

《10351 平面构成（一）》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

本课程是设计类专业的核心基础课程，聚焦平面视觉元素的构成规律与创意应用，衔接设计基础理论与实践创作。课程以点、线、面等基本视觉要素为核心，通过系统化训练，引导学生理解视觉组织的底层逻辑，掌握形式美法则的灵活运用，强调理性分析与感性创意的结合，为后续广告设计、包装设计、视觉传达等专业课程奠定坚实的构成基础。

（二）课程目标

本课程设置的目的在于让学生理解平面构成的基本概念、形式美法则及各类构成形式的原理，明确其在设计领域的应用价值，能够运用点、线、面等视觉元素完成重复、渐变、发射等多种构成形式的创意表达，熟练掌握基础创作方法与工具运用，独立完成符合要求的平面构成作品，同时培养对视觉形式的敏感度、创新意识及审美判断与优化调整能力，形成科学的设计思考与创作流程，为后续专业学习和职业发展筑牢基础。

（三）课程的重点

本课程的重点是形式美法则的理解与应用、点线面等视觉元素的特性及组合规律，重复、渐变、发射、对比、肌理、空间等核心构成形式的创作逻辑与表现方法，以及将构成原理转化为具体作品的实践能力、作品的视觉表现力与创意适配性，还有对平面构成作品形式美感和逻辑合理性的判断与分析能力。

二、考核内容和考核目标

第一章 平面构成的基本能力

一、学习目的与要求

- （1）掌握有效组织信息与元素的技巧。
- （2）培养合理布局和平衡美感的能力。

通过本章学习，学生应能够深入了解不同版面结构与网格系统的应用，灵活运用于广告与包装设计中，实现视觉传达的最佳效果。

二、课程内容

(1) 架构类型：米字格架构、曲线架构、重心架构、图文散构。

(2) 网格设计：单栏与多栏网格、九宫格、复合网格、网格创新设计。

三、考核知识点及要求

1. 了解不同的版面结构和网格系统的原理；

2. 理解各种版面结构和网格系统的特点。

识记：根据设计需求选择合适的版面和网格。

领会：展现出有效的信息组织和美感表达。

应用：设计中的排版、比例和空间运用的把控能力。

第二章 平面构成的形态要素

一、学习目的与要求

(1) 掌握平面构成核心形态要素（点、线、面）的定义、分类、视觉特征及错视规律，理解三者在二维空间中的基础作用与表达逻辑。

(2) 熟练运用粘贴、手绘等基础技法，完成点、线、面及综合要素的构成创作，提升形态组织能力与视觉美感把控力。

通过本章学习，学生应能够识别并规避要素构成中的常见问题（如点的排列杂乱、线的过度宽化、面的正负形失衡），为后续复杂构成形式学习奠定基础。

二、课程内容

(1) 形态要素之点：点的大小与形状不确定性特点，单点、多点的视觉张力与排列规律，抽象形与具象形点的构成方法，明暗、位置、环境引发的点的错视现象。

(2) 形态要素之线：直线（平行、折线、交叉等）与曲线（弧线、波浪、自由曲线等）的分类，不同线条（粗细、长短、方向）的视觉情感表达，直线与曲线的构成形式，线条长度、方向、环境导致的错视效果。

(3) 形态要素之面：几何形、直线形、曲线形、不规则形、偶然形面的分类，图与底（正负形）的转换关系及鲁宾之壶原理，面的形态变化与组合方式，色彩、位置、环境引发的面的错视现象。

(4) 构成的形式法则：对称（轴对称、旋转对称等）、均衡（杠杆原理应用）、变化（加法、减法、分割等手法）、统一（同质、类似、异质要素统一）的核心逻辑，点、线、面综合构成的主题、形式、创意与表现要求。

三、考核知识点及要求

识记：点、线、面的核心定义及分类标准，对称、均衡、变化、统一的基本含义，图与底、正形与负形的概念。

领会：

(1) 点的排列方式（横向、斜向、弧线等）与视觉感受的关联，线的粗细、长短、方向对情感表达的影响。

(2) 面的正负形转换规律，对称与均衡的视觉平衡差异（天平均衡 vs 杆秤均衡）。

(3) 变化与统一的辩证关系，点、线、面综合构成中主题对形态组织的统领作用。

应用：运用对称、均衡、变化与统一法则，完成点、线、面综合构成，体现创意内涵与形式美感。

第三章 平面构成的表现形式（上）

一、学习目的与要求

掌握平面构成中重复、特异、渐变三种核心表现形式的定义、特征及构成逻辑，理解其在视觉设计中的秩序感、焦点突出与节奏韵律营造作用。

培养运用三种构成形式的创意表达能力，能根据主题需求选择适配的构成方法。

通过本章学习，学生应学会识别并规避构成中的常见问题（如重复杂乱、对比失衡、渐变脱节），提升作品的形式美感与视觉冲击力，为广告设计、视觉传达等专业应用奠定基础。

二、课程内容

(1) 重复构成；

(2) 渐变构成；

(3) 对比构成；

(4) 课题训练。

三、考核知识点及要求

识记：重复、对比、渐变构成的核心定义，基本形、近似形、骨格、发射点等关键术语的含义。三种构成形式的主要分类（如重复的骨格类型、对比的表现形式、渐变的类型）及基础特征。

领会：

(1) 重复构成中骨格与基本形的关系，近似形与基本形重复的差异，秩序感在商业设计中的应用价值。

(2) 渐变构成的特征、形式、类型、要点。

(3) 对比构成的特征、形式、状态、要点。

应用：能准确控制基本形的排列规律与骨格间距，保证画面秩序感，并确保基本形或骨格的渐变过渡自然，符合形式美感要求，可结合双关图形增强创意性。

第四章 平面构成的表现形式（下）

一、学习目的与要求

（1）掌握发射、空间、肌理四种构成形式的核心定义、特征及构成逻辑，理解其在二维空间中营造聚焦感、纵深感、张力感与质感的核心作用。

（2）熟练运用电脑制作、手工拓印、拼贴等多种技法，实现三种构成形式的创意表达，能根据主题需求灵活选择适配的构成方法与材料。

通过本章学习，学生应能够规避构成中的常见问题（如发射形态凌乱、空间层次模糊、肌理效果单调），提升作品的形式美感与视觉感染力，为视觉传达设计、广告设计等专业应用奠定基础。

二、课程内容

（1）发射构成。

（2）空间构成。

（3）肌理构成。

三、考核知识点及要求

识记：发射、空间、肌理构成的核心定义，发射点、发射线、矛盾空间、视觉肌理、触觉肌理等关键术语的含义。三种构成形式的主要分类（如发射的形式、空间的构成方法、对比的类型、肌理的制作手法）及基础特征。

领会：

（1）发射构成中发射点与发射线的搭配逻辑，不同发射形式对画面动感与聚焦感的影响。

（2）空间构成中二维转三维的视觉原理，矛盾空间的不合理性与视觉吸引力的关联。

（3）肌理构成中材料特性与肌理效果的适配性，视觉肌理与触觉肌理的表现差异及应用场景。

应用：学会运用发射构成，注重画面丰富性与秩序感，强化视觉冲击力；运用空间构成，通过叠压、透视、线条疏密等手法营造空间感，合理设置主体与从属部分；运用对比构成，突出某一核心对比形式，兼顾画面和谐统一与形式美感。

第五章 形态感觉与情感表现

一、学习目的与要求

（1）掌握形态感觉（动、静、粗、细、软、硬、轻、重）与核心情感（喜悦、愤怒、悲哀等）的视觉转化逻辑，理解“力的结构”对感觉感知、情感表达的支撑作用。

（2）能够将抽象的主观感受转化为点、线、面、肌理等元素的有机组合，

提升感觉与情感的可视化表现能力。

通过本章学习，学生应能够兼顾表现的个性创意与受众共鸣，规避形态杂乱、情感表达模糊等问题，确保作品既具独特性又符合形式美感。

二、课程内容

1. 形态感觉表现。
2. 自我情感表现。
3. 设计主题表现。

三、考核知识点及要求

识记：感觉、视觉、知觉、情感、情绪的核心定义，“力的结构”“艺术情感”的概念内涵。

领会：

(1) 形态位置、线条走向、肌理质感等元素与感觉体验的对应关系（如密集线条显厚重、松散点群显轻盈）。

(2) 情感的强度差异（如喜与乐、悲与哀）在视觉形态上的区分，抽象形态相较于具象形态传递情感的优势。

(3) 感觉表现中个性与共性的辩证关系，情感表现中“力的图式”与内心情感的契合逻辑。

应用：能够完成喜悦、愤怒、悲哀、欢乐四种情感的组合表现，准确区分情感差异，形态简洁生动。

三、参考教材与考核实施要求

（一）本课程使用的参考书

《平面构成（第四版）》，于国瑞 著，清华大学出版社，2024 年版。

（二）本课程的考试要求

1. 掌握平面构成的核心概念，包括形态要素（点、线、面）、形式法则（对称、均衡、变化、统一）、表现形式（重复、对比、渐变、发射、肌理等）及形态感觉与情感表现的核心逻辑，明确各知识点的定义、分类及视觉特征。

2. 考察学生的基础设计能力，掌握点、线、面的错视规律，发射、空间、对比、肌理等构成形式的实现方法。

3. 考察学生的创意转化能力和设计表达能力，把握平面构成在现代设计中的基础作用与应用场景。

（三）关于本课程考试命题的若干规定

1. 本门课程采用闭卷考试，时间为150 分钟。根据本课程考试所提供的环境条件，携带必要的创作工具（如画具、纸张、铅笔、橡皮、尺子）等。

2. 本大纲各章所规定的基本要求，知识点及知识点下的知识细目，都属于考

核的内容。考试命题既要覆盖到章，又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点、章节重点，加大重点内容的覆盖度。

3. 命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握，对基本创作实践方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

4. 本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记占 10%，领会占 10%，简单应用占 20%，综合应用占 60%。

6. 本门课程考试可选用的命题题型范围为单项选择题、简答题、案例分析题、设计题、综合应用题等题型。