画笔或软件进行插画创作的动手能力,掌握临摹插画的步骤、插画创作的流程、书籍插画的创作要点和构思方式,商业插画的创意点提取和元素应用等。</p>	<p>4-1: 熟悉二维平面设计软件的操作与应用。 6-1: 具备独立进行设计调研、资料查询、文献检索,运用现代信息技术获取相关信息的能力。 7-1: 熟悉设计程序与方法。 7-2: 具备一定的视觉传达设计项目策划与组织能力,能胜任本专业领域内一定设计项目的策划、创意、组织及实施。</p>	<p>4. 设计软件的应用能力 5. 商业设计和推广能力 7. 设计项目策划与管理能力</p>
素质目标	<p>目标 3: 通过本课程的学习,培养作为设计师应具备的形式与内容关联的思维方式,尤其注意文化元素对插画作品的影响,养成创意发散、勤画多练的设计习惯,为专题实训打下良好的基础。</p>	<p>7-1: 熟悉设计程序与方法。 7-2: 具备一定的视觉传达设计项目策划与组织能力,能胜任本专业领域内一定设计项目的策划、创意、组织及实施</p>	<p>7. 设计项目策划与管理能力</p>

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
插画概念	2	<p>重点: 插图的概念、插图的历史、插图的发展与现状、插图的未来趋势。 难点: 各国历史插画作品的理解分析。 思政元素: 通过中国插画作品范例的讲解,让同学们结合中国历史发展体会插画在各个历史阶段所体现的中国文化。 教学方法与策略: 线下教学。通过讲授法讲解插画的定义,通过展示各时期的插画作品的方式让大家了解插画发展历程。</p>	<p>课后: 收集中外优秀插画作品并分析鉴赏</p>	<p>目标 1 目标 3</p>
插画风格与表现技法	6	<p>重点: 写实风格、抽象风格、时尚风格、涂鸦风格、科幻风格、漫画卡通风格的特点介绍和作品赏析,插画的艺术表现、黑白表现技法、油画表现技法、马克笔表现技法、蜡笔与油画棒表现技法、摄影手段的运用、数字手段的运用 难点: 各种风格、表现技法的插画作品的特点和创作思路分析。 教学方法与策略: 线下教学。通过讲授法和范例法讲解,应用谈论法引导学生说出自己的见解,应用雨课</p>	<p>课堂: 小组讨论并分析插画作品</p>	<p>目标 1</p>

		堂插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。		
插画临摹	2	<p>重点： 插画临摹概述、插画临摹的重要性、插画临摹的方法和步骤。</p> <p>难点： 插画临摹的方法和步骤。</p> <p>思政元素： 从中国传统美术学习的角度上讲解“临”和“摹”的区别，让学生体会插画作品临摹阶段的重要性，借鉴中国所特有的书画艺术学习方法，从而提升创作水平。</p> <p>教学方法与策略： 线下教学。通过讲授法和范例法讲解，应用雨课堂插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。</p>	课后：选择插画进行临摹。	目标 1 目标 3
书籍插画	2	<p>重点： 书籍插画的特性、书籍的分类、书籍插图创作、实例分析。</p> <p>难点： 书籍插画创作的思维方法。</p> <p>思政元素： 针对不同类型的书籍提出不同的视觉元素提取方式，让学生践行“具体问题具体分析”、“理论联系实际”的方法论。</p> <p>教学方法与策略： 线下教学。通过讲授法和范例法讲解，应用雨课堂插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。</p>	课堂：小组讨论并分析插画作品	目标 1 目标 3
中国插画	2	<p>重点： 插画的民族性、中国传统插画、实例分析。</p> <p>难点： 中国插画创作的思维方法。</p> <p>思政元素： 针对不同内容的中国插画分析不同的视觉元素，让学生体会中国文化、中国精神在插画中的表达。</p> <p>教学方法与策略： 线下教学。通过讲授法和范例法讲解，应用雨课堂插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。</p>	课堂：小组讨论并分析插画作品	目标 1 目标 3
商业插画	2	<p>重点： 商业插画的特性、商业插画的分类、商业插画创作、实例分析。</p> <p>难点： 商业插画创作的思维方法。</p> <p>教学方法与策略： 线下教学。通过讲授法和范例法讲解，应用雨课堂插件设计应用型的题目对学生进行知识点检测。</p>	课堂：小组讨论并分析插画作品	

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	插画临摹	4	<p>重点： 插画临摹的对象选择、插画临摹过程的思考，插画临摹与创作的结合，作品分析与修改。</p> <p>难点： 体会原作思路和如何改良作品。</p>	训练	每人 1 张。通过互联网、图书馆的相关书籍选择一	目标 1 目标 3

			<p>思政元素:从中国传统美术学习的角度上讲解“临”和“摹”的区别,让学生体会插画作品临摹阶段的重要性,借鉴中国所特有的书画艺术学习方法,从而提升创作水平。</p>		幅插画进行临摹,可以进行部分修改。	
实训	技法体验创作	6	<p>重点:根据所讲解的表现形式与技法创作,任选黑白、水彩、马克笔、蜡笔、油画棒、剪切拼贴、摄影手法应用或数码绘图、立体组合等技法中的一种或多种技法混合应用。</p> <p>难点:体会技法不同对插画作品的表现效果的影响。</p>	设计	每人1张。应用一种或多种技法混合应用,进行一幅命题技法的插画创作。	目标1 目标3
实训	书籍插画	6	<p>重点:书籍插画的内容解读,受众分析和视觉元素组织,作品风格与表现手法选择,作品分析与修改。</p> <p>难点:如何体会书籍中文字的内容含义、视觉元素选择。</p> <p>思政元素:针对不同类型的书籍提出不同的视觉元素提取方式,让学生践行“具体问题具体分析”、“理论联系实际”的方法论。</p>	设计	每人1张。为文学作品中的某个情节创作一幅插画或者绘制一张应用于儿童绘本的封面。	目标1 目标3
实训	中国插画	8	<p>重点:作品要体现教师根据授课期间给与时政命题,提取视觉元素,作品风格与表现手法选择,作品分析与修改。</p> <p>难点:命题分析和拆解。</p> <p>思政元素:针对不同内容的中国插画分析不同的视觉元素,让学生体会中国文化、中国精神在插画中的表达。</p>	设计	每人1张。根据命题进行创作,作品需保证原创性,独具创意,且具有感染力和良好的视觉效果。	目标1 目标3
实训	商业插画(结课作业)	8	<p>重点:分析商品特性,提炼创意点,选择视觉元素,绘制适合于传播的商业插画。</p> <p>难点:创意点提取和创作。</p>	设计	每人一套(1-3张),根据具体的策略单进行商业插画创作。	目标1 目标3

备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩、期末成绩等 2 个部分组成。

1、平时成绩（占总成绩的 60%）：采用百分制。考勤（占 10%）、平时作品（占 40%）和作品自评（占 10%）三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 考勤；2. 平时作品；3. 作品自评
优秀 (90~100 分)	1. 考勤无迟到、早退和旷课（请假不计）。 2. 平时作业作品创作或临摹符合要求，风格技法应用合理，插画具备较强的创意和艺术感。 3. 作品自评逻辑清晰，分析合理，有个人的见解。
良好 (80~89 分)	1. 考勤无旷课，迟到、早退不超过 1 次。（请假不计）。 2. 平时作业作品创作或临摹符合要求，风格技法应用基本合理，插画具备一定的创意和艺术感。 3. 作品自评逻辑清晰，分析合理，有一定的个人的见解。
中等 (70~79 分)	1. 考勤无旷课，迟到、早退不超过 2 次。（请假不计）。 2. 平时作业作品创作或临摹基本符合要求，风格技法应用基本合理，插画的创意和艺术感表现力有待加强。 3. 作品自评基本流畅，分析不够准确。
及格 (60~69 分)	1. 考勤旷课 1 次以内，迟到、早退不超过 3 次。（请假不计）。 2. 平时作业作品创作或临摹符合要求，风格技法应用基本合理，插画具备一定的创意和艺术感。 3. 作品自评亮点不足，部分的分析不准确。
不及格 (60 以下)	1. 考勤旷课 3 次以上或迟到、早退超过 5 次。（请假不计）。 2. 平时作业未完成或未达到基本技术要求。 3. 作品自评讲解混乱，分析不准确。

2. 期末成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。结课大作业的考核内容、题型和分值分配情况见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
创意点提取	所针对的商业产品或服务的创意点提取合理、有创意。	插画设计作品	目标 3	10
插画内容	插画内容传递信息指向性强		目标 1 目标 2	15

	插画内容的选择新颖、有趣味		目标 1 目标 2	15
插画形式	插画元素的应用视觉化效果好		目标 1 目标 2	20
	插画构图形式新颖或符合形式美法则，突出重点		目标 1 目标 2	10
	形式与内容结合紧密		目标 1 目标 2	20
	配色恰当，遵循色彩构成的视觉规律		目标 1 目标 2	10

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：硕士 其他：无
2	课程时间	周次： 1-8周 节次：6节 （为保证课程顺利衔接，每周需安排4节连排一次）
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：办公室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]董冠妮. 插画设计. 北京：中国轻工业出版社，2021年8月.

[2]于君. 插画设计. 上海：上海人民美术出版社. 2020年1月.

八、参考资料

[1]余振华. 插画色彩设计手册. 北京：人民邮电出版社，2021年11月.

[2]梁燕妮. 用插画讲故事. 北京：人民邮电出版社，2021年11月.

[3]邓雅楠. 插图设计. 山东：山东美术出版社，2021年10月

网络资料

[1]站酷 <https://www.zcool.com.cn/>

[2]中国插画网 <http://sm.cndesign.com/>

[3]Behance <http://www.lookxyz.cn/>

其他资料

[1]蓝铅笔（笔刷下载）www.lanqb.com

[2]站长素材（字体下载）<https://font.chinaz.com/shejiziti.html>

大纲执笔人：何帅森

参与人：李珊珊

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《印刷材料与工艺》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	理论	课程属性	选修
课程名称	印刷材料与工艺		课程英文名称	Printing materials and technology	
课程编码	F02ZX26C		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	文字与版式设计、计算机辅助设计	
总学时	32	学分	2	理论学时	8
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时：24		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《印刷材料与工艺》是视觉传达设计专业的一门专业拓展选修课程，是一门理论与实践密切结合的课程。本课程主要讲述印刷的工艺流程及印刷技术在各种媒介上的应用，教学重点围绕印刷品设计的基本原理、印前设计的基本规范、印刷品设计实践的基本技能进行教学。通过印刷工艺及印前设计教学与训练，使学生初步了解印刷材料及工艺流程，掌握印前设计的技术、技巧，使学生具备独立完成印刷品设计及印前制作的能力。印刷材料与工艺课程涉及的知识点跨度较大，既涉及印前计算机软件的图像处理，也包括图文排版的基本操作，还包括印前文件设置及印刷设备的工作原理等内容，是知识交叉性较强的一门课程。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 使学生对印刷材料与工艺的知识有较为全面的了解，把握印刷文件中文字与图形设计原则和表现方法，更好地开拓思维，掌握印前设计的技术、技巧，使学生具备独立完成印刷品设计及印前制作的能力。	5-1: 了解印刷、包装和媒体传播等领域的视觉规律。 5-3: 能够根据不同终端的情况、不同客户的需求，针对界面、报纸报刊、书籍、包装、海报等版面进行编排设计与制作。	5. 商业设计和推广能力

能力目标	<p>目标 2: 培养学生灵活运用计算机辅助软件进行印前文件的处理能力；独立设计调研、资料查询能力。以开拓视野、扩大信息量、增强趣味性为前提，分析大量优秀案例作品，达到培养学生的调研和资料整合能力，为后续课程的学习奠定良好的基础。</p>	<p>4-1：熟悉二维平面设计软件的操作与应用。 6-1：具备独立进行设计调研、资料查询、文献检索，运用现代信息技术获取相关信息。 7-1：熟悉设计程序与方法。</p>	<p>4. 设计软件的应用能力 6. 调研与资料整合能力 7. 设计项目策划与管理能力</p>
素质目标	<p>目标 3: 通过本课程的学习，加深学生对印刷材料与施工工艺的重要性的认识，培养作为一个设计专业学生必须具备的与时俱进的学习精神和创新精神，更自然衔接到其他专业，以适应社会 and 市场需求。</p>	<p>8-2：具备持续学习的能力，做到与时俱进，使专业能力不断更新迭代，适应时代的要求。</p>	<p>8. 终身学习的能力</p>

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
模块一：印刷基本原理	2	<p>重点：了解印刷的基本分类及其特征；掌握印刷的基本流程。 难点：熟悉印前制作、输出、打样、制版、印刷每一个流程。 思政元素：介绍印刷的起源与发展，结合不同历史时期的印刷技术的发展，使学生对我国文化脉络有更进一步认知。 教学方法与策略：线下教学。对于印刷的原理与流程在课堂上予以讲授。课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>课前：预习印刷的起源； 课堂：讨论印刷技术的发展特征； 课后：复习相关知识。</p>	<p>目标 1 目标 2 目标 3</p>
模块二：印前设计与制作	4	<p>重点：使学生通过对本章节的学习，了解印刷的纸张的最新发展动态，掌握纸张的开切方式以及印前文件的设置。 难点：开本的设计与计算，出血、套准、模切等印前文件的设置。 思政元素：将“文化自信”、“创新精神”引入课程的教学。在讲解纸张的开切，成本的换算过程中，结合优秀的成功案例，培养学生具有优秀设计师的环保意识、节约意识，形成良好的职业素养。 教学方法</p>	<p>课前：了解印刷常用纸张； 课堂：开本计算与印前文档设置训练；</p>	<p>目标 1 目标 2 目标 3</p>

		<p>与策略：线下教学。课堂主要运用案例分析法对纸张的开切与换算，印前文件的设置要求进行讲解，针对印刷成本计算方法进行训练，从而启发学生掌握印前文件的设计表现技巧。</p>	<p>课后：印前文件制作。</p>	
模块三：印刷与印后加工	2	<p>重点：使学生了解常用印刷材料、印刷加工工艺等方面的内容，主要包括金属、玻璃、木材、塑料、纸等多种常用印刷材料的属性特征，熟悉印刷后期的各种加工工艺技术。</p> <p>难点：印刷材料的属性区分，熟悉印刷后期的各种加工工艺技术。</p> <p>思政元素：在讲解印刷工艺加工的案例时，挑选具有爱国情怀及工匠精神的设计案例导入，培养学生爱国主义精神与工匠精神。</p> <p>教学方法与策略：线下教学。课堂主要运用案例分析法。分析案例的过程注重学生的参与，加强创意思路的引导。</p>	<p>课前：了解常用印刷材料、印刷工艺；</p> <p>课堂：各种印刷与印后工艺技术学习；</p> <p>课后：印后工艺技术学习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>

（二）实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	名片设计与印刷	6	<p>重点：能够设计符合印刷需求的名片；能够定制和选择不同的印刷的材料进行设计定位。</p> <p>难点：掌握名片设计的表现方法与印刷工艺。</p>	设计	了解名片的尺寸标准，名片的材料分类，掌握名片的拼版方法与印刷工艺。	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
实训	广告宣传单页设计	6	<p>重点：能够设计符合印刷需求的宣传单页；能够定制和选择不同的印刷的材料进行设计定位。</p> <p>难点：能够根据印刷的原理与要求实施广告宣传单页设计。</p> <p>思政元素：项目选题结合民俗文化主题，培养学生对中国传统民俗文化深入认知和激发对文化的热爱。</p>	设计	了解印刷纸张基本类别、基本开度；掌握输出原理与技术；掌握印刷图像的色彩管理。	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
实训	书籍封面设计	6	<p>重点：能够设计符合印刷需求的书籍封面；能够定制和选择不同的印刷的材料和工艺进行设计定位。</p> <p>难点：能够根据印刷的原理与要求实施书籍封面设计。</p>	设计	掌握输出挂网精度与印前文件设计	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>

			思政元素： 项目选题可结合传统诗词、史书等书籍的印刷与装订形式，培养学生对中国文化深入认知和激发对文化的热爱。		置；掌握印前软件的分 类；掌握印前文件的 分类。	
实训	画册设计	6	重点： 能够设计符合印刷需求的画册作品；能够定制和选择不同的印刷的材料和工艺进行设计定位。 难点： 能够根据印刷的原理与要求实施画册的设计。 思政元素： 项目选题结合文化类主题，培养学生对中国文化深入认知。	设计	了解画册类型；了解画册的装订形式；掌握拼版的原理；掌握拼版的类型。	目标 1 目标 2 目标 3
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩、期末考试 2 个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 40%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 20%）、小组汇报成绩（占 10%）和考勤（占 10%）三个部分。评分标准如下：

等级	评分标准
	1. 作业； 2. 小组汇报 3. 考勤
优秀 (90~100 分)	1. 作业： (1) 主题内容表现明确突出，版式设计结构合理； (2) 印前文档设置精准，各项数据均没有错误； (3) 作品绘制精细，有一定的艺术性。 2. 小组汇报：内容组织非常完整，表述与表达条理非常清晰，团队合作紧密。 3. 考勤：考勤无迟到、早退和旷课（请假不计）。
良好 (80~89 分)	1. 作业： (1) 主题内容表现较好，版式设计结构均衡； (2) 印前文档设置基本准确，个别数据均有较小的错误； (3) 作品绘制较精细，有一定的艺术性。 2. 小组汇报：内容组织基本完整，表述与表达条理较为清晰，团队合作比较紧密。 3. 考勤：考勤无旷课，迟到、早退不超过 1 次。（请假不计）。

中等 (70~79分)	<p>1. 作业：</p> <p>(1) 能够表现主题内容，版式设计结构基本合理；</p> <p>(2) 印前文档设置基本准确，个别数据均有较大的错误；</p> <p>(3) 作品绘制基本精细，有一定的艺术性。</p> <p>2. 小组汇报：内容组织略不完整，表述与表达条理略不清晰，团队合作略不紧密。</p> <p>3. 考勤：考勤无旷课，迟到、早退不超过2次。（请假不计）。</p>
及格 (60~69分)	<p>1. 作业：</p> <p>(1) 基本表现主题内容，版式设计达到基本要求；</p> <p>(2) 印前文档设置部分准确，多处数据有较小的错误；</p> <p>(3) 作品绘制平实，有一定的艺术性。</p> <p>2. 小组汇报：内容组织不完整，表述与表达条理不清晰，团队合作不紧密。</p> <p>3. 考勤：考勤旷课1次以内，迟到、早退不超过3次。（请假不计）。</p>
不及格 (60以下)	<p>1. 作业：</p> <p>(1) 主次内容表现混淆，版式设计识别度不高；</p> <p>(2) 印前文档设置不准确，多处数据有较大的错误；</p> <p>(3) 作品绘制粗糙，没有一定的艺术性。</p> <p>2. 小组汇报：内容组织混乱，表述与表达条理混乱，缺乏团队合作。</p> <p>3. 考勤：考勤旷课3次以上或迟到、早退超过5次。（请假不计）。</p>

2. 期末考试（占总成绩的60%）：采用百分制。大作业的考核内容、题型和分值分配情况见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
创意点提取	所针对的商业产品或服务的创意点提取合理、有创意。	印前作品的综合设计与制作	目标3	10
文件设置	版式设计尺寸精准，结构合理，正确设置出血位		目标1 目标2	20
	色彩模式设置正确		目标1 目标2	10
	模切线、套准线、裁切线等标注清晰、准确		目标1 目标2	20
材料与工艺运用	正确选择纸张克重，准确计算版面利用率		目标1 目标2	10
	熟悉印刷装订方式，正确设置页面拼版		目标1 目标2	10
	根据设计内容，灵活选择材料和运用印刷工艺		目标1 目标2 目标3	20

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：硕士 其他：无
2	课程时间	周次：1-8 周 节次：4 节 为保障本课程的顺利衔接需 4 节连排。
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：实训室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]曹金明, 谭明铭. 印前设计. 山东美术出版社, 2021 年 10 月

[2]罗红霞. 写给设计师看的印前工艺书. 人民邮电出版社, 2020 年 11 月

八、参考资料

[1]谭明铭. 数字印前设计. 西安交通大学出版社, 2021 年 11 月

[2]汪兰川, 刘春雷. 印刷材料与工艺. 华中科技大学出版社, 2017 年 1 月。

[3]陈建斌. 印刷材料与工艺. 华中科技大学出版社, 2017 年 4 月。

网络资料

[2] 优设网, <https://www.uisdc.com/>

[2] 站酷网, <https://www.zcool.com.cn/>

其他资料

[1]设计之家（版式设计案例）<https://www.sj33.cn/article/bssj/>

[2]觅知网, <https://www.51miz.com/>

大纲执笔人：邱丽平

参与人：刘奕君

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《人机工程学》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业选修课程	课程性质	理论	课程属性	选修
课程名称	人机工程学		课程英文名称	Ergonomics	
课程编码	F02ZX66C		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	立体造型基础	
总学时	32	学分	2	理论学时	8
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时：24		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《人机工程学》是视觉传达设计专业的学科拓展选修课程之一，是研究“人-机-环境”系统中人与机以及人与环境之间相互关系的学科。人机工程学在现代社会的日常生活到劳动生产中都有着非常广泛的应用范围。本课程通过讲述人机工程学概论、人机空间设计、人机环境设计等内容，使学生了解视觉生理诸因素在视觉传达设计中的基础性作用，包括视距与视觉对象的尺寸、视觉对象的清晰度与可辨性、视觉对象的识别速度等。拓宽视觉传达设计学生的专业口径，为从事艺术设计相关专业提供重要的理论依据。

三、课程教学目标

	课程教学目标	支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1：学生需要了解并掌握人机工程学的概念，研究方法及内容，以及视觉特征，心理效应等。	6-1：具备独立进行设计调研、资料查询、文献检索，运用现代信息技术获取相关信息的能力。	6. 调研与资料整合能力
能力目标	目标 2：在实践中将人机工程学的理论知识转化为实践，应用到实际的设计场景中。	3-1：掌握视觉设计的基本技法；熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 3-2：能在现代视觉传达设计中综合应用；具备设计创意的综合表现能力，包括平面、立体、空间、色彩、材质等	3. 视觉设计技能、图形创意能力

		表达方式。	
素质目标	目标 3: 能够运用人机工程学相关知识和研究方法, 对设计提出可行性分析报告。对设计的综合评价以理性的分析, 并将设计方案转化为实际产出。	7-1: 熟悉设计程序与方法。 7-2: 具备一定的视觉传达设计项目策划与组织能力, 能胜任本专业领域内一定设计项目的策划、创意、组织及实施。	7. 设计项目策划与管理能力
	目标 4: 在课程中培养爱国精神, 将中国特色社会主义的元素融入人机工程学的实践练习中去。	1-1: 热爱祖国, 牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 1-4: 具有正确的劳动意识和敬业精神。	1. 思想道德品质

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
人机工程学导论及研究方法	4	<p>重点: 人机工程学发展历史、人机工程学概念、人机工程学的研究方法及内容、视觉特征、色彩的视觉现象、心理效应及其他感觉和情感特征等</p> <p>难点: 人机工程学的研究内容、人体测量的方法、视觉功能及其特征、如何树立“以人为本”的设计观念。</p> <p>思政元素: 结合中国文化特色的设计理念, 理解“以人为本”的设计观念。</p> <p>教学方法与策略: 多媒体教室线下教学, 通过 PPT 讲授及课堂讨论的形式, 加深理论知识的记忆点。</p>	<p>课前: 预习相关知识</p> <p>课堂: 小组讨论</p> <p>课后: 通过网络进行资料查找, 结合理论分析实际案例</p>	目标 4

视觉传达设计与人机工程学	4	<p>重点：人机关系设计、人机工程学与环境空间设计、人机交互设计</p> <p>难点：人体测量数据在环境空间设计中的应用、软件人机界面设计、环境空间与人文因素、色彩因素、安全因素、人机工程学与交互设计。</p> <p>教学方法与策略：多媒体教室线下教学，通过 PPT 讲授理论知识，以小组的形式结合具体案例进行分析，系统的理解人机工程学在视觉传达设计中的相关应用。</p>	<p>课前：收集相关案例</p> <p>课堂：以小组的形式分析案例</p> <p>课后：小组分析报告</p>	目标 1 目标 3
--------------	---	---	--	--------------

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	人机工程学在广告牌设计中的应用——视觉特征	6	<p>重点：文字尺寸、视觉距离、光照度</p> <p>难点：字符的清晰度、可辨性及识别速度等</p> <p>思政元素：结合中国传统文化，对中国传统元素进行提炼，并应用到设计中。</p>	设计	以四人为一小组，对项目主题进行初步的方案制作，并分析可行性。	目标 2 目标 3
实训	人机工程学在广告牌设计中的应用——视觉特征	6	<p>重点：图形符号及标志设计原则；构图尺寸与视距</p> <p>难点：图形符号构型简明、边界明确；构型清晰，易懂易辨；标志符合国家标准，比例适当，符合尺寸与视距。</p>	设计	以小组形式，基于人机工程学的理论依据。对项目的文字、图形符号及标志进行设计制作。	目标 2 目标 3
实训	人机工程学在展板设计中的应用——尺寸，视距与方位	6	<p>重点：展板的合理布置高度、方位位置</p> <p>难点：元素符合基本的视距，展板高度及方位的布置。</p>	设计	以小组形式完成广告展板的设计，要求广告牌展板符合人机工程学的基本概	目标 2 目标 3

					念，如视距、高度等。	
实训	人机工程学在空间展示设计中的应用——参观人流与展示照明	6	<p>重点：展室设置与参观人流</p> <p>难点：参观人流的行进流向、展示照明、灯具的选择与布置、环境氛围的营造</p> <p>思政元素：结合中国传统的空间设计，营造具有中国传统特色的展示空间。</p>	设计	利用软件完成空间展示的效果图，空间展示应符合人机工程学的视觉特征及人员动向。	目标2 目标3
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩、期末成绩两个部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的30%）：采用百分制，考勤（10%）、平时作业（15%）、课堂表现（5%）三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 考勤；2. 平时作业
优秀 (90~100分)	1. 考勤无迟到、早退和旷课（请假不计） 2. 作业内容完整，资料收集符合人机工程学课程相关内容要求 3. 课堂表现积极
良好 (80~89分)	1. 考勤有无旷课，迟到早退不超过一次（请假不计） 2. 作业内容基本达到要求，资料收集符合人机工程学课程相关内容要求，但有所缺失 3. 课堂表现无打游戏等不良现象
中等 (70~79分)	1. 考勤有3次旷课，早退和迟到现象（请假不计） 2. 作业内容初步达标，资料收集符合人机工程学课程相关内容要求，但并不完整 3. 课堂表现有打游戏，闲聊，大声喧哗等现象
及格 (60~69分)	1. 考勤有超过5次旷课，早退和迟到现象（请假不计） 2. 作业内容初步达标，资料收集符合人机工程学课程相关内容要求，但并不完整 3. 课堂表现差
不及格 (60以下)	1. 考勤有超过5次以上旷课，早退和迟到现象（请假不计） 2. 未交作业

3. 课堂表现差
----

2. 期末考试（占总成绩的 70%）：采用百分制，具体题型和分值分配情况见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
广告牌设计	文字、符号图形及标志设计原则及规范；文字标志是否符合人机工程学中的视觉特征	电子稿制作	目标 2	30
展板设置	展板的高度及位置是否符合人机工程学的视距及大小	电子稿制作	目标 2 目标 3	30
空间展示布置	空间展示的展室设置、照明及参观人员流动是否适合人机工程学的基础理论规范	电子稿制作	目标 2 目标 3	30
结课汇报	根据广告牌设计、展板设置、空间展示布置的制作过程，制作 PPT 进行汇报（主题选择、方案及可行性分析等）	PPT 汇报	目标 1 目标 2 目标 3	10

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：硕士及以上 其他：无
2	课程时间	周次： 1-8 周 节次： 4 （为保证课程连续性，需要 4 节连排）
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：实训教室、任课教师办公室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]郭媛媛，高睿，郭婷婷. 人机工程学. 武汉：华中科技大学出版社，2018 年 9 月。

[2]彭伟哲著，徐涵，刘俊杰，陈炜主编. 人机工程学. 辽宁：辽宁美术出版社，2020 年 8 月。

八、参考资料

[1]丁玉兰. 人机工程学（第 5 版）[M]. 北京：北京理工大学出版社，2017 年 5 月。

网络资料

[1] 百度文库, <https://wenku.baidu.com/view/23e0aaf0c950ad02de80d4d8d15abe23482f03aa.html>

[2] 百度文库, <https://wenku.baidu.com/view/23e0aaf0c950ad02de80d4d8d15abe23482f03aa.html>

其他资料

[1] 慕课

[2] 超星学习通

大纲执笔人: 夏琼瑶

参与人: 张源

系(教研室)主任: 何帅森

学院(部)审核人: 王锦锋

《装饰图案设计》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	理论	课程属性	选修
课程名称	装饰图案设计		课程英文名称	Decorative Pattern Design	
课程编码	F02ZX55C		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	设计素描 平面造型基础	
总学时	32	学分	2	理论学时	8
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时: 24		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《装饰图案设计》是视觉传达设计专业的一门选修学科专业课程。它的目的在于将学生的造型观念从绘画的、写实的观念转变为装饰设计的观念，并掌握装饰设计的表现形式，而培养学生具有创造性思维、纹样组织、装饰造型、构图、装饰色彩的运用能力以及优秀的审美是教学的最终目的。装饰是一个非常流行且有普遍性概念，与人们的生活密切相关，特别是视觉传达设计专业的应用尤其广泛。本课程是为了视觉传达设计专业的学生打下良好的设计基础。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 了解传统装饰图案及现代装饰图案的发展历程,使学生掌握装饰图案设计的基本方法,具备装饰图案设计创意的综合表现能力。	3-1: 掌握视觉设计的基本技法;熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 3-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用;具备设计创意的综合表现能力,包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。	3. 视觉设计技能、图形创意能力
能力目标	目标 2: 培养学生独立设计调研、资料查询能力。以开拓视野、扩大信息量、增强趣味性为	6-1: 具备独立进行设计调研、资料查询、文献检索,运用现代信息技术获取相关	6. 调研与资料整合能力

标	前提,分析大量优秀案例作品,达到培养学生的调研和资料整合能力,为后续课程的学习奠定良好的基础。	信息。	
素质目标	目标 3: 装饰图案设计课程的德育目标是帮助学生树立正确的艺术观和价值观,能用视觉图案语言传播和践行社会主义核心价值观;引导学生将中华优秀传统文化纹样引入到设计中,从而引导学生具有高度的社会责任感。	1-1: 热爱祖国,牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 1-2: 具有良好的道德修养。 1-3: 具有高度的社会责任感。	1. 思想道德品质
	目标 4: 通过本课程的学习,加深学生对装饰图案设计的认识,培养学生必须具备的与时俱进的学习精神和创新精神。	8-2: 具备持续学习的能力,做到与时俱进,使专业能力不断更新迭代,适应时代的要求。	8. 终身学习的能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
装饰图案的基本概念	2	<p>重点: 了解掌握装饰图案的概念和类别,装饰图案的艺术特征。</p> <p>难点: 掌握装饰图案与工艺。</p> <p>思政元素: 介绍装饰图案的起源与发展,了解认识中国传统图案及现代图案的优秀作品,培养学生对传统纹样的认识及探索能力,并了解新的审美趋势。</p> <p>教学方法与策略: 利用课堂讲授方法,结合优秀作品案例进行分析,培养学生对装饰图案设计的兴趣,辅以启发式提问拓宽学生学习思路。</p>	<p>课前: 预习装饰图案基本概念;</p> <p>课堂: 讨论装饰图案的艺术特征;</p> <p>课后: 分析装饰图案与绘画的区别</p>	目标 1 目标 3

装饰图案设计发展演变概况及分类	4	<p>重点: 了解装饰图案设计的艺术发展演变概况, 掌握图案与装饰设计的艺术特点及分类。</p> <p>难点: 掌握装饰图案设计的发展规律。</p> <p>思政元素: 在讲解装饰图案的发展概况时, 选取德艺双馨的设计师的设计作品进行案例讲解, 通过榜样的力量, 帮助学生树立正确的艺术观和价值观。</p> <p>教学方法与策略: 线下教学, 利用课堂讲授装饰图案设计发展演变历史, 引导学生对传统装饰图案的历史追溯, 培养学生独立思考及对文献的检索能力及探索精神。</p>	<p>课堂: 探讨装饰图案设计的艺术特点;</p> <p>课后: 总结装饰图案的分类</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 3</p> <p>目标 4</p>
装饰图案设计的形式法则	2	<p>重点: 理解装饰图案变化与统一, 对称与平衡, 条理与反复, 对比与调和等形式法则。</p> <p>难点: 装饰图案设计的动感与静感, 节奏与韵律, 对比与对照的准备掌握。</p> <p>思政元素: 介绍并展示以中华传统元素为主的优秀作品, 选取具有爱国情怀的设计作品案例导入, 培养学生爱国主义精神。</p> <p>教学方法与策略: 线下教学。课堂主要运用讲授法。在课堂上进行案例分析及讨论, 有意识的引导学生, 根据装饰图案设计的形式不同, 对装饰图案设计有更深入的了解。</p>	<p>课前: 了解形式法则</p> <p>课堂: 分析讨论案例</p> <p>课后: 复习形式法则</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	装饰图案设计的基础训练	6	<p>重点: 装饰图案的写生, 收集文献、积累素材, 装饰图案的造型, 装饰图案的构图。</p> <p>难点: 素材的写生与变形的掌握。</p> <p>思政元素: 通过传统的图案元素进行基础训练, 培养学生查阅文献并独立思考, 提高学生的创新精神。</p>	综合	搜集装饰图案相关资料、文献, 并设计畅通装饰图案元素	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
实训	装饰图案设计的构图及形式组织	6	<p>重点: 了解装饰图案设计的构图意义和特点, 掌握装饰图案设计的造型方法。</p> <p>难点: 掌握装饰图案构图的规律及平面装饰图案纹样的组织形式。</p> <p>思政元素: 在讲解装饰图案设计的构图及形式组织时, 选取中华优秀传统文化装饰图案, 向学生展示中华优秀传统文化的智慧, 激发学生对传统文化的探索精神, 建立文化自信。</p>	设计	每位同学利用形式法则设计装饰图案设计作品	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
实训	装饰图案设计的技法训练	6	<p>重点: 了解装饰与图案设计的色彩和表现方法。装饰图案的拼贴、肌理表现技法。</p> <p>难点: 装饰图案的综合表现技法的掌握,</p>	设计	每位同学创作不同材质不同	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>

			发挥各种绘画工具的性能特点。 思政元素: 引导学生使用中华传统元素进行装饰图案设计,具有民族风格及时代的特点。牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。		肌理的系列装饰图案作品设计	目标 4
实训	装饰图案设计的综合运用	6	重点: 利用装饰图案设计的形式法则、构图形式、造型、技法等知识进行作品的综合设计。 难点: 装饰图案技法及装饰图案设计的独特性掌握。 思政元素: 聚焦事实热点,下发以中国传统文化为主题的设计作品,小组形式完成项目,分工协作,培养学生团队协作、吃苦耐劳的优良品质,引导学生有责任意识。	设计	2 人一组组设计创作以中国传统文化为主题的完整装饰图案插画一幅	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
备注: 项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中,学生的最终成绩是平时成绩、期末成绩 2 个部分组成。

1、平时成绩(占总成绩的 60%),采用百分制。考勤(占 10%)、平时作品(占 50%)

等级	评分标准	
	1. 平时作业; 2. 考勤	
优秀 (90~100 分)	1. 主题内容表现明确突出,有独特的构图形式,图案设计整体美观,作品绘制精细,有一定的艺术性。 2. 考勤无迟到、早退和旷课(请假不计)。	
良好 (80~89 分)	1. 主题内容表现较好,有一定的构图形式,图案设计整体较美观,作品绘制较精细,有一定的艺术性。 2. 考勤无旷课,迟到、早退不超过 1 次(请假不计)。	
中等 (70~79 分)	1. 能够表现主题内容,构图形式较合理,能够把握图案设计整体美观,作品绘制基本精细,有一定的艺术性。 2. 考勤无旷课,迟到、早退不超过 2 次(请假不计)。	
及格 (60~69 分)	1. 基本表现主题内,构图形式一般,基本把握图案设计整体美观,作品绘制平实,有一定的艺术性。 2. 考勤无旷课,迟到、早退不超过 3 次(请假不计)。	
不及格 (60 以下)	1. 主次内容表现混淆,构图形式不明确,图案设计缺少美感,作品绘制粗糙,没有一定的艺术性。 2. 考勤无旷课,迟到、早退超过 4 次(请假不计)。	

2. 期末成绩(占总成绩的 40%): 采用百分制。结课大作业的考核内容、题型和分值分

配情况见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
装饰图案设计的内容	装饰图案设计内容具有主题性、合理性	装饰图案设计作品	目标 1	40
	装饰图案设计内容选择具有新颖、创意性		目标 2	
装饰图案设计的综合运用	图案的应用视觉化效果好		目标 3	
	作品构图形式新颖或具有一定的形式美法则，突出重点		目标 1	60
	形式与内容结合紧密		目标 2	
	配色恰当，遵循色彩构成的视觉规律		目标 3	

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：本科以上 其他：无
2	课程时间	周次：1-8 周 节次：4 节（为保证课程连续性，需要 4 节连排）
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：实验室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]朱辉球. 图案装饰及应用（第三版）北京工艺美术出版社 2020 年 8 月

[2]王峰、魏洁. 装饰图案设计（增补版）上海人民美术出版社，2021 年 6 月

八、参考资料

[1]苏亚飞. 装饰图案设计（第三版）华中科技大学出版社，2020 年 1 月

[2]彭韧、厉向东. 装饰图案设计与创新思维 中国美术学院，2021，6 月

[3]张伟. 装饰图案创新训练教程 中国纺织出版社，2021，2 月

网络资料

[1] 中国知网 <https://www.cnki.net/>

[2] 中国插画网 <http://sm.cndesign.com/>

其他资料

[1] Behance <http://www.lookxyz.cn/>

[2] 站酷 <https://www.zcool.com.cn/>

大纲执笔人：邱丽平

参与人：丁思依

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《摄像基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	必修	课程属性	理论
课程名称	摄像基础		课程英文名称	Camera Basics	
课程编码	F02ZX13C		适用专业	视觉传达	
考核方式	考查		先修课程	《现代摄影》和《设计快速表现》	
总学时	32	学分	2	理论学时	8
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时 24		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《摄像基础》是视觉传达专业的一门专业拓展选修课程，是辅助设计手段中的一门技能性课程。本课程以实践操作为基本特点，为学生讲解摄像的基本影调、光调、基本静态构图关系等，提供必要的理论准备和实际的技术支持。本课程理论与实践结合紧密、艺术性与技术性同时看重，所涉及的知识量大面广。通过主题拍摄案例对摄像技术进行全面的分析，可以使学生更加贴近实际工作，艺术创意思维更加开阔，不断提升实际拍摄水平。使学生掌握基本的画面语言、掌握摄像的技术和艺术方法。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1：学生需掌握摄像基础基本概念、关于摄像机的概念、拍摄方式、以及运镜技巧；固定镜头拍摄方式和运动镜头拍摄方式、拍摄构图技巧和色彩应用。	3-1：掌握视觉设计的基本技法；熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 3-2：能在现代视觉传达设计中综合应用；具备设计创意的综合表现能力，包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。	3. 视觉设计技能、图形创意能力

能力目标	目标 2: 在实践中掌握摄像知识, 培养拍摄的基本能力, 逐步掌握摄像基础的思想和方法。	4-2: 熟悉多媒体制作等软件的操作与应用, 具备设计软件的操作与应用能力。	4. 设计软件的应用能力
素质目标	目标 3: 通过本课程的学习, 培养作为一个视觉设计师必须具备的坚持不懈的学习和探索精神, 丰富的想象力和富有逻辑的学习态度, 为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础	8-1: 了解新的审美趋势, 学习新的软件和专业知识。 8-2: 具备持续学习的能力, 做到与时俱进, 使专业能力不断更新迭代, 适应时代的要求。	8. 终身学习的能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
摄像机基本结构与工作原理	2	重点: 摄像机的基本功能和组成、摄像机的类型 难点: 摄像机操作技术基础 思政元素: 介绍摄像技术的演变过程, 历代伟人的巨大贡献, 培养学生的探索精神。 教学方法与策略: 线下教学。对于思想、原理在课堂上予以讲授, 对于操作过程部分安排实践。课堂主要运用讲授法和案例法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前: 了解课程内容 课堂: 学习课堂内容 课后: 完成课后练习	目标 1 目标 3
摄像机基本操作	2	重点: 实际操作摄像机、多种持机方式 难点: 摄像调整和拍摄过程 思政元素: 了解如何创作视频图像, 了解视频摄像机如何工作, 培养学生踏实务实的工作态度。 教学方法与策略: 运用对比法进行解析课堂主要运用讲授法和案例法开展教学, 辅以启发式提问拓宽学生学习思路	课前: 了解课程内容 课堂: 学习课堂内容 课后: 完成课后练习	目标 1 目标 2 目标 3

电视画面构图	2	<p>重点：电视画面构图的特点及要求</p> <p>难点：各种构图形式的灵活运用</p> <p>思政元素：了解如何构图，培养学生踏实严谨的工作态度。</p> <p>教学方法与策略：运用对比法进行解析课堂主要运用讲授法和案例法开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路</p>	<p>课前：了解课程内容</p> <p>课堂：学习画面构图</p> <p>课后：完成课后练习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>
摄像用光	2	<p>重点：五大造型光的应用</p> <p>难点：各种光效的衔接，两大光效</p> <p>思政元素：了解如何使用光去造型，培养学生踏实严谨的工作态度，增加学生创意。</p> <p>教学方法与策略：运用演示法进行解析，课堂主要运用讲授法和案例法开展教学。</p>	<p>课前：了解课程内容</p> <p>课堂：学习光的造型艺术</p> <p>课后：完成课后练习</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p>

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	拍摄固定镜头和运动镜头	4	<p>重点：固定画面的拍摄要求</p> <p>难点：推、拉、摇、移、跟、升、降拍摄方式。</p> <p>思政元素：让学生灵活应用摄影机拍摄固定镜头和运动镜头，充分的锻炼学生学习操作的能力。</p>	综合	实训 3-4 人一组，每组练习摄影机拍摄固定镜头，提交 30 秒校园模特走秀拍摄视频并进行讲评。	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>
实训	综合运动摄像	4	<p>重点：固定镜头和运动镜头的综合应用</p> <p>难点：镜头美感</p> <p>思政元素：要求了解并熟练运用各种镜头，且有镜头美感，培养大学生的场面调度能力，提升思维高度。</p>	综合	实训 3-4 人一组，提交 1 个 MV 模拟视频，并进行讲评。	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p>

实训	摄像用光规律	4	重点： 大场面布光技法、小场面布光技法 难点： 静态布光技法、群体布光技法、动态布光技法 思政元素： 从各个方面讲解摄像用光规律，使学生了解光的造型能力和主要表现手法。培养学生的审美力。	综合	实训3-4人一组，提交1个以光影为主要表现方式的情绪视频。并进行讲评。	目标1 目标3
实训	摄像机位与取景	4	重点： 拍摄距离与景别 难点： 拍摄角度与高度 思政元素： 从各个方面讲解摄像机的机位和取景，使学生了解不同角度和高度的拍摄方式。培养学生的综合应用能力。	综合	实训3-4人一组，提交1个以双机位采访视频。并进行讲评。	目标1 目标2 目标3
实训	摄像场面调度和基本规律	4	重点： 电视场面调度基本规律 难点： 轴线规律 思政元素： 从各个方面讲解摄像场面调度，使学生了解场面调度的原理，避免越轴。培养学生的综合应用能力。	综合	实训3-4人一组，提交1个电影模拟片段。并进行讲评。	目标2 目标3
实训	短片创作	4	重点： 短片素材的采、编 难点： 短片的拍摄制作 思政元素： 要求了解短片创作的规则，可以自己制作简单的短片，拍摄心中令人感动的故事，培养大学生的场面调度能力，提升思维高度。	综合	实训3-4人一组，每组练习短片素材的采、编，提交1个短片进行讲评。	目标1 目标3
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是由课程总成绩由40%的平时成绩和60%的结课作品成绩组成。

1. 平时成绩（占总成绩的40%）：采用百分制，考勤（10%）、平时作业（20%）、作品汇报（10%）三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 考勤；2. 平时作品；3. 作品汇报
优秀 (90~100分)	1. 考勤无迟到、早退和旷课（请假不计）。 2. 平时作业完全符合要求，视频拍摄创意十足，镜头稳定且丰富，拍摄具备较强的艺术感。 3. 作品汇报讲解逻辑清晰，分析合理，有个人的见解和审美力。
良好 (80~89分)	1. 考勤无旷课，迟到、早退不超过1次。（请假不计）。 2. 平时作业拍摄符合要求，镜头应用合理，视频作业完整度高，拍摄具备一定的艺术感。 3. 作品汇报讲解口齿清晰，分析合理，有一定的个人见解。
中等 (70~79分)	1. 考勤无旷课，迟到、早退不超过2次。（请假不计）。 2. 平时作业基本符合要求，视频基本符合要求。 3. 作品汇报讲解基本流畅，分析不够准确。
及格 (60~69分)	1. 考勤旷课1次以内，迟到、早退不超过3次。（请假不计）。 2. 平时作业基本符合要求，镜头应用3成左右作品不够合理。 3. 作品汇报讲解亮点不足，部分的分析不准确。
不及格 (60以下)	1. 考勤旷课3次以上或迟到、早退超过5次。（请假不计）。 2. 平时作业未完成或拍摄未达到基本技术要求。 3. 作品汇报讲解混乱，分析不准确。

2. 期末考试（占总成绩的60%）：采用百分制。期末考试的考核内容、题型和分值分配情况请见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
选题	结课组题材适当，具有一定的拍摄创作空间。	摄像短片拍摄	目标3	10
摄像技术	拍摄技能应用合理，镜头选组接恰当。		目标1 目标2	20
	固定镜头和运动镜头运用正确，数据合理。		目标1 目标2	20
	景别转换合理，主题突出。		目标1 目标2	20
摄影艺术	作品中对色彩和影调的处理遵循对比与调和的视觉规律。		目标1 目标3	15
	作品中构图结构合理，主体突出。		目标1 目标3	15

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要求
----	--------	----

1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：本科以上 其他：无
2	课程时间	周次：1-8 周 节次：4 节（为保证课程连续性，需要 4 节连排）
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：实验室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]陈勤 朱晓军主编：《摄像技术通用教程》，人民邮电出版社，2017 年 7 月

八、参考资料

[1]高晓红 任金洲著：《电视摄影与编辑》，北京广播学院出版社，2013 年 4 月

[2]王希晶著：《摄影摄像与创想》 东北大学出版社 2015 年 2 月

大纲执笔人：夏琼瑶

参与人：何帅森

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《版式专题实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	实践	课程属性	必修
课程名称	版式专题实训		课程英文名称	Special training on layout	
课程编码	F02ZB53Z		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	计算机辅助设计、文字与版式设计	
总学时	64	学分	4	理论学时	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时：64		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《版式专题实训》课程是视觉传达设计专业的实践教学课程。本课程开设在第三学期，旨在对学期内所修专业课进行较为系统的练习和复习，是具有一定针对性和实战性的设计实训，重点围绕视觉传达设计的基础核心技能—版式设计，进行针对性训练。实训过程中，要强化训练学生的软件使用能力，掌握现代技术中具有通用性、普遍性的软件的使用方法；同时提高对画面中的图形、文字、色彩各视觉元素组织安排的技巧，增强对文字与版式设计的理解力和创造力。实训中重点培养学生并具备一定的版面设计能力，提升学生对项目策划设计、整理、规划及动手能力。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 使学生对版式设计的知识有较为全面的了解，掌握与运用版式设计原则和表现方法，更好地开拓思维，培养设计观念、想象力，设计出视觉空间上满足实用需要和符合视觉审美的文字与版式。	3-1: 掌握视觉设计的基本技法;熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 3-2: 能在现代视觉传达设计中综合应用;具备设计创意的综合表现能力,包括平面、立体、空间、色彩、材质等表达形式。	3. 视觉设计技能、图形创意能力

能力目标	<p>目标 2: 培养学生灵活运用计算机辅助软件进行字体与版式设计的能力；独立设计调研、资料查询能力。以开拓视野、扩大信息量、增强趣味性为前提，分析大量优秀案例作品，达到培养学生的调研和资料整合能力，为后续课程的学习奠定良好的基础。</p>	<p>4-1：熟悉二维平面设计软件的操作与应用。 4-2：熟悉多媒体制作等软件的操作与应用，具备设计软件的操作与应用能力。 5-3：能够根据不同终端的情况、不同客户的需求，针对界面、报纸报刊、书籍、包装、海报等版面进行编排设计与制作。 6-1：具备独立进行设计调研、资料查询、文献检索，运用现代信息技术获取相关信息。</p>	<p>4. 设计软件的应用能力 5. 商业设计和推广能力 6. 调研与资料整合能力</p>
素质目标	<p>目标 3: 通过本课程的学习，加深学生对实践技能重要性的认识，培养作为一个设计专业学生必须具备的与时俱进的学习精神和创新精神，更自然衔接到其他专业，以适应社会 and 市场需求。</p>	<p>8-2：具备持续学习的能力，做到与时俱进，使专业能力不断更新迭代，适应时代的要求。</p>	<p>8. 终身学习的能力</p>

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	DM 设计	16	<p>重点：文字图像式表现，图片的编辑、图片的剪裁、图片的形状与大小、图片的应用形式，插图的处理等方法。版式框架建立，DM 单页内容编排与设计。 难点：DM 单视觉流程设计、折叠样式的创意设计表现。 思政元素：培养学生严谨的学习态度，面对难题敢于挑战。</p>	设计	每位学生独立完成 DM 单的版式设计，教师对其一对一指导。	目标 1 目标 2 目标 3
实训	广告设计	16	<p>重点：使学生了解版式设计在平面广告设计中的应用，根据广告主题合理设计版式形式。掌握平面广告设计的特点、文字、图形、色彩等视觉元素的运用技巧。 难点：掌握视觉元素的编排技巧，巧妙设计版式视觉效果。 思政元素：选取以红色文化、传统文化为题材的设计案例，培养学生对中国优秀文</p>	设计	每位学生独立完成广告页面的版式设计，教师对其一对一指导。	目标 1 目标 2 目标 3

			化的热爱。			
实训	型录设计	16	<p>重点:使学生了解型录设计的风格分类及版式设计特点,根据主题内容合理设计型录版式形式。掌握型录设计的特点,文字、图形、色彩等视觉元素的运用技巧。</p> <p>难点:掌握视觉元素的编排技巧,巧妙设计版式视觉效果。</p> <p>思政元素:可结合中国非遗文化、地域文化等内容进行选题,培养学生对中国文化的热爱。</p>	设计	以2-3人小组为单位进行型录设计表现,团队成员共同参与方案讨论与设计表现。	目标1 目标2 目标3
实训	画册或书籍设计	16	<p>重点:使学生了解版式设计在商业画册设计或书籍设计中的应用,根据主题内容合理设计版式形式。画册、书籍类设计的特点,文字、插图、色彩等视觉元素的运用技巧。</p> <p>难点:掌握视觉元素的编排技巧,灵活设计开本,合理设计版式视觉效果。</p> <p>思政元素:选取以红色文化、传统文化为题材的设计案例,培养学生对中国优秀传统文化的热爱。</p>	设计	以2-3人小组为单位进行画册或书籍设计表现,团队成员共同参与方案讨论与设计表现。	目标1 目标2 目标3
备注:项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中,学生的最终成绩是由平时成绩、期末考试2个部分组成。

1. 平时成绩(占总成绩的40%):采用百分制。平时成绩分作业(占20%)、小组汇报成绩(占10%)和考勤(占10%)三个部分。评分标准如下:

等级	评分标准
	1. 作业; 2. 小组汇报 3. 考勤
优秀 (90~100分)	1. 作业: (1) 主题内容表现明确突出,文字设计结构合理; (2) 文字与图形创意独特,版面编排均衡; (3) 作品绘制精细,有一定的艺术性。 2. 小组汇报:内容组织非常完整,表述与表达条理非常清晰,团队合作紧密。 3. 考勤:考勤无迟到、早退和旷课(请假不计)。
良好	1. 作业:

(80~89分)	<p>(1) 主题内容表现较好，文字设计结构均衡；</p> <p>(2) 文字与图形布白均匀，版面编排得体。</p> <p>(3) 作品绘制较精细，有一定的艺术性。</p> <p>2. 小组汇报：内容组织基本完整，表述与表达条理较为清晰，团队合作比较紧密。</p> <p>3. 考勤：考勤无旷课，迟到、早退不超过1次。（请假不计）。</p>
中等 (70~79分)	<p>1. 作业：</p> <p>(1) 能够表现主题内容，文字设计结构基本合理；</p> <p>(2) 文字与图形搭配较为合理，版面编排便于阅读；</p> <p>(3) 作品绘制基本精细，有一定的艺术性。</p> <p>2. 小组汇报：内容组织略不完整，表述与表达条理略不清晰，团队合作略不紧密。</p> <p>3. 考勤：考勤无旷课，迟到、早退不超过2次。（请假不计）。</p>
及格 (60~69分)	<p>1. 作业：</p> <p>(1) 基本表现主题内容，文字设计达到基本要求；</p> <p>(2) 文字与图形搭配略不合理，版面编排基本符合阅读需要。</p> <p>(3) 作品绘制平实，有一定的艺术性。</p> <p>2. 小组汇报：内容组织不完整，表述与表达条理不清晰，团队合作不紧密。</p> <p>3. 考勤：考勤旷课1次以内，迟到、早退不超过3次。（请假不计）。</p>
不及格 (60以下)	<p>1. 作业：</p> <p>(1) 主次内容表现混淆，文字设计识别度不高；</p> <p>(2) 文字与图形搭配不合理，版面编排阅读不便；</p> <p>(3) 作品绘制粗糙，没有一定的艺术性。</p> <p>2. 小组汇报：内容组织混乱，表述与表达条理混乱，缺乏团队合作。</p> <p>3. 考勤：考勤旷课3次以上或迟到、早退超过5次。（请假不计）。</p>

2. 期末考试（占总成绩的60%）：采用百分制。大作业的考核内容、题型和分值分配情况见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
创意点提取	所针对的商业产品或服务的创意点提取合理、有创意。	版式设计作品 (型录、画册或书籍)	目标3	10
版面内容	版式内容传递信息指向性强		目标1 目标2	15
	版式内容的选择新颖、主题鲜明		目标1 目标2	15
版式编排	视觉流程清晰，视觉要素的应用视觉化效果好		目标1 目标2	10
	版面构图形式符合版面设计原则，突出重点		目标1 目标2	10
	形式与内容结合紧密		目标1 目标2	20
	图形、文字、色彩搭配恰当，遵循版面构成的视觉规律		目标1 目标2	20

七、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要求
1	指导教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：本科以上 其他：无
2	课程时间	周次：9-16周 节次：8（为保障本课程的顺利衔接需4节连排）
3	指导地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：实训室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]曹军. 版式设计[M]. 北京工艺美术出版社, 2021年8月

[2]喻珊、张扬、刘晖. 字体与版式设计. 清华大学出版社, 2021年8月

八、参考资料

[1]刘键. 视觉传达中的文字与版式设计. 新华出版社, 2021年5月

[2]房菲,任晓辉. 版式设计. 北京理工大学出版社, 2020年1月

[3]方舒弘,韩绪,林家阳. 字体与版式设计. 中国美术学院出版社, 2019年1月

网络资料

[3] 优设网, <https://www.uisdc.com/>

[2] 站酷网, <https://www.zcool.com.cn/>

其他资料

[1]设计之家（版式设计案例）<https://www.sj33.cn/article/bssj/>

[2]站长素材（字体下载）<https://font.chinaz.com/shejiziti.html>

大纲执笔人：邱丽平

参与人：李珊珊

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《插画专题实训》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	实践	课程属性	必修
课程名称	插画专题实训		课程英文名称	Special Training of illustration	
课程编码	F02ZB54Z		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	插画设计	
总学时	64	学分	4	理论学时	0
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实训学时: 64		
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《插画专题实训》是视觉传达设计专业的一门专业必修课。课程的主要内容主要是延续插画设计的内容，针对性的根据具体命题进行项目化实践。课程目的是使学生在专业课基础上使学生把理论应用于实践，进一步提升学生的插画设计水平，逐渐熟练运用插图到设计领域中去。课程特点是通过和企业结合、或者和设计比赛结合的具体案例展开插画设计，以小组的形式模拟设计团队的工作模式，让学生的插画设计能力得到进一步提升。针对性的讲评学生作品并提出修改意见，使学生能更好的应用插图的设计理论在设计实践中。

三、课程教学目标

	课程教学目标	支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 延续插画设计的内容，针对性的根据具体命题进行项目化实践，使学生在专业课基础上使学生把理论应用于实践，进一步提升学生的插画设计水平，逐渐熟练运用插图到设计领域中去	3-1: 掌握视觉设计的基本技法;熟悉传统图案及现代图形的构成原理。 5-1: 了解印刷、包装和媒体传播等领域的视觉规律。	3. 视觉设计技能、图形创意能力 5. 商业设计和推广能力
能力目标	目标 2: 在项目化实践过程中锻炼进行设计调研、资料查询的能力，提升插画元素的构思、创意和设计能力，从受众和传播学多个角度上考虑作品的设计效果。	4-1: 熟悉二维平面设计软件的操作与应用。 6-1: 具备独立进行设计调研、资料查询、文献检索，运用现代信息技术获取相关	4. 设计软件的应用能力 6. 商业设计和推广能力 7. 设计项目策划与

		信息的能力。 7-1: 熟悉设计程序与方法。	管理能力
素质目标	目标 3: 通过本课程的学习, 进一步提升作为设计师应具有素质, 学会团队协作, 具备一定的项目策划、组织实施能力。	7-1: 熟悉设计程序与方法。 7-2: 具备一定的视觉传达设计项目策划与组织能力, 能胜任本专业领域内一定设计项目的策划、创意、组织及实施	7. 设计项目策划与管理能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	插画绘本创作阶段一: 元素提炼	8	重点: 选择适合少年儿童的文学作品进行插画绘本创作。 难点: 文字信息的可视化提炼。 思政元素: 因为插画绘本作品主要面对中国少年儿童, 所以作品创作过程中需要学生挖掘可视化的中国元素, 这就需要学生对作品深入了解并提炼。	设计	每组 3-5 人。通过文学作品分析进行插画故事梗概的提炼。	目标 1 目标 2
实训	插画绘本创作阶段二: 草图绘制	8	重点: 根据故事情节、朝代, 小组讨论决定插画的开本、故事连接, 并分工进行草图创作。 难点: 分割情节或内容成为可以连续的画面, 风格要保持一致。	设计	每组 3-5 人。进行画面分割并进行同风格的草图绘制 20—30P	目标 1 目标 2 目标 3
实训	插画绘本创作阶段三: 线稿绘制	8	重点: 根据草图修改意见完成绘本未上色的线稿创作, 绘制过程中根据文案反复进行修改。 难点: 线稿是成稿的基础, 要反复推敲, 保证内容衔接和风格一致。	设计	每组 3-5 人。完成绘本线稿绘制 20—30P	目标 1 目标 2 目标 3
实训	插画绘本创作阶段四: 正稿绘制	8	重点: 确认作品风格与表现手法, 根据草图绘制正稿并完成作品修改与上色作, 创作作品封面、封底。 难点: 组内成员的分工协调, 保证作品风格一致, 情节流畅。 思政元素: 绘本创作过程中让学生践行“具体问题具体分析”、“理论联系实际”的方法论。	设计	每组 3-5 人。根据草稿绘制正稿, 并完成封面封底的设计。	目标 1 目标 2

实训	插画比赛项目创作阶段一：创意点提取	8	<p>重点：对策略单进行解读，进行创意点提取。</p> <p>难点：企业策略单的信息提取与分析。</p> <p>思政元素：让学生在真实企业需求下进行创作，引导学生践行“具体问题具体分析”的唯物主义方法论。</p>	设计	每人一套（1-3张）。利用头脑风暴绘制思维导图，进行创意点提取。	目标 1 目标 2
实训	插画比赛项目创作阶段二：草图绘制	8	<p>重点：根据创意点，确定商业插画绘制风格和技法，进行草图创作。</p> <p>难点：绘制效果与创意点的结合。</p>	设计	每人一套（1-3张），根据具体的策略单进行商业插画草图的创作。	目标 1 目标 2 目标 3
实训	插画比赛项目创作阶段三：线稿绘制	8	<p>重点：根据草图，绘制完成 6 张以上的线稿，并优选最好的线稿。</p> <p>难点：成组作品在构图形式、文案、内容上的关联性或一致性。</p>	设计	每人一套（1-3张），根据具体的策略单进行商业插画线稿的创作。	
实训	插画比赛项目创作阶段四：正稿绘制与调整	8	<p>重点：确认作品风格与表现手法，根据草图绘制正稿并完成作品修改与上色作。</p> <p>难点：作品设计适合商业传播。</p>	设计	每人一套（1-3张），根据具体的策略单进行商业插画正稿创作。	目标 1 目标 2
备注：项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩 50%（实训项目一）、期末成绩 50%（实训项目二）

两个部分组成。

1、平时成绩（实训项目一）占总成绩的 50%：采用百分制。考勤（占 10%）、草图创作（占 15%）和最终作品（占 10%）三个部分。评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 考勤；2. 草图创作；3. 最终作品
优秀 (90~100 分)	1. 考勤无迟到、早退和旷课（请假不计）。 2. 插画草图的创作符合要求，故事或信息连接非常合理且有创意，内容与形式结合紧密。 3. 最终作品内容丰富，绘制细腻，结构完整，艺术感染力强。
良好 (80~89 分)	1. 考勤无旷课，迟到、早退不超过 1 次。（请假不计）。 2. 插画草图的创作符合要求，故事或信息连接较为合理，内容与形式结合恰当。 3. 最终作品内容较为丰富，绘制准确，结构完整，艺术感染力较强。
中等 (70~79 分)	1. 考勤无旷课，迟到、早退不超过 2 次。（请假不计）。 2. 插画草图的创作基本符合要求，故事或信息连接基本合理，内容与形式较为恰当。 3. 最终作品内容不够丰富，绘制基本准确，结构基本完整，艺术感染力一般。
及格 (60~69 分)	1. 考勤旷课 1 次以内，迟到、早退不超过 3 次。（请假不计）。 2. 插画草图的创作基本符合要求，故事或信息连接不够合理，内容与形式基本恰当。 3. 最终作品内容不够完整，绘制基本准确，艺术感染力较弱。
不及格 (60 以下)	1. 考勤旷课 3 次以上或迟到、早退超过 5 次。（请假不计）。 2. 插画草图的创作不符合要求，故事或信息散乱，内容与形式不恰当。 3. 最终作品未完成。

2. 期末成绩（实训项目二）占总成绩的 50%：采用百分制。结课大作业的考核内容、题型和分值分配情况见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
创意点提取	所针对的商业产品或服务的创意点提取合理、有创意。	插画设计作品	目标 3	10
插画内容	插画内容传递信息指向性强，成组作品设计合理		目标 1 目标 2	15
	插画内容的选择新颖、有趣味		目标 1 目标 2	15
插画形式	插画元素的应用视觉化效果好		目标 1 目标 2	20

	插画构图形式新颖或符合形式美法则，突出重点		目标1 目标2	10
	形式与内容结合紧密		目标1 目标2	20
	配色恰当，遵循色彩构成的视觉规律		目标1 目标2	10

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：硕士 其他：无
2	课程时间	周次：9-16周 节次：4节连排（为保证课程效果需要4节连排）
3	授课地点	☐ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：办公室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

[1]董冠妮. 插画设计. 北京：中国轻工业出版社，2021年8月.

[2]于君. 插画设计. 上海：上海人民美术出版社. 2020年1月.

八、参考资料

[1]余振华. 插画色彩设计手册. 北京：人民邮电出版社，2021年11月.

[2]梁燕妮. 用插画讲故事. 北京：人民邮电出版社，2021年11月.

[3]邓雅楠. 插图设计. 山东：山东美术出版社，2021年10月.

网络资料

[1]站酷 <https://www.zcool.com.cn/>

[2]中国插画网 <http://sm.cndesign.com/>

[3]Behance <http://www.lookxyz.cn/>

其他资料

[1]蓝铅笔（笔刷下载）www.lanqb.com

[2]站长素材（字体下载）<https://font.chinaz.com/shejiziti.html>

大纲执笔人：何帅森

参与人：李珊珊

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《认知实习》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业课程	课程性质	实践	课程属性	必修
课程名称	认知实习		课程英文名称	Cognitive Practice	
课程编码	F02ZB70Z		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考查		先修课程	计算机辅助设计（PS、AI）、摄影基础	
总学时	0.5周		学分	0.5	
开课单位			创意设计学院		

二、课程简介

《认识实习》是视觉传达设计专业的专业必修课程,是教学过程中一个重要的实践教学环节,同时是学生认识和了解所学专业的一个重要过程。本课程的教学目的,是通过对有关设计工作室的实际参观体验,①增加对设计的感性认识;②接触多种类型的设计方式,扩大知识面;③了解所参观的设计工作室、美术馆(环境)让学生对专业有更深切的理解和认识,为后续学习打下坚实基础。通过认识实习,使学生了解所学专业的学习内容、专业服务方向以及该专业毕业所需的知识、技能和能力结构,培养学生对该专业的观察和认识能力,学会该专业工作中的分工和协作;初步掌握该专业的工作流程。从而使学生充分了解该专业的培养目标,明确学习方向,增强学习的动力。该课程特点是通过通过线下实践,针对性的讲评学生作品并提出修改意见,使学生能更好的应用理论在设计实践中。

三、课程教学目标

	课程教学目标	支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1: 了解该专业的方向内容、社会服务方向、专业的培养目标以及该专业毕业生所需的知识、技能、能力结构;明确学习目的,增强学习的动力。	6-1: 具备独立进行设计调研、资料查询、文献检索,运用现代信息技术获取相关信息	6. 调研与资料整合能力

能力目标	目标 2: 培养学生对该专业的观察和认识能力, 学会该专业工作中的分工和协作; 初步掌握该专业的工作流程。	2-1: 具有综合运用各种手段查阅文献、获取信息的能力。	2. 综合素质能力
素质目标	目标 3: 培养学生遵守纪律, 善于学习观察和记录的工作态度。	8-1: 了解新的审美趋势, 学习新的软件和专业知识。 8-2: 具备持续学习的能力, 做到与时俱进, 使专业能力不断更新迭代, 适应时代的要求。	8. 终身学习的能力
素质目标	目标 4: 培养学生爱岗敬业团结协作的优秀品质。	2-4: 具有健康体魄和良好的心理素质, 面对环境压力时具有较强的自我调适能力。	2. 综合素质能力

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

指导环节	时间安排	主要教学内容	指导要求	支撑课程目标
实习动员	0.5 天	<p>指导内容: 实习目的、内容和任务, 强调实习纪律。</p> <p>重点: 实习目的、内容和任务。</p> <p>难点: 学生实习期间的纪律与安全保证。</p> <p>思政元素: 实习参观场所应有不同的视觉元素, 让学生体会中国文化、中国精神在设计中的应用与表达。</p>	<p>具备较丰富的实际工作经验、责任心强、体贴入微地关心并指导学生、对突发事件有较强的应变能力</p> <p>具备该专业的理论知识和实践经验。</p>	目标 1 目标 2 目标 3
介绍专业课程, 具体参观院系教师工作室、实验室、美术馆		<p>指导内容: 介绍专业涉及到的课程, 带领学生参观院系教师工作室、实验室、美术馆等。</p> <p>重点: 观察、认知能力</p>	<p>指导教师应在实习期间全程随行, 解答学生的问题、调整实践内容、了解学生表现情况</p>	目标 1 目标 2 目标 3

等	2 天	具体参观院系教师工作室、实验室、美术馆等，通过参观让学生对专业有更深切的理解和认识 难点： 搜集、分析资料的能力。 参观过程中如何引导学生交流互动，严格遵守纪律。 思政元素： 树立爱岗敬业团结协作的优良品质。	具备该专业的理论知识和实践经验；具备管理学生的能力；具备和实习单位进行良好沟通和协调的能力。	
认知实习总结	0.5 天	指导内容： 理论指导并支撑实际行动。 重点： 理论指导并支撑实际行动。 难点： 参观过程与总结结合相关理论知识。	评定学生实践成绩 具备该专业较强的理论实践水平。	目标 1 目标 2 目标 3

五、学生学习成效评估方式及标准

1. 认知实习成绩由出勤及学生态度和认知实习总结两部分组成
2. 认知实习成绩采用百分制：出勤及学生态度（占 50%）、认知实习总结（占 50%）

等级	评 分 标 准
	1. 出勤及学生态度 50%；2. 认知实习总结 50%
优秀 (90 ~ 100 分)	1. 考勤无迟到、早退和旷课（请假不计）。 2. 能很好地完成实习任务达到实习大纲中规定的全部要求，实习总结能对实习内容进行全面系统地总结，能运用学过的理论知识，对某些问题加以分析，并有某种独到的见解 3. 实习态度端正，实习期间无违纪缺勤行为。
良好 (80~89 分)	1. 考勤无旷课，迟到、早退不超过 1 次。（请假不计）。 2. 能较好地完成实习任务达到实习大纲中规定的全部要求，实习总结能对实习内容进行比较全面系统地总结，对某些问题有自己的想法和见解。 3. 实习态度端正，实习期间无违纪行为。
中等 (70~79 分)	1. 考勤无旷课，迟到、早退不超过 1 次。（请假不计）。 2. 达到实习大纲中规定的主要要求，实习总结能对实习内容进行比较全面的总结。 3. 实习态度端正，无违纪行为。
及格 (60~69 分)	1. 考勤旷课 1 次以内，迟到、早退不超过 1 次。（请假不计）。 2. 能完成实习的主要任务，达到实习大纲中规定的基本要求，能够完成实习总结，内容基本正确但不够完整。 3. 实习态度基本端正，实习中缺勤 3-4 课时，虽有较轻的违纪行为，但能够深刻认识及时纠正。
不及格 (60 以下)	1. 考勤旷课 2 次以上或迟到、早退超过 2 次。（请假不计）。 2. 未达到实习大纲中规定的基本要求，实习报告马虎潦草或内容有明显错误。 3. 未能参加实习的时间超过全部时间的三分之一以上者，实习中有违纪行为，教育不改；或发生重大事故取消其实习资格者。

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要求
1	指导教师	职称：助教/讲师/副教授/教授 学历（位）：本科以上 其他：无
2	课程时间	周次：0.5 周 节次：
3	指导地点	☒ 教室 ☒ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信，课后（开课后时间另行安排） 线下地点及时间安排：教室、实训室（开课后时间另行安排）

七、选用教材

备注：实习不需要教材

八、参考资料

[1]王勇，视觉传达设计专业“三位一体”的实践教学体系探索[J]，中国石油大学胜利学院学报 37-1446/TE，2018

网络资料

[1]CND 设计网：<http://www.cndesign.com/>

[2]设计本：<https://www.shejiben.com/>

[3]设计艺术：<https://design.cn/>

其他资料

大纲执笔人：吴宇

参与人：刘奕君

系（教研室）主任：何帅森

学院（部）审核人：王锦锋

《创意文案》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	“专业+”拓展课程	课程性质	理论	课程属性	选修
课程名称	创意文案		课程英文名称	Creative Copywriting	
课程编码	F07ZX51C		适用专业	视觉传达专业	
考核方式	考查		先修课程		
总学时	32	学分	2	理论学时	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时			实践学时：16		
开课单位			文学与传媒学院		

二、课程简介

《创意文案》是创意设计学院的“专业+”拓展选修课程。本课程主要目的是让学生掌握具体的文体写作，培养学生的阅读、分析和鉴赏能力，以便适应将来实际写作工作的需要，提高学生的写作能力，达到提高学生的逻辑思维能力、深入思考能力、清晰表达能力等的目的，全面开发学生的智能，提高综合素质。创意写作课程的任务是全面地剖析写作过程，讲授各类文体的特点、写作要求和方法，并有针对性地进行实践写作训练，从而提升学生未来应对各种文案的写作任务，切实提升文案的写作能力。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1：从体验入手，结合洞察和实践方法，追求“知其心、达其意”的文案创意目标；从观察细节切入，感受生活哲学与情绪感悟，基本掌握广告文案创意与写作技巧，精准呈现广告信息。	7-1：熟悉设计程序与方法。 7-2：具备一定的视觉传达设计项目策划与组织能力，能胜任本专业领域内一定设计项目的策划、创意、组织及实施。	7. 设计项目策划与管理能力
能力目标	目标 2：以创意激发为主线，以案例教学法为重点，以充分的实践性作为特色，掌握多种文体的写作技巧，聚焦“创意能力激发”，重视“创意思维训练”，以求提升学生的实操技能，适应不同行业要求。	5-1：了解印刷、包装和媒体传播等领域的视觉规律。 5-2：能够通过调研分析，确定品牌形象定位，进行品牌形象策划、品牌推广与媒介	5. 商业设计和推广能力

		策略，最终实施品牌推广设计。 5-3: 能够根据不同终端的情况、不同客户的需求，针对界面、报纸报刊、书籍、包装、海报等版面进行编排设计与制作。	
素质目标	目标 3: 创意写作已是当今社会，个人发展的一项重要技能。学生通过系统学习各种常见文体的写作知识和写作技巧，掌握文章写作基本的章法、技法，并能运用所学理论指导自己的创作实践，为其写作能力的进一步提升打下良好基础。	2-1: 具有综合运用各种手段查阅文献、获取信息的能力。 2-2: 运用外语工具进行沟通表达的能力。 2-3: 具有较好的创新创业能力。 2-4: 具有健康体魄和良好的心理素质，面对环境压力时具有较强的自我调适能力。	2. 综合素质能力
	目标 4: 主要解决用文本表达创意、使用不同媒体信息传达的问题。该课程以立德树人为根本，通过介绍文案创意的历史与发展，文案特征和撰写技巧，以及文案创意的行业要求，并结合国内权威的学科竞赛，帮助学生掌握文案创意与写作的基本技能，理解文案在新媒体传播中的作用和价值。	1-1: 热爱祖国，牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 1-2: 具有良好的道德修养。 1-3: 具有高度的社会责任感。 1-4: 具有正确的劳动意识和敬业精神。	1. 思想道德素质

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
创意文案写作概述	2	重点: 创意写作的定义、特点、类型 难点: 创意写作的思维和写作过程 思政元素: 了解我国创意写作的发展脉络，关注创意写作的发展前沿，以爆款文案、爆款畅销书为例进行讲解，增强本行业发展的自信心。 教学方法与策略: 综合采用理论讲授、优秀文案案例赏析、课堂讨论互动、多媒体技术展示等。	课后阅读了解爱荷华大学创意写作工坊、纽约哥谭作家工坊。	目标 1 目标 2

创意文案写作的思维训练和写作训练	4	<p>重点: 创意写作的几种重要思维方式</p> <p>难点: 创意写作的训练方式、方法</p> <p>思政元素: 分析央媒公众号、政府微信公众号的创意写作文案、爆款的主要特点,文案的构思技巧。增强对政务文案传播现象的理解。</p> <p>教学方法与策略: 综合采用理论讲授、优秀文案案例赏析、课堂讨论互动、多媒体技术展示等。</p>	课堂实训:头脑风暴创意思维方式训练。	目标1 目标2
生产创意类和工具类创意文案写作	4	<p>重点: 策划书与文案、形象生产文本、活动生产文本、销售生产文本、意义生产文本。</p> <p>难点: 工具的功能性、对象性、审美性,管理类工具功能文本、社交类工具功能文本、经贸类工具功能文本、法律类工具功能文本、科技类工具功能文本。</p> <p>思政元素: 分析共青团中央抖音视频号的文案特征,写作思路和脉络,以了解官媒如何运用新媒体平台的信息传播策略。</p> <p>教学方法与策略: 综合采用理论讲授、优秀文案案例赏析、课堂讨论互动、多媒体技术展示等。</p>	讨论: 怎样的文案叫做好文案。	目标2 目标3
创意文案的突破和提升	4	<p>重点: 好的创意写作需要创意阅读,创意源自需要、创意回应人类的精神需求、创意写作需要积累。</p> <p>难点: 写作障碍克服、从写作第一个字开始。</p> <p>思政元素: 以广东发布公众号为仿写对象,拟写一条微信推送信息,提升官方发布文案的写作能力。</p> <p>教学方法与策略: 综合采用理论讲授、优秀文案案例赏析、课堂讨论互动、多媒体技术展示等。</p>	作业一: 课后微信推文写作练习。	目标1 目标2 目标3 目标4
创意文案的修改	2	<p>重点: 修改的两种面貌、修改的三种模式、好作品越写越薄。</p> <p>难点: 把主题无关的东西剔除出去;把文案提炼到极致;改变路线的最好办法是改变目的地。</p> <p>教学方法与策略: 综合采用理论讲授、优秀文案案例赏析、课堂讨论互动、多媒体技术展示等。</p>	课堂练习: 文案修改。	目标1 目标2 目标3

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实训	文案标题和开头训练	2	<p>重点: 如何写一个好标题,好标题的传播特点。</p> <p>难点: 如何让开头更吸引人。</p> <p>思政元素: 了解优秀文案的标题和开头,掌握吸引人的几种方法,提升实际写作和思考能力。</p>	综合	讨论: 哪些文案标题能吸引你点开?	目标1 目标2

实训	新媒体广告写作	4	<p>重点: 掌握微信公众号推文、微博推文的编辑技巧,长图文案的写作技巧,H5 互动网页的文案技巧。</p> <p>难点: 好的文案讲故事,有视觉想象力。</p> <p>思政元素: 以校园新闻为例,制作一条推文或长图推文,要求弘扬正能量。</p>	训练	作业二:校园新闻推文制作。	目标 1 目标 2 目标 3
实训	时令、节日、热点事件文案写作	4	<p>重点: 找到文案的事件线索,从节日找故事灵感,搭上营销热点的顺风车。</p> <p>难点: 如何巧妙地“蹭热点”,以获取流量。</p> <p>思政元素: 以建军节、建党节、国庆节等节日为例,撰写相关节日主题文案,了解节日类文案策划的思路和逻辑。</p>	训练	讨论:流量是衡量文案好坏的唯一标准吗?	目标 2 目标 3 目标 4
实训	地产、产品、商场类文案写作	4	<p>重点: 用线性文案构建空间感;写出文创的气质和脾气;商场也是文案的游乐场。</p> <p>难点: 商业文案的创作流程,甲方乙方的沟通,如何实现共同的价值。</p> <p>思政元素: 掌握地产、商品等实用性文案写作,并分析其传播特点,加深对创意文案写作的深层次理解。</p>	训练	讨论:文案写作夸张手法与真实性伦理的关系。	目标 1 目标 3
实训	文案创作与品牌塑造	2	<p>重点: 品牌个性化塑造与文案写作关系</p> <p>难点: 如何使用个性化文案塑造品牌性格。</p> <p>思政元素: 文案最终为品牌传播服务,掌握优秀文案的写作技巧,提升文案写作思维和视野,树立品牌化管理战略思维。</p>	训练	结课作业:文案写作如何塑造品牌。	目标 3 目标 4
备注:项目类型填写验证、综合、设计、训练等。						

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。

在本课程中,学生的最终成绩是由平时作业成绩、期末考试等两个部分组成。

1. 平时成绩(占总成绩的 30%):采用百分制。其中考勤(10%)、平时作业(20%)。

等级	评分标准
	1. 平时作业; 3. 考勤
优秀 (90~100 分)	1. 作业有自己的独到见解,基本理论知识熟悉,实践操作规范,作品出色。 2. 作业完成认真、写作有想法和创意,材料详实,逻辑清晰。 3. 无旷课记录。
良好 (80~89 分)	1. 作业完成度较高,基本理论知识熟悉,实践操作规范,作品较好。 2. 小组讨论汇报,准备较为充足,观点明确。 3. 无旷课记录。

中等 (70~79分)	1. 作业完成，相关理论知识较为熟悉，实践操作基本正确，作品一般。 2. 小组讨论汇报，有观点而缺乏佐证材料。 3. 无旷课记录。
及格 (60~69分)	1. 作业基本完成。 2. 参与讨论，无材料，观点模糊。 3. 无旷课记录。
不及格 (60以下)	1. 作业未按时完成。 2. 不参与到课堂讨论学习。 3. 无故旷课。

2. 期末考试（占总成绩的70%）：采用百分制，考查形式。考查如下：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
创意文案写作概述	了解创意文案的定义、类型、功能、写作方法、常见形式。如何建立属于你的文案数据库，如何培养有风格，有气味，有画面感的文字写作能力。	讨论题	目标1	10
创意文案写作的思维训练和写作训练	学习创意文案的写作思维常见方法、类型；课堂和课下同步练习常用写作思路和技巧；如何构思文案的主视觉，文案节奏和频率。	写作题	目标1 目标2	20
生产创意类和工具类创意文案写作	掌握生产经营类活动的创意文案写作方法和技巧；掌握工具性、功能类创意文案写作方法和技巧；如何写时令节庆品牌，形象商品，公益与活动文案。	写作题	目标2 目标3	30
创意文案的突破和提升	实现创意突破的常见方法，文案提升的技巧。熟练实操各类型的文案文体，包括艺文、文创、商场，房地产类型文案，提升文案的评估，沟通提案技巧。	写作题	目标2 目标3	20
创意文案的修改	创意文案常见问题分析及改进方法。	写作题	目标3 目标4	20

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要求
1	授课教师	职称：助教以上 其他：文学类相关专业 学历（位）：硕士以上
2	课程时间	周次：1-16 节次：2
3	授课地点	☒ 教室 ☐ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：企业微信 线下地点及时间安排：教室、办公室

七、选用教材

[1]李欣颖. 李欣颖的文案课[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2020年8月.

[2]伊莱恩·沃尔克. 创意写作教学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014年3月.

八、参考资料

[1]朱冰. 超文案: 微时代的创意文案指南[M]. 北京: 中信出版集团, 2015年7月.

[2]许道军, 葛红兵. 创意写作: 基础理论与训练[M]. 南宁: 广西师范大学出版社, 2012年4月.

[3]于尔根·沃尔夫. 创意写作大师课[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013年.

网络资料

[1]Lauri Ramey. 创意写作. 中国大学MOOC: <https://www.icourse163.org/course/HUNNU-1205932802?from=searchPage>

其他资料

无

大纲执笔人: 韩磊

参与人: 朱灿

系(教研室)主任: 王宁

学院(部)审核人: 宋秋敏

《大学写作》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	“专业+”拓展课程	课程性质	理论	课程属性	选修
课程名称	大学写作		课程英文名称	College Writing	
课程编码	F07ZX52C		适用专业	视觉传达设计	
考核方式	考试		先修课程		
总学时	32	学分	2	理论学时	16
实验学时/实训学时/实践学时/上机学时			实践学时：16		
开课单位			文学与传媒学院		

二、课程简介

《大学写作》是视觉传达设计专业的专业课程。该课程主要讲授作品的构成元素和文体写作规范，教会学生在写作过程中运用感知、运思、行文的衔接方法和转换的规律，掌握小说、诗歌、散文等各种文体的写作技巧和表达方式。培养学生正确理解文学写作与生活经验、想象、逻辑、情感、主题和语言等关系，增强学生的文学欣赏能力、写作能力与评改能力，提升学生对文字应用的操作性和技巧性，为将来从事视觉传达设计项目的策划能力与创新能力打下良好的基础。《大学写作》是一门致用之学，主张以中外经典文学作品为参照，理论联系实际，多读多写多思考，注重动笔能力，具有基础性、综合性和实践性等特点。

三、课程教学目标

课程教学目标		支撑人才培养规格指标点	支撑人才培养规格
知识目标	目标 1： 了解文学写作训练的多种有效途径，掌握各类文体的内在、外在的特点及写作的现代性技巧和表达方法，驾驭各类文体的写作方式与叙述技巧。	7-2：具备一定的视觉传达设计项目策划与组织能力，能胜任本专业领域内一定设计项目的策划、创意、组织及实施。	7. 设计项目策划与管理能力
能力目标	目标 2： 通过系统阐释与范文欣赏，不断提高学生的文学欣赏能力、写作能力和评改能力，加深	2-1：具有综合运用各种手段查阅文献、获取信息的能力。 2-3：具有较好的创新创业能	2. 综合素质能力

标	对文化本质的认知与对传统文化的理解及表达,包括在具体创意设计工作中对社会与文化的巧妙运用能力。	力。 2-4: 具有健康体魄和良好的心理素质,面对环境压力时具有较强的自我调适能力。	
素质目标	目标 3: 熟悉文学写作训练的多种有效途径。在文学欣赏与文学创作中,热爱中华民族优秀传统文化,树立正确的人生观、价值观、世界观。	1-1: 热爱祖国,牢固树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观。 1-2: 具有良好的道德修养。 1-3: 具有高度的社会责任感。 1-4: 具有正确的劳动意识和敬业精神。	1. 思想道德品质

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

(一) 理论教学

教学模块	学时	主要教学内容与策略	学习任务安排	支撑课程目标
绪论和写作理论的变迁	4	重点: 了解大学写作这门课程的内容,掌握大学写作的理论知识。 难点: 五种古代文论的主要内容 思政元素: 学习中华优秀传统文化和价值理念、道德观念。 教学方法与策略: 线下教学。讲授法、案例法。	课前: 了解写作理论变迁的知识。 课堂: 掌握写作理论的发展脉络,了解五种古代文论的相关内容。 课后: 复习	目标 1 目标 3
写作的基本能力	6	重点: 感受力的理解,感受力的提升。思维的定义及类型,想象的定义及类型。 难点: 想象的特征,形象思维,想象力的培养。 思政元素: 思维的培养,应该建立的正确的三观上,对人生对社会具有大爱情怀。艺术的想象,源于自我内心世界的艺术悟性和责任担当。 教学方法与策略: 线下教学。讲授法、案例法。	课前: 思考什么叫思维,什么叫想象。 课堂: 学习感受、思维和想象三种能力的基本运用。 课后: 小组讨论艺术想象如何来源于现实生活,又如何对接文学创作。	目标 1 目标 2
写作的基本流程	6	重点: 题材和体裁的概念,聚材的意义,聚材的要求,聚材的途径。运思的意义,运思的要求,掌握	课前: 思考在现实生活中如	目标 1 目标 2

		<p>运思的任务。行文的任务和要求,表达方式的选择,文字语言的运用,文面的设置规范。</p> <p>难点: 改稿的方法,如何将具体事例进行艺术创作。</p> <p>教学方法与策略: 线下教学。讲授法、案例法。</p>	<p>何寻找写作材料。</p> <p>课堂: 学习改稿的方法。</p> <p>课后: 修改一篇个人旧作。</p>
--	--	--	--

(二) 实践教学

实践类型	项目名称	学时	主要教学内容	项目类型	项目要求	支撑课程目标
实践	诗歌、散文、剧本写作	6	<p>重点: 诗歌的分类,诗歌的特征;散文的源流及概念,散文的文体特征;剧本的概念,剧本的演变,剧本的基本特点。</p> <p>难点: 诗歌、散文、剧本的写作方法。</p> <p>思政元素: 通过赏读和分析主旋律和正能量的诗歌,引导学生如何散文、剧本文体表达自己对生活美好的向往,对中华民族伟大复兴增强个人使命感。</p>	训练	通过知识点讲授和案例分析,引导学生进行诗歌、散文和剧本写作实训。	目标1 目标2 目标3
实践	小说写作	6	<p>重点: 小说的产生,概念演变,基本特点;小说的故事结构,文本类型;小说的开篇、过渡和结尾等谋篇布局。</p> <p>难点: 小说的叙事技巧和思想立意</p> <p>思政元素: 通过写作意义的阐述,增强对社会底层和民生的写作情怀和悲悯。</p>	训练	通过知识点讲授和案例分析,引导学生进行小说写作实训。	目标1 目标2 目标3
实践	新闻、社会评论和杂文写作	4	<p>重点: 新闻写作的特点、社会评论的种类、杂文的演变和文体特征。</p> <p>难点: 杂文的写作方法和社会评论观点的把握。</p> <p>思政元素: 引导学生关注时事,与时俱进,做一个有为的青年。尤其是杂文的写作,更加体现了一个新时代学子对社会的关注和对民族的热爱,以及历史的担当精神。</p>	训练	通过知识点讲授和案例分析,引导学生就所提视频进行新闻转换写作实训。	目标1 目标2 目标3

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中,学生的最终成绩是由平时成绩和期末考试等两部分组成。

1. 平时成绩（占总成绩的 30%）：采用百分制。平时成绩分 **1. 作业**（占 10%）；**2. 课堂表现**（占 5%）；**3. 课内实践**（占 5%）；**4. 考勤**（占 5%）；**5. 课堂笔记**（占 5%）五个部分。

评分标准如下表：

等级	评分标准
	1. 作业；2. 课堂表现；3. 课内实践；4. 考勤；5. 课堂笔记
优秀 (90~100 分)	1. 作业：书写工整、书面整洁，90%以上的习题生动形象，富有文采。 2. 课堂表现：听课认真，积极主动参与课堂活动，回答问题正确率高。 3. 课内实践：协作良好，进度合理，准备充分，表述清晰流畅。 4. 考勤：全勤，无迟到、早退、旷课，无请假现象。 5. 课堂笔记：主要内容完整，条例性强，重点、难点清楚，有思考和反馈。
良好 (80~89 分)	1. 作业：书写工整、书面整洁；80%以上的习题生动形象，富有文采。 2. 课堂表现：听课认真，积极主动参与大部分课堂活动，回答问题正确率较高。 3. 课内实践：协作良好，进度合理，准备较充分，表述较清晰流畅。 4. 考勤：无迟到、早退、旷课现象。 5. 课堂笔记：主要内容完整，条例性强，重点、难点清楚。
中等 (70~79 分)	1. 作业：书写较工整、书面较整洁；70%以上的习题生动形象，富有文采。 2. 课堂表现：基本能够认真听课，能够积极参与部分课堂活动，偶尔回答问题。 3. 课内实践：协作较好，进度尚可，有所准备，表述大体清楚。 4. 考勤：有迟到、早退，无旷课现象。 5. 课堂笔记：主要内容完整，条例性不强，重点、难点不清楚。
及格 (60~69 分)	1. 作业：书写一般、书面整洁度一般；60%以上的习题生动形象，富有文采。 2. 课堂表现：听课不够认真，参与课堂活动不积极，几乎不主动回答问题。 3. 课内实践：协作很少，进度比较赶，准备不充分，表述不流畅。 4. 考勤：经常借故请假逃课，有迟到、早退现象，偶尔旷课。 5. 课堂笔记：主要内容不完整。
不及格 (60 以下)	1. 作业：字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40%的习题不够满意。 2. 课堂表现：听课经常走神，不参与课堂活动，从不主动回答问题。 3. 课内实践：没有协作，仓促赶工，准备欠缺，表述困难。 4. 考勤：经常借故请假逃课，经常有迟到、早退、旷课现象。 5. 课堂笔记：主要内容简单，字迹潦草，态度敷衍。

2. 期末考试（占总成绩的 70%）：采用百分制。期末考试的考核内容、题型和分值分配情况请见下表：

考核模块	考核内容	主要题型	支撑目标	分值
绪论和写作理论的变迁	五种古代文论，写作理论的变迁	填空题、选择题	目标 1 目标 3	10
写作的基本能力	感受力的提升，感受力的培养，思维的概念，思维的类型，思维能力的培养；想象的类型和特征，形象思	填空题、选择题	目标 1 目标 2	15

	维。			
写作的基本流程	聚材的意义,聚材的要求,聚材的途径。运思的意义,运思的要求,行文的任务和要求,表达方式,文字语言的运用,文面的设置规范,改稿的方法。	选择题、简答题	目标 1 目标 2	15
新闻、社会评论和杂文写作	新闻写作的特点以及通讯的种类,新闻写作的方法。杂文的演变、杂文的特征、杂文的写作要求。	选择题、简答题	目标 1 目标 2 目标 3	15
诗歌、散文、剧本写作	诗歌的写作、散文的写作、散文的类型及其艺术特色、改写剧本的方法。	训练题	目标 1 目标 2 目标 3	15
小说写作	小说的语言叙述,叙事技巧和对思想立意的把握。	训练题、写作题	目标 1 目标 2 目标 3	30

六、教学安排及要求

序号	教学安排事项	要 求
1	授课教师	职称: 讲师/副教授/教授 学历(位): 本科以上 其他:
2	课程时间	周次: 1-16 周 节次: 2
3	授课地点	☒ 教室 ☐ 实验室 ☐ 室外场地 ☐ 其他:
4	学生辅导	线上方式及时间安排: 企业微信, 课后 线下地点及时间安排: 教师办公室, 周四下午

七、选用教材

[1] 陈亚丽. 基础写作教程 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2008 年 7 月.

[2] 任遂虎. 大学写作实训 (第 4 版) [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2020 年 5 月.

八、参考资料

[1] 何明. 写作教程 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2012 年 4 月.

[2] 于天全. 文学写作 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2014 年 9 月.

[3] 郑遨. 文学写作 [M]. 天津: 天津大学出版社, 2009 年 8 月.

网络资料

[1] 中国散文网: <http://www.chinasanwen.com/>

[2] 小 小 说 选 刊 在 线 阅 读 : <https://www.xiaoxuexuan.com/>

[//www.wenzhangba.com/source/xiaoxiaoshuoxuankan/](http://www.wenzhangba.com/source/xiaoxiaoshuoxuankan/)

[3] 诗刊: <https://www.zgshige.com/xmrpd/zhzt/sk.shtml>

[4] 中国校园文学网: <https://www.eduwx.com/>

大纲执笔人: 李国斌

参与人: 张蕴华 涂翠玲

系(教研室)主任: 吴士田

学院(部)审核人: 宋秋敏