

构成设计 课程标准

(适用于艺术设计专业)

适用的专业集群/专业群		全日制高职艺术设计专业			
课程性质	必修课	课程类别	专业基础课	修读学期	第 1 学期
课程学时	64	考核方式	考查	课程学分	4
融入内容		平面构成、色彩构成、立体构成、综合材料			

说 明

一、教学目的和要求

《构成设计》课程旨在通过对构成设计基本理论和方法的学习，引导学生树立正确的价值观和设计理念，培养其在设计中体现社会主义核心价值观的能力。课程通过讲授设计元素的基础知识和构成原理，帮助学生理解视觉语言在社会文化传播中的作用，并倡导通过设计服务于社会发展、传递积极的文化信息。通过课程学习，学生能够理解艺术与社会、文化、时代的密切关系，将构成设计作为传播正能量、推动社会进步的重要工具，培养具有社会责任感和创新精神的设计人才。

本课程的教学要求不仅要让学生掌握构成设计的基本技能，还要引导学生在设计过程中践行社会主义核心价值观，尊重和传承优秀传统文化，弘扬时代精神。学生应能够通过构成设计表达积极向上的情感和思想，关注社会热点和民生问题，将设计理念与国家发展战略相结合，推动区域文化发展和社会文明进步。同时，课程还要求学生具备批判性思维和解决实际设计问题的能力，培养学生在实际工作中能够结合社会需求与时代特征，做出符合社会伦理和文化背景的设计决策。

二、课程内容和学时分配

根据教学计划规定的学时数，具体学时分配如下表，供参考。

课程内容和学时分配表

章数	内 容	理论课时	实验课时	小计
1	认识构成设计	2	2	4
2	平面造型及形式要素应用-点线面构成	2	2	4
3	平面造型及形式要素应用-构成要素的表现	2	2	4
4	平面造型及形式要素应用-综合材料装饰画	2	2	4
5	色彩表达-色彩的基本概念	2	2	4
6	色彩表达-色彩与心理	2	2	4
7	视觉语言基础之色彩属性-色彩的对比与搭配	2	2	4
8	空间形态塑造-立体形态中的点、线、面	2	2	4
9	空间形态塑造-构成作品综合造型	2	2	4
10	空间形态塑造-几何形体构成	2	6	8
11	空间形态塑造-构成作品综合造型	2	6	8
12	构成设计案例赏析-构成设计在各领域的应用	2	10	12
合计		0	40	54

三、教学内容

第一讲：认识构成设计

教学目的：通过本讲的学习，学生能够了解构成设计的基本概念及其在艺术设计中的重要性，认识到构成设计不仅仅是设计元素的排列与组合，更是视觉传达和艺术表现的核心方式。教学重难点：掌握构成设计的基本理论与法则，理解其在各类设计实践中的广泛应用。主要内容：介绍构成设计的基本概念、主要理论和美学法则，引导学生认识到构成设计是艺术创作和视觉传达的重要组成部分。

第二讲：平面造型及形式要素应用一点线面构成

教学目的：通过本讲学习，学生能够理解点、线、面作为构成设计的基本要素，并掌握其在平面设计中的应用方法，学会在设计中合理运用点线面元素来增强作品的视觉效果和表达力。教学重难点：理解点、线、面元素的定义及其在设计中的不同运用，掌握其组合方式及实际设计应用。主要内容：讲解点、线、面元素的基本概念及其在设计中的作用，分析点线面构成的实际应用案例。

第三讲：平面造型及形式要素应用—构成要素的表现

教学目的：通过本讲的学习，学生能够深入了解构成要素（如形状、结构、比例等）在设计中的表现方法，并掌握如何通过不同的表现手法增强视觉效果和传达设计理念。教学重难点：理解构成要素的表现形式与方法，掌握如何在设计作品中巧妙运用这些元素以实现设计目标。主要内容：讲解构成要素在设计中的多样表现方式，如基本形、骨骼等，并通过实际案例展示如何运用这些要素提升设计表现力。

第四讲：平面造型及形式要素应用—综合材料装饰画

教学目的：本讲旨在帮助学生理解材料的运用对构成设计的影响，培养学生在实际设计中融合多种材料进行创新创作的能力。教学重难点：掌握不同材料在装饰画创作中的使用技巧，理解材料选择与设计主题之间的关系。主要内容：介绍不同材料的种类及其特点，展示如何通过多材料的综合运用完成装饰画的构成设计，并通过案例分析引导学生进行创作。

第五讲：色彩表达—色彩的基本概念

教学目的：通过本讲学习，学生能够掌握色彩的基本概念和三要素（色相、明度、纯度），理解色彩在构成设计中的作用及其对视觉传达的影响。教学重难点：理解色彩属性与色彩的调和、对比关系，掌握色彩在设计作品中的实际运用。主要内容：讲解色彩的基本理论，分析色彩在构成设计中的功能，并通过色彩的实际应用案例，帮助学生建立色彩搭配和表达的基本技能。

第六讲：色彩表达—色彩与心理

教学目的：通过本讲学习，学生能够理解色彩与心理的关系，掌握色彩如何影响人的情感与心理反应，从而在设计中运用色彩表达不同的情感和主题。教学重难点：理解色彩的心理效应，掌握如何利用色彩调动观众的情绪反应，增强设计的视觉冲击力。主要内容：讲解色彩与心理学的关系，分析不同色彩对人心理的影响，帮助学生在设计中更有效地运用色彩以传达情感。

第七讲：色彩表达—色彩的对比与搭配

教学目的：通过本讲的学习，学生能够掌握色彩对比与搭配的基本原理，并能够运用色彩对比增强设计的视觉吸引力和层次感。教学重难点：理解色彩对比的类型与搭配技巧，掌握色彩在设计作品中如何创造视觉冲击力与和谐感。主要内容：讲解色彩的对比与搭配原则，分析不同色彩组合的效果，并通过实际设计案例让学生掌握如何巧妙搭配色彩。

第八讲：空间形态塑造—立体形态中的点、线、面

教学目的：通过本讲学习，学生能够理解立体设计中点、线、面的作用，掌握如何在三维空间中运用这些元素塑造立体形态。教学重难点：理解三维空间中点、线、面的基本构成及其表现方法，掌握如何通过这些基本元素在空间设计中创建层次和动态感。主要内容：讲解立体形态设计中的点、线、面元素及其组合方式，通过案例分析帮助学生掌握立体构成的技巧。

第九讲：空间形态塑造—构成作品综合造型

教学目的：通过本讲学习，学生能够掌握综合空间形态的设计方法，能够独立完成三维构成作品的设计，培养其空间构思和创意能力。教学重难点：掌握如何将点、线、面等构成元素综合运用于三维空间设计中，理解空间形态的整体性与细节处理。主要内容：讲解如何结合点、线、面元素进行空间形态的塑造，通过实际案例展示不同设计风格与创意的实现方式。

第十讲：空间形态塑造—几何形体构成

教学目的：本讲旨在帮助学生理解几何形体构成的基本概念，掌握几何形体的基本表现形式及其在空间设计中的应用。教学重难点：理解几何形体的构成原理，掌握如何在空间设计中运用几何形体进行形态塑造和创新设计。主要内容：讲解几何形体构成的分类和应用，分析几何形体在空间形态中的作用，通过案例帮助学生掌握几何形体的构建与表现方法。

第十一讲：空间形态塑造—构成作品综合造型

教学目的：通过本讲学习，学生能够将所学的构成要素应用于综合造型设计中，掌握如何将多种设计元素与形态融合，创造出具有视觉冲击力的作品。教学重难点：理解综合造型的构成原理，掌握多种设计元素的融合与创新，增强学生的空间表现能力。主要内容：讲解综合造型设计的基本方法与技巧，分析案例中的综合造型技巧，帮助学生掌握如何将多种设计元素融合创作。

第十二讲：空间形态塑造—构成作品综合造型的分类

教学目的：通过本讲的学习，学生能够掌握构成作品的不同分类方法，理解不同类型的造型设计在实际应用中的表现方式与技巧。教学重难点：掌握构成作品的分类与构建方法，能够根据项目需求灵活运用不同的造型方式进行设计。主要内容：介绍构成作品的不同分类及其应用，讲解如何根据设计需求进行综合造型的选择与实施，通过案例分析帮助学生加深理解。

四、课程的重点和难点

本课程的重点在于帮助学生掌握构成设计的基本原理与法则，如对称与平衡、对比与调和、节奏与韵律、统一等视觉设计核心概念。学生需要重点理解并运用点、线、面等基本元素在平面和立体设计中的应用，掌握色彩的基本概念与搭配技巧，特别是色彩心理学对设计情感表达的影响。此外，立体形态和空间设计的塑造，尤其是几何形体构成和综合造型，也是课程的重要内容。材料的创新应用在装饰画创作中的运用，要求学生掌握多材料的组合技巧并能灵活运用。

课程的难点在于如何将形式美法则与具体设计需求相结合，灵活运用点、线、面元素以达到视觉效果的平衡与层次感；色彩心理的精确运用与情感表达，以及如何在空间设计中有效表现立体构成，处理好各元素之间的协调。此外，如何选择并创新使用材料，将其与设计主题和形式融合，增强作品的视觉冲击力和表现力，是学生在学习过程中需要克服的挑战。

五、实践教学环节

《构成设计》课程的实践教学环节主要通过结合理论知识进行实际操作，帮助学生巩固和提升设计技能，培养创新思维和解决实际问题的能力。以下是本课程的实践教学安排：

平面构成设计练习：通过实践任务，如点线面构成的设计，学生将学习如何将基础元素运用于平面设计，进行实际的构成创作。课堂上将通过分组讨论、案例分析等形式，帮助学生理解点、线、面元素在实际设计中的运用，并通过不断的练习提升其设计表达能力。**色彩运用练习：**通过色彩搭配、色彩心理等方面的实践训练，学生将进行色彩写生和设计任务，学习如何运用色彩传达情感，掌握色彩的对比与搭配技巧，并在实际设计中灵活应用。**实践环节将加强学生对色彩属性的理解，并帮助他们通过色彩提升作品的表现力。****材料与装饰画创作：**学生将通过综合材料的应用，进行装饰画等设计任务，学习如何选择和使用不同的材料进行创作。通过动手制作，学生能够掌握材料的特性及其在设计中的表现形式，培养他们的动手能力与创新设计思维。**立体形态与空间设计：**通过几何形体的构成和综合立体设计任务，学生将学习如何将平面元素转化为立体构成，并通过立体设计表现空间的层次感与动感。

实践环节将通过实际操作，帮助学生掌握空间构成的基本技能，并培养其空间设计思维。**设计项目与案例分析：**结合实际设计项目，学生将进行项目设计与案例分析，学习如何在实际设计任务中运用构成设计的知识。这一环节将使能够将所学理论与实际设计任务结合，提升解决实际问题的能力，同时培养团队合作精神。

通过这些实践环节，学生能够在理论知识的基础上提升实际操作能力，强化其设计思维与创意表达，为将来进入设计行业打下坚实的基础。

六、课程考核与评价

学生学习成绩评价与考核表

评价项目	评价内容	评价形式	权重 (%)	分值
课堂参与度评价	出勤	进度汇报	10	10
过程性评价	基本概念的理解程度	课堂提问, 讨论	20	20
	具体技能方法的掌握程度	学生课堂练习	20	20
结果性评价	学习成果	作业	50	50
合计			100	100

七、教材及相关资源

1. 教材参考书

- (1) 《构成设计》编著：辛华强，吉林大学出版社，2016年7月第1版
- (2) 《平面构成》编著：章丽，中国电力出版社，2014年5月第1版
- (3) 《构成设计原理》编著：周凡，中国美术出版社，2009年8月第1版

2. 相关学习书籍

3. 教学课件

4. 网络资源（学习通）

5. 参考专业网站

站酷 ZCOOL、设计在线、土人景观、花瓣网