《插画》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	插画					
Illustration					
课程代码	2040688	课程学分		2		
课程学时	32	理论学时	12	实践学时		20
开课学院	艺术设计学院	适用专业与年级		视觉传达（本科）2024		
课程类别与性质	选修	考核方式		考查		
选用教材	《插画设计》沈九美、ISBN 978-7-5140-0335-2、第2版			是否为 马工程教材		否
先修课程	素描 2040094（3） 色彩 2040069（3）					
课程简介	一、目的 课程开设的背景、意义、必要性：随着视觉艺术的发展，插画设计在各种媒体和出版物中的应用越来越广泛。本课程的开设旨在帮助学生掌握插画的基础知识和技能，培养学生的创造力和想象力，使他们能够在插画设计领域中找到自己的位置。 课程在专业（课程体系）中的作用与地位：插画设计是视觉艺术专业的重要组成部分，它不仅提供了对艺术基础知识的深入理解，还提供了实践经验，使学生能够在实际工作中应用所学知识。 二、内容 课程的研究对象：本课程的研究对象是插画设计，包括插画的历史、理论和实践。 课程设计、教学方法的主要理念：本课程采用理论与实践相结合的教学方法，鼓励学生通过项目学习和团队合作来探索和实践插画设计。 对该课程的内容描述：课程内容包括插画的历史和理论，插画技术和工具，以及插画项目的设计和实施。 对课程思政教学理念进行概述：我们认为，插画设计不仅是一种艺术形式，也是一种社会实践。我们鼓励学生通过插画设计来表达自己的观点，参与社会议题的讨论，从而实现个人价值和社会价值的统一。 三、预期成果 学生增值性学习成果：通过本课程的学习，学生将掌握插画设计的基本理论和技术，能够独立完成插画设计项目。 对学生成长成才、职业发展的功能与作用：本课程将帮助学生建立专业素养，提高创新能力和团队合作能力，为他们在插画设计领域的职业发展打下坚实的基础。					
选课建议与学习要求	本课程是视觉传达专业本科学生开专业基础课程，适合视觉传达专业三年级学生学习，本课程要求学生具有一定的绘画基础和设计基础应用能力，要求具有一定的构图知识和审美修养。					
大纲编写人			制/修订时间		2014-01-20	
专业负责人	形状 中度可信度描述已自动生成		审定时间			
学院负责人	文本, 信件 描述已自动生成		批准时间			

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	理解插画设计的基本理论：学生应该能够理解插画设计的基本理论，包括插画的历史、插画的种类和风格，以及插画在视觉艺术中的作用。
2	掌握插画设计的基本技术：学生应该能够掌握插画设计的基本技术，包括绘画技巧、色彩理论和构图原理。
技能目标	3	独立完成插画设计项目：学生应该能够独立完成插画设计项目，包括从构思到完成的整个过程。
4	使用专业工具进行插画设计：学生应该能够熟练使用专业的插画设计工具，如Adobe Illustrator或Photoshop。
素养目标 (含课程思政目标)	5	培养创新思维和批判性思考：学生应该能够通过插画设计来表达自己的观点，参与社会议题的讨论，从而提高他们的全球视野和审美能力。
6	提高团队合作和沟通能力：学生应该能够在团队项目中展示出良好的合作和沟通能力，这对于他们未来的职业发展非常重要。

（二）课程支撑的毕业要求

LO1品德修养：拥护中国共产党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。 ⑤爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。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。
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。 ①具有专业所需的人文科学素养。 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；
LO5健康发展：懂得审美、热爱劳动、为人热忱、身心健康、耐挫折，具有可持续发展的能力。 ③懂得审美，有发现美、感受美、鉴赏美、评价美、创造美的能力。

（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
LO1	⑤	L	6. 提高团队合作和沟通能力：学生应该能够在团队项目中展示出良好的合作和沟通能力，这对于他们未来的职业发展非常重要。	100%
LO2	①	L	1. 理解插画设计的基本理论：学生应该能够理解插画设计的基本理论，包括插画的历史、插画的种类和风格，以及插画在视觉艺术中的作用。	100%
③	H	2.掌握插画设计的基本技术：学生应该能够掌握插画设计的基本技术，包括绘画技巧、色彩理论和构图原理。	30%
3. 独立完成插画设计项目：学生应该能够独立完成插画设计项目，包括从构思到完成的整个过程。	40%
4.使用专业工具进行插画设计：学生应该能够熟练使用专业的插画设计工具，如Adobe Illustrator或Photoshop。	30%
LO5	③	M	5. 培养创新思维和批判性思考：学生应该能够通过插画设计来表达自己的观点，参与社会议题的讨论，从而提高他们的全球视野和审美能力。	100%

三、实验内容与要求

（一）各实验项目的基本信息

序号	实验项目名称	实验类型	学时分配		
理论	实践	小计
1	故事类插画	②	4	4	8
2	商业类插画	②	4	4	8
3	低幼类插画	②	4	4	8
4	综合创意插画	②	4	4	8
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型					

（二）各实验项目教学目标、内容与要求

实验1：故事类插画
教学目标： 理解故事类插画的基本概念和原理：学生应该能够理解故事类插画的基本概念，包括它如何通过视觉元素来讲述一个故事。 掌握故事类插画的设计和创作技巧：学生应该能够掌握故事类插画的设计和创作技巧，包括角色设计、场景设计、色彩运用等。 教学内容： 故事类插画的基本概念和原理：包括故事类插画的定义、类型、功能等。 故事类插画的设计和创作技巧：包括角色设计、场景设计、色彩运用、故事板设计等。 故事类插画的实际案例分析：分析一些成功的故事类插画案例，让学生了解这些插画是如何成功地讲述一个故事的。 教学要求： 积极参与课堂讨论：鼓励学生积极参与课堂讨论，分享他们对故事类插画的理解和想法。 完成故事类插画项目：每个学生需要完成一个故事类插画项目，项目需要展示他们对故事类插画的理解和创作技巧的掌握。 参与项目评估：学生需要参与项目评估，包括自我评估和同伴评估，以提高他们的批判性思考能力和反馈接受能力。
实验2：商业类插画
教学目标： 理解商业类插画的基本概念和原理：学生应该能够理解商业类插画的基本概念，包括它如何通过视觉元素来传达商业信息和品牌价值。 掌握商业类插画的设计和创作技巧：学生应该能够掌握商业类插画的设计和创作技巧，包括品牌视觉识别设计、广告插画设计等。 教学内容： 商业类插画的基本概念和原理：包括商业类插画的定义、类型、功能等。 商业类插画的设计和创作技巧：包括品牌视觉识别设计、广告插画设计、产品插画设计等。 商业类插画的实际案例分析：分析一些成功的商业类插画案例，让学生了解这些插画是如何成功地传达商业信息和品牌价值的。 教学要求： 积极参与课堂讨论：鼓励学生积极参与课堂讨论，分享他们对商业类插画的理解和想法。 完成商业类插画项目：每个学生需要完成一个商业类插画项目，项目需要展示他们对商业类插画的理解和创作技巧的掌握。 参与项目评估：学生需要参与项目评估，包括自我评估和同伴评估，以提高他们的批判性思考能力和反馈接受能力。
实验3:低幼类插画
教学目标： 理解低幼类插画的基本概念和原理：学生应该能够理解低幼类插画的基本概念，包括它如何通过视觉元素来吸引和教育儿童。 掌握低幼类插画的设计和创作技巧：学生应该能够掌握低幼类插画的设计和创作技巧，包括角色设计、色彩运用、形状和线条的使用等。 教学内容： 低幼类插画的基本概念和原理：包括低幼类插画的定义、类型、功能等。 低幼类插画的设计和创作技巧：包括角色设计、色彩运用、形状和线条的使用、故事板设计等。 低幼类插画的实际案例分析：分析一些成功的低幼类插画案例，让学生了解这些插画是如何成功地吸引和教育儿童的。 教学要求： 积极参与课堂讨论：鼓励学生积极参与课堂讨论，分享他们对低幼类插画的理解和想法。 完成低幼类插画项目：每个学生需要完成一个低幼类插画项目，项目需要展示他们对低幼类插画的理解和创作技巧的掌握。 参与项目评估：学生需要参与项目评估，包括自我评估和同伴评估，以提高他们的批判性思考能力和反馈接受能力。
实验4:综合创意插画
教学目标 激发创意思维：通过多元化的插画创作实践，激发学生的想象力和创造力，培养其独立思考和解决问题的能力。 掌握插画技法：使学生熟练掌握手绘、数字绘画等多种插画技法，包括色彩搭配、构图设计、线条表现等，提升艺术表现力。 跨领域融合：引导学生将插画艺术与文学、设计、科技等多领域知识相结合，探索插画在不同媒介和场景中的应用。 团队协作与沟通：通过小组项目，培养学生的团队合作精神、沟通协调能力和项目管理能力。 审美鉴赏与批判性思维：提升学生的艺术鉴赏能力，学会从多角度分析评价插画作品，培养批判性思维和创新能力。 教学内容：插画基础理论：介绍插画的历史、流派、风格及基本元素（如线条、色彩、构图）等。 手绘技法训练：包括铅笔素描、水彩、丙烯、马克笔等多种手绘材料的使用技巧。 数字插画技术：教授Photoshop、Illustrator、Procreate等数字绘画软件的操作，以及数字色彩管理、图层应用、特效制作等。 创意构思与草图设计：引导学生进行头脑风暴，学习如何构思插画主题、创作故事板、绘制草图。 风格探索与实践：鼓励学生尝试不同的插画风格，如扁平化、立体主义、超现实主义等，并实践于个人作品中。 跨领域应用案例：分析插画在书籍装帧、广告设计、UI设计、动画等领域的应用案例，探讨插画的市场价值。 项目实践：组织小组或个人项目，围绕特定主题或客户需求进行插画创作，从策划到成品的全过程实践。 教学要求：积极参与：要求学生全程参与课程学习，主动思考，勇于表达个人见解。 技能提升：通过定期作业和练习，确保每位学生都能在插画技法上有所进步。 创意创新：鼓励学生大胆创新，不拘泥于传统，勇于尝试新的创作思路和表现手法。 团队合作：在小组项目中，强调团队合作的重要性，促进成员间的有效沟通与协作。 反思总结：每次课程或项目结束后，要求学生进行个人或小组反思总结，提炼经验教训。 参与项目评估：过程评价：根据学生在课程学习过程中的参与度、作业完成情况、创意表现等方面进行综合评估。 技能考核：通过手绘作品和数字插画作品的展示，评估学生的技法掌握程度和艺术表现力。 项目成果：重点评估小组或个人项目的完成情况，包括创意构思、执行效率、作品质量及市场适应性等方面。 同伴评价：鼓励同学间相互评价，从创意、技术、团队合作等角度给予反馈，促进共同进步。 自我反思报告：要求学生提交自我反思报告，总结学习过程中的收获、不足及未来规划，作为评估的重要参考。

（三）各实验项目对课程目标的支撑关系

课程目标 实验项目名称	1	2	3	4	5	6
故事类插画	√	√		√		
商业类插画	√	√				√
低幼类插画		√	√	√		
综合创意插画			√	√	√	√

四、课程思政教学设计

一、课程思政目标 我们的目标是培养学生具备良好的职业道德和社会责任感。我们希望学生能够理解和尊重插画设计的职业规范，热爱所学专业，爱岗敬业。 二、课程思政内容 我们将在课程中融入以下思政教育内容： 职业道德教育：我们将讨论插画设计的职业规范，强调诚实、公正、尊重他人的作品和创新的重要性。 社会责任教育：我们将讨论插画设计师如何通过他们的作品来传达重要的社会信息，参与社会议题的讨论，从而实现个人价值和社会价值的统一。 三、课程思政教学方法 我们将采用以下教学方法来实现课程思政目标： 案例分析：我们将分析一些插画设计的实际案例，让学生了解职业道德在实际工作中的应用。 小组讨论：我们将组织小组讨论，让学生讨论插画设计师如何通过他们的作品来参与社会议题的讨论。 四、课程思政评估 我们将通过以下方式来评估学生的课程思政学习成果： 课堂参与：我们将评估学生在课堂讨论中的参与程度，包括他们对讨论主题的理解和贡献。 项目评估：我们将评估学生的插画设计项目，看他们是否能够在项目中体现出职业道德和社会责任感。

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
X1	25%	个人项目报告	20	20		60			100
X2	25%	小组项目报告	30	30				40	100
X3	25%	作品		30	30	40			100
X4	25%	作品			25	25	25	25	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						
X2						
X3						
X4						
X5						

六、其他需要说明的问题
