

《构成》课程教学大纲

一、课程基本信息

1. 课程编号：07B103004
2. 课程名称：构成
3. 课程类型：专业基础课
4. 学时学分：72 学时， 2.5 学分（其中：理论 8 学时，实践 64 学时；自主学习学时 24 学时）
5. 适用专业：工艺美术专业
6. 开课时间：第二学期
7. 开课单位：艺术学院

二、课程定位

本课程为工艺美术专业本科专业学科基础必修课程，是造型基础向设计思路转变的关键课程。课程包括：平面构成、色彩构成、立体构成三部分。平面构成主要研究平面设计中如何创造形象，如何处理形与形之间的关系，如何按美的形式法则设计出所需的图形。色彩构成主要讲授色彩基本原理，色彩的作用与三要素，色彩配制、色彩心理、色彩情感。立体构成主要教授立体造型的构成方法，提高学生对立体设计中形式美规律的认知，从而提高其设计审美能力。本课程通过学习了解三大构成的基本规律与法则，要求学生对平面、色彩、立体构成有深入的认识并运用构成方法进行实践，为工艺美术各方向的专业课程学习打下基础。

三、课程目标

1、知识要求

本课程以学生能够完成平面设计构图和运用色彩语言表达设计意念、运用综合材质创造形态造型的能力为学习目标，使学生具备平面构成、色彩常识和色彩心理及色彩构成、立体造型的基本知识和基本技能，形成解决实际问题方法能力，并注意渗透思想教育，逐步培养学生的辩证思维，加强学生的实践能力，培养学生团队合作能力，树立职业道德观念。

2、能力要求

（1）专业能力

- 1) 了解平面构成的形式美原理；
- 2) 掌握平面构成的方法；
- 3) 熟练掌握重复、渐变、特异、发射、肌理、密集、空间等构成；
- 4) 了解色彩的基本常识；
- 5) 理解掌握色彩与心理；
- 6) 掌握各种色彩对比与调和的构成方法；
- 7) 能熟练掌握完成同类色、互补色、对比色对比，面积、冷暖对比，及以上色彩的调和；
- 8) 熟练掌握驾驭色彩能力。
- 9) 了解立体造型的设计常识
- 10) 掌握综合材质的造型表现能力

（2）方法能力

- 1) 能独立进行构成基本形象的设计能力；

- 2) 能独立进行构成的骨骼、构成方法的能力;
- 3) 具备色彩基本常识能力;
- 4) 具备色彩的对比与调和构成能力;
- 5) 具备较高的审美能力;
- 6) 具备理论知识的运用能力。
- 7) 具备空间想象能力, 创造性思维的能力

(3) 社会能力

- 1) 具有沟通能力及团队协作精神;
- 2) 具有分析问题、解决问题的能力;
- 3) 具有用于创新勇于创新、敬业乐业的工作作风;
- 4) 具有质量意识、团队协作意识;
- 5) 具有社会责任感。
- 6) 具有职业道德素养。
- 7) 具有国际化专业交流协作能力。

3、素质要求和职业素养及技能要求

培养学生正确的职业道德理念, 正面积极的职业心态和正确的职业价值观意识, 爱岗、敬业、忠诚、奉献的良好的职业信念, 提升学生的专业职业技能, 树立良好的职业行为习惯。

四、教学内容与要求

教学目的与要求: 通过理论与实践训练使学生懂得学习构成的作用与意义, 理解并掌握构成的基本原理与方法, 能应用构成的基本原理与视觉语言进行有主题的视觉形象创作, 从而培养学生对艺术视觉形态的创造能力和审美能力, 为以后工艺美术专业学习打下基础。

重点和难点:

- 1、认识与了解平面构成的设计元素、形式法则, 掌握构成的主要形式及表现方法。
- 2、理解色彩构成的基本知识, 掌握色彩混合理论的不同类型的表现形式。对色彩感情、色彩性格与象征, 色彩味觉, 色彩联想, 色彩空间形状、色彩心理等理解并运用。
- 3、了解立体构成的基本概念, 掌握立体构成的不同类型和表达形式。

序号	教学内容	教学要求	建议学时	重点难点	教学方法和手段
1	导论	略…	4	略…	略…
2	第一章平面构成	略…	24	略…	略…
3	第二章色彩构成	略…	20	略…	略…
4	第三章 立体构成 1、线立体构成; 立体构成研究方向, 立体构成的形态概念, 线构成; 2、面与块立体构成: 面材构成的概念, 面材构成的材料运用, 面材构成的加工, 面材的基本折屈。3、面与块立体构成: 面材构成的特点, 仿生结构的种类, 仿生结构的内容与加工; 4、综合立	通过立体构成的学习, 将立体构成理论应用到三维空间设计表现中, 运用综合材质表现立体空间, 加强学生立体造型构思能力, 掌握造型的体量即各种材质表现技巧, 建立起学生的造型观念。并逐步提升能够解决实际设计应用的能力。使学生能够掌握立体构成理论知识, 从空间、光影等角度塑造立体形态, 并以挖掘造型可能性和构成形式美, 运用	24	教学重点: 面材构成的材料运用, 面材构成的加工设计; 块材的性能与性质, 块材的形体塑造。 教学难点: 综合立体形态构成: 构成的形式美法则, 点材、线材、面材的组合形式设计。	教学方法与形式可多样化: 接合幻灯讲座, 理论讲授, 课题分析, 示范作业详解, 电脑辅助教学与练习, 视频、录像等各种形式, 对于教与学有利的, 都可广泛采用

	体形态构成：块材的特点，块材的性能与性质，块材的形体塑造；5、综合立体形态构成：构成的形式美法则，点材、线材、面材的组合形式。	综合材质表现立体空间。			
--	---	-------------	--	--	--

五、实践教学（理论课程不填写该部分）

1. 实践教学基本信息

实践教学类型：实训

是否独立设课：是

主要涉及工具与材料：卡纸、绘图纸、尺规、绘图笔、颜料、综合材质等；

2. 实践教学项目

项目一：平面构成实训

略…

项目二：色彩构成实训

略…

项目三：立体构成实训

（1）目的和要求

目的：将立体构成理论应用到三维空间设计表现中，运用综合材质表现立体空间，加强学生立体造型构思能力，掌握造型的体量即各种材质表现技巧，建立起学生的造型观念。

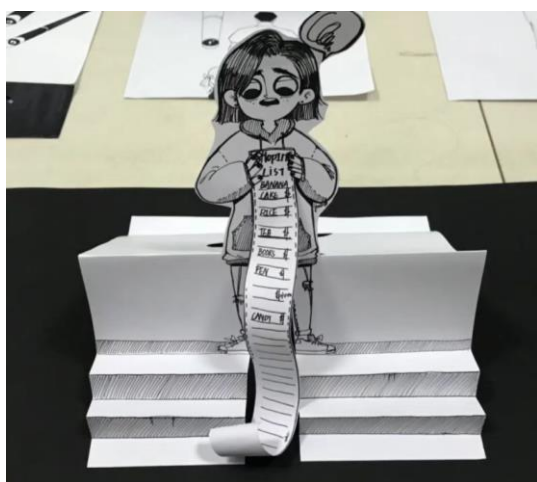
要求：以立体构成理论为指导，从空间、光影等角度塑造立体形态，并以挖掘造型可能性和构成形式美，运用综合材质表现立体空间，设计构思应具有画面组织性、造型关系新颖，作品干净、整洁。

分组要求：1人一组或10-15人一组、1班1组等形式，培养学生独立设计能力及团队协作能力。

（2）内容和步骤

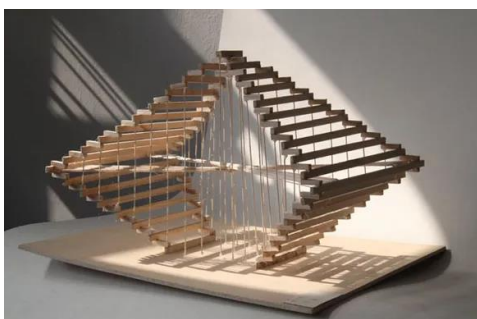
主要内容：

1. 半立体构成画创作：“一张纸的故事”半立体设计制作；

（范例）

2. 立体构成主题创作：综合材质立体主题创作；

(范例)

实践步骤:

- 1、设计单形、小稿，绘制草图；
- 2、选取构成表现材质，表现；
- 3、立体构成设计制作。

(3) 结果分析

实训二题创作，计二次平时作业成绩；每项实训作业成绩中主题创意占 40%，绘画构图占 40%，表现形式及制作态度、完成效果占 20%，最终实训作业以百分之出成绩。按实验大纲填写实验报告册，其中实验名称严格按照实验大纲填写。任课老师根据实训成果及实训报告撰写情况在打分写完评语后上交到实验中心。

项目四：自主学习学时实训

略…

六、考核及成绩评定方式

1. 考核方式：考查课
2. 成绩评定办法

(1) 成绩评定构成：

$(\text{平时实训作业 } 80\% + \text{课堂测验 } 10\% + \text{出勤 } 10\%) \times 60\% + \text{结课大作业} \times 40\% = \text{总成绩}$

(2) 成绩评定细则：

本课程为考查课，以实训作业的方式考核学生的学习成果，最终成绩中平时成绩占总成绩的 60%，其中包含各实训项目作业+课堂随堂测试、提问+平时出勤成绩；结课大作业占总成绩的 40%，以三大构成理论题+命题创作题的形式为结课大作业；科学全面地评价学生综合素质，强化知识应用能力和创新能力，鼓励探索多样化的考试形式，将课程评价分解到教学全过程；在夯实学生掌握基础知识、基本理论和基本技能的基础上，突出应用型人才培养特点，具体参照《天津中德应用技术大学应用型本科考试改革工作指导意见》（津中德政[2018]70号）文件。

七、与其他课程的联系

1. 先修课程及联系

本课程安排在本科教学的第二学期，先修课程主要有素描、色彩、工艺美术概论。本课程与图案设计课程有相互关联，需要学生具有一定绘画基础，是从造型基础过渡到设计基础的重要课程。

2. 后续课程及联系

后续课程主要有：装饰画、工艺美术技法认知。本课程为装饰画、工艺美术认知课程的创作及实践奠定了造型基础及设计方案的理论依托，为后续课程的设计创作打下基础。

八、教材及参考资料

1. 推荐教材:

刘斌. 电脑平面构成. 天津大学出版社. 2005. 1

2. 参考资料:

[1]鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维: 审美直觉心理学. 四川人民出版社. 1998. 3

[2]糜淑娥, 刘韦晶. 色彩构成. 清华大学出版社. 2017. 5

[3]糜淑娥, 刘韦晶. 平面构成. 清华大学出版社. 2017. 5

[4]糜淑娥, 刘韦晶. 立体构成. 清华大学出版社. 2017. 5