

《绘本装帧设计》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	绘本装帧设计						
	Decorative art of book						
课程代码	07120724			课程性质	选修		
开课单位	艺术学院			课程负责人	张小爽		
课程团队	郭健、庞陆洋、姜鑫、张志沛、王献悦、黄玉洁、张小爽						
授课学期	第七学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论	16	实验	0	实践	16
		集中实践	0				
课外学时	0						
适用专业	动画						
授课语言	中文						
先修课程	构成基础与设计、版式设计、插画专题创作						
后续课程	毕业设计						
课程思政设计	<p>通过《绘本装帧设计》这门课程学生将能够更加深入地理解设计的社会意义和文化价值，同时在设计中传递积极的价值观，为社会传递更多的正能量。授课过程中引导学生关注文化传承，鼓励他们在设计中反映和尊重不同文化的多样性。通过绘本传达文化价值观念，培养文化包容性。以确保学生在绘本装帧设计课程中不仅获得专业技能，还培养了良好的思想政治观念和社会责任感。</p>						
课程介绍	<p>《绘本装帧设计》是一门针对动画专业的选修课程，旨在培养学生在绘本装帧设计领域的创意和技能，探索将动画元素融入绘本设计中的创新方法。课程通过理论探讨、案例分析和实践项目，引导学生深入了解绘本装帧的原则、技巧和美学，以及如何在设计中传达故事情感和引发读者共鸣。此外，课程强调创新和个性表达，鼓励学生在绘本装帧设计中展现自己的独特创意。</p>						

二、课程目标及对毕业要求指标点的支撑

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点
1	学习视觉元素和文字传达故事情感和核心信息；	1—2 1—3
2	掌握绘本装帧设计的一般规律、特点与设计创作方法；	2—3
3	培养学生的创意表达能力和审美意识，使其能够设计具有艺术和文化价值的绘本装帧作品。	3—3

三、教学内容及进度安排

序号	教学内容	学生学习预期成果	课内学时	教学方式	支撑课程目标
1	<p>第一章 绘本装帧设计概述</p> <p>教学内容：</p> <p>第一节 绘本装帧的定义</p> <p>第二节 绘本装帧与动画</p> <p>第三节 绘本装帧的重要性</p> <p>第四节 当代绘本装帧趋势与案例</p> <p>重点：了解绘本装帧设计的基本概念、作用和重要性。</p> <p>难点：理解绘本装帧如何影响故事传达和读者情感，把握概念与实际案例的联系。</p>	通过介绍课程内容、目标和重要性，学生了解绘本装帧在出版业和视觉传达中的作用。	4	讲授/讨论	目标 1
2	<p>第二章 绘本基础知识</p> <p>教学内容：</p> <p>第一节 绘本的不同类型与分类</p> <p>第二节 绘本尺寸和形式</p> <p>第三节 绘本的文化和地域特点</p> <p>重点：掌握不同类型、尺寸和形式的绘本，了解绘本的历史与发展。</p> <p>难点：理解不同类型绘本的特点，区分不同年龄段读者的需求，把握绘本形式与内容的关系。</p>	通过授课内容使学生了解绘本的不同类型、尺寸和形式。	4	讲授/讨论	目标 2
3	<p>第三章 视觉构成原理</p> <p>教学内容：</p> <p>第一节 视觉构成原理概念</p> <p>第二节 视觉构成原理的技巧</p> <p>重点：熟悉视觉设计的基本原则，如对比、平衡、重复和对齐。</p> <p>难点：将视觉原则应用到绘本装帧</p>	探讨视觉设计的基本原则，如对比、平衡、重复、对齐等，以及如何将	4	讲授/讨论/实践	目标 1

	设计中, 创造视觉吸引力, 平衡元素的分布与关系。	这些原则应用于绘本的装帧设计中。			
4	第四章 色彩与情感 教学内容: 第一节 色彩的概念 第二节 绘本设计中的色彩 第三节 色彩与目标读者的关联性 第四节 色彩的文化差异 重点: 了解色彩在绘本中的情感传达作用, 学习如何选择适当的色彩方案。 难点: 将视觉原则应用到绘本装帧设计中, 创造视觉吸引力, 平衡元素的分布与关系。	分析色彩在绘本中的作用, 讨论不同颜色在情感传达和故事叙述中的影响, 以及如何选择适合的色彩方案。	4	讲授/讨论/实践	目标 3
5	第五章 排版与字体选择 教学内容: 第一节 字体的风格 第二节 字体与情感传达 第三节 排版技巧 重点: 熟悉文字排版的基本原则, 了解字体的选择与应用。 难点: 理解排版的美感和可读性平衡, 如何选择适合故事情感的字体, 避免常见的排版错误。	研究文字在绘本中的排版方式, 探讨字体的选择与排列, 以确保文字与图像的和谐统一。	4	讲授/讨论/实践	目标 1 目标 2 目标 3
6	第六章 插图与页面布局 教学内容: 第一节 角色设计与表达 第二节 剧情叙述与画面的连贯性 第三节 图像和文本之间的关联 重点: 了解插图在绘本中的作用, 学习如何设计页面布局。 难点: 将故事情节和角色通过插图表达出来, 保持画面的连贯性, 将角色设计与叙事融合。	讨论绘本中插图的作用, 包括插图与文本的关系、场景的呈现、角色设计等, 同时探讨如何优化页面布局。	4	讲授/讨论/实践	目标 1

7	第七章 封面设计与包装 教学内容: 第一节 封面设计的目的与元素 第二节 封面颜色和图像选择 重点: 认识封面设计的重要性,了解封面元素的选择与安排。 难点: 准确传达绘本内容的封面设计,考虑如何与内部内容相呼应。	分析绘本封面的重要性,探讨封面设计原则、吸引读者注意力的方法,以及如何考虑整体包装设计。	4	讲授/讨论/实践	目标 1
8	第八章 实践项目与反馈 教学内容: 第一节 同学间互相交流 第二节 根据反馈优化设计,并完成最终作品 重点: 将所学知识应用于实际项目,接受反馈并进行改进。 难点: 在设计中践行所学,克服创作中遇到的问题,理解如何从反馈中获取有益信息。	学生参与绘本装帧设计项目,应用课程所学知识,设计自己的绘本装帧方案。	4	讨论/实践	目标 3

备注:“学生学习预期成果”是描述学生在学完本课程后应具有的能力,可以用认知、理解、应用、分析、综合、评价等描述预期成果达到的程度。

四、课程考核

1. 考核类型: 考核
2. 成绩评定: 百分制计分,最终成绩由考勤 10%、课堂表现 10%、平时作业 40%、结课创作 40%四部分构成。

序号	考核方式	考核标准	权重
1	考勤	出勤次数	10%
2	课堂表现	学习态度,讨论互动	10%
3	平时作业	按时提交、作业质量	40%
4	结课创作	主题选择、创意表现、作品质量	40%
合计			100%

备注:“考核方式”主要有:作业、案例分析、实验/实习/调研报告、平时表现、考试等。

五、教材及参考资料

主要参考教材：

1. 建议教材：

《书籍设计》，吕敬人，高等教育出版社

2. 主要参考书：

[1] 《书籍设计》吕敬人，高等教育出版社，2012

[2] 《书籍设计思考与创意》陈美欢，中国建筑工业出版社，2021

[3] 《书籍设计》卢上尉著，西南师范大学出版社，2020

[4] 《书籍设计的艺术性与实用性研究》，华慧，新华出版社，2020

[5] 《书籍设计》张如画，中国青年出版社，2019

执笔人：张小爽

审核人：万蕾

制定时间：2020年9月