

《构成基础》课程教学大纲

课程名称	构成基础				
	Constitution education				
开课单位	艺术学院		课程性质	必修课	
课程类别	学科基础课				
课程代码	07123402		学分	3	
总学时	48	理论学时	16	实验学时	
		上机学时		实践学时	32
适用专业	动画				
先修课程	动画速写、动画概论				
授课语言	中文				

一、课程简介

（一）课程中文简介

《构成基础》是起源于本世纪 20 年代包豪斯造型基础教育。它与现代设计有着不可分割的联系。构成教育引导如何应用视觉语言进行有目的的视觉创造，并注重对造型现代感觉的体验及训练。重点培养学生的创造力和基础造型能力，使其掌握理性和感性相结合的设计方法，拓展设计思维，为专业设计提供方法和途径，同时也为各艺术设计领域提供技法支持，为今后的专业设计奠定坚实的基础。它随着时代的进步而不断完善和发展，已成为世界各国设计教育的必修课程。本课程面向高等院校设计类及动画类专业学生。本课程 3 学分，48 学时，属专业基础必修课程。这是一门使学生掌握造型技巧的课程，课程将通过理论的教学与实践的学习，使学生掌握系统的平面构成理论。

（二）课程英文简介

Constitution education originated in the 20's of the 20th century from the Bauhaus style basic design education. It has an inseparable relationship with the modern design. Education guide students how to use visual language for the purpose of creation, and pay attention to the experience and training of the modern feeling. Focus on the cultivation of creativity and the basic design ability of students, to master the combination of

emotional and rational design, to expand design thinking, to provide method and the way of professional design. It also provides support for the various techniques of art and design, and lay a solid foundation for the future of professional design. It is with the progress of the times and continuous improvement and development, has become a required course in design education around the world. This course is designed for students of institutions of higher learning in visual communication design. This course: 3 credits, 48 class hours, is a compulsory course for professional. This is a portal to enable students to master the skills of other courses, courses through teaching and practice of the theory of learning, to enable students to master the theory system of plane composition.

二、课程目标

课程目标	毕业要求指标点
目标 1: 通过了解构成教育发展历史使学生具有正确的世界观、人生观、价值观, 具有良好的思想道德品质、健康的体魄、心理素质以及高度的社会责任感与良好的职业道德。	1-1 掌握动画项目立项、设计、制作相关的构成基础知识。
目标 2: 通过平面构成的视觉要素组织, 设计大师及其作品了解本专业领域的设计理论基础知识、设计基本原理。	3-1 具有人文知识、思辨能力、处事能力、科学精神、自主学习和终身学习意识以及正确的价值观和社会责任感。
目标 3: 通过平面构成基本理论知识, 作业练习, PPT 展示交流等, 培养学生具有一定的组织管理能力、表达能力、人际交往能力和团队协作能力。	2-3 具备在动画项目方案设计中引入新方法、新技术的意识。
目标 4: 能够对设计作品进行正确地分析和思考; 能够在设计中熟练应用各项基本构成法则; 能够理解综合构成中的具体方法并进行形象思维和设计创意。	1-1 掌握动画项目立项、设计、制作与管理等流程相关的基础知识。

三、课程教学内容

第一章 平面构成

教学目的和要求: 了解平面构成的概念, 掌握平面构成的含义、发展、特点以及分类。了解基本形的概念, 理解熟悉点、线、面定义、性质及特点。重点是掌握构成中的点、线、面及它们的个性。

教学重点与难点:

重点: 理解构成的含义。

难点: 把握平面构成的核心概念, 熟知点线面的用法。

第一节 平面构成概述

第二节 平面构成基本要素

第三节 平面构成的形式美的法则

第四节 基本形、骨格

第五节 平面构成的基本形式

第六节 平面肌理

第二章 色彩构成

教学目的与要求：培养学生理解色彩在动画表演中的表现力与情感传递能力。

教学重点与难点：

重点： 理解色彩、色彩构成的概念。

难点： 熟练掌握色彩三要素、各种对比关系等。

第一节 色彩构成概述

第二节 色彩的基本原理

第三节 色彩的秩序

第四节 色彩的心理

第五节 色彩美学

第三章 立体构成

教学目的和要求：了解立体构成的概念，理解熟悉立体构成的构成元素、构成机制、构成原理、立体构成法则等。

教学重点与难点：

重点： 了解立体构成中的点、线、面、体各构成要素的概念。

难点： 掌握各形式要素之间的关系。

第一节 立体构成概述及构成要素

第二节 线材的立体构成

第三节 面材的立体构成

第四节 块材的立体构成

四、实验（实践）环节及要求

1. 构成元素分析

选择一张图片或一段视频，对其中的构成元素进行分析。包括线条、形状、颜色、纹理等构成要素。写下你对于这些构成元素在作品中的作用和表现方式，以及它们给你带来的视觉感受。

2. 构成演绎绘画

根据老师提供的主题或自行选择一个主题，用线条、形状和颜色等构成要素进行绘画。在作品中充分展现你对于构成基础的理解和运用。注意构图的合理性和表现力，力求用构成元素传达出你想表达的意境或情感。

3. 构成在摄影中的应用

使用手机或相机，拍摄一组有关构成的照片。可以是自然景观、人物、建筑等。在每张照片的说明文字中描述你选择该构成方式的原因，并谈谈构成方式对于照片表现的影响。

4. 创意构成设计

发挥创意，设计一个室内场景或角色形象，运用构成要素进行设计。可以是书房、客厅，也可以是梦幻的奇幻角色。用手绘或电脑绘图表现出你的构成设计，注重构成元素的独特运用和表现效果。

五、课程思政、创新创业元素

教学章节	知识点	思政元素案例	培养目标	备注
1 第一章第一节	平面构成概述	包豪斯的建立；包豪斯的三个历史阶段	包豪斯建立历史，格罗佩斯等的付出。应胸怀祖国，放眼世界，勇做时代精神的弘扬者和改革开放的实践者。	设计故事
2 第一章第三节	平面构成的形式美法则	形式美法则如何在作品中体现和运用。	追求真正的设计，求真务实、百折不挠，对时代理解精神。	设计故事
3 第二章第一节	色彩的构成概述	色彩构成的概念与构成元素	严谨的学习态度，自觉承担传统继承的社会责任。	设计思想分析
4 第五章第二节	案例赏析	通过对具有新时代风貌的作品案例分析	应胸怀祖国，放眼世界，勇做时代精神的弘扬者和改革开放的实践者。	设计分析

六、学时分配表

序号	章节	内容	学时分配							合计
			课堂授课	实验学时	上机学时	实践学时	在线学习	习题课	研讨课	
1	第一章	平面构成	6			10				16
2	第二章	色彩构成	6			10				16

3	第三章	立体构成	4		12				16
合计			16		32				48

七、课程教学基本要求

- 1.课堂授课 教学方法主要讲授式、启发式、研讨式、线上+线下混合式等教学方法，利用多媒体、演示课件和在线课程平台等多种教学手段。
- 2.教学环境 要求专业设计教室、多媒体，学生创作过程中集中点评和个别辅导。
- 3.作业创作 要求整体设计鲜明生动，具有较强的视觉冲击力。

八、建议教材及主要参考资料

1. 建议教材

[1] 徐欣, 秦旭剑, 李飞. 《平面构成》, 北京:中国轻工业出版社, 2014 年 10 月.

2. 主要参考资料

- [1] 吴化雨. 《构成设计基础》[M], 北京:中国轻工业出版社, 2012 年 8 月.
- [2] 朱书华. 《构成设计基础》[M], 北京:中国轻工业出版社, 2013 年 9 月.
- [3] 隋凌燕. 《设计构成基础》[M], 北京:电子工业出版社, 2014 年 2 月.
- [4] 张鸿博, 明兰等. 《平面构成》[M], 北京:北京交通大学出版社, 2011 年 3 月.

3. 网址

中国大学慕课在线课程:

https://www.icourse163.org/course/HAUST-1206689838?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcjssjg_

九、课程成绩考核

课程成绩考核包括平时考核和期末考核。平时考核包括：出勤、课堂讨论及展示、回答问题、课外作业等形式。期末考核采取平时作业累计平均分的方式形式。平时考核成绩占总成绩的 60%，期末考核成绩占总成绩的 40%。具体考核内容及所占比例，详见下表。

(一) 考核内容

考核环节	总成绩占比	支撑课程目标
------	-------	--------

平时作业	1.每周布置 2~3 道作业题目，平均每次课（4-6 节）个作业题目。 2.成绩采用百分制，根据作业完成准确性、是否按时上交、是否独立完成评分。 3.考核学生对构成设计的基本知识的掌握能力，学生综合运用所学知识分析问题。	40%	目标 1, 3
课堂表现	出勤、课堂讨论及展示、回答问题	10%	目标 2, 3
考勤	课堂考勤	10%	目标 2
结课创作	1、以完整的主题进行作品的呈现。 2、主要考核学生对所学平面构成基本知识的掌握能力，综合运用所学知识分析问题、解决问题的能力。	40%	目标 1, 3

（二）评分标准（考试之外环节）

考核环节	<60	60-75	75-90	90-100
平时作业	作业抄袭，未能按时完成，绘制枯燥，思路混乱	独立思考、按时完成，图形设计基本合理、画面构成基本完整、有基本的表现力，绘制粗糙	独立思考、按时完成，图形设计恰当、画面构成合理完善、表现手法新颖独特，视觉效果好，绘制较工整	独立思考、按时完成，图形设计富有创意、画面构成合理完善、表现手法新颖独特，有较好的视觉效果，绘制工整
课堂表现	基本不回答问题、基本不课堂表现、基本不参与讨论及展示。	较少积极回答问题、课上表现基本积极、课堂上较少积极参与讨论及展示等。	回答问题基本积极、课上表现基本积极、课堂上基本积极参与讨论及展示等。	积极回答问题、课上表现积极、课堂上积极参与讨论及展示等。

考勤	根据考勤率进行计算。	根据考勤率进行计算。	根据考勤率进行计算。	根据考勤率进行计算。
----	------------	------------	------------	------------

(三) 考核环节权重

考核环节	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
平时作业		60%	20%	20%
课堂表现	40%		60%	
考勤	60%		20%	20%
结课创作		40%		60%
总权重	100%	100%	100%	100%

撰稿人：黄玉洁

审核人：万蕾

批准人：石莉莉