《设计基础》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	（中文）设计基础					
（英文）Design Basis					
课程代码	2040599	课程学分		3		
课程学时	48	理论学时	24	实践学时		24
开课学院	艺术设计学院	适用专业与年级		视觉传达设计专业一 年级		
课程类别与性质	专业基础必修	考核方式		考查		
选用教材	艺术.设计的平面构成 朝仓直已 江苏科学技术出版社			是否为 马工程教材		
先修课程	设计素描2040440、设计色彩2040439					
课程简介	设计基础是艺术设计专业视觉传达设计方向专业一年级学生必修的基础课程。此课程主要是学习平面构成和色彩构成的构成原理、构成规则，研究绘画、构成、色彩、肌理与空间样式以及融入图形变换等内容。本课程致力于使学生能够理解平面构成和色彩构成中所构建的点、线、面、图形、形状、图案、肌理和色彩的特性、属性、空间组合、象征性与专业设计领域的关联性。通过全面系统地了解设计基础中平构和色构的概念、原理、表现与设计技巧、肌理制作等，学习构成中的设计原则：规律性骨骼与非规律性骨骼、平衡与节奏、尺寸与比例、形状与图形、写实与抽象、肌理与图案、色调与色相、色彩与空间等。本课程旨在通过对形式构造规律和色彩原理的分析研究，探索不同的艺术和设计原则所呈现出来的设计元素、设计语言的组合、分裂、重构、变异等。并且发现材料所带有的纹理，将其转换成形状、图形，成为新的设计元素。本课程主要培养学生把握课题内容的规律性原则，并把原则进行形式样式的幻化，提高认知能力与准确性，发挥想象力，提升创作能力，为今后的专业学习打下基础。					
选课建议与学习要求	设计基础课程主要适合于的一年级视觉传达设计方向专业学生。学习平面构成与色彩构成的原理与设计方法，培养学生的形式构造能力、色彩空间能力和想象创作能力。要求学生体会构成原则在设计中的表现。					
大纲编写人	微信图片_20240110235549		制/修订时间		2023-12-27	
专业负责人	形状 中度可信度描述已自动生成		审定时间		2023-12-30	
学院负责人	文本, 信件 描述已自动生成		批准时间		2023-12-30	

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	热爱视觉传达设计专业，掌握基本知识技能。
2	能够运用美学原理来组织设计元素与布局，具备设计基础、设计造型的表现能力。
技能目标	3	具备项目实践能力，能够独立执行项目设计与制作。
4	能自主学习，并设计合理的学习计划。
5	能够使用适合的工具来专业文献检索，搜集信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合
素养目标 (含课程思政目标)	6	爱党爱国，坚决拥护党的领导，热爱中国传统文化，自觉维护民族利益和国家尊严。
7	心理健康，能承受实习工作中的压力。倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求,有效沟通。

（二）课程支撑的毕业要求

LO2专业能力：具有人文科学素养，具备从事视觉传达设计工作或专业的理论知识、实践能力。 ②掌握视觉传达设计的相关理论知识，了解设计原则、色彩理论、视觉心理学等，能够将理论运用到实际设计中。 ③具备良好的美术基础与造型能力，能够运用美学原理来组织设计元素与布局，具备设计基础、设计造型的表现能力； ④具备策略思维与创意思维，具备独立思考、发现问题、分析问题、解决问题、创造性表达的能力，能够根据项目与市场需求，运用视觉元素进行设计表达。 ⑥具备项目实践能力，了解行业通行的作业流程与方法，了解不同材料及工艺，能够独立执行项目设计与制作。
LO3表达沟通：理解他人的观点，尊重他人的价值观，能在不同场合用书面或口头形式进行有效沟通。 ①倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 ②应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。
LO7信息应用：具备一定的信息素养，并能在工作中应用信息技术和工具解决问题。 ①能够根据需要进行专业文献检索。 ②能够使用适合的工具来搜集信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO2	② ③ ④ ⑥	H	掌握视觉传达设计的相关理论知识，了解设计原则、色彩理论、视觉心理学等，能够将理论运用到实际设计中。	25%
具备良好的美术基础与造型能力，能够运用美学原理来组织设计元素与布局，具备设计基础、设计造型的表现能力；	25%
具备策略思维与创意思维，具备独立思考、发现问题、分析问题、解决问题、创造性表达的能力，能够根据项目与市场需求，运用视觉元素进行设计表达。	25%
具备项目实践能力，了解行业通行的作业流程与方法，了解不同材料及工艺，能够独立执行项目设计与制作。	25%
LO3	① ②	H	倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。	50%
应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。	50%
LO7	① ②	M	能够根据需要进行专业文献检索。	50%
能够使用适合的工具来搜集信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。	50%

三、课程内容与教学设计

（一）各教学单元预期学习成果与教学内容

第 1章 平面构成概述 1.1　平面构成的基本要素之一—点 1.2 平面构成的基本要素之一—线 1.3 平面构成的基本要素之一—面 第2章 平面构成法则 2.1　基本形和基本骨骼 2.2 形式美法则 第3章 色彩构成 3.1色彩属性 3.2色调调和 3.3色彩采集   1. 色彩构成的综合表现   4.1色调处理 4.2色彩情感 4.3色彩空间混合

（二）教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标 教学单元	1	2	3	4	5	6	7
第1章 平面构成概述	√	√	√	√	√	√	√
第2章 平面构成法则	√	√	√	√	√	√	√
第3章 色彩构成	√	√	√	√	√	√	√
第4章 色彩构成的综合表现	√	√	√	√	√	√	√

（三）课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配		
理论	实践	小计
第1章 平面构成概述	通过色彩理论的讲述，学生应理解基本的色彩原理。体现由浅至深、先易后难的循序渐进的教学基本途径。该课题是素描写生到色彩写生的过渡单元。	考查	6	6	12
第2章 平面构成法则	通过理论与实践要求学生能做到“色彩关系”的正确观察、分析与表现，质感分析与表现，处理好色调以及画面空间关系。	考查	6	6	12
第3章 色彩构成	通过理论与实践让学生应学习去发现和体味不同存在物的不同材质的不同视觉效果，这是既有趣又具启发性的训练。	考查	6	6	12
第4章 色彩构成的综合表现	通过理论与实践让学生在艺术观察力、注意力、分析力、记忆力、想象力和表现力方面有所提高，有助于艺术独创性的发展。	考查	6	6	12
合计			24	24	48

（四）课内实验项目与基本要求

序号	实验项目名称	目标要求与主要内容	实验 时数	实验 类型
1	点线面练习	使学生能够知晓点、线、面在现实生活中的表现形式。平面构成的基本造型元素：点、线、面的不同表现形式与材料探索。	6	综合型
2	构成原理练习	掌握规律性骨骼的构架和非规律性骨骼的构成原理与形式美法则。其中包括了异质同构、矛盾空间、正负形、黄金分割等原理。	3	综合型
3	材质和肌理练习（点、线、面综合练习）	以水墨、水粉、水彩等与材料相结合，主要在纸面上运用构成原理，将点、线、面、图形、形状等和肌理相结合绘制的视觉形态练习。	3	综合型
4	色彩构成练习	对色轮的认识，初步掌握原色、间色、复色等和色彩的明暗度表现及色彩情感的练习。练习典型色调的构成方法、构成图形时的视觉语言，向大师与经典学习。 ● 色彩属性练习 ⑴ 从人对色彩的知觉和心理效果出发，用一定的色彩规律去组合构成要素间的相互关系，它可以传达意念,表达一定确切的含义。 ⑵ 制作造型不同，色相不同的三张为一组的调色练习（色环、明度变化、纯度变化）。 ⑶ 体会色彩所引发的各种心理感受，研究色彩组合的规律。 ⑷ 作业形式为10×10厘米，三幅。装裱在4开黑色卡纸上。 ● 色彩调和练习 ⑴ 注意“调”是调整、调理、调停、调配、安顿、安排、搭配、组合等意思。 ⑵ “和”可做和一、和顺、和谐、和平、融洽。 ⑶ 每个同学领取一张三色组合的色卡，进行调和练习，每组需有15-20张色块。将色卡上的三色进行裁剪拼贴，从新组成一幅15×20厘米的画面。 ⑷ 作业形式为8开的调和练习，一幅。15×20厘米的重新组成的画面，装裱在4开黑色卡纸上。 ● 色彩采集练习 ⑴ 色彩采集与重构——对自然或人工色彩进行观察、学习的前提下，分析色彩的组成形式和构成方式，再提取可借用色彩并重新进行组合排列成新的构成形式，达成新的色彩构成与形式。 ⑵ 作业形式为20×20厘米，一幅，装裱在4开黑色卡纸上。	6	综合型
5	色彩构成的综合练习	● 色调处理练习 ⑴ 色调构成的原理,不同色调的练习,设计中色调的运用训练。 ⑵ 作业形式为15×15厘米，四幅，装裱在4开黑色卡纸上。 ● 色彩情感练习 ⑴ 讲解色彩的心理情感，使学生对色彩有个感性的认识，并引发个人的独特理解和感受，对色彩的情感进行心理层面的探讨。 ⑵ 注意色彩的冷、暖感，色彩本身并无冷暖的温度差别，是视觉色彩引起人们对冷暖感觉的心理联想。 ⑶ 自选主题，作业形式为15×15厘米，两幅，装裱在4开黑色卡纸上。 ● 空间混合练习 ⑴ 空间混合近看色彩丰富，远看色调统一。在不同视觉距离中，可以看到不同的色彩效果；色彩有颤动感、闪烁感；如果变化各种色彩的比例，少套色可以得到多套色的效果，电子分色印刷就是利用这种原理。 ⑵ 根据选择的肖像图片,进行再创作,重点是运用色彩空间混合的原理来再现图片. ⑶ 需独创性的设计主要的色彩点的形状形态. ⑷ 作业形式为8开，一幅。装裱在4开黑色卡纸上。	6	
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型				

四、课程思政教学设计

专业知识与德育元素自然和谐，明确爱国、诚信、敬业、友爱的精神，建立符合社会主义道德要求的价值观。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。 具体讲授过程：首先，专业知识必须进行深入浅出的讲解，注意与学生实时互动，营造课堂氛围; 然后，结合知识点将具有共性的思政点融入。融入的方式要做到启承婉转、巧妙自然; 融入效果要做到潜移默化、润物无声; 之后，再次引入自觉遵守职业规范，具备职业道德操守等内容，通过互动讨论对学生进行价值引导，最后回归教学目标，将思政素养落实到学生的行动中。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标							合计
1	2	3	4	5	6	7
1										
X1	25	平面构成（点、线、面练习作品）	20	20	20	10	10	10	10	100
X2	25	平面构成的综合练习（构成原理练习作品和点、线、面综合练习）	20	20	20	10	10	10	10	100
X3	25	色彩构成（作品）	20	20	20	10	10	10	10	100
X4	25	色彩构成的综合练习（作品）	20	20	20	10	10	10	10	100

评价标准细则（选填）

考核项目	课 程 目 标	考核要求	评价标准			
优 100-90	良 89-75	中 74-60	不及格 59-0
1						
X1	1、2、3、4、5、6、7	掌握基本知识，完成的作品符合要求。学生能做到“色彩关系”的正确观察、分析与表现，质感分析与表现，处理好色调以及画面空间关系。结合学生出勤率综合评价打分。	很好的掌握掌握基本知识，完成的作品符合要求。学生能非常好的做到“色彩关系”的正确观察、分析与表现，质感分析与表现，处理好色调以及画面空间关系。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。完成的作品能比较好的符合要求。学生能比较好的做到“色彩关系”的正确观察、分析与表现，质感分析与表现，处理好色调以及画面空间关系。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。学习态度端正。但最后完成的整体效果不理想，有改进的空间。结合学生出勤率综合评价打分。	不符合作业提交规范。
X2	1、2、3、4、5、6、7	掌握基本知识，完成的作品符合要求。学生应学习去发现和体味不同存在物的不同材质的不同视觉效果，基本做到还原于图片，细致入微，把所画物的肌理、质感表现得淋漓尽致。结合学生出勤率综合评价打分。	很好的掌握掌握基本知识，完成的作品符合要求。学生应学习去发现和体味不同存在物的不同材质的不同视觉效果，基本做到还原于图片，细致入微，把所画物的肌理、质感表现得淋漓尽致。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。完成的作品能年比较好的符合要求。学生应学习去发现和体味不同存在物的不同材质的不同视觉效果，基本做到还原于图片，细致入微，把所画物的肌理、质感表现得比较好。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。符合作业提交规范。学习态度端正。但最后完成的整体效果不理想，有改进的空间。结合学生出勤率综合评价打分。	不符合作业提交规范。
X3	1、2、3、4、5、6、7	掌握基本知识，完成的作品符合要求。开展设计式的形体组合写生与添加想象的色彩练习。培养学生运用色彩的原理使用多种手法重构画面。 要求学生依据规定的二至三件静物道具。熟悉其用途的特点，想象其使用者的身份与气质，营造合理的环境和气氛，按色彩规律和审美要求组织画面。使原本道具与添加三件道具组成不可分割的整体，引起人们的思考与呼应。结合学生出勤率综合评价打分。	很好地掌握掌握基本知识，完成的作品符合要求。开展设计式的形体组合写生与添加想象的色彩练习。培养学生运用色彩的原理使用多种手法重构画面。 要求学生依据规定的二至三件静物道具。熟悉其用途的特点，想象其使用者的身份与气质，营造合理的环境和气氛，按色彩规律和审美要求组织画面。使原本道具与添加三件道具组成不可分割的整体，引起人们的思考与呼应。画面最后效果非常完整优秀。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。完成的作品能年比较好的符合要求。开展设计式的形体组合写生与添加想象的色彩练习。培养学生运用色彩的原理使用多种手法重构画面。 要求学生依据规定的二至三件静物道具。熟悉其用途的特点，想象其使用者的身份与气质，营造合理的环境和气氛，按色彩规律和审美要求组织画面。使原本道具与添加三件道具组成不可分割的整体，引起人们的思考与呼应。画面最后效果比较好。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。符合作业提交规范。学习态度端正。但最后完成的整体效果不理想，有改进的空间。结合学生出勤率综合评价打分。	不符合作业提交规范。
X4	1、2、3、4、5、6、7	在向大师们学习的同时，以其名画形象为基础进行再创作的尝试，调动学生求新求变的创作热情。鼓励学生大胆在熟知的大师名画上进行变体和变调练习，要不断进行多种变体风格和色调的尝试。结合学生出勤率综合评价打分。	很好地掌握基本知识，完成的作品符合要求。能大胆在熟知的大师名画上进行变体和变调练习，进行多种变体风格和色调的尝试。价打分。色彩关系正确，作品的整体效果与表现力优秀。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。完成的作品能比较好地将师名画上进行变体和变调练习，进行多种变体风格和色调的尝试。价打分。色彩关系正确，作品的整体效果与表现力比较好。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。符合作业提交规范。学习态度端正。但最后完成的整体效果不理想，有改进的空间。	不符合作业提交规范

六、其他需要说明的问题

无