

《造型基础训练》

课程实验教学大纲

一、课程基本信息

课程类型	☒ 独立设置的实验课 ☐ 课内实验						
课程编码	7336601	学分	1	总学时	32	实验学时	32
课程名称	造型基础训练						
课程英文名称	Elements of Design						
适用专业	数字媒体技术						
先修课程	7051821 数字媒体导论						
开课部门	信息学院计算机系						

二、课程支撑的毕业要求

5.1 能够掌握数字媒体领域的常用美术资源设计工具、软件开发环境、数据分析工具、模拟与仿真等工具，并能理解各种环境和工具的应用场景以及局限性。

8.1 具有数字媒体领域工程师应具有的良好的人文社会科学素养、健康心理、正确价值观。

8.2 理解社会主义核心价值观，具有良好的社会责任感，遵守国家法律，维护国家利益。

三、课程性质与目标

本课程围绕数字媒体艺术创作需要的造型能力展开，为学生奠定造型能力的同时提高艺术修养，为之后掌握数字媒体技术工程领域的常用美术资源设计工具打下美术基础，是《数字图像创意与设计》、《人机界面设计》、《影视后期》和《三维动画》等课程创作必须的基础能力。

课程目标 1：了解艺术作品中线条和形状的作用，掌握直线、曲线的绘制方法，能够根据创作需要绘制不同情绪和质感的线条，理解并鉴赏中国古代国画、书法作品中的线条之美。了解艺术创作中的几何形和有机形，掌握单个形的设计、形的组合以及有机形的设计，能够鉴赏经典油画作品中的形体塑造。

课程目标 2：了解色彩三要素色相、明度、纯度，理解色彩三要素之间关系，理解色相环并能借助色相环完成作品的配色，掌握一种色彩媒介的使用方法。鉴赏经典影视、动画作品中的色彩运用，学会鉴赏中国古代绘画中的青绿山水画。通过团体色彩壁画创作活动体会团体动力与团队协作。

课程目标 3：了解艺术创作中的空间、运动和节奏。理解中国绘画中的散点透视和西方绘画中的成角透视。掌握在平面上创造空间、运动的方法，掌握艺术作品中节奏(重复、渐变、突变)的创造方法。

课程目标 4：了解艺术创作中的质感与纹理，掌握创造不同视觉质感的方法，能够区分质感和纹理图案的区别，能够运用质感为画面添加趣味性，丰富作品视觉效果，为艺术作品营造不同的氛围。鉴赏雕塑作品、三维动画角色的质感。

课程思政目标：课程能提高学生对美的欣赏、创造美的能力，在艺术创造中发展创新精神和工匠精神，通过对中国古代绘画作品和书法作品的鉴赏，提高学生对传统文化的认可，增强民族自信。课程融入艺术疗愈相关内容，能打造新颖的课堂互动体验，通过团体艺术活动，提高学生的沟通、共情能力，能更好认知和调整自己的情绪，并接纳他人的情绪。

四、课程教学目标-毕业要求关系表

课程教学目标-毕业要求关系见表 1。

表1 课程教学目标-毕业要求关系表

课程目标 \ 毕业要求	毕业要求 5.1	毕业要求 8.1	毕业要求 8.2
课程目标 1	√	√	√
课程目标 2	√	√	√
课程目标 3	√	√	
课程目标 4	√	√	

五、实验的性质与任务

1. 实验一 控笔训练 验证性实验

熟悉绘画工具的使用，包括针管笔、高光笔、马克笔的表现效果、使用方法与注意事项，掌握点、短线、长线和面的绘制方法。

2. 实验二 线条训练 验证性实验

掌握直线、曲线、不规则线的绘制方法，掌握线条的粗细、浓淡、间距营造空间感的方法，能够创造出不同情绪的线条。

3. 实验三 形体训练 验证性实验

掌握几何形、有机形和形状的组合的绘制方法，掌握为平面的形状创造体积感的方法。

4. 实验四 混色训练 验证性实验

熟悉一种色彩工具（油画棒）的使用方法，包括平涂、点涂、圈涂、叠色、渐变等涂色方法，基于 24 色进行不同颜色间的混色。分成小组完成一幅团体色彩创意画。

5. 实验五 配色训练 验证性实验

掌握同类色、邻近色、对比色配色的方法，能借助色相环完成作品的配色设计，独立完成一幅彩色风景画。

6. 实验六 空间、节奏和运动

掌握一点透视、二点透视、三点透视和散点透视的画法。掌握重复、渐变、特异等节奏类型的设计。掌握引导观众视线的方法。

7. 实验七 质感

掌握创造不同视觉质感的方法，能够使用不同的材料和技法创造丰富的质感，独立完成一幅拼贴画。

8. 实验八 综合创作 设计性实验

综合运用所学到的造型方法，根据指定命题进行创作。

六、 实验教学内容与学时分配

序号	实验名称	学时	实验类型
1	控笔训练	4	验证性实验
2	线条训练	4	验证性实验
3	形体训练	4	验证性实验
4	混色训练	4	验证性实验
5	配色训练	4	验证性实验
6	空间、运动和节奏	4	验证性实验
7	质感	4	验证性实验
8	综合创作	4	设计性实验

(实验类型分为：验证性实验、综合性实验、设计性实验。)

七、 实验安排与要求

实践性教学一共安排 8 次实验，实验场地为数媒互动实验室，实验前需进行实验预习，实验后需上交作业。

- 1.实验预习要求：浏览教师发布的视频教程和教学幻灯片。
- 2.实验作业要求：按要求对作业进行装裱并及时提交。

八、 实验教学与其它相关课程的联系与分工

课程适合零基础的同学进行学习,通过课程可以提高学生造型能力和审美能力。

本课程的先修课程: 数字媒体导论

本课程的后续课程: 数字图像创意与设计、人机界面设计、三维动画设计、影视后期。

九、 实验教学设计与教学组织

1. 课堂讲授

每次实验前对实验中的重点、难点进行讲解,辅以大量传统艺术作品、数字艺术作品鉴赏,帮助学生理解抽象的概念。

2. 分组创作与独立创作结合

根据实验内容让学生进行分组或独立创作。分组创作能增加学生的沟通、协作和表达能力。独立创作后学生需要对作品在小组内进行同行评估,提高学生的表达能力,以及接受反馈并建设性吸收反馈的能力。

十、 实验教材、实验指导书及教学参考资料

1. 实验教材

《造型基础》(包豪斯学院的基础课程),(瑞士)约翰内斯·伊顿著,北京科学技术出版社,2021.07,ISBN9787571405885。

2. 实验指导书

自编

3. 参考资料

《造型基础》(第二版),唐建国编著,水利水电出版社出版社,2016.08,ISBN9787517045809。

《创意素描的诀窍(经典版)》(第1版),(美)伯特·多德森著,上海人民美术出版社,2017.1,ISBN9787558600968。

《钢笔画风景》(第1版),杨建飞,中国书店,2018.6,ISBN9787514918489。

十一、 知识单元对课程目标的达成度设计

围绕每一个具体的课程目标,从相关支撑知识单元的角度设计不同的考核方式,如下表:

课程目标	知识单元	考核方式设计
目标 1	第一知识单元 线条	以控笔训练、线条、形体

	第二知识单元 形体	设计实验作业为方式考核。
目标 2	第三知识单元 色彩	以配色、团体色彩画和对立色彩画作业为方式考核。
目标 3	第四知识单元 空间、运动和节奏	以空间、运动和节奏为主题进行绘画创作为方式考核。
目标 4	第五知识单元 质感	以质感为主题进行绘画创作为方式考核。

十二、 实验考核方法及成绩评定标准

采用百分制考核方式，总成绩由平时成绩和期末成绩综合得出，其中平时成绩占 30%，期末成绩占 70%。

平时成绩由出勤表现（10%）、实验表现（20%）组成。期末成绩由实验作业（70%）组成。

十三、 大纲制(修)订说明

无

大纲执笔人：胡燕

大纲审核人：王辉柏

开课系主任：蔡兴泉

开课学院教学副院长：宋威

制（修）订日期：2022 年 2 月