

湖南人文科技学院

教 案

教 学 学 院 美术与设计学院

课 程 名 称 二维设计基础

专业、年级、班级

主 讲 教 师 贺平

职 称 副教授

20 20 ~20 2021 学年 第 二 学期

教案编写说明

教案是教师为顺利而有效地开展教学活动而撰写的一种实用性教学文书。

任课教师应根据专业培养方案，紧扣教学大纲，认真分析教学内容，切合学生实际，提前编写设计好每门课程每个章、节或主题的全部教学活动。教案编写说明如下：

- 1、编号：按施教的顺序标明序号（每堂课一个序号）。
- 2、教学时数：指完成一个授课题目所用教学时间。理论课通常以学时数为单位（一般2学时），而实践课则以学时数，天数或周数为单位。
- 3、教学课型表示所授课程的类型，请在理论课、讨论课、实验课、习题课、实践课及其它栏内选择打“√”。
- 4、题目：标明章、节或主题。
- 5、教学目的要求：含素质、知识与能力目标。
- 6、教学场所表示本课程在哪些地方开展教学，请在对应栏目后面打“√”。
- 7、教学重点、难点。
- 8、课程思政的开展（可选）
- 9、教学方式和手段。拟定的教学方法和手段要能有效地调动学生的学习积极性，促进学生的积极思考，激发学生的潜能。
- 10、教学设计与过程（含授课思路、过程设计、讲解要点及各部分具体内容、时间分配、启发思维、互动教学、课堂总结等）。将授课的内容按逻辑层次，有序设计编排。本部分不同专业的授课可有自己的特色。
- 11、讨论、思考题和作业。
- 12、板书（可选）。
- 13、参考资料：列出参考书籍、有关资料。
- 14、课后反思、总结（授课后再写）。

二维设计基础

课程教学信息

课程编号	ms882003	课程性质	专业必修课
先修课程	设计素描、设计色彩	后续课程	三维设计基础
主讲教师	贺平	职 称	副教授
专 业	视觉传达设计	年级、班级	
考核方式	考查	考核时间	
教材信息	夏菲 彭敏,《二维设计基础》中国建材工业出版社2014年7月		
教辅资源	<p>教辅资源:</p> <p>[1]《艺术、设计的平面构成》, [日] 朝仓直己著 林征 林华译, 上海人民美术出版社, 2017年5月</p> <p>[2]《艺术.设计的色彩构成》, [日] 朝仓直己著上海人民美术出版社, 赵娜安译, 2018年8月</p> <p>[3]《100个改变平面设计师的伟大观念》, [美]史蒂文.海勒 [英]薇若妮卡 中国摄影出版社, 2013年8月</p> <p>[3]《艺术与错觉》——图画再现的心理学研究(第二版), [英]贡布里希, 广西美术出版社, 2015年</p> <p>[4][美]罗伯特.克雷:《设计之美》山东画报出版社, 2010年6月</p> <p>[5]《其土石出——中央美术学院设计基础学院基础教学作品集》, 周至禹著, 中国青年出版社, 2011年3月</p> <p>[6]《图像:叙述与再现》冯峰、刘庆元、蔡燕、仰民、尹阳平著, 岭南美术出版社, 2008年11月</p> <p>[7]《形态.语意》成朝晖著, 北京大学出版社 2017年8月第一版</p> <p>[8]《二维设计基础》(新一版), 王雪青、郑美京著, 上海人民美术出版社, 2013年1月</p> <p>[9]《设计基础教学》, 周至禹著, 北京大学出版社, 2007年10月</p> <p>[10]《中国古代物质文化》, 孙机著, 中华书局, 2014年7月</p> <p>[11]《中国艺术与文化》, 杜朴 文以诚, 北京联合出版公司</p> <p>[12]《文字意态》, 崔生国:湖北美术出版社, 2014年6月</p> <p>[13]《张道一论民艺》, 张道一, 山东美术出版社, 2008年5月</p> <p>[14]《湖湘剪纸》, 左汉中著, 湖南美术出版社, 2008年8月</p> <p>[15]《敦煌壁画复原图》, 史苇湘 欧阳琳 史敦宇绘, 金长明文, 江苏美术出版社, 2013年7月</p> <p>[16]《高等学校课程思政建设指导纲要》</p> <p>[17]学习强国学习平台</p> <p>辅助在线课程资源:</p> <p>[1]《设计构成》河南科技大学 mocc 课程 https://www.icourse163.org/course/HAUST-1206689838</p> <p>[2]《二维设计基础》中国美术学院王雪青教授讲课视频 https://v.youku.com/v_show/id_XMTY1MzQ50Dc2MA==.html?spm=a2hbt.13141534.2_1.d1_1</p>		
实验环境及要求			
教学学时	总学时: <u>64</u> (理论课学时: <u>32</u> 实践课学时: <u>32</u> 周学时: <u>12</u>)		
授课时间与地点			

课程的任务和目的	<p>该课程为艺术设计专业必修课，旨在开启学生设计创意思维的一门重要的设计基础课程。该课程作为最基本的平台式的课程，与后续的专业课程形成紧密的进程与结构关系。它主要解决设计必须具备的心智与技能训练，承担着将学生已具备的造型能力、思维方式引向专业所需的方向与方法的重任，并可以大大加快和深化这一过程，减少进入专业设计课程以后的学习障碍。通过本课程《二维设计基础》的学习，主要实现如下目标：</p> <p>一、知识目标：</p> <p>平面构成的设计原理。的该课程主要通过对点、线、面、色彩等的宏观与微观范围内的宽泛的理解，解决其在面积、空间、肌理、节奏与韵律等不同方面的关系问题；</p> <p>理想形态的创作规律。对不同的抽象元素进行组合与创造，使学生能够较好地认识创造图形的规律，保持良好、敏锐的个人感受，能很好地研究逻辑、掌握方法，从感性与理性两个方面去灵活有效地把握“理想形态”的造型关系——一种从审美的认识上的满意组合形式与效果，进而研究赋予图形以生命与寓意的可能性。</p> <p>二、能力目标：</p> <p>观察记录能力。培养学生对事物观察和分析能力，培养以手绘的方式准确而清新地记录事物以及生活细节的能力；</p> <p>思维表述能力。掌握平面构成与色彩构成的基本原理，认识形与色的体系，实验构成的思维方法、配色方法及表现方法，探讨将一切元素转化为视觉语言的可能性，培养学生对图形要素的抽象理解、创造的能力。</p> <p>三、育人目标：</p> <p>(1) 立足时代、扎根人民、深入生活，树立正确的艺术观和创作观。通过教师的以德立学，以德施教，建立良好的师生关系；通过分组设置研究性学习方案，培养学生良好的团队协作意识；训练有序思维，养成预想和计划行为习惯、认真严谨、精益求精的工作态度；在分析学生思想实际和审美趋向的基础上，传授设计师职业操守，立足时代，深入生活，引导学生树立正确的艺术观和创作观。</p> <p>(2) 坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。通过在《二维设计基础》教学中融入中国传统德法人文内涵——比如“以儒家思想、道家思想为主体的思想文化、汉字文化、古诗词文化、书法文化、戏曲戏剧文化、传统节日文化、非物质文化遗产文化”等等.....从职业道德与素养、工匠精神、敬业精神、精益求精、理论指导实践等多个思政元素，引导学生深刻理解中华优秀传统文化中讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的思想精华和时代价值，教育引导学生传承中华文脉，富有中国心、饱含中国情、充满中国味，全面提升学生的审美与人文修养、思想道德修养，增强学生文化自信，建立民族自豪感，加强社会责任感。</p>
----------	--

二维设计基础

课程教案

编号： 1

授 课 题 目	二维设计基础概述	教学课型	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 实践课 ☒ 其 它 ☐
首次授课时间		学 时	4
教学场所	固定座位教室 ☒ 移动座位教室 ☐ 智慧型互动教室 ☐ 实验(实训)室 ☐ 校外实践基地 ☐ 户外 ☐ 其它 ☐		
教学目的要求： 一、知识目标与要求： 二维构成设计的基本含义，平面构成的产生和发展，对构成思维形成基本认识，掌握学习二维构成设计的基本方法。通过赏析具有影响力的艺术家和设计师主题明确的代表作品，了解平面构成的产生和发展，懂得二维构成设计的基本含义，对构成思维形成基本认识，掌握学习二维构成设计的基本方法，培养创新思维。 二、育人目标： 明确设计师职业素养。阐述本课程在本学期的的内容安排，让学生对这门课程以及在大学学习期间专业课的学习有一个总体认识及规划，树立正确的人生观、价值观，养成认真严谨、精益求精的工作态度；树立引导大众审美，传播“真、善、美”的社会责任心； 全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。弘扬继承传统文化，加强文化自信。通过课堂赏析主题鲜明、极具中国特色的设计师作品，引发学生对传统文化的认知和了解，加强学生文化自信，弘扬和继承传统文化，教育引导学生深刻理解中华优秀传统文化的思想精华和蕴含的时代价值；			
教学重点、难点： 一、教学重点： （一）明确设计师职业素养。首先让学生对这门课程的学习有一个总体认识及规划，树立正确的人生观、价值观，养成认真严谨、精益求精的工作态度；树立引导大众审美，传播“真、善、美”的社会责任心； （二）二维构成设计的基本含义，平面构成的产生和发展，对构成思维形成基本认识，了解学习二维构成设计的基本方法。通过赏析具有影响力的优秀艺术家和设计师传统文化主题主题明确的代表作品，了解平面构成的产生和发展，懂得二维构成设计的基本含义，对构成思维形成基本认识，了解学习二维构成设计的基本方法。 二、教学难点： 从传统的文化角度和现代的设计思维角度，在注重培养学生创意思维及审美能力的同时，应用于设计实践来体现“构成”的形式美原理，引导学生明白《二维设计基础》课程的重要性，深刻理解中华优秀传统文化的思想精华所蕴含的时代价值。			
教学方式和手段： 运用课堂讲授、多媒体教学、体验发现式教学、线上+线下混合式教学法、讨论式教学等方法。			
教学过程： 一、导入： 阐述本课程在本学期的的内容安排，让学生对这门课程以及在大学学习期间专业课			

的学习有一个总体认识及规划，树立引导大众审美，传播“真、善、美”的社会责任心。

首先帮助学生了解设计专业 and 领域的发展态势，引导学生准确理解并自觉践行设计行业的职业精神和职业规范，了解设计师职业操守，树立正确的人生观、价值观，养成认真严谨、精益求精的工作态度。

二、讲授新课：

(一) 设计师职业素养 (思政映射与融入点:成为优秀设计师的 10 个必备技能)

1、做一个有目标有梦想的设计师

做设计，需要坚持，人因梦想而伟大，生活因梦想而改变，足下的脚印容不得半点虚伪，脚踏实地，且行且惜；

鹰击长空，鱼翔浅底，虎啸深山，驼走大漠，它们都找到了属于自己的梦想之翅，拥有了能够展示自己才能的空间，而我们也正为将来能成为一名杰出的设计师而奋斗。

2、良好的心态是成功的开端

不要在意犯错，做的多，错的多，才会学到更多，要在意你在这次错误中总结到了什么，学到了什么；

为人要坦诚，要能容得下各个方面的意见并及时修补自己性格中的缺陷。

3、一切设计从收集开始做一个项目——找资料的时间往往占项目总工作时间的 3 分之 1

主要从三个途径去收集：

设计网站：从各大设计网站寻找设计资料，如花瓣、站酷、behance 等。里面有非常丰富的资料供设计参考，学会用网站的搜索键，这样找起来会事半功倍。

构建资料库：作为一名设计师，要有自己资料库，把每次收集的资料规整到一个特定的文件夹里，标志一类，海报一类，画册一类……；而标志里面分科技类标志，食品类标志，服装类标志等等；在大脑构建一个虚拟图书馆，把以前看过的图片，收集的资料存储下来，有需要的时候，从大脑中调动相应的资料，通过虚拟图书馆找到相应的资料文件。

寻求帮助：寻求其他设计师帮助，当碰到一个实在难以解决的项目时，可寻求其他设计师帮助，让其在他的设计收藏中找寻跟你项目有关的资料，这样你才能从容地完成接下来的设计。

4、导师是人生灯塔

5、学会“抄”的艺术——升华，优化，推陈出新

初级境界：抄同行；

中级境界：抄相近行业；

高级境界：抄自然万物；

每个阶段针对的能力是不同的，我们很难创作出一个在这个世界根本没有的东西，所有的创作

都是基于生活中的所见、所闻和所感，这些繁杂的东西构成了创作的元素，我们的创作就是对这些元素的分解、思考、组合。

6、敢于尝试，重在体验

设计大师靳埭强说：“设计源于生活，创意滋养常在你我身边”。创意最大的来源是“体验”。生活中的“体验”将帮助你最大化自己的思维。敢于尝试才能有所突破。

7、核心竞争力及专属灵感

想要拥有**核心竞争力**：需要付出比别人多的多的时间，常言道：人与人之间成就的差别在于八小时之外，核心竞争力的成就来源于你对时间的管理和对个人的塑造。所以找准职业的定位非常重要。

灵感来源:

设计相关书籍

杜朴 文以诚:《中国艺术与文化》北京联合出版公司

崔生国:《文字意态》湖北美术出版社

张道一:《张道一论民艺》山东美术出版社

[美]史蒂文·海勒 [英]薇若妮卡《100个改变平面设计师的伟大观念》

[英]贡布里希:《艺术与错觉》广西美术出版社

[美]罗伯特·克雷:《设计之美》山东画报出版社

设计网站

国内的、国外的。<http://www.behance.net> 欣赏全球好的设计作品;国内一些知名的设计网站看看中国原创设计;

聊天

通过QQ,微信,现场沟通等方式,让朋友知道你在做什么,需要些什么。只要是朋友,多少会给你一些建议,最终的方案还是靠你自己,但是启发的过程可以让朋友帮忙。

其他

有的来源于茅厕,有的来源于吃,有的来源于游戏,有的来源于电影,其实灵感汲取方式多种多样,只要能想到,不用管怎么来。

所以灵感来源于生活,热爱并享受生活,你的灵感将取之不尽。

8、置身国内,放眼全球

在很多设计公司,总监级别的已经很少看国内的设计网站了,基本已国外的为主,因为现阶段的中国设计,发展时间并不长,跟国外比较来还有很大的差距。日本的设计严谨,有态度,过度的专注,精益求精抓细节到变态的地步,都是我们需要学习的。国内的设计环境很难让一个设计师能静下心来认认真真的做设计,基本都追求商业设计,华而不实的外表,过多重视设计表现的视觉冲击而忽略设计本身价值的呈现其结果都是可怕的。

既然从事设计行业,就要向发达国家的设计去学习,等把它们精髓学习过来后,就可以创造出属于我们自己的“中国设计”。

9、做一名好的“设计商人”

自身形象:良好的形象能给客户信任的保障,一个受过良好教育有一定艺术修养的人,视觉上给人成熟,稳重,大气的感觉,尽管设计师内心都想小孩一样;

设计原则:能摆正心态,不触犯原则性问题进行合作,那成功的几率大增;

沟通事项:学会聆听。

10、感恩

设计之路,漫长而又艰难,这一路会碰到很多人,有帮助你的,有诋毁你的,有陪伴你的,也有伤害你的,但是不管怎样,要怀着感恩的心去走这条路。

(案例赏析:优秀设计师韩家英、靳埭强作品赏析——将中国传统文化融入设计作品很成功的知名设计师,引导学生对传统文化的关注,树立文化自信。)

用设计的基本元素“点、线、面”，结合中国的《道德经》、《易经》、《菩提偈》三大古老哲学中的精粹典著，探索汉字字体设计的可能性，释放汉字的美学魅力，以平面设计的艺术向汉字以及中国哲学致敬。

《字象乾坤》
中国知名设计师韩家英设计作品

《物我融情》封面设计
靳埭强

（二）二维构成的定义：

一维：长度__线形；

二维：长度和宽度__面形；

三维：长度，宽度与高度__体积或空间感；

1、何谓“构成”

在字典中的解释是：构造，解构，重构，组合之意。

从设计学的角度来说，它包含了二维设计基础、色彩设计基础和三维设计基础以及光构成、动构成和综合构成。

构成就是指一种造型概念，也是现代造型设计的用语。

提取不同形态的几个以上的单元（包括不同材料）重新组合成为一个新的单元，并赋予视觉化、力学的概念，可以进一步理解为对视觉造型要素的提取与重组。

所谓构成就是指一种造型概念，也是现代造型设计的用语。提取不同形态的几个以上的单元（包括不同材料）重新组合成为一个新的单元，并赋予视觉化、力学的概念。可以进一步理解为对视觉造型要素的提取与重组。

提取选择感兴趣的、利于情感宣泄的事物来倾注更为详尽的认知。

重组是一件具有创造性的人类思维活动，在重组活动中常常会经历这样一个过程：

首先是模仿：人们对已有事物的一种信赖与崇拜；

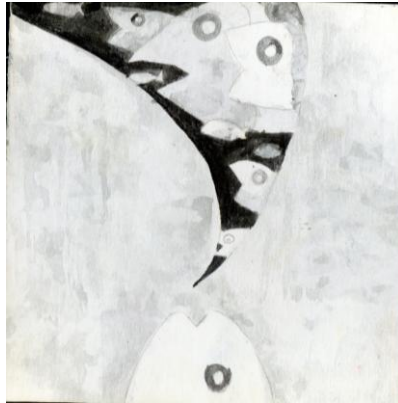
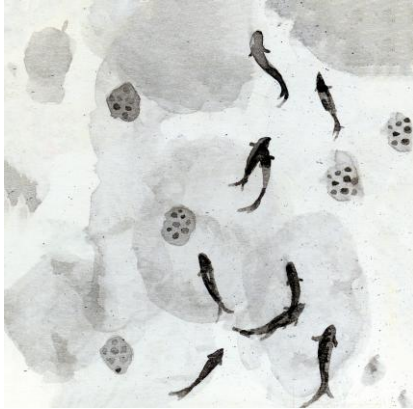
其次是拆解：人们对已有事物组成样式的好奇与不满足；

最后是重构：人对新空间的探索，同时重构也是为了消除某种心理上的不平衡而创造出来的新法则，可以在创造中得到心理上的平衡与愉悦。

以上三者均为人类的创作形式，是很难将其截然分开的。

设计中的构成不是人的头脑中固有的，它从思维方法到表现都是以自然与生活为依据，只是在创作过程中更强调人类的主观意志，更强调人类对自然世界的影响和作用而已。

(案例赏析：传统技法——水墨的运用，传统民间吉祥文化的运用——莲蓬、鱼代表“连年有余”之意。)

元素提取：莲蓬 鱼
重组形式：自由组合
表现手段：传统水墨
2018 届学生作品

2、二维设计构成：平面构成 色彩构成

(1) **平面构成**：就是将既有的形态（具象形态、抽象形态——点、线、面）在二维平面内，按照一定的秩序和法则，进行分解、组合、从而构成理想形态的组合形式。
——平面上视觉要素的组织。

(2) **色彩构成**：包括的内容有色彩的基础知识、色彩搭配的方法、色彩实际运用范例分析鉴赏等一系列专业的色彩训练。

3、由绘画发展而衍生出来的“构成”

(1) **古典主义**：以写实手法再现对象。

文艺复兴三杰之一的达·芬奇作于 1503_1506 的《蒙娜丽莎》，卢浮宫博物馆藏。画中人物富于实体感的血肉之躯和神秘的淡远背景融合在一起。

(2) **印象主义**：离开画室，以写生的方式捕捉物象，在创作中赋予光色表现更多的优先权，将色彩从形体的束缚中解放出来。代表人物有塞尚，雷诺阿。

塞尚《圣维克图瓦山》
把一切自然物体简化为
某种基本的形状：立方体（房屋），锥体（山体），
圆柱体（树干），预示着立体主义的原则。

(3) **立体主义**：20 世纪初，在塞尚的思想与原始民族艺术的引发下产生的一种否

定透视画法，以立体为基础表现手段的艺术运动。

主要特征是打散形体，再按照几何图形将他们重新组合于画面上，这个时期被称为“析立体主义”代表人物是毕加索和勃拉克。还有费尔南德·莱热（Fernand Leger 1881-1955）和罗贝尔·德劳内（Robert Delaunay, 1885-1941）。

毕

莱热关心工艺技术方面的东西（机器），现代建筑，电影，戏剧和广告艺术。认为机器不仅从审美上讲的是人的最成功的创造，也是最有意义的创造。他的人体被简化为机器般的圆管形状。这种风格被称为“机械立体主义”。

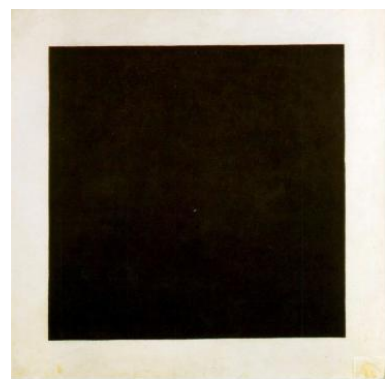
莱热《三个女子》1921年 布面油画
纽约现代美术馆

毕加索《亚威农少女》1907年
纽约现代美术馆藏

(4) 构成主义：用长方形、圆形、直线等构成半抽象或抽象型的画面或雕塑，注重形态与空间之间的影响。

《绘画浮雕》，塔特林作，1914—17年，木板上金属及皮革，63x53厘米。塔特林悉心实验的一个典型。这些真实的物体被安排在真实的空间里。每种材料都清晰地显示着各自的质感。它们组合在一起，彼此呼应和联系，产生节奏和意味，构成了一个与客观自然毫无瓜葛的独立的艺术世界。在此，塔特林以其全新的语言，创造出空间中形体的新秩序。

马列维奇是第一位创作纯粹几何图形的抽象画家，长久以来艺术一直支离破碎地与诸多非艺术因素交织混杂在一起，无法获得真正的纯粹造型。他把绘画从一切多余的及完全不相干的杂质中解放出来，在画中寻找一种最朴素的元素，这一元素就是这个黑色的方块。“我们所爱的一切都失去了。我们面前，除了一个白底上的黑方块以外一无所有！”方块感情，白底：超越此感情的空间。

《白底上的黑色方块》，铅笔素描，1913年，
列宁格勒俄罗斯国立博物馆藏。

(5) 风格派：

风格派的四点特征：

(1) 风格派追求艺术的“抽象和简化”，纯粹抽象，艺术完全消除与任何自然物体的联系。艺术家们共同关心的题是：简化物象直至本身的艺术元素；

(2) 研究基本元素的组合，达到形式美的变化与统一；

(3) 艺术家对非对称性设计进行深入的研究和运用；

(4) 造型上，反复运用几何结构；色彩上，重视基本原和中性色（黑、白、灰）。

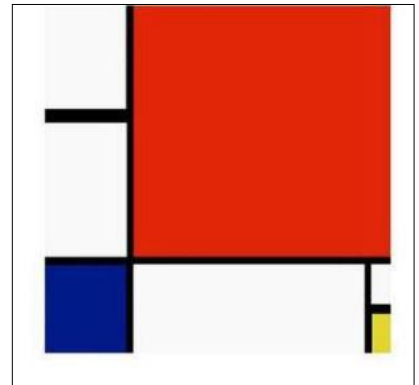

《海堤与海·构成十号》，1915年，布上油画，荷兰奥杜罗，库拉穆勒美术馆藏。海面重复的波浪，以及波光的闪烁

化，被提炼为诸多由水平和垂直的短线交叉而成的十字形。这些十字形，朝着上下左右四方连续地排列。线的长短不呈现出线状图形的充满节奏的颤动。

粗重的黑色线条控制着七个大小不同的矩形，形成非常简洁的结构。画面主导是右上方那块鲜亮的红色，面积巨大，饱和度高。左下方的一小块蓝色、右下方的一点点黄色与四块灰白色有效配合，牢牢控制住红色正方形在画面上的平衡。“借由绘画的基本元素：直线和直角(水平与垂直)、三原色(红黄蓝)和三个中性色(黑、白、灰)，这些有限的图案意义与抽象相互结合，象征构成自然的力量和自然本身。”

《红、黄、蓝的构成》，1930

年，

布上油画，45x45 厘米，苏黎世私人收藏。

(6) 包豪斯学校和他的教育

把纯抽象传统的影响真正扩大并规范化，在包豪斯学校得到实现和发展。

(三) 构成作品控制—形式美法则

通过课堂赏析主题鲜明、极具中国特色的设计师靳埭强先生的作品，引发学生对传统文化的认知和了解，加强学生文化自信，弘扬和继承传统文化，教育引导学生在深刻理解和中华优秀传统文化的思想精华和时代价值。

(思政融入。将中国传统“水墨”元素融入设计是平面设计大师靳埭强先生的独创，通过赏析靳埭强先生得平面设计作品，让学生感悟传统文化之美得同时，理解构成设计的形式美法则。)

和谐——美感的基础

作品的形式美的法则：符合美的规律的形式语言，构成程式。

变化与统一，对比与调和法则

变化，对比

变化是指事物产生新的状况，在造型领域中，我们认为出现原有的形象发生改变就是变化。

对比是让造型产生变化的基本手段。

形成变化，对比的方式：

色彩对比，形态对比，材质对比等等。

统一，调和

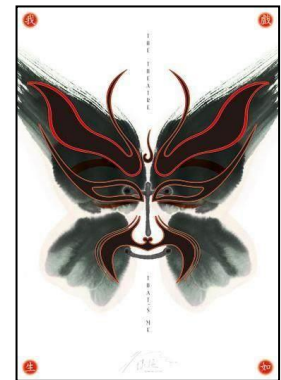
统一是变化的对立面，是事物呈现共同性的结果，是一种和谐的状态。

调和是让造型产生统一感的基本处理手法之一。

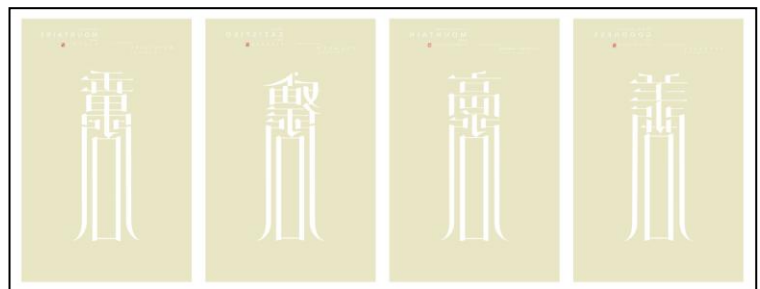
造型中的调和是指造型各要素在组织结合时，无论整体与局部，还是部分与部分之间都能相互协调，取得和谐的美感。

取得统一的方法：

单纯法

材质的对比，体现着变化，对比原则传统的水墨和戏剧脸谱为元素的设计

以传统“文字”为元素进行的平面设计，体现着统一，调和原则。

近似法

节奏与韵律法则

节奏，形态诸要素的规律性的重复，韵律是形态结构中同一要素随着节奏有规律性的重复呈现形成的一种章法。

韵律

一定的形式要素有规则地连续并规律性地发展变化。节奏和韵律有机结合配合能产生形式美。

秩序法则：

秩序是指一种整齐而有条理的状况。“秩”侧重于有条理，不混乱；“序”侧重于有先后，不颠倒之意。

在造型中强调作品在视觉上的秩序感。

秩序的类型有不规则的秩序和规则的秩序等。

均衡法则：

均衡又称平衡。指平面形或立体形中视觉中心的上下左右前后取得面积，色彩，重量等量上的大体平衡状态。也就是说，当均衡中心两边的视觉趣味中心的分量是相当的时候，就取得均衡。

趣味中心可以根据设计者意图来安排，通过有意识加强某一个部分的视觉效果，使其在整体形式中形成“焦点”。

强调趣味中心的几种方式：

夸张：将形态的主体特征加强，夸大，使其成为形式的主体。

引导：通过有意的安排，引导视线逐渐转移到重要的焦点上，形成强调的效果。

特异：让主体处于周围造型关系比较单一的环境中，形成一种不同于其他的视觉效果（形态上特别不同，色彩上和周围特别不同等），从而吸引视线。（如右图）

四、小结：

平面构成综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学的成就，扩大了传统抽象图案和几何图案的表现领域，大大丰富了装饰图案的表现手段，在现代设计基础的教学训练中，对于培养学生的艺术思维能力和设计能力，尤其有重大作用。

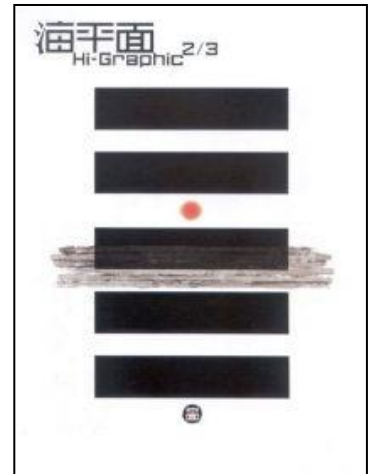
1、以研究形象和形式的作用为主题，探讨如何利用形象+形式创造图形。既要强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移等的同时，又要讲究图形给人的视觉引导作用。

2、“构成”所追求的是：研究构成要素及其组合，培养有计划的独创能力、审美的直观判断力，掌握各种熟练的设计表现技巧等。

中国传统文化博大精深，是中国文明成果根本的创造力，是民族历史上道德传承、各种文化思想、精神观念形态的总和，包括以儒家思想、道家思想为主体的思想文化、汉字文化、古诗词文化、书法文化、民族音乐文化、戏曲戏剧文化、中药文化、饮食文化、围棋文化、武术文化、传统节日文化、非物质文化遗产文化等等，有着我们取之不尽、用之不竭的设计素材，如何挖掘这些传统文化元素融入时代语境，是我们需要努力的方向。

文字的布局起到画面均衡的效果

思考题、作业：

1、课外阅读关于中国传统“名号文化”的相关知识。从解读自己的姓名入手，挖掘出传统自己姓名的寓意，完成以“我的名字”为基本元素的一张黑白画，注意画面的平衡关系。

要求：

- (1) 不能增加任何除所给元素以外的其他元素；
- (2) 所给元素中（整体或局部）的比例、大小、长短、宽窄可以发生改变；
- (3) 尺寸：15*15cm

参考资料：

- 1) 王雪青、郑美京著，《二维设计基础》（新一版），上海人民美术出版社，2013年1月
- 2) 唐泓、纽敏、刘孟著，《构成基础》，辽宁美术出版社，2007年6月
- 3) 彭红、朱亦军著，《二维构成设计》，南京大学出版社，2011年7月
- 4) 周至禹著，《设计基础教学》，北京大学出版社，2007年10月
- 5) 周至禹著，《其土石出——中央美术学院设计基础学院基础教学作品集》，中国青年出版社，2011年3月
- 6) 冯峰、刘庆元、蔡燕、仰民、尹阳平著，《图像：叙述与再现》2008年11月
- 7) 《艺术、设计的平面构成》，上海人民美术出版社[日]朝仓直己著 林征 林华译
- 8) 《艺术.设计的色彩构成》上海人民美术出版社[日]朝仓直己著 赵娜安译

教学后记：

编号： 2

授 课 题 目	形态的塑造与构成	教学课型	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 实践课 ☒ 其 它 ☐
---------	----------	------	---

首次授课时间		学 时	12
教学场所	固定座位教室 ☒ 移动座位教室 ☐ 智慧型互动教室 ☐ 实验(实训)室 ☐ 校外实践基地 ☐ 户外 ☐ 其它 ☐		
<p>教学目的要求：</p> <p>一、知识目标与要求：</p> <p>(一) 点、线、面、肌理等形态的概念以及它们的不同表现形式，探讨一切元素转化为视觉语言的可能性，形成有意义的可沟通的平面语汇。</p> <p>(二) 启发学生对事物进行深入观察与分析，从生活（衣食住行）细节入手，搜集二十四节气文化的历史由来、习俗、文化、历史价值和社会影响，挖掘中国传统文化之二十四节气的由来和季节特点，再找寻最能表达节气特点的的图形元素，以画面的构成形式与设计法则为准则，把复杂繁琐的具象元素加以提炼与美化成抽象点、线、面等概念元素；开发思维想象，具备用手绘的方式沟通并传达信息和构思设想。</p> <p>(三) 以传统节气文化为设计元素，训练对画面图底关系的把控，增强学生图形的设计创新能力。</p> <p>二、育人目标：</p> <p>(一) 增强团队和协作意识。</p> <p>通过师生多角度多方位的讨论和互动影响，增强学生形成设计的团队意识和协调分工的协作意识；</p> <p>(二) 在感受到传统文化自然之美、社会美、艺术之美的同时，锻炼学生实地考察和资料整理的能力；加强学生以传统文化为主题的图形设计能力。</p>			
<p>教学重点：</p> <p>二十四节气文化的历史由来、习俗、文化、历史价值和社会影响。</p> <p>(一) 点、线、面、肌理等形态的概念以及它们的不同表现形式。挖掘中国传统文化之二十四节气的由来和季节特点，再找寻最能表达节气特点的的图形元素，以画面的构成形式与设计法则为准则，把复杂繁琐的具象元素加以提炼与美化成抽象点、线、面等概念元素；</p> <p>(二) 二十四节气的图形设计。以传统节气文化为设计元素，学习形态各要素之间的组织规律、形式法则，提高对形态的审美能力；训练对画面图底关系的把控，锻炼学生图形的设计创新能力。</p> <p>(三) 通过一系列的动手练习，学会使用不同的表现工具与手法——传统的常规工具与现代化的如计算机、数码相机等工具。</p> <p>教学难点：</p> <p>一、如何让学生通过对点、线、面的宏观与微观范围内的宽泛的理解，解决在面积、空间、肌理、节奏与韵律等不同方面的关系问题；</p> <p>二、对不同的抽象元素进行组合与创造，使学生能够较好地认识创造图形的规律，从感性与理性两个方面去灵活有效地把握“理想形态”的造型关系，在简单的组合中让图形“说话”，去传达“二十四节气”这一信息，准确地体现“二十四节气”这一主题。</p>			

教学方式和手段：

运用课堂讲授、多媒体教学、体验发现式教学、线上线下混合式教学法、讨论式教学等方法。

教学过程：

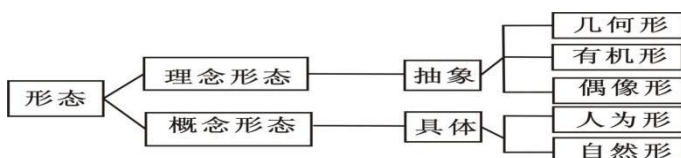
一、点评作业引入新课。

平面构成是视觉元素在二次元的平面上，按照美的视觉效果，力学的原理，进行编排和组合，它是以理性和逻辑推理来创造形象 研究形象与形象之间的排列的方法。是理性与感性相结合的产物。

平面构成是设计的基础：

平面构成主要是运用点、线、面和律动组成结构严谨，富有极强的抽象性和形式感。又具有多方面的实用特点和创造力的设计作品，与具象表现形式相比较，它更具有广泛性。

二、教授新课：

(一)、形的分类：

几何形——是抽象的、单纯的，一般是靠运用工具描绘的，视觉上有理性、明确的快感,但也缺乏人情味。

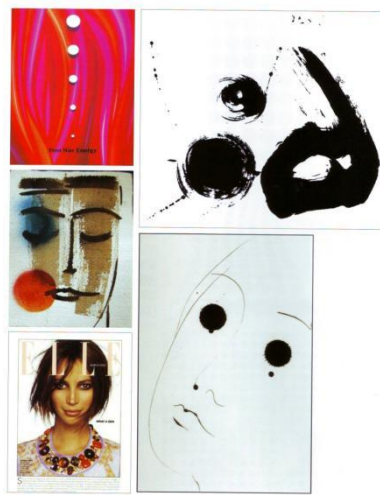
有机形——是指有机的形态，如有生命的动物、生物细胞等，它的特点是圆滑的、曲线的、有生命的韵律。

(二) 二维形态中的基本元素

点、线、面的概念

在现代平面设计的构成中，点、线、面是一种艺术语言，是从美学的观念形成的一种抽象的装饰语言。

在具体的设计作品中，它们可能表现为文字、商标、图形等。凡是具有现代感的艺术作品无论是绘画还是设计，无论采用抽象还是具象的手法，其整个设计画面的结构关系永远是点、线、面的各种构成形式。

点、线、面是概念的、抽象的、假定的，如果作为造型对象或素材，必须予以直观化。当其被直观化时就被称为纯粹形态。就是视觉元素。

点、线、面的显著特点是相对性，是与周围视觉元素相比较而言的。最小的点与线，在放大镜下都可成为面，它本身不代表任何意义，只能从比较、对照、互衬中得出概念的形态。极细小的形象就是点，狭长的形象就是线，而形成一定量感的点、线就是面。

第一节 点

（一）什么是点？

点是形态要素中的最小单位，是构成一切形态的基础。

在几何学中点只有位置的存在，是没有实际的长、宽、厚度的图形。

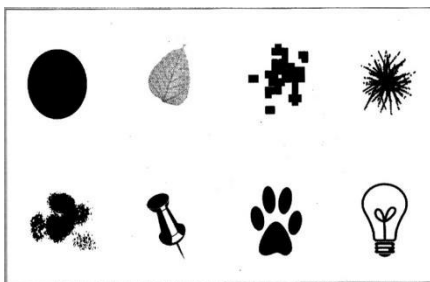
在艺术造型和设计中，点是具有形态、大小和位置的。

从辩证的角度来看，点是相对的，是视觉元素间体量大小对比的结果。

（二）点、线、面的特点与性质

《辞海》解释：细小的痕迹。

几何学上，表示位置，而在形学中，点具有大小、形状、色彩、肌理等造型元素。在自然界，海边的沙石是点，落在玻璃上的雨滴是点，夜幕漫天星星是点，空气中的尘埃也是点。

点是具有空间位置的艺术单位，有着大小、形状、位置和面积。

（三）点在设计中的作用

点由于有其自身的内在本性，所以点在设计中的作用不可忽视。

点有表现心理、情绪、张力、音响、紧张、平衡、流动等功能，因此是重要的设计元素之一。

在与其他元素的复杂结构中，它可以构成丰富的视觉语汇，传达信息。对点的内在性的深入认知及功能的深度开发，恰到好处的巧妙利用，可以收到良好的设计效果。

例如，在春节时蒸馒头，在馒头中心点一个红点，这“一点之美”顿时增添了喜气洋洋的吉祥气氛。

点的表情

大点：简洁、单纯，缺少层次

小点：琐碎、零落、丰富，具有光泽感

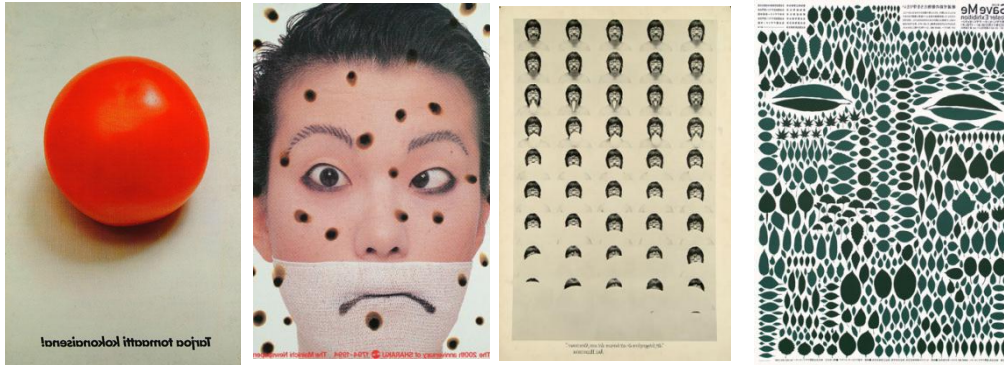
方点：具有次序、滞留感

圆点：柔顺、完美，具有运动感

实点：真实、肯定

虚点：虚幻、轻飘

在设计中，点的大小影响着它自身的表现力度，如面积大的点容易引起人的视觉注意，表现力度相对较强；面积小的点表现力度相对较弱；色彩亮度高的点表现力度较强；色彩灰暗的点表现力度较弱。

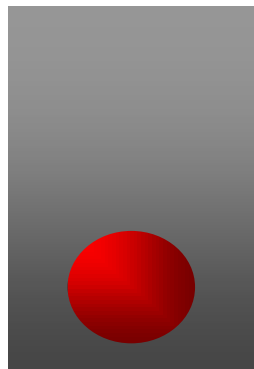

单一的点有集中或凝固视线的作用。当画面中仅有一个点时，由于它的刺激性而产生视觉的吸引力，会抓住视线自然而然集中到这一点上。

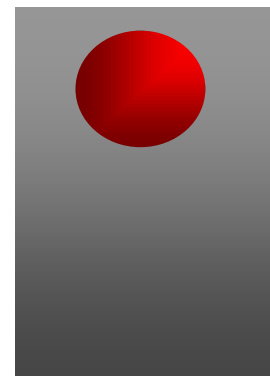
单点的位置很重要。

居中可以占据全部视觉空间，会有平静、集中感；

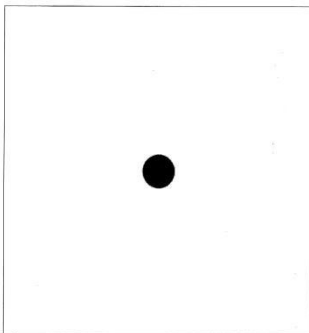

偏下，画面有安定的感觉

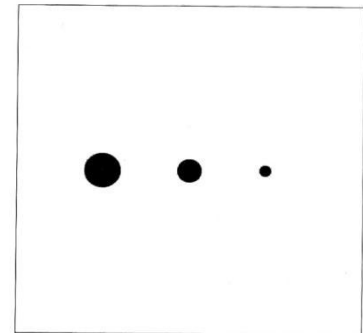
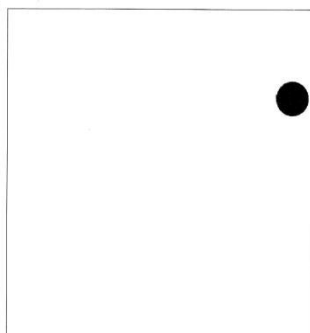

偏上，有下落感和不稳定性，形成由上而下的视觉流程

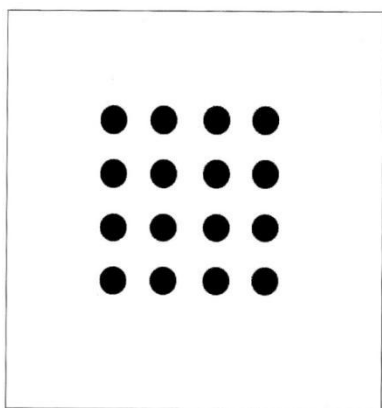
——在一个相对稳定的平面环境中，单点的位置暗示出多种心理内应力。

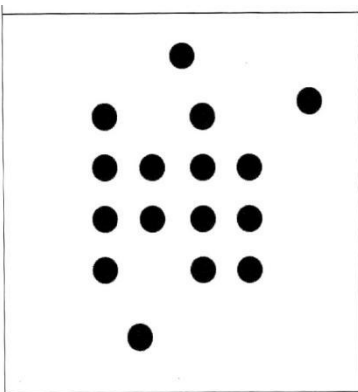
正方形对角线相交的点 偏离平面中心的点

点在平面中形成一条直线 上下大小不同的3个点

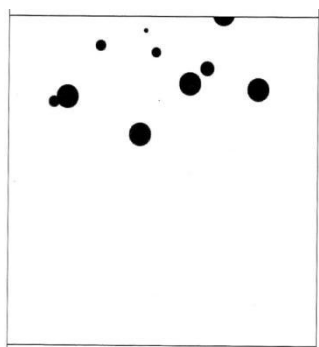
横竖有序排列的点

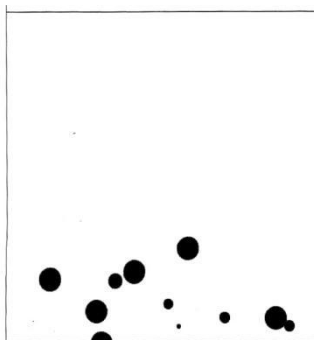
抽出几个点

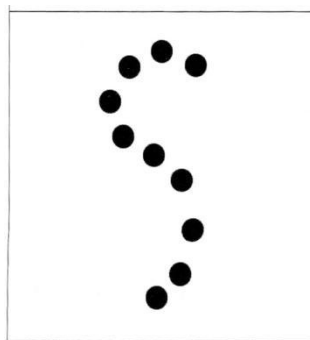
点的大小并不影响其表示位置的功能，在特定环境中，有时点占面积相对愈小，点的感觉却愈加强烈。

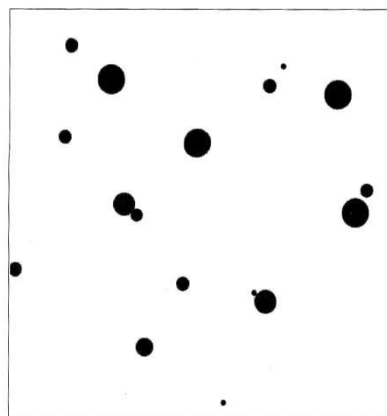
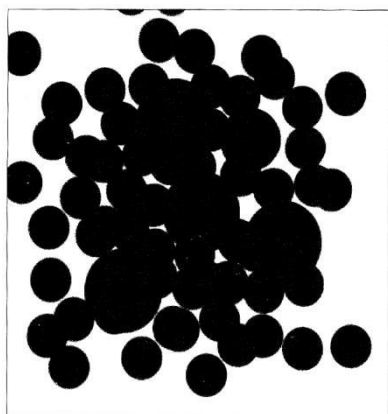
点被点缀在基本平面上部出现大小相间不等的点

相反

基础平面上沿曲线画上等大的圆点

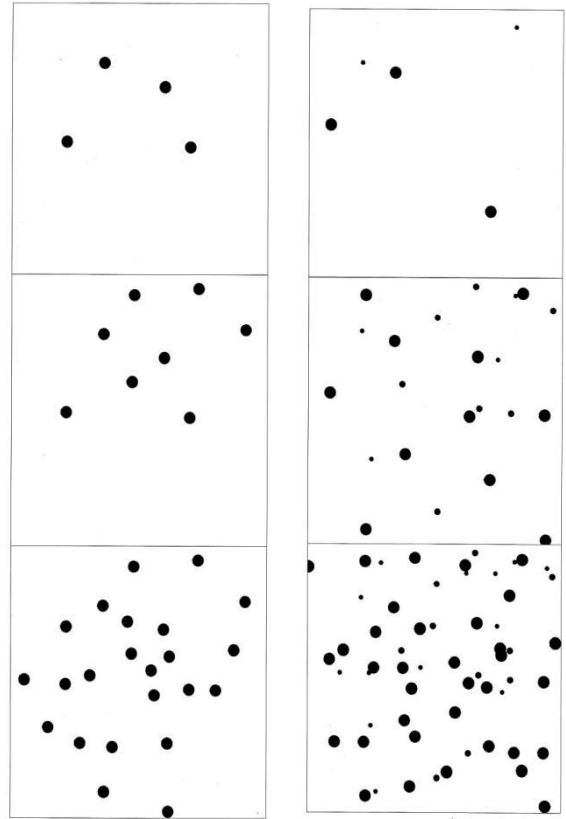
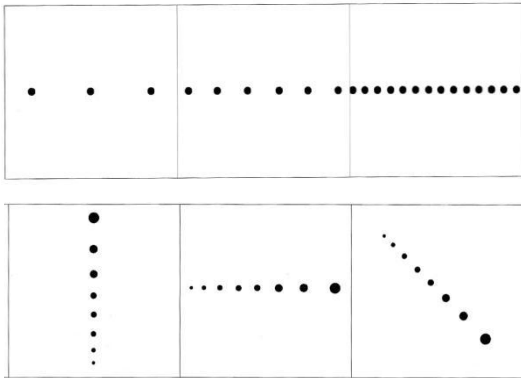
充斥画面, 相互挤压

在基础平面上安置疏散, 间距不等的点

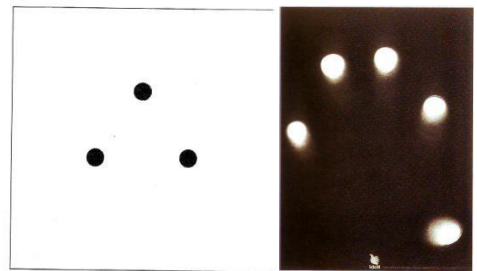
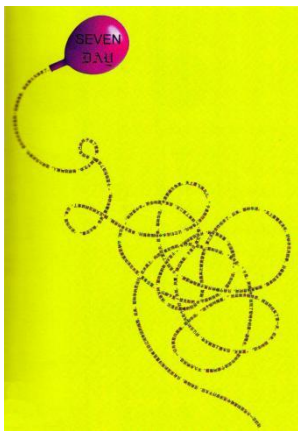
在设计中, 反复是提高内在冲击力的手段, 也是发出单纯旋律的手段。形态、大小相同的点的增加, 内在音响会逐渐强化。由于点形态不同、大小又不一, 在平面上的分布及相互间的距离又很不均匀, 所以随着点的逐渐增加, 音响的风暴会随之激烈。(如图右)

(四) 点的线化

点之间的距离越短, 会使点与点之间形成线的感觉。相同大小等间距点的排列, 会形成虚线的感觉。(下图)

等距离的三个点, 由于心理学中“统觉”的作用, 人们很容易看成是一个三角形。相间不等距离的五个点, 在某些情况下, 也很容易联想到手的形状。(图右)

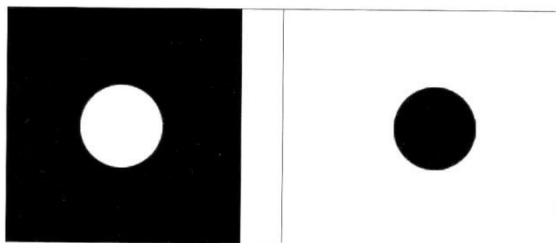
(五) 点的面化

许多点的聚集又会形成面的效果。(右图)

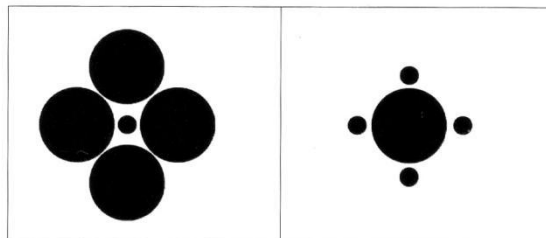

(六) 点的视错觉

“视错觉”又称“错视”，它是指我们用眼睛观察、感觉到的事物与客观事实不相一致的视觉现象。

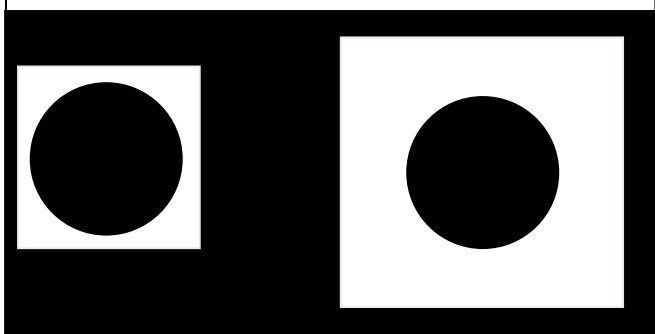
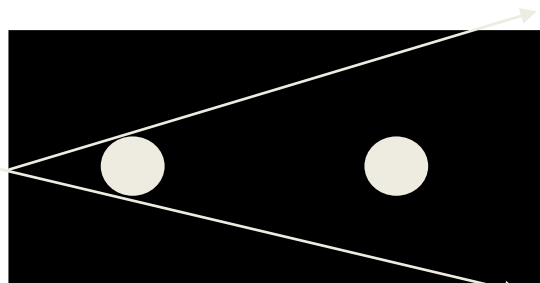

明亮的暖色会接近眼睛，而有前进和膨胀的感觉。

同一大小的点，由于周围点大小的不同，就使中间两个点也产生有不同大小的错觉。

在一个两直线的夹角中，同一大小的两个点，由于其位置不同，距角尖端的远近不同，便产生靠近角尖之点有大的感觉

同一大小的两点，由于空间对比关系作用，紧贴外框之点，较离外框远之点感觉大，而且具有面的感觉。其原理主要是周围空间对比所产生的错觉。

在两个完全对称的图形中，图形上点的位置，是由水平和垂直两方向的直线相交而成。由于圆点的大小不同，点与点的间隔也起了变化。同时，有的点因所处的位置不同，给予人们的视觉效果也有差异。如：该图右上角黑地上的白色圆点，因接近正方形外框的边线，受到来自边线所产生引力的影响，故呈现一种被拉过去的感觉。相反，在白地图中左上角的黑色圆点，因不存在边框的影响，便不会发生吸引的作用。从这里可使我们了解，图形与边框的关系，在设计时应妥善加以处理。

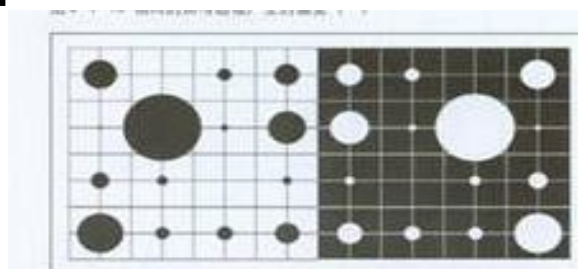

图3-1-11 相同的点与边框产生的错觉(二)

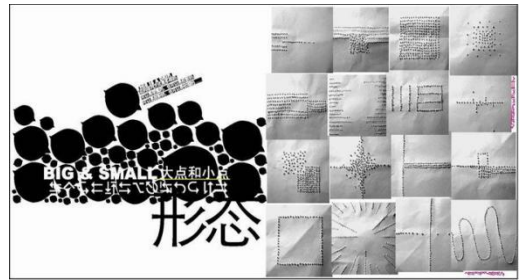
(七) 点的构成 (形状、方向、排列、大小、黑白、虚实)

点的构成分为**有序构成**和**无序构成**两大类。

有序的点的构成主要指点的位置、方向、大小和面积，以非常有规律化的形式排列构成，产生细腻的层次空间感，形成三次元。

无序自由的点的构成，与有序的点构成相反，它是自由化，非规律性的形式排列构成的效果。

(图例欣赏见课件)

二、小结:

点的不同排列方式可以表现立体感、空间感和肌理效果。

规则排列的点，可以表现强烈的秩序感；

不规则的聚散变化，表现出丰富的韵律感。

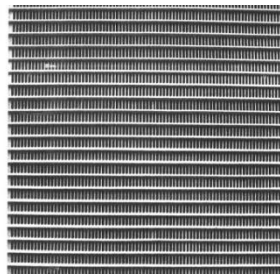
规律的点一般属于设计语言，可以应用绘图仪器和工具绘制。

自由的点多应用于绘画，有时仅仅是形式的需要，有时则是某种物象的抽象表现，变化丰富而具有特殊意味。

第二节 线

(一) 什么是线

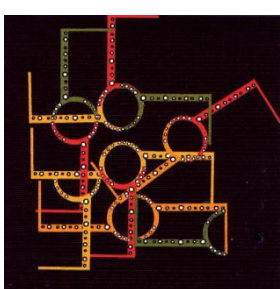
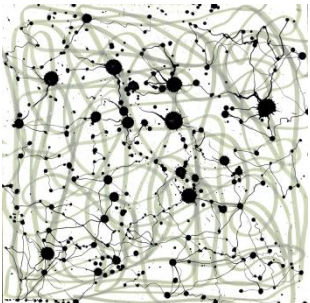
点运动的轨迹，面运动的起点。在几何学中，线只有位置和长度，在形态学中，线还具有宽度、形状、色彩和

肌理等造型元素。

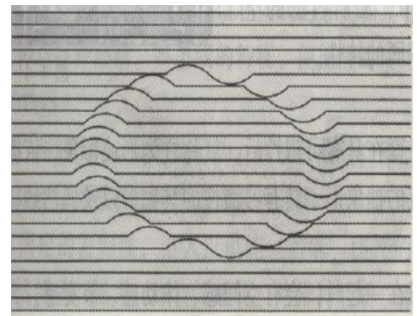
点的大小决定了线的宽窄。

线除本身特点外，还具有分割平面的特性，形成形象。

自由曲线随意而灵动

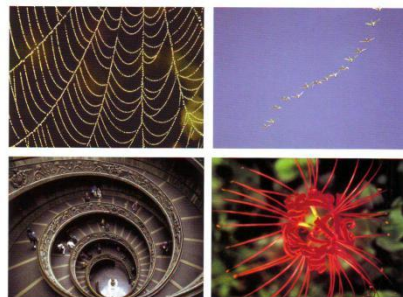
几何直线构成具有严谨的视觉效果

（二）线在设计中的作用

在设计中线不仅有长度，而且还有宽度。线与点一样，其形态丰富多样的。我们可以通过线的方向、速度、长短、宽窄、曲直、角度、曲度等，设计所需要的情感表达和视觉效果的作品。

线具有相对性，它依据所处的位置、环境、方向、对比而产生不同的心理反应。

（三）线的种类和特性

线可分为直线和曲线两大类型。线形不同，给人的心理感觉和印象也不一样。直线包括平行线、垂直线、对角线、斜线、折线、虚线、锯齿线等；曲线包括抛物线、弧线、双曲线、圆、蛇行线、波纹线等。

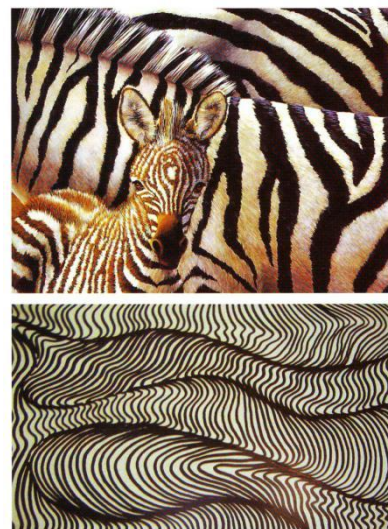

从性质上可以分为：整齐端正的几何线，如圆形、椭圆形；徒手画的自由线，称为有机线。

（四）线的表情

水平线

水平方向线给人的感觉是：开阔、舒缓、和平、静谧、安定、幽远。

垂直线

垂直方向线给人的感觉是：高扬、飞升、庄严、崇高、神圣、也有“高处不胜寒”的寂寞感。

对角线

对角线给人的感觉是：生动、活泼、温和且内涵动感。

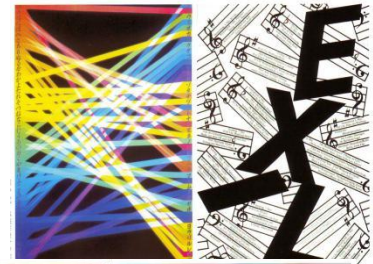
斜线

斜线给人的感觉是：飞动、冲击、疾驰，乃至惊险的感觉。

折线

折线是由两股力在不同方向上交替作用于点时形成的。

折线的长短跨度变化，加上作用于点的力量的交替与方向的不断变化，可以构成极为复杂多样的图形，以表现不同感情与抽象意义。

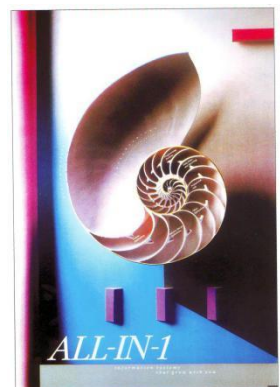

曲线

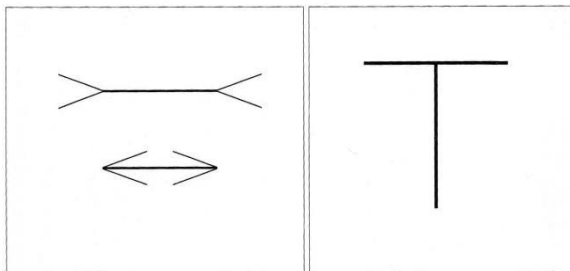
曲线由直线变化而来，它是直线在外来的侧面压力的持续作用下产生的。圆弧曲线具有一种圆熟、温厚与弹性的感觉；圆作为平面则给人以圆满、自足与安定的感觉。

（五）线的形态感觉

在设计中，线的外在形态要比点的变化更多样。光滑的线、粗糙的线、凹凸不平的线、锯齿状的线都会自然唤起人们记忆中的触觉体验。

（六）线的视错觉

等长的两条直线，垂直方向的直线比被分割成两段的水平直线感觉长。

著名的缪勒·莱依尔错觉

两条等长的水平直线，由于线段端头加入不同方向的斜线，因斜线与线段形成角度的不

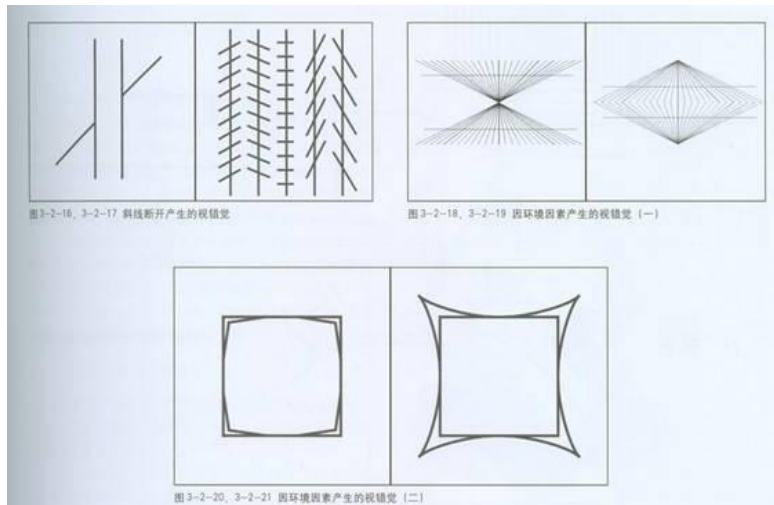
同，线段便会产生不等长的视错觉，上边的直线较下边的直线感觉稍短，下边的直线，由于斜线与直线成角超过 90 度，占据了直线以外的空间，故产生较上边直线稍长的感觉。

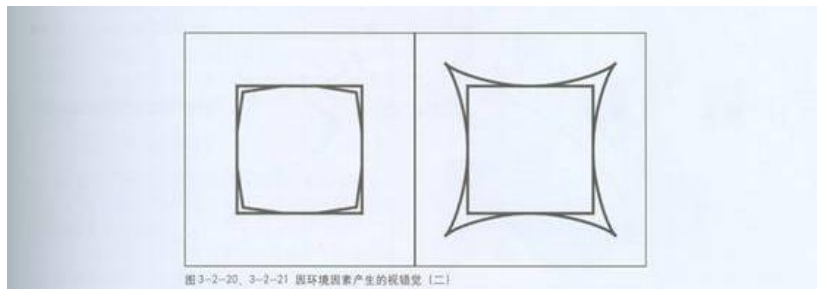
同等长度的两条直线，由于其周围造型因素的对比，而产生错觉。其对比越强，则错视效果越大。

一条斜向的直线，被两条平行的直线断开，其斜线会产生不在一条直线的错觉。

两条平行直线，由于受斜线角度的影响而产生错视，使平行直线呈现曲线的感觉。图 3—2—18 的两条平行直线，有向内弯曲的错视现象；相反，图 3—2—19 的两条平行直线，则有向外弯曲的错觉。其原理是由于斜线与直线相交，在小于

90 度一侧的两线间，会产生向外推移的作用，使人感到相距稍远。

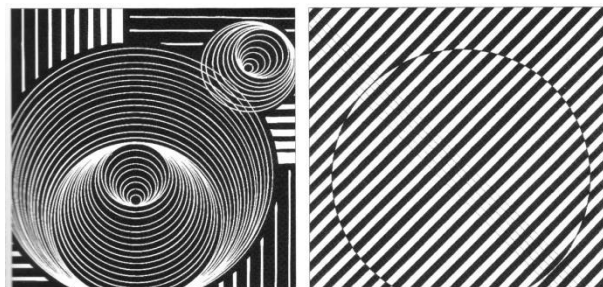
在一个用直线组成的正方形周围，加入曲线的因素，会使正方形的直线产生变形的错觉效果。在方框内曲线的影响下，其方

框直线会产生向外弯曲的感觉；相反，右图方框直线则有稍向内弯曲的错觉。

(七) 线的构成

在平面设计中，线的构成形态一般分为**有序的线构成**和**无序的线构成**。

有序的线构成：指无论线的长短、粗细、方向或位置都以规律化的形式构成，或是相同线性有规律或不同方向的重复排列，形成空间中的“灰面”，产生细腻

空间感，形成三次元。

无序的线构成：正好相反，是以自由和非规律的形式排列的构成，有很大的随意性，往往会牵扯到更加广泛的审美因素。

一组线在绘画、设计作品中的运用。（范例欣赏，见课件）

三、巩固新课，课堂小结。

在以线为主的平面设计中，我们应该特别注意线的速度大小、力度强弱、方向变换对于人心理感受的影响。许多情感内涵都在于对整体图面力度的把握，不论是优雅圆润的线条还是强劲有速度感的线条，我们都要结合创作中心的要求，这样才可以得到令人满意的结果。

第三节 面

(一) .什么是面？

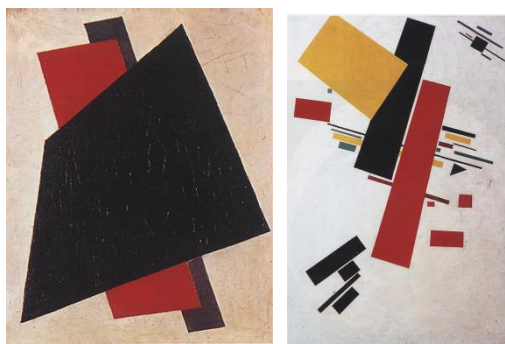
从艺术设计的角度来看，面是线的移动轨迹，是线围合的结果，还可以是点放大的结果，扩大的点形成了面，更可以是点密集排列的结果。体与体之间的交界处，也可以形成面。

面在二维空间中只有长度和宽度，没有厚度。

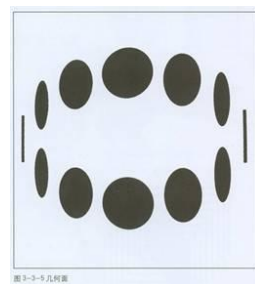
面具有大小、形状、色彩、肌理等造型元素，同时，又是“形象”的呈现，因此，面即是“形”。它受线的界定，外轮廓线内的面具有一定的形状。

面的形态主要有几何形、几何形、自由曲线形、偶然形、人为形、自然形五种。

几何形。几何形可以用数学几何公式对其进行描述的。它包括：

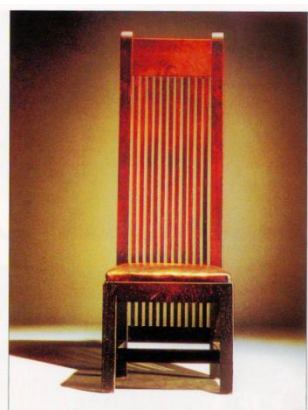
方形的面、圆形的面、菱形的面等等。

在几何面中，我们还可以将

之分为**直线构成的面**与**曲线构成的面**。

几何直面的组合构成由于面的形状、大小、方向产生不同效果。

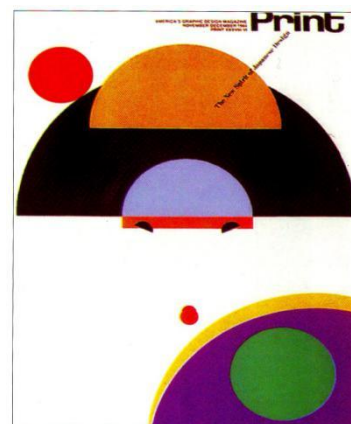

几何直线的面严谨、冷竣

面的组合构成由于面的形状、大小、方向、排列产生不同效果

直线构成的面具有直线所表现的心理特征。如：正方形，最能强调垂直线与水平线的效果，它能呈现出一种安定的秩序感，在心理上具有简洁、安定、井然有序的感觉，它是男性性格的象征。

曲线构成的面。它比直线形柔软，有数理性秩序美感。特别是圆形，能表现几何曲线的特征。但由于正圆形过于完美，则有呆板、缺少变化的缺陷。而扁圆形，则呈现有变化的几何曲线形，较正圆形更富有美感，在心理上能产生一种自由整齐的感觉。

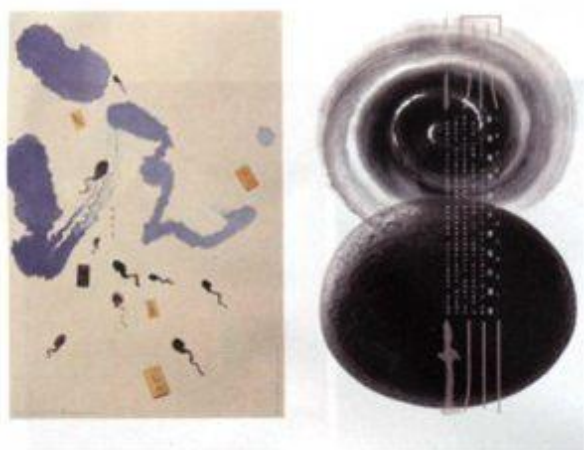

自由曲线形。

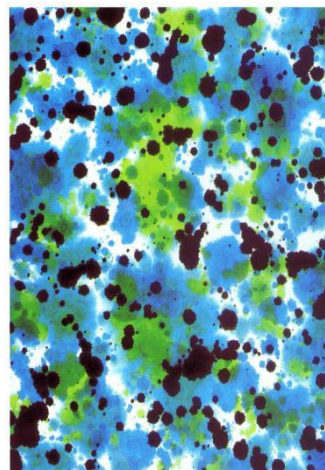
自由曲线形它突破了几何曲线形的严密秩序性，形态自由、舒缓，最能体现作者的审美追求，具有优柔、雅致、温润、风韵、抒情、浪漫的气质个性。

偶然形（自由面）。偶然性属于偶然天成，非人力所为的形面。自由面能较充分地体现出设计者的个性。

在现代的视觉艺术设计中,人们越来越关注个性与情感的表达。比如：著名平面设计大师靳埭强就十分偏爱中国水墨

产生的自由面，他认为水墨产生

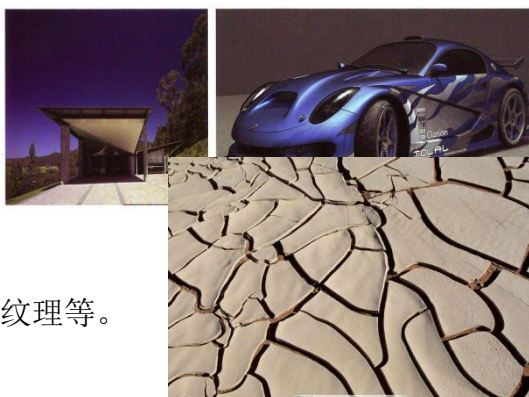
的自由面可以更好地体现空间、虚实，进而体现中国文化中的意蕴。

但自由面同时也存在着缺乏良好控制力的问题。

（对于设计的初学者很难控制自由面的形式，也容易出现一种散漫、无秩序、繁杂的效果，所以对于初学者，应该更加理性地看待自由面，不要过多的将设计内容依附于自由面产生的偶然性。）

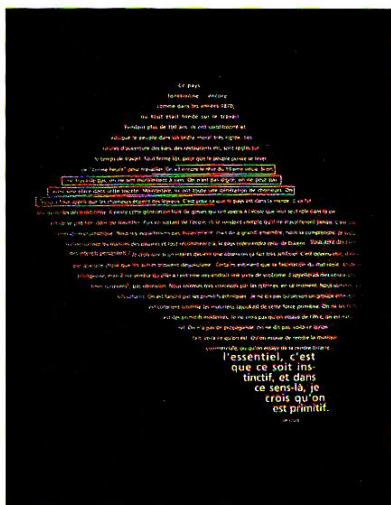
“玩也自在”。“玩”字做出水流感,没有什么比几个蝌蚪在水中游更自在的了。这些蝌蚪是靳埭强用毛笔画了半天,大概画了 100 个,选美一样选出来的!要求这些蝌蚪有不同的形态、不同的干湿和不同的浓淡墨色。

人为形。人为形是指人类创造的形面，如工艺品、建筑、汽车等。

自然形。自然形是指大自然中孕育的一切形面，如树叶、花朵、钟乳石、玛瑙剖面、大理石纹理等。

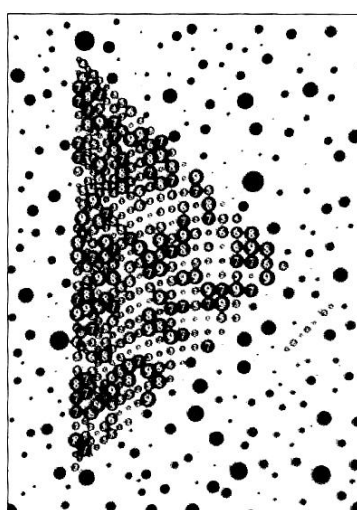
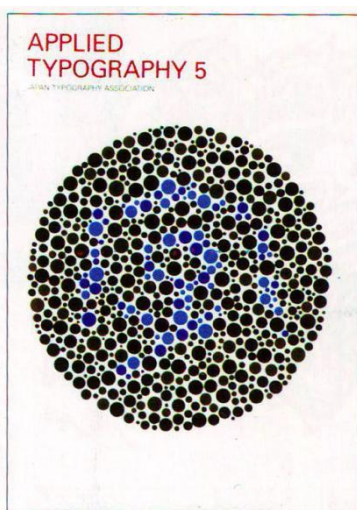
虚面。虚面是间隔记录线的轨迹。间隔记录频率越低，虚面的轮廓、内容越不清楚；相反，间隔记录的频率越高，虚面的轮廓、内容就越明确。正是由于虚面的形成与点的动态频率有着密切的关系，所以，虚面可以在平面设计的表达中体现一种模糊、虚幻的内容：同样，虚面给观者的心理感受是神秘的、变化莫测的。我们通过对设计作品中虚面的观察，理解设计者某些含蓄、内敛的设计思想。

右图是一幅来自于特尔缪瓦国际海报三年展的设计作品，是一场主题音乐会的淘报，画面上的自由字体构成的虚面表现了音乐的节奏和流动性，让人们还没有进入音乐厅就感受到音乐的高贵与优雅，同时引发人们对音乐会的期待。对于一件设计作品，如果充满了虚面产生的不确定因素，同样也会给人造成茫然的，碌碌无为的视觉印象。所以，实面与虚面的兼收并蓄、合理安排，可以达到预期的设计目的。

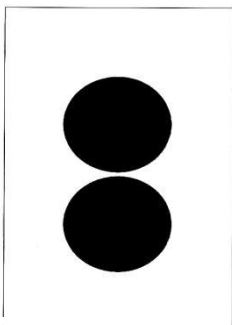
图3-3-11 设计中的虚面

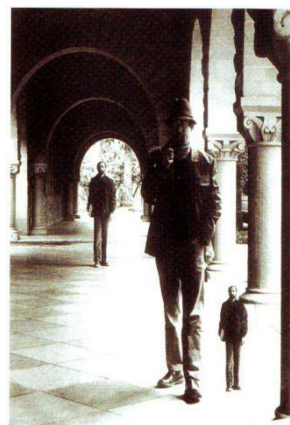
在视觉形态中，面所占据的空间不同，则形成不同的特性。

(二) 面(形)的视错觉

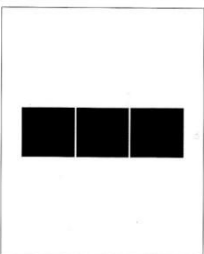
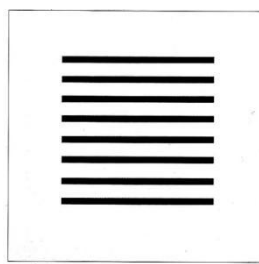
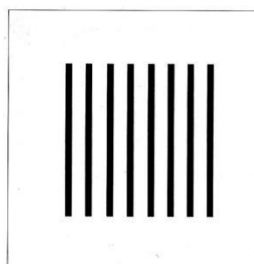
形的上下位置、形的大小对比、形的分割方式、形的构成方式等情况下，都可以发生错视现象。

形的上下位置造成的错视

形的大小对比的错视

形的构成方式造成的错视

形的分割方式造成的错视

(三) .面在设计中的作用

设计离不开基础平面，因此对基础平面的内在性质的认识与研究非常重要。

基础平面的“上”与“下”，“左”与“右”：任何生物都存在上、下、左、右的分别。设计家面对的基础平面也是有生命的。人们会潜意识地将自己的生活体验、观察经验融入基础平面中，使平面仿佛被注入了生命。

康定斯基说过：“生物性的根基决定了基础平面上、下、左、右的心理关系”。

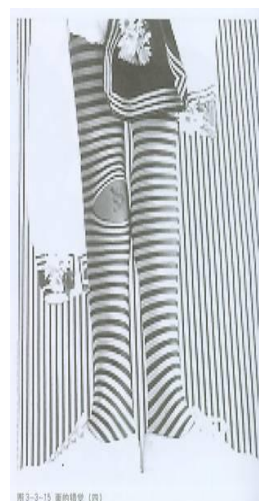

图3-3-15 面的错觉 (四)

三、课堂小结：点和线都具相对性，设计者可以发现点、线、面这三个平面要素的性质是十分灵活的，它们可以根据设计者的设计要求不断改变它们的设计状态，所以僵

化地区分点、线、面的设计领域是一种徒劳无意义的工作。

设计者应根据自己的设计需要调节点、线、面的视觉特征，向大自然学习，让构成不再成为一种定式，而是设计者设计思想的一种自然流露。

思考题、作业：

找寻自然世界中代表二十四节气的各种二维形态，用点、线、面、肌理等的形式去分析概括，使用各种工具来表达中国传统的二十四节气。

1、作业要求：找寻自然界中代表各个节气的二维形态，使用各种工具，运用一定的形式法则来表现独特“点、线、面”的运动轨迹，表达“点”、“线”、“面”的形态及构成关系。（表现方法不限，可采用绘画、摄影、拼贴、实物形态等）

2、作业数量：共 24 幅 8cm×8cm

3、作业提示：在运用多种工具表现的同时要有意识挖掘每种工具的最佳表现效果，并作相应的文字记录以备忘。在组织点、线、面等各种形态之间的关系时，要进一步强化形式法则的学习和运用。（对相同的形态、不同的形态进行有规则的、不规则的、不同表现效果、不同组合形式的尝试。）在练习中不仅要対点、线、面等形态进行组合，更重要的是尝试着如何在简单的组合中让图形“说话”，去传达“二十四节气”这一信息，准确地体现“二十四节气”这一主题。

教学后记：

--

编 号： 3

授 课 题 目	形态与空间	教学课型	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 实践课 ☒ 其 它 ☐
首次授课时间		学 时	12
教学场所	固定座位教室 ☒ 移动座位教室 ☐ 智慧型互动教室 ☐ 实验(实训)室 ☐ 校外实践基地 ☐ 户外 ☐ 其它 ☐		
教学目的要求： 一、知识目标： （一）以“廉”为主题的图底关系的把控。图底关系。以“廉政文化”为主题，搜集设计元素，设计基本形，通过改变基本形在相同方形中的位置、方向、大小、数量等因素所构成的各种图底关系，从中学习和训练形与空间的各种构成关系及所能形成的不同视觉效果，培养、加深空间对形的作用的认识和理解。 （二）以“廉”为主题的构图方法。利用 2021 年“中华人民共和国建党 100 周年”这一特殊时期和专业特点相结合，利用点、线、面等形态结合通过分离、重叠、连接、集中感的组合、扩散感的组合、折中组合（对称）、偏倚组合（均衡）等构图方式把造型元素巧妙地组合起来，传播传统“廉”文化，来讲好“中国廉故事”，表达艺术教育的文化属性。 二、育人目标： 二、育人目标： 廉政文化的感知力以及对传统文化审美品味得到不断提高；树立社会公德心，廉政			

意识加强。

教学重点：

优秀廉政思想、廉政人物、廉政制度等“廉”文化内涵和时代特色。

“廉”作为中华民族优秀传统文化之一，廉政思想源远流长，构成了丰富而深刻的廉政文化。中国共产党成立以来，不忘初心、牢记使命，赋予廉政文化新的时代的内涵和鲜明的时代特色。课程思政以“廉”为切入点，设置相应的课题与作业内容，以艺术化人心，让思政润物细无声地给与学生人生的启迪、提升学生的文化修养、思想道德修养和社会责任感。

教学难点：

在理解传统廉政文化内涵的基础上，如何利用空间对形态的影响，提取代表廉文化的形态，表达廉政主题。

教学方式和手段：

运用课堂讲授、多媒体教学、体验发现式教学、讨论式教学等方法。

一、点评作业导入新课。

(一) 课前布置学生搜集中国历史上有名的廉政人物、廉政故事。带入课堂组织讨论分析,提取代表“廉”文化的形态,学习空间对形态的影响,带领学生进入广阔的廉政文化领域。

二、讲授新课。

(一) 基本形:

照平面构成的概念元素的定义,点、线、面这些视觉语言的基本要素,仅在意念中感知,而不能表达。为了把握这些基本要素并进行视觉语言的创造,必须把概念形态的点、线、面转换为直观的视觉形象,而构成设计形态的基本单位形象,这就是基本形。构成新造型(画面本身)的基本单位为基本形(最小的设计单位)。

具有形状、大小、方向、明度、色彩和肌理的特征。

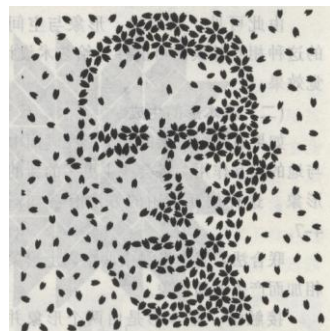
任何一段线、一个圆点或一个形状,都可以作为基本形。

基本形的分类

基本形又可分为基本形、超基本形。

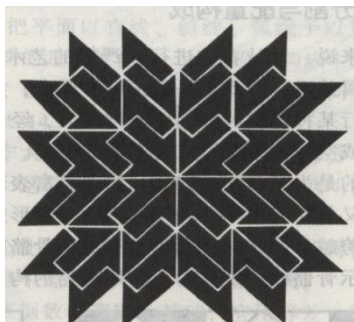
1、基本形

通过点、线、面与圆、方、角等最小的形象结合,构成了任何形状的基本形态,即基本形,是一个最小的设计单位,也称基本单位形。

2、超基本形

一个单位的基本形是由更多的基本形所组成的,这种大单位的基本形,即被称之为超基本形。

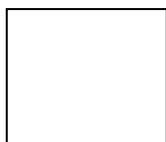

将基本形的产生与组合的手段重复使用,并按照一定的规律进行排列组合,就可以得到复杂的形象,成为一个大单位的超基本形。

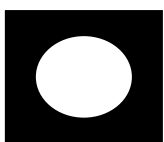
基本形的生成

画面仅是一片空白，只有当形象占有了画面的空间，才显示出画面的意义。形象的形状及形象之间的相互关系是画面空间构成的重要因素。

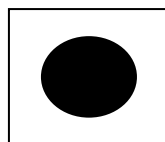
基本形纳入一定的空间时，如果图（基本形）和地（空间）只限黑与白，可得到四种不同的配置。平面的黑白构成是正负关系来表达的。

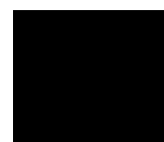
白形白背
(消失)

白形黑背
(负形)

黑形白背
(正形)

黑形黑背
(消失)

在平面构成中，当形与形结合时，在结合部常常会有“意外”新空间的产生。所谓“意外”，是在结构过程中偶然产生的，可能超出事先的预想，有随机性，这种意外新空间就是“负形”。新空间的形状，一般不会与部分的形状重复。因此，重视“意外”的新空间，使它成为建造新空间的积极因素，随机性就会变成必然性。

(二) 画面空间——图底关系

当平面设计中的主要构成因素是面的时候，图底关系的协调是极为重要的。在我们对主要面进行叠加、削减的同时及时调整“负形”在空间的平衡，可以引领设计者稳步地进入设计的成功阶段。其次，虽然平面构成中研究的要素多以黑白形式出现，但在现实的设计中面的色彩同样为我们提供了很多设计的可能性，它可以改变面的很多固有性质产生新颖的设计。

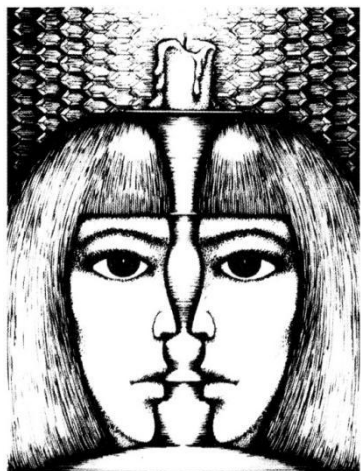
1、图与地(底)

图是指图形、形象，地是指画面的空间、背景。图与地是一种在对比、衬托中产生出来的关系。

一般情况下，图像是存在于空间的实在形态，有突出、醒目、前进的感觉；地是形象周围的背景，是虚的形，有后退、消失的感觉，这是与日常视觉一致的图地关系。

在造型行为中,往往会集中注意”图”本身的造型,而忽视对剩余空间,即底的把握.没有合理把握”底”的面积分布关系,而使得”图”的作用无法发挥到最佳状态.

图象与背景在设计中被称为“图与地”，图即图象、形象，地即背景、环境。任何“形”都是由图与地两部分构成。视觉注意的对象一图，具有突出、紧张、前进的感觉，而地却具有后退、反衬、舒缓的感觉。图与地之间也可以相互转化。

当图与地的面积或特征十分接近时，就很难区别它们，这就是图地反转，背景成了实形，图像成了虚形，图像只能依赖于周围的衬托，才能成为图形，这就是空白的图像。实形与虚形，在平面构成中就是正形与负形。

面虽然是线的延展，但也给人们无限追求的境界。对于面的设计往往通过正形与负形的相互借用，形成图底反转的构形。

自然界虽然不存在形象与背景、图与底的关系，而人的视觉注意事物时往往集中于一点而把周图一切当作环境和背景。

在通常情况下，基底作为图形的背景总是被处理成后退或衬托的关系，人们凭借图底反转的分界确认形象。视觉心理学家对图与底进行种种试验并归纳出一些规律。

然而，这种清晰的感觉却有意被一些因素干扰，形成图作为形象出现，底也具有一定的形状，使得图与底交替的错觉。这种正负形的巧妙运用令一种形态传达出两种信息，创造出全新的视觉形象，有助于丰富我们的艺术设计的想象力。在此基础上，要求设计人员表达出与众不同、具有独创性的见解。在视觉艺术的领域里，这样的训练是培养人们充分发挥艺术想象力而进行创意设计的必不可少的环节之一。

图具有突出性、密度高，有充实的感觉，且具有明确的形状或轮廓线。

底具有后退性，密度低，无充实感，形状相对松散，无固定的界限。

由此可见，图与地、形象与空间的这种相互转换的可能性，给艺术设计带来了黑白互为依存、虚实相生的视觉效果。

（三）组织讨论分析，中国历史上有名的廉政人物、廉政故事。提取代表“廉”文化的形态，学习空间对形态的影响，带领学生进入广阔的廉政文化领域。

（四）赏析以“廉文化”为主题的相关设计案例，启发学生观察分析案例使用的设计元素及设计思路。

二、图例欣赏，课堂小结。

思考：你从哪些方面提取廉政元素，进行设计运用？

思考题、作业：

作业练习一：

以“廉”为主题，进行图与底的训练。

选择一个能代表“廉”文化的一个基本形，（文字、物件均可）用电脑绘图软件展开一系列通过改变基本形在相同方形中的位置、方向、大小、数量等因素所构成的各种图底关系，从中学习和训练形与空间的各种构成关系及所能形成的不同视觉效果，培养、加深空间对形的作用的认识和理解。练习分成 5 组，共 20 张。

（1）作业数量：20 张（4cm*4cm）

A. 选择一个基本形，不改变其大小，分别放在 4 个等大正方形的不同位置上，构成不同的图底（地）关系。

B. 用同一个基本形，改变为不同大小后，分别放在 4 个等大的正方形中的相同位置上，构成不同的图底（地）关系。

C. 用同一个基本形，改变其大小、方向后，分别放在 4 个等大正方形的不同位置上，构成不同的图底（地）关系。

D. 用两个以上相同的基本形，改变其大小、方向，分别放在 4 个等大正方形的不同位置上，构成不同的图底（地）关系。

E. 用相同的基本形，不限制其数量、大小、方向等因素的变化，分别放在 4 个等大正方形的不同位置上，构成不同的图底（地）关系。

（2）作业提示：这 5 组练习在经营“图”的不同大小、方向、位置的同时，应该着重关注由“图”的改变所产生的不同的“地”的形状、面积的变化，“图”的位置和组合关系以不把“地”分割得太琐碎为合适。在同一组练习中，必须经过多种图底关系的可行性尝试后，再从中选出“图”与“地”面积、比例等关系的最佳组合。

(三) 画面空间——构图方法

如果具备了造型要素，造型行为还无法成立，必须把这些要素巧妙地组合起来，构成愉快而且有紧张感的画面。

构图,实际上就是我们对画面组织结构的一种决策.建立在对形态的理解与审美的把握之上.

既有理性的分析__基于”形式法则”和”审美标准”的一种判断;

更有感性的表露__每个人的各自的感觉与感受。

1、遵循规律:

灵活运用形式法则和恰当的手法来构成点、线、面的各种形态，是学习审美和组织能力综合体现，也是一个设计师的基本素质。

形式美的法则与原理:

多样统一

对比与协调

对称与均衡

比例与秩序

节奏与韵律

联想与意境

2、构成形态的方法:

在设计中，构成基本形的方法多种多样，如：面与面相合成，对面进行分割，立体剪影，或面与面相分离、覆叠、透叠、结合、减缺、差叠、重叠等，都可以构成新的面。

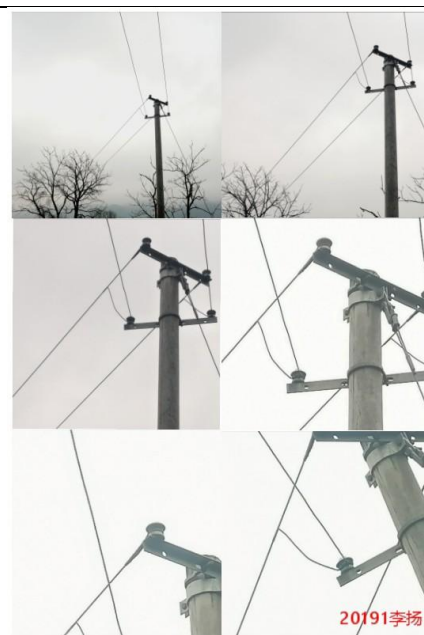
分离。分离是指形与形之间不接触，有一定的距离。

相切。相切是指形与形之间的边缘正好相连。

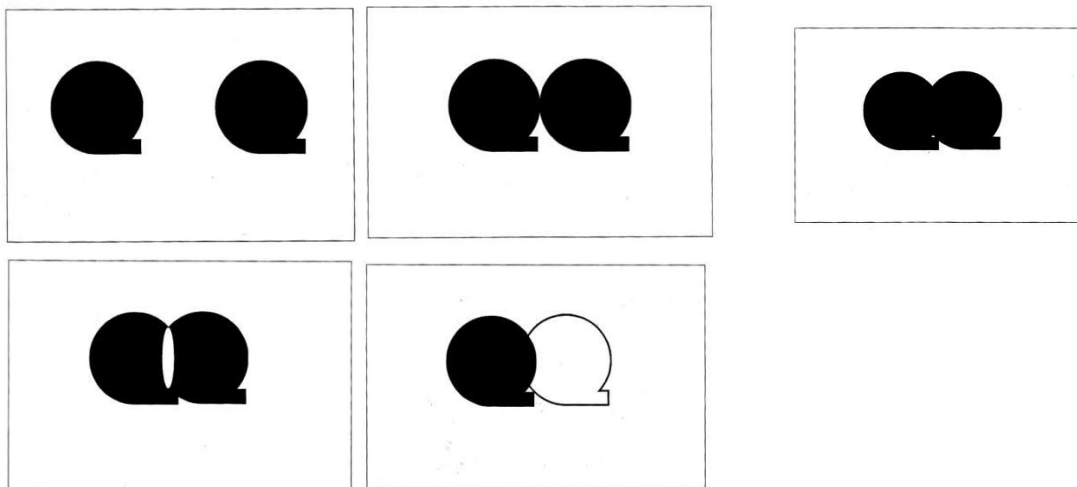
覆叠。覆叠是指形与形之间是覆盖关系，由此产生上下、前后的空间关系。

透叠。透叠是指形与形有透明性的相互交叠，但不产生上下、前后的空间关系。

重叠。重叠是指形与形相互重合，变为一体。

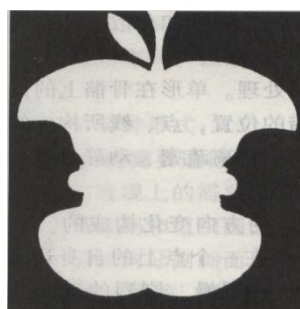
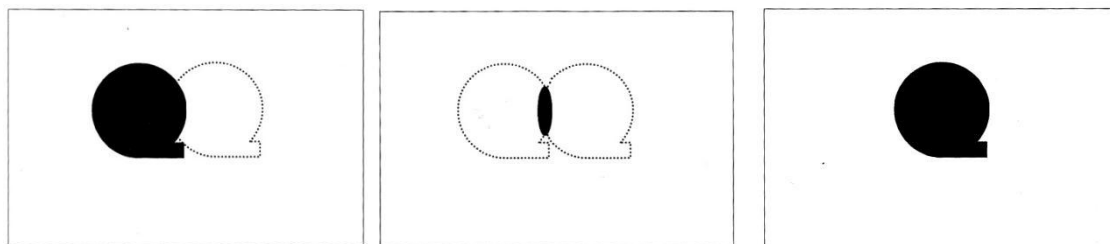
结合。结合是指形与形相互结合成为较大的新的形。

减缺。减缺是指形与形相互覆盖，覆盖的形被减掉。

差叠。差叠是指形与形之间相互交叠，交叠部分产生一个新的图形。

重叠。重叠是指形与形相互重合，变为一体。

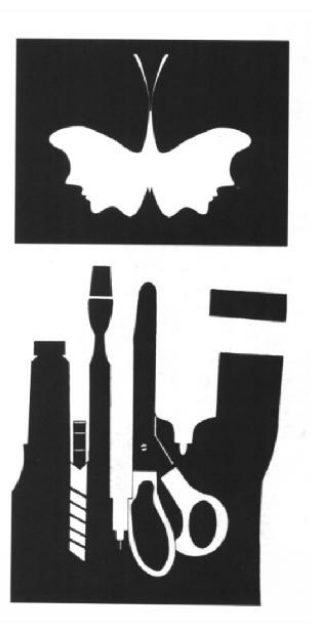

减缺法：基本形是由两个形象相减而产生的新形象。

透叠法：基本形是由两个形象相

重叠后，留取不重叠的部分而形成的一个新形象。

3、构图方法：

注重于重叠、连接、分离的形的各种组合。

组合与复制

形与形的组合

基于形的三种类型组合方法：

重叠

连接

分离

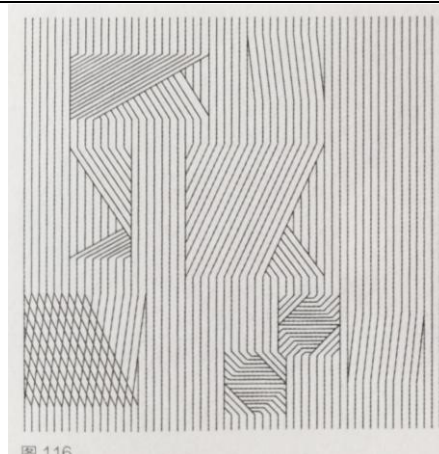

图 116

复杂的重叠组合

A. 重叠组合

B. 连接组合

C. 分离组合：把不同的形体分离组合，形体分离的组合情况下，形与色都保持原状，所以在组合完全异质的形体时，必是难以归纳的；

对于相同要素的形体，在尊重它们具有共同特点的情况下加以排列，则容易得到规整的构图。

D. 集中感的组合：向一点集中的线会形成集中定向型的构图。具有强烈的统一感，多数情况下有动感。点多半带有透视图的消失点的性质，位置可以在画面的任何地方，很少选在画面边缘。

E. 扩散感的组合：感觉上有中心向四周发散的构图。要设法使眼睛先集中于中心，然后再把视线移向周边。

F. 折中组合（对称）：左右对称的构图缺乏动感，但稳定、和谐。可适用于交通标志、社徽商标等。。。

G. 偏倚组合（均衡）：在等量等距的组合中，会产生对称之美。与此相反，还有把造型要素偏置于画面一侧，破坏均衡的组合方法。如果放在天平上，它没有失去平衡，但在视觉上失去了平衡。此时将产生充满紧张感的均衡美。这是基于不平衡的平衡，比对称美含有更多的动态要素。

字母与字母的连接组合，段落文字与标题文字的重叠组合。

特点：创造出的画面直观表达某种情绪，营造某种氛围来加强情绪的影响，进而使观者产生某种特定的情感。

同一个画面，同一个场景，不同的人就有不同的感受，即使是同一个人，由于构图的角度、远近、高低不同，也会造成多种不同的空间关系和视觉效果。

具象画面中，同样存在着图底（地）关系：根据视觉习惯，常常把天空、大地、海洋、白墙等大面积、远距离的景象当作“地”，

把在这些景象中出现的具体的近景物体当作“图”，各种图底关系往往就取决于摄影者按快门的瞬间。

一位平面设计师在摄影取景时所关注的视觉元素及构图侧重点和一位画家或者摄影师相比，是有区别的。

更加关注画面中各视觉元素之间的构架、面积、比例、空间等关系元素，其构图的过程往往就是选择和决定各种视觉元素之间空间关系、面积关系、色彩关系的过程。

这过程可分为前期取景构图和后期裁切构图两个阶段。——用感性去发现，用理性来表现。

思考练习

作业练习二：以“廉”为主题，进行构图与空间练习。

寻找生活中有关“廉政”题材的点、线、面的素材，运用不同的构图和视角来拍摄，再选取 6 张照片，以手绘的方式转化成点、线、面的构成。

(1) 作业要求：

(2) 以摄影的方法，用不同的构图和视角来表现同一个物象或场景，其中的视觉元素应该具有不同的空间关系和一定的形式感。

在拍摄图片中选取 6 张照片，将其以手绘方式转换成点、线、面构成。

作业数量：各 6 张（8*8cm）

作业提示：

应选择有代表“廉政文化”的视觉元素作为拍摄对象，构图时可以改变拍摄距离，调节取景的上下高度，或者是两者同时进行，无论是何种改变，在一组画面中应保持视觉元素的相对连贯性和共性，后期对画面的再次调整裁切也不容忽视。

手绘时应对具象形态要进行抽象概括，探讨造型背后所蕴藏的秩序原理。

教学后记：

授 课 题 目	色彩的感知	教学课型	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 实践课 ☒ 其它 ☐
首次授课时间		学 时	12
教学场所	固定座位教室 ☒ 移动座位教室 ☐ 智慧型互动教室 ☐ 实验(实训)室 ☐ 校外实践基地 ☐ 户外 ☐ 其它 ☐		
教学目的要求: <p>一、知识目标: 了解中国传统色彩的特点。通过解读敦煌纹样及色彩分析, 了解色彩的基本概念、色彩的分类、明白色彩的三属性以及组合方式;</p> <p>二、育人目标:</p> <p>(一) 创造传统色彩新的时代价值。了解传统的敦煌优秀文化, 增强同学们保护传统文化和保护遗产的自觉意识, 创造传统文化的新的时代价值。</p> <p>(二) 增强学生的保护传统文化和保护文化遗产的自觉意识。敦煌是世界文化遗产, 是我国精神文化的积淀。通过解读“敦煌纹样及色彩”为主题, 宣讲普及敦煌优秀文化, 了解敦煌壁画的造型与设色特点, 增强文化自信、民族自信, 学习借鉴传统的艺术形式, 增强学生的保护传统文化和保护文化遗产的自觉意识。</p>			
教学重点: <p>理解和掌握敦煌色彩的设色特点和色彩构成的形式美感;</p>			
教学难点: <p>怎样通过对敦煌艺术的借鉴来表达传承民族文化根脉, 让传统的民族文化艺术创造出新的时代价值。</p>			
教学方式和手段: <p>运用课堂讲授、多媒体教学、体验发现式教学、讨论式教学等方法。</p>			
教学过程: <p style="text-align: center;">第一节 认识色彩</p> <p>一、组织教学, 导入新课。</p> <p>色彩对于事物的表现能力有着其他形式无法比拟的超强效果。在我们生活里, 色彩无所不在, 它是构成我们生活环境的重要组成部分。可以说我们对每一件事物的认知, 都是从色彩与形状开始的。我们也在用色彩创造丰富的视觉空间, 用色彩的语言与社会进行沟通。日常生活中, 人们对颜色的反应都是有一定的规律。为此人们把每种颜色都赋予了特殊的感情意义。</p> <p>色彩构成 (Interaction of Color), 即色彩的相互作用, 是从人对色彩的知觉和心理效</p>			

果出发,用科学分析的方法,把复杂的色彩现象还原为基本要素,利用色彩在空间、量与质上的可变幻性,按照一定的规律去组合各构成之间的相互关系,再创造出新的色彩效果的过程。

色彩构成是艺术设计的基础理论之一,它与平面构成及立体构成有着不可分割的关系,色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。作为一个设计师,只有掌握色彩构成原理,熟知各色彩的相互关系及各种色彩的生理或心理作用,结合自己所具备的平面构成知识,在设计中正确用色,才能实现传达特定信息和渲染页面的效果的目的。

二、讲授新课:

(一) 课前布置学生对敦煌纹样及色彩分析,课堂上组织学生进行讨论,帮助学生了解什么是色彩、色彩的分类、以及色彩的三属性;

1、色彩的产生: 色彩是光的产物.我们常说色是光之子,光是色之母.英国的科学家牛顿第一个把日光引入到实验室.利用三棱镜的原理把日光分析出:”红,橙,黄,绿,蓝,紫”这六种原色.使我们获得了色彩的观念.目前国际上把纷繁芜杂的色彩分为:有彩色系与无彩色系.

2、色的概念:

被物分解的可见光(或称为散射,漫射光,反射光,透视光)进入人眼产生的色的感觉。

对物理家而言,色彩是光;

对化学家而言,色彩是颜料;

对心理学家而言,色彩是大脑的活动.

从视觉角度出发,独立于形象并呈现颜色差异性特征的视觉要素,就是色彩.

3、色彩的自然科学属性

(1)色度属性:

色相:

颜色的相貌,彩色彼此互相区分的特性不同色相是不同颜色所处特定波段显示.

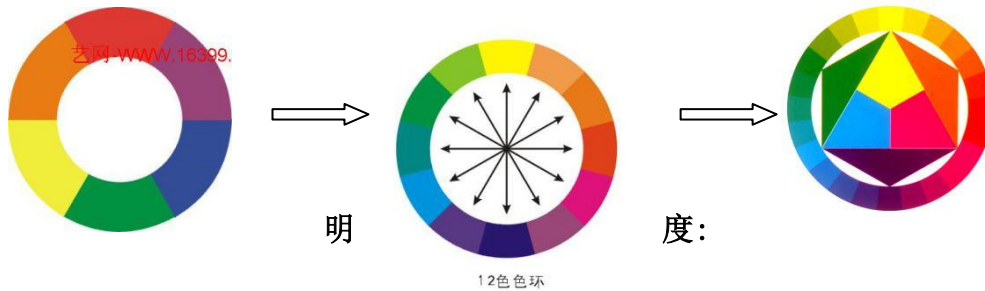
光在物理学上是电磁波的一部分,其波长自 700~400m m,在此范围称为可视光线.当把光线引入三棱镜时,光线被分离为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,因而得出的自然光是七色光的混合.这种现象称作光的分解或光谱,七色光谱的颜色分布是按光的波长排列的。

在色彩学的研究中,人们习惯于用色环来表达色相的秩序.

在色彩学的研究中,人们习惯于用色环来表达色相的秩序.最简单的色相环是采用牛

顿光谱色: 红,橙,黄,绿,蓝,紫制成的红与紫相连的色轮.瑞士的色彩学家依顿教授又在六色相连接处又各增加了一个过度色相.诸如:在红色与橙色之间加上橙红色;以此类推可以得出 12 色的色环.在 12 色的色环上每个色相都有相等的间隔.同时 6 个补色也分别处于直线的两端.以此思维同样在 12 色色相的间隔处在加一色.诸如:在红色与橙红色之间在加上一个偏红的橙红色即就会构成一个 24 色色相环。

(利用多媒体课件演示图例.)

色相本身的亮度. 表示物体表面明亮程度的一种属性.

明度指色彩的明暗程度。明度是全部色彩都具有的属性，明度关系是搭配色彩的基础。明度最适于表现物体的立体与空间感。白颜料属于反射率相当高的物体，在其它颜料中混入白色，可以提高混合色的反射率，也就是说提高了混合色的明度。混入白色越多，明度提高的越高。相反，黑颜料属于反射率极低的物体，在其它颜料中混入黑色越多，明度降低越多。黑—白之间可形成许多明度阶梯，人的最大明度层次判别能力可达 200 个台阶左右。普通实用的明度标准大都定在 9 级左右，如孟塞尔把明度定为黑白在内为 11 级，黑白之间为九组不同程度的灰。而有彩色的明度是根据相对应的灰的明度等级标准而定的。

黑、白、灰之间可构成明度序列。任何一个有彩色加白或加黑都可构成该色以明度为主的序列，红、橙、黄、绿、蓝、紫各纯色按明度关系排列起来可构成色相的明度秩序。

每个颜色都有自己的明度,在鲜艳的色相环中,黄色明度最高,紫色明度低.

艳度(纯度,彩度)

颜色的鲜艳程度,饱和度.是颜色光谱中若干波段综合而成的结果.

可见光辐射，有波长相当单一的，有波长相当混杂的，也有处在两者之间的，黑、白、灰等无彩色就是波长最为混杂，纯度、色相感消失造成的。

光谱中红、橙、黄、绿、蓝、紫等色光都是最纯的高纯度的色光。

颜料中的红色是纯度最高的色相。

橙,黄,紫等色在颜料中是纯度高的色相,蓝绿色在颜料中是纯度最低的色相。

(眼睛在正常光线下对红色光波感觉敏锐,因此红色的纯度显得特别高。对绿色光波感觉相对迟钝,因此绿色相的纯度就显得低。)

任何一个色彩加白、加黑、加灰都会降低它的纯度。混入的黑、白、灰,补色越多纯度降低的也越多。纯度只能是一定色相感的纯度,凡是有纯度的色彩必然有相应的色相感,因此有纯度的色彩都称为有彩色。

4. 明度、色相、纯度三要素的关系

任何色彩(色相)在纯度最高时都有特定的明度,假如明度变了纯度就会下降。

高纯度的色相加白或加黑,降低了该色相的纯度,同时也提高或降低了该色相的明度。

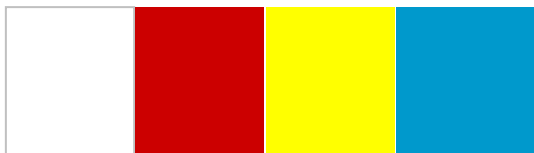
高纯度的色相加与之不同明度的灰色,降低了该色相的纯度,同时使明度向该灰色的明度靠拢。

高纯度的色相如果与同明度的灰色混合,可构成同色相同明度不同纯度的序列。

(2)社会属性:色彩的社会属性是指由人类活动所产生的色彩象征属性.

只有在重要的宗教活动中才使用的”五色旗”,由红,橙,黄,蓝,白组成,这种特殊的颜色组合具有特殊的意义.

只有在重要的宗教活动中才使用的”五色旗”,由红,橙,黄,蓝,白组成,这种特殊的颜色组合具有特殊的意义。(图右)

(3)自然属性

色彩那部分不以人的意志为转移的属性.

不同的物种有不同的色彩

同一物体在不同的光线,环境条件下呈现不同的色彩.

同一种颜色附着在不同表面肌理上呈现出不同的色彩.

同一物体在静止状态和运动状态条件下会呈现出不同色彩.如风车玩具.

(四)颜色的分类

无彩色:黑,白,灰属于无彩色.

从物理学的角度来看,它们不包含在可见光谱之中.只有明度,没有色相,艳度变化的颜色.包括黑,白以及黑白之间的无色彩倾向的各种灰.

有彩色:光谱中的”红,橙,黄,绿,蓝,紫”都是有彩色.

有彩色是无数的,它以红,橙,黄,绿,蓝,紫为基本色,基本色之间不同量上的混合以及基本色与黑,白,灰之间的不同量的混合又可以产生成千上万的有彩色.

原色:可以混出其他的颜色来,而它不能被其他颜色混出来的色.

原色有两个系统,一种是色光方面的,即光的三原色,另一种是色素方面的即色素三原色.

光的三原色:(加法颜色)

红:大红;

绿:草绿;

蓝:群青

红光+绿光+蓝紫光=白光

红+绿=黄光

红光+蓝紫光=紫红光

可以看出色光的混合特征,两色或多色光相混,混出的新色光,明度增高,明度是参加混合各色光明度之和.参混合的色光越多,混出的新色的明度就越高,如果把各种色光全部混合在一起则成为极强白色光.所以把这种混合叫正混合或加法混合.

三原色(颜料):

红:带紫味的红(西洋红),曙红,品红

黄:柠檬黄(带蓝的黄)

蓝:湖蓝(绿味的蓝)

间色:两原色的混合.

红+黄=橙

黄+蓝=绿

蓝+红=紫

复色:三原色的混合.

红+黄=橙

黄+蓝=绿

蓝+红=紫

同类色:性质上同一并具有一定色差度的色彩.

邻近色:相邻但性质又不完全相同的色彩.色相环上大于30度小于90度范围内

的色彩。

互补色：色相环上完全对立的呈180度关系的色彩。

对比色：区别于完全对立的互补色，但又处于相对对立的区域中的两大类色彩的对比关系。

(二) 通过对敦煌纹样色彩的分析，懂得敦煌色彩的组合规律；

(三) 通过对世界文化遗产——敦煌色彩的解读与借鉴，以解读敦煌纹样和色彩样式为主题，增强学生保护传统文化和文化遗产的自觉意识，为学生们日后的专业实践设计奠定色彩基础，让传统的民族文化艺术创造出新的时代价值。

二、欣赏范例。说说各种色彩带给我们的感受。

三、小结。

从以上范例，我们可以感受到，色彩对人的头脑和精神的影响力。是客观存在的，色彩具有知觉力、色彩具有象征力与感情。这些都是色彩对我们心理学上的影响。我们在进行色彩练习时，还要关注色彩的感觉以及色彩的心理分析。这也是我们下节课学习的内容。

思考、练习：

搜集并选择一幅自己喜欢的敦煌壁画作为解析对象，抽取作品色彩结构（4—5色），将4—5色转移到自己喜欢的一件前期作业中，进行变调练习，只变色不变形，3次变换色彩的结构关系，建构多样的色彩形式结构。

作业数量：3张（15*15cm）

作业提示：

(1) 分析有彩色的色相、明度和纯度关系，分别做出色阶图；

(2) (2) 重建图形结构，明确色彩调式；

(3) 确立色彩主调，“以一变三”进行变异。变异的主体其实都是调式：以一个色相为主角而建立的整体色彩结构和韵律。（面积、位置、形状、出现的次数）

(4) 有限定的配置色彩，具有明确的思维路径。

教学后记：

编号：5

授课题目	色彩的组织	教学课型	理论课 ☐ 讨论课 ☐ 实验课 ☐
------	-------	------	--

			习题课 ☐ 实践课 ☒ 其它 ☒
首次授课时间		学 时	12
教学场所	固定座位教室 ☒ 移动座位教室 ☐ 智慧型互动教室 ☐ 实验(实训)室 ☐ 校外实践基地 ☐ 户外 ☐ 其它 ☐		
教学目的要求:			
<p>一、知识目标：“七彩中国”为主题，在中国文化语境下找到相应的色彩以及色彩的构成方式。分析、总结色彩色相、明度、纯度关系、面积配比、配置方式。</p> <p>二、育人目标：教育引导学生在传承中华文脉，富有中国心、饱含中国情、充满中国味。以“中国传统戏剧文化、民间剪纸艺术、传统人文色彩”等为切入点，以色彩调式为媒介实现引导学生关注中国视野下的色彩构成方式，借鉴与传承传统色彩构成形式，建立文化自信。</p>			
教学重点:			
在中国文化语境下的色彩以及色彩的构成方式。			
教学难点:			
分析、调研、凝练出各种色彩的调式变化，总结出色彩构成方式，如何以新时代视角下的“七彩中国”为主题进行设计呈现。			
教学方式和手段:			
运用课堂讲授、多媒体教学、体验发现式教学、讨论式教学等方法。			
教学过程:			
<p>一、点评作业引入新课。</p> <p>二、讲授新课：</p> <p>色彩是不能单独存在的，当我们观看某一色彩时，该色彩必然受周围其他色的影响，而产生与原来单独看时全然不同的效果。如：某一绿色，在蓝色背景下，呈现出带有黄味的绿，而将其放置在黄绿色背景中，它又呈现出了带有蓝味的绿，这就是通过色彩相互比较的体验而产生的色彩感觉。色彩构成，就是将两种以上的色彩加以配置，进行比较，并根据不同的目的，按照一定的比例，有秩序、有节奏地彼此相互联系、相互依存、相互作用，使其产生新的视觉效果。从而构成和谐的色彩整体。色彩构成，对于理解色彩、表现色彩和培养视觉敏感性有着极为重要的意义。</p> <p>一、色彩构成的方法</p> <p>通过色彩构成的各种方法，能够敏锐地辨别出色彩微妙的差异和变化。学习色彩构成的方法，就是通过具体的配色实践，进一步把握构成色彩美的基本规律，创造色彩美</p>			

的配色形式。

(一) 以无彩色变化为基础的构成

1. 无彩色构成

是指孟塞尔、奥斯特瓦德色立体中心轴上的色彩构成，即黑、白、灰之间的构成。这种构成仅表现明度特征而无纯度变化。单独的无彩色构成形式有：

(1) **黑白构成**：对比强烈、分明、眩目、刺激，具有阴阳互补的配色效果。

(2) **黑灰构成**：深沉、模糊，具有神秘感。

(3) **灰白构成**：轻飘、软弱，具有暧昧感。

(4) **黑灰白构成**：如果等级间隔适当，是最具层次感和明快感的构成。

2. 以无彩色为主、点缀有彩色的构成

这种构成主要指黑白主调点缀有彩色、黑白灰主调点缀有彩色等。无彩色与任何有彩色搭配都能取得调和感很强的、有着特殊格调的配色效果。

(二) 以色相变化为基础的构成

以色相变化为基础的构成，大都以色立体或色相环为配色依据，按照色彩在色相环上的位置和所形成的角度，可分为同一色相、类似色相、对比色相和补色色相构成。两色所形成的角度愈小，色彩间的共同性愈大，对比性就愈小；反之，两色间距离角度愈大，差异性愈大，对比性也愈强。

1. 同一色相构成

是指在色立体中，所有与中心轴平行的色相面上所包含的各种色调间的组合。同一色相构成，完全是单一色相的变化，是一种稳定、温和、统一性很强的配色；但由于缺少色相对比，只能通过明度和纯度的变化，采用明度、纯度小间隔的对比，才能弥补色相感的不足，从而得到良好的配色。

2. 类似色相构成

是指 24 色相环上间隔 15 度~60 度之间色相的配色。若小于 30 度，色相差对比过弱，色彩容易被同化而含糊不清；若超过 60 度时，色彩接近对比色但又不十分明确，这种模棱两可的暧昧关系，很容易产生不协调，难以取得色彩视觉生理上的满足。

类似色相构成不像同一色相那样狭窄，但色相与色相之间又存在着某些共同性或类似性因素，主色调倾向明确。因此，结合明度、纯度对比，容易得到具有统一性及稳定性的配色，如：黄与绿味黄、红与橙味红等。

2. 对比色相构成

是指 24 色相环上间隔 120 度—150 度的色相彼此间的配色，具有活泼、兴奋、激情、明快的感觉。因色相的明显对比关系，若使用高纯度，如：红与黄味绿、黄与红味紫等，很容易产生对比刺激，在视觉艺术中具有很强的冲击力，但往往难以取得调和。故应于两色之一的明度或纯度上加以变化，或采用改变面积比例、强化主调来协调这种对比关系。

3. 互补色相构成

是指位于 24 色相环上直径两端互成 180 度的色彩间的配色，如：青与橙、红与黄味绿等。这种配色关系在色彩视觉生理上，一方面由于补色具有最完整的色相领域，若配色关系良好，可以得到清晰、漂亮、戏剧性的色彩效果，满足视觉平衡；另一方面它也是最强烈的和最难以搭配的颜色，若不加以控制，这种极端的配色容易产生粗俗、生硬、喧闹和不安等消极作用。因此，对于色相对比极端的补色配色，必须采取综合调整色彩的明度、纯度以及面积比例关系，或者借助无彩色的缓冲协调等方法，达到色调的和谐统一。

(三) 以明度变化为基础的构成

只凭色相的选择要达到配色的完美是不够的，还必须考虑到色彩明度的构成关系。许多色彩学家都认为，明度是配色美的主要因素，明度左右着色彩构成的调和。画面上的明度差异及明暗分布也是引发各种不同情感的主要因素。

1. 同一明度构成

即短明度基调构成。包括两种形式：一种是在孟塞尔色立体中，与中心轴相垂直的线上的系列均为同明度、同色相、不同纯度的系列；另一种是与中心轴垂直的横截面上的系列均为同明度、不同色相、不同纯度(或同一纯度)的系列。

同一明度在色彩构成中，由于明度的等同或微差，因此配色效果或柔和、宁静、沉闷，或含糊、平淡、乏味，缺乏生气和层次感，极不容易调和。为此，明度差至少要有一个阶段以上的间隔，或变化色相和纯度以弥补明度对比的不足。

1. 类似明度构成

在 9 级明度色标中，明度差在 2~3 个阶段时，称为“类似明度”的色组构成。属于中明度基调的组合。其构成效果丰富、含蓄，具有一定的层次感，比同一色易调和，如果再变化色相和纯度，便可获得较为理想的配色效果。

3. 对比明度构成

在 9 级明度色标中，明度差在 3~5 个阶段以上，称为“对比明度”的色组构成，如：黑与亮灰、深灰与白等，属于长明度基调的组合，也是使用范围最广的配色。这种配色色彩对比明快，节奏感强，调整色彩的面积比例和空间布局后能取得完美的配色效果。

4. 强对比明度构成

在 9 级明度色标中，间隔 6 个阶段以上时，称为“强对比明度”的色组构成。色彩对比强烈、清晰、明朗。但明度差如果超过 8 个阶段，如：接近黑与白、黑与浅灰等，则两色对比难免过于生硬，有时还会出现炫耀的现象，称为不调和配色(无彩色的黑白除外)。因此，应注意调整面积比例并运用色相和纯度的同一性来协调对比关系。

5. 明度差和其他配色因素

(1) 明度差与色相差成反比关系：明度差愈小，色相差愈大；反之，明度差愈大，色相差应愈小。

(2) 明度差与纯度差成反比关系：明度差愈小，纯度差应愈大；明度差愈大，纯度差应愈小。

(3) 明度差与面积差成正比关系：明度差大时，面积比要大；明度差小时，面积比要小。

(四) 以纯度变化为基础的构成

纯度在配色构成中具有强调主题，制造各种效果、气氛的功用，也是决定画面的强烈、微弱、刺激、柔和、朴素、华丽等效果的重要因素。纯度愈高，独立性愈大，愈不容易调和；纯度愈低，愈容易调和。

纯度作用于心理的效果，不如明度那样明显，通常 1 个阶段明度的强度，相当于 4 个阶段纯度的强度，故色彩构成中最难以把握的就是纯度之间的对比关系。

1. 同一纯度构成

在孟塞尔色立体中，与中心轴平行直线上的系列均为同纯度系列。由于同一纯度色相的配色不存在纯度差的对比，其效果含混不清，过分暧昧，因此为不协调配色。

在处理同一纯度色的构成时，若两色均为高纯度配色，应加大色相对比和明度对比，获得鲜艳、华丽的感觉；

若两色皆为低纯度配色，则应减小色相差及明度差，取得朴素、典雅的配色效

2、类似纯度构成、

类似纯度卡勾成是相当于 10 级纯度色标中，间隔距离 4 级左右的色组配合。它虽然较同一纯度构成富于变化，但其视觉力度仍很低，因此应用范围也受到一定限制。

3. 对比纯度构成

对比纯度构成是相当于 10 级纯度色标中，间隔 6 级以上的色组配合，是低纯度色与高纯度色的配合。它有艳丽、明快、醒目、突出、加强的效果，其中以纯色与无彩色黑、白、灰的对比最为强烈，随着面积对比的加强，这种效果会更加明显。因此，是常用的配色方法之一。

4. 纯度与其他配色因素的关系

(1) 色相差与纯度差成正比关系：色相差小，纯度差也要小；色相差大，纯度差也要大。

(2) 纯度差与明度差成反比关系：纯度差大，明度差要小；纯度差小，明度差要大。

(3) 纯度差与面积差成反比关系：高纯度面积小，低纯度面积大。

(五) 以冷暖变化为基础的构成

色彩的冷暖感觉来自于心理的联想，是由物理、生理、心理及色彩本身等综合性因素所决定的。

在色环中，以绿、紫色为界，将其分为两个区域：冷色区与暖色区。橙色为暖极色。蓝色为冷极色；凡偏青蓝色调的组合为冷调，偏红橙色调的组合为暖调；纯度愈高愈趋向暖和感，明度愈高愈趋于凉爽感。

暖色易产生紧张、激动、兴奋等情绪，并具有积极、热情、活力、外向等特征；冷色具有寒冷、沉着、寂寞、深远、理智、消极、冷静、清爽、内向的特点。

类似色相的构成，带有明显的色调倾向。如：红与微橙红，青与紫味青，前者为暖调，后者为冷调。

为了确保多种色相相互间的协调性，以冷暖色性来统一色调是色彩构成的常用方法。如果每种色组中都含有某种冷色或暖色，那么色调的冷暖倾向就容易使色相对比趋向缓和。

(六) 以面积变化为基础的构成

指色彩并置时由各色所占面积的大小、结构比例的差别而形成的色组构成。面积不仅影响着色彩明度、纯度、冷暖的变化，而且还支配着画面主色调的构成。不同的

颜色，双方面积为 1: I 时，色彩对比最强；双方面积相差悬殊时，主辅相互烘托，使主色调突出，色彩对比效果减弱。如：有红、黄、绿、蓝四种纯颜色，它们在画面中所占面积分别为红 10%、黄 5%、绿 15%、蓝 70%。由于蓝色面积占有绝对优势，所以构成了以蓝色为主的色调，红、绿色为陪衬色，黄色为点缀色。如果以上各色面积相同，就构成 J，以红与蓝、黄与蓝两对强烈对比的色调。可见，面积与色彩对比、与色调的关系互为弥补，相辅相成。

各色在画面中所占面积不同，构成的色调也不同：以高明度色面积占绝对优势可构成高明度基调；以中明度色面积占绝对优势可构成中明度基调；以低明度色面积占绝对优势可构成低明度基调。以高纯度色面积占绝对优势可构成鲜色调；以中纯度色面积占绝对优势可构成中纯度基调；以低纯度色面积占绝对优势可构成灰调。以暖色面积占绝对优势可构成暖色调；以冷色面积占绝对优势可构成冷色调，等等。

(七) 主色调调和构成

差别是色彩对比的本质，任何两种以上的色彩并置时，都会产生或多或少的差别(包括色相、明度、纯度上的差别)。把五色杂陈的色彩进行归类，并按照明确的主色调进行构成，是避免或削弱尖锐刺激的对比取得色调调和的行之有效的方法。

为了形成色彩的主调，必须让各种色彩“唱一个调子”。其构成方法如下：

1. 色相统调

所谓色相统调就是在对比色各方中平均敷上一层同一色彩，使对比色色相均向该色靠拢，就像对比色被置于某一色光照射之下一样，使整个画面具有了同性的色彩，各色由此产生了内在的联系，而使画面更趋雅致和柔美。

2. 明度统调

在对比双方或多方中混入无彩色中的白色，使明度提高，构成亮色调；在对比双方混入无彩色中的黑色，使明度降低，构成深暗色调。无论加黑或加白，色相不变但尖锐的个性会削弱，并且色彩纯度也会随之降低。当混入的白色或黑色使双方或多方对比明度接近时，就达到了调和。

3. 纯度统调

在对比色各方中混入与该色等明度的灰色，使原有的各对比色在保持明度对比的情况下纯度相互融合。由于纯度的降低，使色相感削弱，原来尖锐刺激的对比，也会因之而削弱，从而使调和感得以加强。(三) 比例调和构成

比例调和构成是通过各色块面积比例关系的调节来达到调和的构成方法。各色块的色相、明度、纯度以及在构图中所占据的面积比例可以改变对比效果。一般地说，对比双方面积愈大，渊和效果愈弱；面积愈小，调和效果愈强。对比双方面积相等，调和效果弱；双方面积比例愈悬殊，调和效果愈强。

德国色彩学家歌德认为，色彩和谐的面积与色彩的明度相关，并为几个基本色相的明度建立了一个数字比例：

黄：橙：红：紫：蓝：绿=9：8：6：3：4：6

如：每对补色的明度平衡比例为：

红：绿=6：6=1：1

橙：蓝=8：4=2：1

黄：紫=9：3=3：1

在构成和谐的面积比例时，应考虑面积与明度成反比，明度高的色面积要小，明度低的色面积应加大，这样才能满足视觉平衡。因此，根据补色的平衡关系，把明度转为和谐的面积时，应将明度比例数反转，于是获得其调和的面积比例为：

黄：橙：红：紫：蓝：绿=3：4：6：9：8：6

如：黄色比它的补色在明度上要高3倍，所以，当这两种色组合在一起时，黄色应占总面积的 $1/4$ ，而紫色占总面积的 $3/4$ ，才能取得视觉的生理平衡。因此，每对补色和谐的面积比应为：

黄：紫=1/4：3/4

橙：蓝=1/3：2/3

红：绿=1/2：1/2

孟塞尔在以明度为基准调整色彩面积的基础上，又对色彩面积与纯度关系作了分析研究，补充并完善了歌德色彩和谐的面积比理论。他发现在红(R)与蓝绿(BG)调和时， $R5/10$ 与 $BG5/5$ 的明度虽相等，纯度却差一倍，两色面积一样时，红色量显多。若放在色盘上旋转，不能成为中间灰色，而是灰红色。为校正这一点，应把红色纯度降一半，或把红色面积减为蓝绿色面积的一半。

这种数比关系可以帮助我们解决一些因明度与纯度变化带来的面积调和的比例问题。掌握这种比例的方法可以归纳为一句话，那就是“小面积使用强色，大面积使用弱色”。所谓强，指明度高、纯度也高的色；所谓弱，指明度低、纯度也低的色。

以上这些数字，其实对艺术设计的意义并不大，因为艺术毕竟是艺术，艺术的最大特点就是强调个性化和富于表现性，要选择什么样的面积比例，最终还要依据所表达的主题、艺术感觉和个人趣味而决定。

(八) 隔离调和构成

对比色相并置时，在两色相邻的边缘部分，由于色彩同时对比的作用，呈现的对比矛盾更加激烈，很难取得调和。为了协调和缓冲这种强烈对比关系，除了改变面积比例关系和拉开空间距离以外，常常采用色彩间隔的方法来取得调和。其方法如下：

1. 亲缘法

在对比色之间插入与双方都带有“亲缘关系”的中间色，从而达到协调的作用。如：绿与紫、红橙与黄绿两组中分别插入蓝和黄。蓝与绿、紫有“亲缘关系”，黄与红橙、黄绿也有“亲缘关系”，因此，蓝和黄分别在绿与紫色组和红橙与黄绿色组中起协调作用。

2. 间隔法

无彩色黑、白、灰和光泽色金、银在对比色调和构成中，具有十分重要的美学价值。因此当对比色特别是互补色构成过分强烈而不协调时，可在对比色之间插入与各方都不发生利害关系的无彩色系——黑、白、灰或光泽色金、银。如：用于底色，用作勾勒外形轮廓，或点缀无彩色块。这样既可以充分发挥对比色鲜明突出、富有表现力的性格特点，又间隔并缓冲了色彩边缘因对比而引起的尖锐矛盾，从而增加了和谐之美。

3. 背景统一法

在配色创造中，各种色彩匹配的缝隙就是背景。两个以上的各色在色相、明度或纯度极相似时是融合的，但过于微弱；相互处于对立关系时是对比的，具有过分强烈的效果。为了调节这一矛盾，可以给予一个统一的背景使配色达到和谐。如：使用无彩色及光泽色，或选择与各色块在色相、明度和纯度上有明确区别的有彩色为背景色，把杂乱的色块联结成为一个整体，达到调和的目的。

(九) 互混调和构成

在对比色、补色强烈刺激的双方中，将双方颜色互相混入对方颜色中，你中有我我中有你，能使个性冲突的、难以协调的、针锋相对的矛盾双方得以缓解。

1. 无彩色互混

无彩色的黑白对比是明度的强烈构成。如果采用互相混合，增加不同层级的灰色系列作为过渡色，不仅改善了强烈的对比关系，而且还增加了色彩的明暗层次感觉。

2. 补色互混

橙与蓝、红与绿、黄与紫是三对典型的互补色构成，采用互混的方法，使双方含有共同的成分，增加其同一性。如：红与绿，红色不变，在绿色中混入红色：或红色中混合绿色，绿色中混合红色，使双方色彩向对方靠拢，但仍保持各自的色彩倾向，红、绿补色的强烈对比就能得到缓和而趋向调和。

二、讨论学习：

（一）赏析戏剧脸谱、剪纸艺术以及人文建筑等图例，直观了解它们的造型规律和设色特点。学习传统民间非遗文化的色相、明度、艳度的对比构成规律；

（二）学习传统民间非遗文化的色相、明度、艳度的对比构成规律；

（三）以色彩调式为媒介，以“七彩中国”为主题，进行色彩的设计实践

思考、练习：

以“七彩中国”为主题，设计一组抽象图形，从中国戏剧脸谱艺术、民间剪纸艺术、传统人文色彩中，采集并选取相应的图形、色彩，在分析、总结色彩色相、明度、艳度关系、面积配比以及配置方式的基础上，完成色相的对比构成练习、明度的对比构成练习、纯度的对比构成练习。

（一）作业数量：

色相的对比构成 4 张——

同类色、邻近色、对比色、互补色

明度的对比构成 9 张——

高短调 高中调 高长调 中短调

中中调 中长调 低短调 低中调

低长调

（分别在作业下方标明明度调式）

艳度的对比构成 4 张——

高艳度, 中艳度, 低艳度, 艳灰度

（二）作业提示：

色相对比构成时，感悟各种具有中国传统的色相对比关系所产生的不同的视觉效果，从中探索和掌握色相对比的基本规律；

进行明度对比构成时，确定占大面积的图形或图像的明度基调是产生不同调性明度

对比关系的前提，在此基础上再调整小面积的图形、图像的明度，构成不同调性的明度对比；

进行艳度对比构成时，在不改变所有采集色相的前提下进行不同的艳度对比练习，更直观、有效地了解不同艳度对比所产生地不同视觉效果。

教学后记：

编 号： 6

授 课 题 目	色彩的心理	教学课型	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐
---------	-------	------	--

			习题课 ☐ 实践课 ☒ 其它 ☐
首次授课时间		学 时	10
教学场所	固定座位教室 ☒ 移动座位教室 ☐ 智慧型互动教室 ☐ 实验(实训)室 ☐ 校外实践基地 ☐ 户外 ☐ 其它 ☐		
<p>教学目的要求：</p> <p>一、知识目标：</p> <p>（一）了解什么是心理联觉。</p> <p>（二）了解社会主义核心价值观，利用色彩具有的心理属性分析价值观的颜色，学会运用色彩来唤起各种不同的情感联想。</p> <p>二、育人目标：教育引导学生在国家、社会、公民的价值要求融为一体，提高个人的爱国、敬业、诚信、友善修养，自觉把小我融入大我，不断追求国家的富强、民主、文明、和谐和社会的自由、平等、公正、法治，将社会主义核心价值观内化为精神追求、外化为自觉行动。</p> <p>教学重点：社会主义核心价值观的内涵；色彩心理联想与象征。</p> <p>教学难点：如何以“社会主义核心价值观”作为切入点，将每个颜色融入价值观，进行色彩心理分析，培养学生树立和践行社会主义核心价值观的意识。</p>			
<p>教学方式和手段：</p> <p>运用课堂讲授、多媒体教学、体验发现式教学、讨论式教学等方法。</p>			
<p>教学过程：</p> <p>一、点评作业引入新课。</p> <p>二、讲授新课：</p> <p>（一）从社会主义核心价值观的内容进行问题导入，理解内涵：</p> <p>倡导富强、民主、文明、和谐，</p> <p>倡导自由、平等、公正、法治，</p> <p>倡导爱国、敬业、诚信、友善。</p> <p>富强、民主、文明、和谐是国家层面的价值目标，</p> <p>自由、平等、公正、法治是社会层面的价值取向，</p> <p>爱国、敬业、诚信、友善是公民个人层面的价值准则。</p> <p>（二）以小组为单位启发学生从色彩的心理属性进行讨论分析，总结出相对应的价值观的颜色，更好地理解社会主义核心价值观的意义，将社会主义核心价值观内化为精神追求、外化为自觉行动。色彩伴随我们生活的各个角落，因为有了色彩我们才感受到世</p>			

界的美好。色彩本身呢并没有灵魂，它只是传达一种物理现象，但人们却能感受到色彩的情感。

（三）色彩联觉与与象征

歌德曾说：“色彩对于人的心灵有一种作用，它能够刺激感觉，唤起那些使人激动使人痛苦或使人快乐的情绪。”在人的意识里，没有哪种感觉是完全孤立存在的，我们意识到的每种感觉总是与其他共存的感觉联系在一起。这是因为人体是一个完整的系统，各种感官全方位地从环境获得信息。人的视觉在感受到颜色的同时，大脑会使问题复杂化使色彩的感觉伴随着一定生理、心理反应的产生，从而影响人的情绪，思想。任何一种色彩或任何一个色彩的组合都会透过知觉在人们的心里激发出某种感情。色彩是自然美、生活美、艺术美的重要组成部分。在人类漫长的历史发展过程中，在人们以视觉感受认识世界的感觉经验积累过程中，色彩设计始终伴随着历史的发展并与人们的生产、生活息息相关。

在心理学上，对于一种感觉兼有另一种感觉的心理现象，叫联觉现象。

人们对颜色感觉容易引起联觉，那是因为颜色容易对人的心理产生这样或那样的影响。

现代色彩生理、心理实验表明，色彩不仅能引起人们对物体的大小、轻重、冷暖、膨胀、收缩、后退等心理感觉，而且还能引起不同的心理活动，唤起各种不同的情感联想。

如：红色象征热血献身，黄色象征智慧文明，绿色象征丰收的希望，白色象征无暇和洁白，蓝色象征精神的召唤，粉色象征少女的丰润，紫色象征权利的威严等等。

不同的配色能形成热烈兴奋、欢快喜悦、雍容华丽、文静典雅、质朴大方等不同的情调。当配色引起人体心理机能的条件反射、产生相应的心理反应时，当配色反映的情趣与人们的审美情绪发生共鸣时，当配色的形式结构与人们审美心理的形式结构相对应时，人们将感受到色彩的和谐和愉悦，并产生强烈的色彩装饰美化的欲望和动机，同时也使色彩具有了美学价值。

在现代人的生活里，由于经济、科学、文化、艺术的高度发展和精神生活、物质生活水平的不断提高，人们不仅进一步追求色彩应用的美化。同时更加注意色彩应用的科学化。色彩的应用已打破过去局限于某种产品的局部装饰，而广泛地涉及人类生活的整体空间。色彩艺术越来越成为与人们生活不可分割的重要组成部分，色彩科学也已渗透

到社会生活和人类日常生活的各个领域：色彩，将现代城市装扮得更加绚丽多彩；使衣食住行更具诱人魅力；完善着工厂、机关、学校、医院等工作学习环境，提高了工作效率；参与了工业、商业、设计和生产的过程，改善了人们的生存空间，美化了生活环境；成为现代企业的标志，象征着企业的精神和理念；是现代信息传播的桥梁，开拓和辅助了新的科技领域……人类已进入了科学与艺术高度结合的 21 世纪，色彩再也不是艺术家的“专利”，它已走出艺术的殿堂，并将在生物科学、生命科学、环境科学等众多领域。

图例欣赏，见课件。

三、小结。

思考：怎样从色彩的象征去对应社会主义价值观的颜色。

思考、练习：

理解社会主义核心价值观的内涵，以“价值观的颜色”为主题，利用色彩心理属性进行分析，总结出相对应的价值观的颜色，结合理解与认知对以下相应的价值观内容进行艺术表达。

富强、民主、文明、和谐

自由、平等、公正、法治

爱国、敬业、诚信、友善

作品尺寸：(8cmx8cm)共 12 张

提示：注意运用色彩的三属性—色相、明度、纯度的关系、面积配比，进行表达。

教学后记：

编号： 7__

授 课 题 目	文本的整合	教学课型	理论课 ☐ 讨论课 ☐ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 实践课 ☒ 其 它 ☒
首次授课时间		学 时	4
教学场所	固定座位教室 ☒ 移动座位教室 ☐ 智慧型互动教室 ☐ 实验(实训)室 ☐ 校外实践基地 ☐ 户外 ☐ 其它 ☐		
教学目的要求： <p>一、知识目标：传统文化与《二维设计基础》专业知识的综合应用。通过对书籍装帧的初步了解学习，启发学生如何将作品设计以“作品集”的形式来讲述“形、色、质”的故事，展示课程过程、成果的呈现与总结，体现出对所学的二维设计基础知识的综合应用能力。</p> <p>二、育人目标：学生在课程结束后对《二维设计基础》教学成果资料汇总完善，进行成果的呈现与总结，使得学生的有序思维、预想和计划行为习惯得到进一步锻炼；文化修养、思想道德修养和社会责任感增强。</p>			
教学重点： <p>一、封面的设计 二、文字的编辑 三、图文的构成——排版的设计 四、作品集的各部分设计（封面、扉页、目录、内页、封底等）</p>			
教学难点： <p>怎样从秉持传统，弘扬创新，以传播传统文化为主题，将整个学期的每一次“二维图形创作”最终以“作品集”的形式来讲述“形、色、质”的故事，展示课程过程，进行成果的呈现与总结。</p>			
教学方式和手段： <p>运用课堂讲授、多媒体教学、体验发现式教学、讨论式教学等方法。</p>			

教学过程：

一、点评作业引入新课。

二、讲授新课：

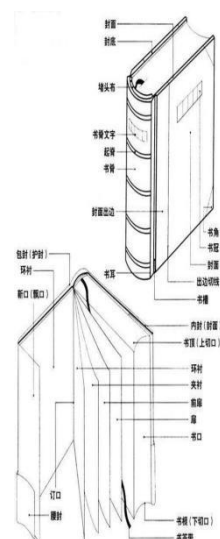
(一) 开本大小：统一为A4大小

(二) 装订方式：

平装书：胶订、平订、骑马订、锁线订

精装书：柔背装、硬背装、腔背装

(三) 图书必备结构部件：书心、封面、主书名页

1. 书心

书心是图书的主体，是图书中承载图书主体内容（包括正文及部分辅文）的部分。

书心的制作程序：纸张→两面印刷→折页→帖→若干书帖套帖或叠帖→装订→书心

书心一般不包括书名页。但有些装帧较简单的图书的书名页往往是随同正文一起印刷的，于是书名页便成为书心的第一页。书心的设计取决于对订书方式的选择，以不同方法装订成的书心，外观有所不同。

2. 封面（书皮，封皮，包括书壳）

封面是图书的外表部分，它包在书心和书名页（或环衬、插页等可选结构部件）外面起保护作用，用纸较厚，并印有装帧性图文。

图书的封面一般可分为面封（前封面）、封二（封里）、底封（底封面）、封三（底封里）和书脊（脊封）五个部分。

软质纸封面还可带有前、后勒口。前、后勒口除增加面封和底封沿口的牢度外，还有保持封面平整、挺括、不卷边的作用。

书壳（封壳）是用硬质材料（纸板）加上纸、织物等材料制作的，由于质地较硬且略大于书心，其保护书心的作用明显超过软质纸封面。

封面所标示的图书属性：

(1) 面封应该印书名、副书名、作者名和出版者名，多卷书要印卷次。

若书名是用汉字表达的，应印上其汉语拼音。

如果是丛书要印丛书名。翻译图书应在原作者名前注明国籍。

(2) 书脊的内容和编排格式由国家标准《图书和其他出版物的书脊规则》(GB/T11668-1989)规定。

(对自己作品集不做书脊要求。)

(3) 底封上应有书号、条码和定价。也可将编辑、校对、装帧设计责任人员名单印上。

(4) 图书的封二、封三一般保持空白，但也可根据整体设计的需要，设置一些

文字（尤其是图书宣传文字）和/或装饰图案等。

（5）前、后勒口既可以保持空白，也可以放置作者肖像、作者简介、内容提要、故事梗概、丛书目录、图书宣传文字等。

3. 主书名页

图书的书名页是图书正文之前载有完整书名信息的书页，包括主书名页（必备结构部件）和附书名页（可选用的结构部件）。

主书名页是指载有本册图书的书名、作者、出版者、版权说明、图书在版编目数据、版本记录等内容的书页，一般用纸比封面薄而比正文厚，其内容种类和编排格式由国家标准《图书书名页》（GB/T12450-2001）规定。

主书名页应置于书心前或插页前。

主书名页应置于书心前或插页前，它包括扉页和版本记录页两个部分。

（四）书籍整体设计的要求

1. 整体性

（1）书籍整体设计必须与书籍出版过程中的其他环节紧密配合、协调一致，更要在工艺选择、技术要求和艺术构思等方面具体体现出这种配合与协调。

材料、工艺、技术等作出选择和确定时，必须体现配套、互补、协调的原则；在艺术构思时，必须体现书籍内容与形式的统一、使用价值和审美价值的统一。

（2）对书籍从内到外地进行整体设计：

封面、护封、环衬、扉页、辑封、版式等都要进行整体考虑，不可分割。因为书籍设计艺术，不仅仅指封面的图案设计，而且还包括内文的传达和表现，以期在阅读过程中产生感染力。设计者在对作业内容加以理解分析后，提炼出需要用到设计上的文字、图形与符号，非常讲究地把书本的文字信息清晰、有层次而又富有节奏地表达出来。

（3）书籍的设计要结合内文。就图书装帧艺术来说，设计与图书内文恰当地结合才是关键所在。

2. 艺术性

不仅要求整体设计充分体现艺术特点和独特创意，而且要求其具有一定的艺术风格。这种风格，既要体现作品内容的内在要求，也要体现作品集的特点。

3. 实用性

书籍的诞生首先是出于传播文化的阅读需要，它是为了使用而产生的。书籍形态的发展变化过程，中国古代从简册装到卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装、

线装，西方书籍从泥版书到莎草纸书、羊皮书、本型书，都是一个随着社会的发展越来越适应需要、越来越利于实用的过程。

书籍装帧的实用价值体现在：载录得体的，翻阅方便，阅读流畅，易于收藏。书籍装帧设计的诞生与发展，永远是把实用性摆在第一位的。

实用性要求图书整体设计时必须充分考虑不同层次读者使用不同类别图书的便利，充分考虑读者的审美需要，充分考虑审美效果对提高读者阅读兴趣的导向作用。实用性表现在图书整体设计的每一个方面，如版面设计的实用性体现在如下几点：

(1) 减轻读者的视力疲劳：人眼最大有效视角度左右为 160 度，上下为 65 度，最适合眼球肌肉移动的视角度左右为 114 度，上下为 60 度。所以，版式设计时，人的最佳视域应以 100mm 左右（相当于 10.5 磅字 27 个）为宜。有实验表明，行长超过 120mm，阅读速度将会降低 5%。

(2) 顺应读者心理：让读者在自然而然的视线的流动中，轻松、流畅、舒服地阅读图书的内容。

(3) 诱导读者阅读：如设计中对强调与放松、密集与疏朗、实在与空白、对比与谐调及黑白灰、点线面的运用。

4. 经济性

要求图书整体设计不仅必须充分考虑图书阅读和鉴赏的实际效果，而且必须兼顾两个方面效益的比差：一是所需资金投入与带来实际经济效益的比差；二是设计方案导致的图书定价与读者的承受心理和承受能力的比差。

(五)、追求引人注目的封面设计

① 书名字——设计创意的核心。书名在封面上是用无言的、充满形式意味的文字符号向读者发出的无声呼唤。它是书籍的心灵之窗，处于书籍封面设计的关键部位，集中表达着书籍装帧的功能目标和风格意趣。书名是视觉要点，是读者关注的中心，是表达情感的符号。书籍封面设计的一切设计都应该围绕着书名和字体、字号、位置、色彩、变化等来展开。

② 图案、纹样、图片、色彩的存在是为了烘托书名字。

③材料。封面往往采用铜版纸或者特种纸。特种纸具有各种各样的肌理和纹路，纸张的柔软与坚挺、光滑与粗涩、轻薄与厚重，在读者触摸时都对读者的心理产生不同的影响，与视觉感官融合在一起，让读者产生丰富多彩的美感。

④印后加工技术（覆膜、上光、烫印、压凹凸）。印后加工技术往往对书籍印品的最终质量和效果起着非常关键的作用，它虽然不能改变印刷图文的色彩，却能极大地提高印品的艺术效果，赋予印品以新的功能，能成为印品增值和促销的重要手段。

底封设计的把握：现代的立体设计观强调书籍是立体的、多面的、四维空间的，故重视对底封的设计。

设计时要注意以下几点：

- ①底封与面封设计的统一性；
- ②与面封设计的连贯性；
- ③与面封设计的呼应；
- ④与面封设计之间的主从关系；
- ⑤充分发挥底封的作用。

（六）文字的选择

作为视觉要素之一，与图形与色彩相比较，有着更优的传播效力。经视觉处理后的文字在平面排版中，不仅有阅读的功能，同时肩负塑造版面视觉风格的审美功能。文字的编排与设计既是设计的重点，也是设计的难点。

1、字体的搭配组合

①字体变化不宜过多，控制在2-3种。

②有必要选择二至三种不同字体,建议少量文字的标题选择较宽粗和一定修饰的字体,以吸引阅读,大量正文,段落文字适合选择简洁,笔画较细的字体。

③搭配不同的字体时注意避免风格的抵触,要求既相区别又相协调。

2、字距与行距

文符如点串连成线,由线排列成面,由此形成一定的构成关系是塑造形式感的重要手段。行距的控制比字体大小更能造就清晰顺畅的阅读条件。

3、对齐方式

左右对齐

左边对齐

右边对齐

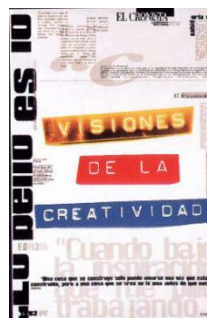
中心对齐

竖排

横排

自由排列

4、文字的装饰

为了加强视觉冲击力烘托画面气氛进行字体的特殊处理。

(七) 图文的构成——排版

合理处理版面的经营位置,图片,文字与色块的大小节奏,控制版面色调,营造有效的色彩氛围。

色彩调子的设定:红,蓝,黄,绿,紫

色彩的象征与联想:春,夏,秋,冬

色彩氛围营造:自然,时尚,古典,现代,年轻,浪漫,未来……

三、小结。

以讲好“中国故事”为主题,将自己《二维设计基础》的整个过程作业进行整合设计,以作品集的形式展示。

强调设计师职业素养——

养成预想和计划行为习惯;训练有序思维;

树立正确的价值观、文化观;

养成认真严谨、精益求精的工作态度。

思考、练习：

以讲好“中国故事”为主题，将自己《二维设计基础》的整个过程作业进行整合设计，以作品集的形式展示。

（一）作业步骤：

- 1、主题的确立；
- 2、对图与文字的选择,对大的色调的定位；
- 3、对每一页在排版上的推敲,以及全局的统一与协调.

（二）作业提示：

由于这是一个总结性的作业,要求能体现在课程中所学到的综合性知识.对全局的把握十分重要,每一个局部的关系必须服从整体的关系.

要求：至少 15 个页面。合理处理版面的经营位置,图片,文字与色块的大小节奏,控制版面色调,营造有效的色彩氛围。

教学后记：