

《构成基础》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码：13112452)

本课程标准由美术学院视觉传达设计系讨论制定，美术学院教学工作委员会审定，教务处审核批准。

一 课程基本信息

课程名称：构成基础

课程代码：13112452

课程类别：专业基础课

适用专业：视觉传达设计

课程修读性质：必修

学分：5 学分

学时：96 学时（理论 16 学时/实践 80 学时）

二 课程定位

《构成基础》课程是视觉传达设计专业必修的一门专业基础课程。直接关系到人才培养目标的实现，通过对构成基础课程的学习，探索视觉、色彩的造型及形式美构成表现规律，培养学生创造性思维和更高层次的审美判断力、造型能力，为下一步进入专业设计学习作好平面造型、色彩构成能力做好准备的一门重要课程。

《构成基础》课程通常在素描、设计素描、色彩、设计色彩等先行课程之后开设，并为学生后续学习图形创意、字体设计、版式与型录设计、标志设计、广告设计、书籍装帧设计、包装设计等课程筑牢基础。

三 课程目标

学生通过本课程的学习，正确理解、认识构成造型及色彩形式美的构成原理，掌握构成基础的基本规律和法则，重点是对平面构成与色彩构成的基本原理、造型与色彩体系的认识，通过对造型思维方法、配色方法及表现形式的构成训练，引导学生将构成的观念、方法运用到视觉传达专业的各项设计中，提高审美、创新及实践动手能力，启迪学生创意思维灵感，为以后的创新设计完成构思和表达设计方案打下扎实的基础。

知识目标

了解构成基础的知识板块设计与整体造型、色彩设计，正确理解认识形式美的构成原理、基本规律和法则；掌握构成基础造型变化与色彩调和的关系、以造型、色彩训练为主线，掌握构成基础的造型与色彩表现规律。

能力目标

通过本课程的学习，学生应在掌握构成基础制作工具、材料、性能特点的基础上，运用平面与色彩构成形式的基本原理及规律，初步掌握构成基础的不同基本构成形式法去表现平面与色彩造型的能力，为进一步提高学生的观察能力、造型能力、形与色调和的能力、鉴赏能力与表达能力、创意思维的准确表达能力，为后续课程的学习打好基础。

素质目标

通过本课程的学习，提高学生的审美意识、艺术格调、人文修养等素质，通过不同板块训练实现学生观察生活、发现创意源于生活的能力，拓宽学生专业知识面。

四 课程内容

序号	课程模块	学习目标	学习内容	学习重点	学时	
					理论	实践
1	构成基础概述	1. 掌握构成基础的基本概念；使学生了解构成基础的发展历程、构成形式法则、构成设计特点； 2. 掌握平面构成制作主要的工具运用、材料特性以及构成基础的基本特点，形式美法则与规律； 3. 提高学生的审美意识、艺术格调、人文修养，开阔学生的艺术视野。	1. 理论教学内容： (1) 构成的发展与演变 (2) 平面构成主要的工具、材料及特性； (3) 平面构成的审美特征。 (4) 国内外优秀构成作品运用赏析	1. 学习时注意了解平面构成与素描、设计素描的区别；了解平面构成与包豪斯的发展历史；平面构成传入中国后在各专业领域的主要运用； 2. 重点掌握平面构成的工具、材料特性和点线面体等基本构成特征。	2	0
2	平面构成形态要素	1. 使学生了解平面构成的基本形构成的重要性； 2. 掌握基本形态要素训练； 3. 提高学生造型能力。	1. 理论教学内容： (1) 点的形态要素、线的形态要素、面的形态要素； (2) 基本形态要素在构成中的运用。 2. 实践教学内容： (1) 点、线、面的形态要素训练 (2) 完成基本形态要素在构成中的运用。	重点了解造型形式美规律，运用点线面形态要素训练的方法进行平面构成形式。	2	8

3	平面构成的形式美法则	<p>1. 掌握构成形式美的基本知识和基本规律；</p> <p>2. 提高学生运用平面构成工具材料和基本技法表现对象的能力；</p> <p>3. 进一步提高学生的观察能力、造型能力、表现能力、发现美和鉴赏美的能力。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 变化与统一规律；</p> <p>(2) 对比与调和规律；</p> <p>(3) 对称与均衡规律；</p> <p>(4) 节奏与韵律规律；</p> <p>(5) 平面构成的立体与空间、运动感。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>(1) 构成形式美的基本规律训练；</p> <p>(2) 构成形式基本技法表现。</p>	<p>1. 重点掌握相关构成形式美训练；</p> <p>2. 运用平面构成的形式美表现技法，尝试结合形式美法则增添画面效果。</p>	2	10
4	骨格与基本形	<p>1. 初步掌握骨格的作用、骨格的分类；</p> <p>2. 了解基本形、形与形的关系。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 骨格的作用；</p> <p>(2) 骨格的分类；</p> <p>(3) 骨格与基本形的关系。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>(1) 基本形的训练；</p> <p>(2) 要求学生完成平面构成比例与分割作品、形状的设计训练。</p>	<p>重点掌握构成作品的欣赏方法、基本形的设计训练。</p>	2	10

5	平面构成形式	<p>1. 以形式分析、意象构成和抽象构成为基础的构成形式能力培养；</p> <p>2. 要求学生掌握平面构成的画面构成形式。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 抽象构成形式；</p> <p>(2) 意象构成形式。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>(1) 运用重复、节奏、渐变等形式完成相关构成作品；</p> <p>(2) 以传统、自然形写生变化为基础的意象构成形式训练；</p> <p>(3) 运用综合材料与技法完成肌理构成训练。</p>	运用平面构成的形式规律表现技法，结合肌理构成表现画面效果。	2	12
6	色彩构成要素	<p>1. 了解色彩的属性；</p> <p>2. 掌握色彩的加法混合；</p> <p>3. 掌握色彩的减法混合。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 讲解色彩的属性；</p> <p>(2) 色彩的加法混合；</p> <p>(3) 色彩的减法混合。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>(1) 运用渐变推移完成明度渐变推移；</p> <p>(2) 运用渐变推移完成纯度渐变推移；</p> <p>(3) 运用渐变推移完成色相的推移训练。</p>	重点掌握色彩构成明度、纯度、色相的渐变推移	2	12

7	色彩构成形式语言训练	<p>1. 了解色彩的对比；</p> <p>2. 色彩的调和；</p> <p>3. 培养学生色彩搭配的能力。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 色彩的对比；</p> <p>(2) 色彩的调和。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>(1) 运用色彩对比完成色彩明度、纯度、色相、冷暖对比的训练；</p> <p>(2) 运用色彩调和规律完成色彩的调和训练。</p>	重点掌握色彩构成的对比与调和	2	12
8	色彩构成表现形式	充分借用色彩的功能表现、联想与象征、材料表现进行、色彩构成的主题表现	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 色彩的功能表现；</p> <p>(2) 色彩的情感；</p> <p>(3) 色彩的联想与象征。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>(1) 借鉴大自然色彩中完成色彩的具体联想，完成“愉快、兴奋、忧郁、苦闷”等色彩的抽象联想；</p> <p>(2) 材料与工具、色彩技法与材料表现；</p> <p>(3) 来自自然界的色彩构成表现、来自传统艺术的色彩构成主题表现。</p>	<p>1. 色彩的联想与抽象表现；</p> <p>2. 重点把握来自传统艺术的色彩构成主题表现。</p>	2	16

五 教学方法、手段建议

本课程主要采用讲授法、任务教学法、案例分析法等方法，课堂讲授采用多媒体教学。

六 课程考核建议

考核方式建议：本课程考试为专业基础课程考试，采取将平时成绩和期末卷面综合考核的方式，实行随堂考试，成绩记载采用百分制，其中平时成绩占 30%，期末成绩占 70%。在成绩评价方式上，应注重学生学习过程评价和能力考核，突出阶段评价，目标评价，理论与实践一体化评价，注重学生动手能力和分析问题、解决问题能力的考核，关注学生个体差异，鼓励学生创新实践。教师根据学习目标制定相应的平时和期末考试内容，由学生独立完成。任课教师根据学生的作业完成质量和评分标准进行成绩评定。课程结束后，由各任课教师按照美术学院统一制定的专业课程考试成绩评分表，将学生期末考试成绩如实填到评分表上，连同期末考试作品一起拍照，并交到美术学院实验教学中心存档。

七 教材选用及主要参考书建议

教材选用

教材建议选用“十二五”、“十三五”国家规划教材、省部级获奖教材和近三年出版的优质教材。同时将国内、外优秀的教材作为补充材料推荐给学生。

主要参考书

- [1] 《构成基础》. 彭凌燕. 北京工艺美术出版社, 2011 年
- [2] 《平面构成教程》. 夏镜湖. 西南师范大学出版社, 2014 年
- [3] 《色彩构成教程》. 邹艳红. 西南师范大学出版社, 2014-08-01
- [4] 《平面构成》. 文健, 钟卓丽, 李天飞主编 清华大学出版社, 2010 年
- [5] 《色彩构成教程》. 范小春. 浙江人美出版社, 2011

执笔人：彭凌燕

审定人：魏官禄

2015 年 7 月制订

2017 年 7 月修订