《明快洒脱、俊朗多姿——水粉画》教学设计

课题：明快洒脱、俊朗多姿——水粉画

课时：3课时

课型：综合型

教材分析：水粉颜料是当代师生色彩学习过程中很常用的一种色彩工具，水粉颜料的广泛应用使得大家都水粉画的创作水平大大提高。水粉画具有一套较完整和系统的作画技法，能够充分的表现个人风格和色彩情感。

学生分析：高二学生正是处于对色彩有较强求知欲的阶段，尤其喜爱运用水粉技法表现个人喜好、思想情感,因此，学生对本课知识会有很大学习兴趣。

教学目标：

1. 知识与技能：通过水粉色彩写生，系统了解色彩基础知识，掌握水粉绘画技法和提高水粉写生能力。
2. 过程与方法：尊重学生个性与共性，运用讲授法、欣赏法、示范法和体验法等教学方法。
3. 情感态度与价值观：通过本课教学，提高对自然界中各种美的事物的审美判断，善于抓住和表达事物的色彩美感，善于表达自我情感和态度，热爱周围的美好事物、热爱生活。

教学重点：水粉画的基本技法（调色、水的使用、刮刀的使用技法）。

教学难点：固有色和主观色的关系对画面表达的影响。

教学准备：课件、教案、水粉颜料、水粉笔、调色纸、刮刀、毛巾、水桶等

教学过程：

1. 组织教学，师生问好（检查学具准备情况，2分钟）
2. 导入新课（5分钟）
3. 放视频，引发思考

⑴自然界的色彩有哪些？

播放关于四季的视频资料，引发学生思考

⑵看了视频后，我们认识了哪些色彩？

自然界的色彩丰富多彩，像红、黄、蓝、绿、紫等等

2、教师板书课题：明快洒脱、俊朗多姿——水粉画

三、讲授新课

㈠为什么是水粉画，而不是其他色彩工具？

举例说明水粉画在各种场合下的广泛普及，水粉技法的实用性，证明水彩画学习的必要性。

㈡什么是三原色？

教师出示定义：将不能再进行分解的颜色称之为原色，原色有三种：红、黄、蓝

教师在画板上选出三原色，再两两进行调和，得出绿、紫、橙，称之为间色

再用这六种颜料分别两两调和形成更多的颜色，称之为复色

提问：从定义可以看出，哪几种颜色不能由其他颜色调和成？得出三原色？

㈢认识色彩三要素

色相：指颜色的相貌特征，红、黄、蓝、绿、青、蓝、紫是最基本的几大色相。

明度：指色彩的明亮程度。教师示范调和出同一色相不同明度的颜色，再调出不同色相不同明度的颜色。让学生充分认识色彩的明度变化。

纯度：色彩的新明程度。教师示范调出同一色相不同纯度的颜色和不同色相不同纯度的颜色。让学生充分认识色彩的明度变化。

㈣色彩的属性

暖色系：给人以温暖、活泼、热烈的感觉，包括：红色、橙色、黄色等色彩

出示暖色调的色彩风景图片，带领学生感受暖色带来的色彩氛围。

冷色系：给人以宁静、沉稳的感觉，包括：绿色、蓝色、紫色等色彩。

出示冷色调的色彩风景图片，带领学生感受冷色带来的色彩氛围。

㈤水粉画的技法有哪些？

⑴揉：在一个主要颜色的基础上通过揉的技法做出各种不同的变化，既快速又有不同的冷暖变化。适用于画面中较大面积的地方。

教师示范此技法

⑵摆：适用于画面中中等面积的地方，需要用笔肯定不拖沓，形状准确清晰。

教师示范此技法

⑶提：画面中以线存在的地方，像树枝、电线等，在最后作画阶段才会用到此技法。

教师示范此技法

⑷点：通常在一些细节处会用到这种技法。

⑸其它技法

四、教师示范

五、学生练习，教师循环指导

《平面构成》教学设计

课题：平面构成

课时：4课时

课型：设计应用

教学重点：了解构成的起源、构成的定义、构成的目的以及平面构成的艺术特点

教学难点：对平面构成的抽象元素的组合的理解

教学过程：

1. 组织教学，师生问好
2. 讲授新课
3. 构成的起源

1919年德国建筑师格罗佩斯创建了全新的“国立魏玛建筑学校”，这就是著名的“包豪斯”(Bauhaus)。 “构成”是包豪斯设计基础课体系中的一门重要课程。它是现代设计的起源。

利用简单的元素，如几何图形进行组合，或者是利用抽象的元素按一定的构成规律组合，构成有节奏、有韵律、有美感的作品。针对考试的话，就可以用具象的形来代替抽象的形来应付，但是具象形具有局限性，不像抽象形更能发挥想象、更自由。

1. 构成的定义

在二维平面内创造理想形态，或是将形态要素(形态、色彩、肌理)按照一定法则进行分解、排列、组合，从而构成理想形态的造型设计基础训练。

存在于具象构成后面的抽象构成骨架。

1. 平面构成的目的

其目的是培养创造力和基础造型能力，为专业设计构思提供方法和途径，同时也为各艺术设计领域供技法支持，使我们在从事设计之前学会运用视觉语言。

1. 1平面构成的艺术特点

平面构成的艺术特点除前面所提到的二维平面造型的特点外，它还具有基础性、趋理性、设计性和实践性等四方面的特点。

1. 平面构成所使用的材料和工具

(1)工具①笔：毛笔、钢笔、铅笔、签字笔、马克笔、绘图笔(针管笔)、直线 笔、曲线笔、鸭嘴笔等。毛笔是用来平涂色块或填黑墨的，有时也可 用侧锋画出一些较粗的线或肌理效果来。铅笔是用来起草图的，可选 用质量较好的绘图铅笔，型号可选用HB一2B之间。绘图笔(针管笔)有 粗细不同的型号，主要用于勾精稿的轮廓线及绘画出各种不同的直线 或曲线，也可以用不同型号的铅笔来代替。②绘图仪器：包括直尺、三角尺、曲线板和圆规、分规和小圆圈规 及多用小刀剪刀等工具。(2)材料①平面构成作业训练主要运用白卡纸、白板纸或较光滑的纸张，如 果是做肌理效果的作业还可以选用宣纸、毛边纸、水彩纸或质地较粗 糙的纸张来达到特殊效果。②颜料：平面构成作业通常用瓶装浓缩黑色水粉颜料来填色，也可以 用中华墨汁代替。

六、平面构成中的形态属性

1.自然形态2.抽象形态3.人工形态

这些形态都需要提炼出来，需要寻找不同的形态。

1. 平面构成的形态要素点、线、面
2. 形态要素之一
3. 点的概念

点表示位置，它既无长度也无宽度，是最小的单位。在 平面构成中，点的概念只是相对的，它在对比中存在。

1. 点的形态、性格、心理特征

通常我们普遍认为点是圆的，其实这是一种错觉。点作为形象是多种多样的，但仍可分成规则和不规则两类。 自然界中的任何形态，只要缩小到一定的程度，都能产生不同形态的点。

1. 点的错视

错视就是视觉与客观不相一致所产生的现象。如两个大小一样但色彩不同的点，明亮或暖色的点有向前的感觉，而黑色或冷色的点有后退的感觉。由于周围点的大小不同，就使中间两个相同的点产生大小不同的错视感觉。

1. 形态要素之二
2. 线的概念

线是点移动的轨迹。在几何中，线只有位置、长度而不具备宽度和厚度.但在平面构成中，线既有长度，也具有宽度和厚度。

1. 线的形态、性格、心里特征

(1)直线——直线的心理效果是坚硬、顽强、明确、单纯、简仆，具有男性的象征。主要有垂直线、水平线、斜线等。(2)曲线——有几何曲线和自由曲线之分几何曲线典型的有椭圆曲线、抛物线、旋涡等它的心理效果是规律性强，富有弹性，给人以理智的快感；自由曲线通常为徒手绘制，显得自由奔放，极富个性。曲线具有女性的象征。

3、线的错视

(1)直线在不同附加物的影响下，呈弧线状。(2)同等长度的两条直线，由于他们两端不同，感觉长短是不同的。

1. 形态要素之三
2. 面的概念

面有两种解释：一是线移动的轨迹，二是浓密有致的点，都可以形成面。面有长度、阔度但无厚度，有位置及方向性。

1. 面的形态、性格、心理特征

几何形态的面 自由形态的面 偶然形态的面

1. 面的错视

同样大小的圆，我们会感觉到上面的圆大些而下面的圆小些，白的大些而黑的小些。

用等距离的水平线和垂直线组成的正方形，它们给我们的感觉是不同的，水平线的正方形稍高些，垂直线的正方形稍宽些。

1. 平面构成中的基本型和骨骼属性
2. 基本形

形象是指能引起人的思想或感情活动的具体形状或姿态。基本即是最基本的形象，是构成图形的元素单位。（二）形象形态的组合关系

1．分离 2．相遇 3．重叠 4．透叠 5．联合 6．减缺 7．差叠 8．套替（三）形象的正与负

在平面上形象通常被称为“图”，图周围的空间称为“底”，如果“图”在前面，“底”是背景，这种形象就是正形象。反之，如果形象实际是平面上的空白，这种形象就是“底”，我们称之为负形象。

1. 形象的群化

群化是基本形重复构成的一种特殊形式。通常可作标志、标识、符号等设计的一种手段。 1．群化构成的基本要领如下： (1)群化构成要求简练、醒目，设计时基本形数量不宜太多、太杂。基本形的群化构成要紧凑、严密，相互之间可以交错、重叠和透替，避免杂、乱、散的现象出现： (2)群化图形的构成要完整、美观，注重整体和外观美； (3)注意构图的稳定与平衡关系： (4)基本形要简练、概括，避免纤细和琐碎。2．群化构成的基本构成形式有以下几种 (1)基本形的线性组合； (2)基本形的对称或旋转放射组合； (3)基本形的三角形组合； (4)基本形的多方向的自由组合。

1. 平面构成的骨骼关系
2. 骨骼的概念
3. 骨骼的作用

十一、平面构成的基本形式

(一)重复构成 1．重复的概念------ 重复是指同一画面上同样的造型重复出现的构成方式。 2．重复构成的形式 (1)基本形的重复 (2)骨骼的重复

(3)重复骨骼与基本形的关系 (4)重复构成的基本类型

《设计课1教案》教学设计

课题《设计课1》

1. 课型：设计应用
2. 课时：4课时
3. 教学目标：
4. 了解几大美术院校考试形式和内容
5. 认识图案的艺术特征和表现技法
6. 教学过程

㈠组织教学

师生问好，提醒同学们最好课堂笔记

㈡导入新课

师：从今晚开始，我们就开始了每周一次的设计课程。在座的每个同学都是以后有机会参加校考的，那么每周一次的设计课程对你们来说就显得非常的可贵，希望同学们都能有大收获。设计课程和我们平时的素描、速写课程有很大的联系，也有很大的不同，它作为一个独立的考试科目，在很多学校的独立招生中都有具体的要求，所以要想学好设计课程、考上你们心仪的大学，可能就需要了解各个学校考试的具体形式和科目，下面我们就一起来看看几个较热门的学校今年考试的情况，帮助大家了解这些学校要求考生具备的哪些能力。

1北服：

速写：给定场景，由考生加入2个人物完成一幅速写，时间1小时

素描：根据给出的线描（女青年））稿完成素描头像，时间2.5小时

色彩：静物照片写生

师：可能之前很多同学觉得我选择设计专业就不会再考素描和色彩，其实不是这样的，素描和色彩作为基础课程，即使选择的是设计专业，很多学校同样把它最为选拔人才标准之一。

2川美：

色彩：根据提供的颜料照片完成一幅色彩画，时间2小时

素描：根据提供的图片（刮胡刀）完成一幅素描，时间2.5小时

师:川美每年在每个考点的考题都是不一样的

3东华：

色彩:根据提供单个静物线描图组合成一幅完整的色彩静物画，时间2.5小时

素描：根据提供的线描稿完成素描头像，时间2.5小时

设计:根据提供的中国古典建筑图片，完成一幅创意设计，时间2.5小时

4鲁美

色彩：根据提供的单个黑白静物图片组合成一幅色彩作品，时间2小时

设计：以《新时代》为题，根据提供的基本素材完成一幅彩色装饰画，时间3小时

素描：石膏头像照片写生

师：从色彩考题可以看出，现在各大高校的考题都是跟随时代的发展而发展的，尤其是科技方面的影响是相当大的，反映科技的进步的考题是经常出现的。

5清华

色彩：水果摊一角，时间3小时

素描：双肩背书包，时间3小时

速写：以《自拍》为题，表现不少于3个自拍中的人物及情景，时间1小时

师：自拍是近几年很流行的，很多人要么拿着一个长长的自拍杆，要么拿着手机在哪儿都能自拍，到底从哪个角度来表现自拍的情景，这也需要好好考虑的。

6央美：

造型基础考题：以《幸福指数》为题，收入、健康、陪伴、自由、信任，作为关健词以造型语言的方式完成五幅草图，并选择二幅完成正稿。形式不限，时间3小时。

师：造型基础考题分析：

2018中央美院设计学院造型基础考题《幸福指数》又让人惊艳了一把，从《棒棒糖》到《转基因鱼》到《答案在风中飘荡》到《幸福指数》，关注生活、关注技术、关注人文到关注社会，感受、理解、逻辑到体验，把考生的视野从关注书本转移到关注生活，关注社会，关注时代上来。命题越宏大，表达却越需要突出个人感受，立意要大，着眼要实，这是画面要表达的关键所在。

从技术角度讲，最有挑战性的是：5幅小草图和2幅正稿3个小时，在4开纸上完成。这个要求可以看出选拔学生已经从单纯画面基本功好这个标准里跳出来了，学生是否有基本阅读理解的文学能力，多角度深入理解资料，快速提出关键词并视觉化，画面是否能清晰传达个人观点，画面是否符合基本审美，开始全方位的考察学生素质。

设计基础：以《幸福指数》为题，以收入、健康、陪伴、自由、信任作为依据，再结合个人化的幸福成长经验或关于未来幸福的想象,完成一幅个性化的幸福指数图表设计。画面之外须辅以50-100字的创意文字说明。

师：这里的图表设计不同于我们电脑上的图表设计，更多的是运用设计语言来完成这个题目。

7央美城院

造型基础：动态延伸———完成一只或两只手握一物品的完整画面，再以此为延伸，完成一个完整的速写动态。

设计基础：《未来已来》，在人类、科技元素、自然元素、毁灭、共生五个关键词中任选两个关键词，以图像的语言描绘一个场景。

师：人工智能是社会的大趋势，考题中出现人工智能再一次说明我们不仅关注高考动态，还有关注整个社会的发展，关注生活中的种种变化。

㈢、讲授新课

1、图案的概念

图案，顾名思义即图形的设计方案。图案是装饰艺术的一种，是造型、纹样、色彩的图样或方案的总称。工艺美术设计的基础是图案，图案是根据形式美的法则，经过写生、变化，运用构成配色的规律及一定的表现技法，塑造装饰纹样。师：图案不仅是平面的，也是立体的，它是一个关于形式、色彩、结构的预先设计，制作成装饰纹样或者是图样的总称。像我们家里的家具或者是摆件上面的图样，还有就是家里的餐具上的纹样等等都是图案，在生活中是处处可见的。

2、图案的艺术特征

①装饰性

图案原本就是为装饰各种器物而产生，使其具有使用功能的同时，也具有一定的美感。

师：图案最早的产生是源于我们对美的需要，我们生活中的物件上的图案能够使得这些物件在具备实用功能的同时，还能很好看。比如各类服饰上的图案、沙发上的图案等等。

②工艺性

由于图案都是依附各种器物来显现的，因而它的设计、制作必然受到各种工艺、材料性的制约，现实生活中的种种物象，都要经过夸张变形、删繁就简，这样就形成了造型简练、色彩单纯的工艺特点。

师：③浪漫性

由于图案是装饰性的纹样，它所表现的内容，都是美好的事物，它所追求的是浓郁的装饰趣味、强烈的形式美感。因此，图案的设计制作较其它的美术形式，更需要丰富的想象力，更适宜用浪漫主义的表现手法，以达到理想化的完美。

3、形式美的法则

①统一与变化

统一是指把性质相同或相近的视觉形象和要素并置在一起，强调秩序、协调，形成整体感。变化是把性质不同的视觉形象和要素并置在一起，强调对比，突出差异。我们要在变化中求统一，在统一中求变化。过于变化容易产生“乱”，过于统一容易产生“板”。因此，必需处理好统一与变化的完美结合。

师：像图上的这朵花，最中间部分整体形成的是偏重的颜色，外面的花瓣部分是白色的，周围都是灰色的，这是整体的一个配合，但是大家看看，最中间部分是由各个不同形状的重色组成的一个圆，其实每个形状的形状和构成形式都不一样，颜色也有差异，但是在一定秩序的组合下形成了一个协调的整体；花瓣部分也是这样的，每片花瓣的大小和朝向都不一样，最终按照一定的规律构成了完整的花瓣；周围的灰色也是如此。又如一个班的同学，每个同学都有自己的个性，但是在班级的规则下形成了一个统一的班风。

②对比与调和

对比是指物象的形、色、质组织排列等方面的差异，形成各种变化；调和是指物象的形、色、质组织排列等方面的类似和同一，形成和谐、统一的感觉。师：这幅画中的黑与白形成了对比、形状大小形成对比、线条与块面也形成了对比，这些对比在这几条及其简练的线条的连接下显得柔和多了，这就是对比与调和在一幅作品中的作用。

③均齐与均衡

均齐与均衡都是一种平衡形式，其中均齐又叫对称，是指绝对平衡的形式；均衡又叫平衡或不对称，是指相对的平衡形式。 根据人们审美的经验，处于平衡状态下的画面，可以让人产生一种稳定、安全、平静的感觉。 师：均齐就是对称，图1就是一幅完全对称的作品；均衡是不对称，图2和图3是均衡，但是却给人平衡感，图2红与黑的分量是相当的，图3黑色部分左右也是相当的。

④节奏与韵律

图案中的节奏是指视觉形象、要素规律性的重复；韵律不是指机械性的重复，而是有变化的重复。而这种重复，能产生类似音乐、诗歌中的周期性、起伏性的流动美感。师：在节奏与韵律中有一个单位纹样，以此为单位进行规律性的重复，产生类似音乐中的高低起伏的节奏美感，这些单位纹样会有大小等变化。

4、单独纹样的形式

单独纹样是指相对的独立性、能单独用于装饰的纹样，它是图案构成的基本单位。根据其组织形式的不同，可以分为自由式、填充式、适合式、角隅式。①自由式

不受外形的制约，能够较自由处理的独立纹样。

师：这一类纹样没有外轮廓的限制，使用时可独立、自由处理，这种纹样的组织与周围其他纹样无直接联系，但要注意外形完整、结构严谨，避免松散零乱，单独纹样可以单独用作装饰，也可用作[适合纹样](https://baike.baidu.com/item/%E9%80%82%E5%90%88%E7%BA%B9%E6%A0%B7/10846366" \t "_blank)和[连续纹样](https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E7%BA%B9%E6%A0%B7" \t "_blank)的单位纹样。

②填充式

有一定的外轮廓，又不受严格的外形限制。但要注意空间分割要得体，虚实关系要均衡。师;我们生活中的交通标志就是填充式的，有一个较规则、简单的外轮廓。

③适合式

在一定的外形内配置纹样，其纹样的造型，必需与外轮廓相吻合。常见的适合纹样有方形、圆形、三角形、椭圆形等几何形纹样。师：里面配置的纹样是在一个单位纹样的基础上形成的，大家看看是不是以一个单位纹样组合而成的，与外轮廓契合。

④角隅式

角隅纹样又称角花。它主要用于带角形的角隅部分的装饰。 师：角隅就是角落，这俩纹样适用于角落位置，常见的就是三角形的外轮廓。

5、图案写生

图案写生是为变化做准备，物象的每个细节都可能成为变化的重要因素。如花冠的外形及内部结构、花瓣的组织形状、叶片的外形，甚至叶脉的特点都要详细记录下来。师：写生常用方法包括：淡彩法、明暗法、线描法、影绘法

图案变化的几种方法

省略法

师：省去自然物象中繁杂的、次要的部分，保留能反映物象的主体部分，塑造简练、生动的图案形象。保留的都是特征性的东西。

添加法

师：图案形象上适当添加一些有联想意义、装饰趣味的纹样，使图案更符合理想、更丰富，有情趣。添加的纹样并不是随意的添加，也需要点线面的结合、注意黑白对比和疏密等，添加有美感的纹样。

夸张法

师：是对各种物象最具特征的形态、动态、神态加以突出、强调，使图案形象更具装饰趣味。6、图案的技法

①黑白画的技法

点绘法

在应用中要注意点的大小、形状变化；组织好点的排列次序。

师：用许多细小的点构成整幅图像的艺术表现手法，在绘画领域上是一种广泛应用的表现力很强的技法。在做点的时候不是机械的来做，点的大小、疏密都应该注意。

线描法

在运用中要注意线的长短、粗细、曲直、有规则和无规则的变化。同时应注组织好线的疏密与走向的排列，使其形成较丰富的黑白灰层次。

师：线描法也是常见的一种表现技法，它是[素描](https://baike.baidu.com/item/%E7%B4%A0%E6%8F%8F" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)的一种，用单色线对物体进行勾画。除了要注意线条的变化之外，还需要注意线条的流畅性。

块面法

在运用中应注意黑白量的控制，处理好黑白关系，还要掌握好黑白的变化，使画面形成白中有黑、黑中透白的微妙变化。

师：

综合法

在应用黑白图案的表现技法时，多是将点、线、面结合起来使用，以充分发挥各自的表现力，形成更为丰富的艺术语言，来塑造更为丰富、生动的图案形象。

师：多数图案中都会用到多种技法，这样使得图案的形式变化多样，避免了单一，也更具美感。

㈣、课堂练习

单体素材训练

步骤：①铅笔起稿，起稿之前要学会整体观察，考虑好物体的大小，位置，整体的构图，起稿时不要画的太重，留下痕迹，注意概况物体大的形体，以及主要的转折结构。

②小楷勾线：勾线时，用小楷流畅的勾勒下来，保持线条的整洁平滑，注意线条的前后遮挡关系，不要过早的进入细节，勾完线轻轻擦掉铅笔稿。

③修线：修线时注意线条的变化，从外轮廓开始，从粗到细，注意线条的奏变化，修线从大面积的黑色画起，拉开物体的明暗关系，为下一步添加装饰纹样和灰色细节做铺垫。 可以加如一些重灰色。

④ 细节深入：通过细节的刻画来丰富画面效果，装饰样和灰色机理添加物体的形态，质感，结构等不同适当添加。不宜添加过多，注意不要太花，太多。㈤、肌理纹样的积累自然形态肌理师：自然形态的肌理就是指自然界中本身就存在的肌理，比如树皮表面的肌理、浪花的肌理，树叶上的肌理等等，这样的肌理丰富自然，也具有很强的美感。②人造形态肌理师：人造形态的肌理是指人为形成的肌理，这样的肌理通常是人们在自然肌理的基础上进行提炼、简化等，富有想象力和美感。

③抽象形态肌理

师：抽象形态的肌理没有任何指向意义，就纯粹的为了体现美感，为了好看。

㈥优秀单体作品欣赏

师:这些单体几乎都是来源于生活中的常见的物品，像手电筒、插线板、喷壶、电视机、服装等，但是又不完全和生活中所看见的它们一样，都是运用设计手段进行的夸张、变形，更能体现个人的情感或者思想。

㈦工具准备

单体和黑白装饰画工具，樱花针管笔0.2，0.4,0.6,0.8。保克小楷，中楷。樱花水性黑色和灰色马克笔，尺子。色彩工具：60色---80色Touch油性马克笔。

㈧课后作业

一，临摹单体12个。

要求：1，认真研究作品的变形手法，装饰手法，黑白构成规律。

2，步骤清晰，画面整洁美观。

3，加强记忆，增加元素的储备。

4，尺寸10CM ᵡ 10CM ，每张8开纸上不多与6个。

㈨课堂小结

今天的课程更多的还是让同学了解设计中的一些基本知识，以后的教学可能更多的是让同学们收集素材、动手练习，请同学课后准备一个独立的设计笔记本，专门记录设计课上的理论知识和练习

《图形创意》教学设计

一、课题：图形创意

二、课时：4课时

三、课型：设计应用

四、教学过程

㈠、教师组织教学，师生问好

㈡、讲授新课

1、图形的概念

人们常把图形喻为一种“世界语”，因为它能普遍为人们所看懂，并不同程度的了解其中的含义。它是一种说明性的视觉符号，是介于文字和绘画艺术之间的视觉语言形式。

师：我们的设计有两大方向，一个是美，以装饰画为主；一个是创意设计。创意设计都是由很多元素组成的，比如黑白、色彩、点线面等等。构成也就有黑白构成、色彩构成等等。

同学们要把图形与我们之前学过的图案分开，不要混淆了，图案以装饰性为主，主要为了好看，符合形式美法则，但不具任何意义；而图形在具有美感的同时会传达思想性、主题性，具有指向性。

2、现代图形设计的基本特征

⑴奇特性——个性化

师：简单来说就是在求异，寻找不一样的东西，每个图形都是独一无二的。例如图片中的第二幅，具备手的外形，但是里面确实各种昆虫，所以是手与昆虫的组合。

⑵单纯性——视觉效果、传达思想明确清晰

师：图形具有直观、强烈的视觉冲击力，例如这个杯子，里面的造型用到了两只手握手的形状，我们的日常生活中，各种合作都是在编喝茶边谈合作的过程中形成的，所以这个图形非常形象的表达了这一点。

⑶审美性——激发审美情感、辅助传达

师：节奏、韵律这一些形式美，色彩美这些都是图形所具备的。

⑷象征性——是图形的基本属性

⑸传达性——以形状表述思想

3、图形语言的联想

由一个事物推想到另一个事物的过程称为联想

⑴抽象概念发散联想

训练要求：用图形表现抽象的概念，例如：对“点、线、面、香、走、跳”等抽象概念进行跳跃的发散联想训练。

训练要点：抓住生活中与抽象概念相关联的形象，发挥联想作用，表现相关概念。

练习：左侧图例是一幅利用树干影子过悬崖的虚构想象画，请你在右侧画2幅过悬崖的虚构想象画，重在创意。

⑵具象元素发散联想

训练要求：元素不变而外形变，通过相同的元素与不同的外形结合，产生新的结合体，体现形象不同的寓意和内涵，达到发人深省的目的。

练习：下图是特定形的空间图形创意，你对该方桌平面还有何感想？

请画出三个新的创意图形。

要求：1、保持桌子的基本形状

2、三个图之间想象主题不得雷同。

小节练习：1、单独元素的想象：以“圆圈o”为元素进行想象

2、单独元素的循环想象：以圆形为元素进行想象

⑶渐变——变异联想

训练要点：运用两个事物之间的相似之处，如外形、肌理、色彩等，进行渐变。

⑷象征性联想——橄榄枝象征和平

相近联想——由蓝天想到白云

类比联想——由圆想到车轮、西瓜、地球等

因果联想——由水资源的枯竭会联想到土地的干旱

对比联想——由白天想到黑夜

4、、图形创意的表现手法

⑴同构

将不同的形象素材整合成为新的形象，其中不同的形象素材之间有适合整合的共性，对于这种共性称为同构，即相同的构造。

正负形同构

重象同构：不同的形象，按照一定内在的联系和逻辑去相互重合，系统合成，形成一个新的形象。

残象同构：在完整图形基础上，通过有价值的破坏来产生新的想象，而构造出新的图形。

小节练习：以“门”为题，用同构的方法联想，时间：30分钟，10种方案

⑵异影

小节练习：用影异的方法进行变异设计。时间：30分钟，10幅

⑶置换

小节练习：以置换的方法做联想联系，时间：30分钟，10种方案

⑷

五、课堂练习，教师循环指导

《中国民间美术》教学设计

一、课题：中国民间美术

二、课时：1课时

三、课型：欣赏评述

四、教学目标：

1、知识目标：了解中国民间美术的概念、种类及艺术特点

2、技能目标：掌握民间美术的一般欣赏要点

3、让学生感受民间美术的魅力，培养学生喜爱民间美术，热爱民族文化的情感；培养学生对祖国传统艺术的传承与创新精神

五、教学重点：使学生了解民间美术的概念、种类及主要的造型特点、象征寓意

六、 理解民间美术与民俗活动、民俗文化的关系，认识到民间美术所具有的价值

七、教学组织形式：方桌式

八、教学方法：讲授法、欣赏法、讨论法

九、教学过程

1、导入

师：过年的时候，家家户户都会为了迎接新年的到来而装扮家里，都有哪些形式呢？

生：贴窗花、门神和对联，还会贴福字等等

师：是的，为了讨个吉祥和喜庆，每到新年前夕，中国的每个家庭都会用贴对联或者贴福字等形式来迎接新年的到来。那么在古时，工业文明时代还没到来，人们是用什么方法来装扮自己的服饰呢？

生：可以在衣服上绣花，可以人工染布

师：是的，很早以前，人们为了丰富自己的空闲生活，美化自己的生活环境，为了表达对生命的信仰，人们用自己的无限创造力创造一种新的美术形式——民间美术，年画、对联、窗花、刺绣等等都属于民间美术的形式之一（板书课题）

1. 讲授新课

师：所谓民间美术，说明了它的制作者都是什么人？

生：普通的老百姓

师：确实，民间美术的创作者是普通的劳动人民，那么民间美术有什么用途？我们先来看看一些图片（展示图片，对比宫廷画家、文人画家作品）

生：可以丰富人们的日常生活，还可以起到祈福纳祥的作用。

师：（小结）通过与宫廷画家、文人画家的对比，我们知道民间美术的创作者都是普通的劳动人民，运用于日常生活和节日活动中，起到装饰的作用，并反映了劳动人民的思想观念、情感（幻灯片展示民间美术定义）

师：除了同学们提到的年画、窗花等，民间美术的种类丰富、形式多样、内容广泛，我们一起来看看民间美术都有哪些分类（展示图片，对三种分类里具有代表性的剪纸、刺绣、年画、布制品、泥塑以及风筝皮影等形式做详细讲解，使学生了解其特点和具体用处）

师：看了这么多种形式的民间美术，我们一起来总结一下民间美术的造型特点有哪些呢？

生：颜色鲜艳，都很实用，大多都是代表吉祥或者辟邪等寓意

师：很好，民间美术的造型特点可以总结为四点(展示幻灯片），民间美术的价值是我们无法估量的，我们不仅要从造型上了解其特点，更应该深层次的了解其精神内涵，因为其反映的是中国绝大部分劳动人民的思想和精神，是中华民族几千年来劳动人民智慧的结晶。（展示幻灯片，了解具有代表性的民间美术形式的内涵）

小结：以上所提到的都是民间传统中比较常见的象征寓意，反映出劳动人民对美好生活的憧憬和向往，追求喜庆吉祥。

3、互动探究

目前，很多民间艺术由于民俗活动的消退而逐渐消失，有人认为传统的民间美术已经逐渐脱离了我们现代生活的需要。

你如何看待这个问题？是否有必要保留民间艺术？它们有哪些价值？

该如何传承发展民间美术、传统文化？我们可以为此做些什么？

十、总结、

民族的就是世界的，关注传统，传承发展是我们应该做的，尤其值得大家思考的是在继承的同时，我们该如何保护这些凝聚了中华民族几千年历史文化内涵的珍宝，使其不断更加具有时代性、更加灿烂。