

《05421 图形创意》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

旨在培养学生理解并运用“图形”这一视觉传达形式进行创意表达的能力。课程围绕图形作为视觉符号在传播中的媒介属性展开，使学生认识图形的视觉传达特征，以及其在各类媒介中可复制、可传播、可承载信息的表达优势；同时强调“创意”在设计中的核心地位，引导学生理解创意与创造力、创新性的关系，掌握将创造性思维系统化并实现有效传播的基本路径。课程兼顾理论认知与方法训练，突出图形创意表达的独特性与信息传达价值。

（二）课程目标

本课程设置的目的在于培养学生具备图形创意分析与表达能力，能够围绕设计主题提出清晰的创意概念，并完成从概念到图形化表达的转化。同时，学生应掌握图形语言的基本规律，能够运用图形符号与视觉语言对作品进行分析、提炼与表达。此外，学生还应理解图形创意设计的基础内容，并掌握常用的创意方法与流程，将抽象概念转化为有效传达信息的图形表达。通过达到上述目标和要求，学生将能够对图形形成系统认识，并具备在相关设计领域开展图形创意创作的基础能力。

（三）课程的重点

本课程的重点内容包括：培养学生对图形创意思维与方法的掌握，理解图形创意来源、图形创意过程与图形创意设计方法（可参考教材2章）等内容。考察学生对图形基本视觉语言中点、线、面、基础几何图形、图形的概念性表达的掌握与运用（可参考教材第3章）。关注技术基础，学生需掌握常用平面设计软件的基础操作，以支持图形创意的绘制与视觉呈现。最后，重视方法在实践中的应用能力，学生能够将抽象概念转化为具有信息传达效能的图形表达。

二、考核内容和考核目标

第一章 什么是图形创意

一、学习目的与要求

通过本章学习，学生应能够理解“图形”的基本意义与图形创意的概念，掌握图形创意的基本原则与构图法则，并能初步建立“形式语言”的表达意识，为后续创意生成与训练打下基础。

二、课程内容

- （1）图形的意义：图形概论、图形创意的概念；

- (2) 创意原则；
- (3) 设计中的构图法则；
- (4) 建立丰富的形式语言表现手法。

三、考核知识点及要求

- 1. 了解图形概论与图形创意设计的基本概念；
- 2. 理解创意原则、构图法则与形式语言之间的关系与作用。

识记：图形概论、图形创意设计概念、创意原则与构图法则的基本要点。

领会：创意原则如何影响构图选择与形式语言表达。

应用：能对作品进行“主题信息—构图组织—形式语言”的要点分析。

第二章 好图形的“诞生”

一、学习目的与要求

通过本章学习，学生应能够理解图形创意生成的基本流程，掌握草图记录、头脑风暴等创意方法，理解联想与推演等思维活动在创意形成中的作用，并能根据创意简报组织信息、通过访谈与协作完善创意方向。

二、课程内容

- (1) 随时记录：草图本的准备与使用；
- (2) 头脑风暴的组织：联想、思维的推演；
- (3) 创意思维的结构与来源：“苹果树构”、创意思维的来源；
- (4) 内涵同构法；
- (5) 制作创意简报；
- (6) 访谈、对话与合作。

三、考核知识点及要求

- 1. 了解创意生成过程中“记录—发散—整理—验证”的基本步骤；
- 2. 理解联想、推演等思维活动与创意产出的关系；
- 3. 掌握创意简报的基本作用与信息组织方式。

识记：头脑风暴、联想、思维推演、“苹果树构”、创意简报、内涵同构法等概念要点。

领会：不同方法在创意阶段中的功能差异（用于发散/用于组织/用于深化）。

应用：能围绕指定主题输出：关键词联想（可用思维结构呈现）+ 草图构思路径 + 简要创意简报（说明目标、信息与方向）。

第三章 让我们来练习一下吧

一、学习目的与要求

通过本章学习，学生应能够将图形创意训练落到“基本视觉元素—基础图形求解—概念性表达”三个层次，掌握点、线、面的形态变化与组织方式，能够运用符号、数字、几何符号、条形码、字母等基础图形资源进行创意求解，并能完

成从抽象概念到图形化表达的练习。

二、课程内容

- (1) 有趣的点、线、面：点的形态、线的形态、面的形态；
- (2) 基础图形求解：符号与数字、简易几何符号、条形码、字母的创意；
- (3) 图形的概念性表达：独立/对应/复杂/形式对应/主题图形概念的表达（结合教材练习与案例）。

三、考核知识点及要求

1. 掌握点、线、面形态的基本变化与表达可能；
2. 理解“基础图形资源”如何被转化为创意表达；
3. 能够完成概念性表达的基本路径（从概念提炼到图形呈现）。

识记：点线面形态要点；基础图形求解的主要对象类型（符号/数字/几何符号/条形码/字母）

领会：“形式变化”与“语义表达”的对应关系（为什么这样变能表达那个概念）。

应用：按题目完成规定数量的图形训练作业：能清楚呈现元素来源、变化逻辑与概念指向。

第四章 向图形大师们致敬

一、学习目的与要求

通过本章学习，学生应能够在经典作品与大师案例中识别图形创意的多种表现路径，理解平面与立体、视错觉、正负形转换、字体组合等方法在招贴与传播语境中的表达效果，并能在创作与分析中有意识地借鉴图形语言与色彩运用，提升作品的表达力度与完成度。

二、课程内容

- (1) 平面与立体之间；
- (2) 视错觉与形的转换；
- (3) 正负形的转换；
- (4) 点、线、面的舞动空间（案例主题表达）；
- (5) 图形作为观点表达的方式（如反对暴力与战争等主题案例）；
- (6) 字体组合的图形趣味；
- (7) 图形与民族文化；
- (8) 以图会意的创意表达；
- (9) 色彩的搭配与运用。

三、考核知识点及要求

1. 了解多种图形表现路径在经典案例中的使用方式；
2. 理解视错觉、正负形、平立转换、字体图形化等方法的表达特点；
3. 掌握色彩在图形表达中的基本搭配与运用思路。

识记：本章各类图形表达方式的名称与基本特征（如视错觉、正负形、字体组合等）。

领会：不同方法与主题表达之间的匹配逻辑（为什么该主题适合该方法）。

应用：能对指定案例进行“方法识别 + 表达效果说明 + 可借鉴点总结”，并能在小型创作中选择一种方法进行尝试性表达。

第五章 无处不在的图形魅力

一、学习目的与要求

通过本章学习，学生应能够理解图形在不同设计门类中的应用方式与功能差异，掌握图形在标志、字体图形化、包装、书籍与招贴等场景中的常见运用思路，能够结合具体应用情境进行图形选择、组织与表达，并能对实际案例进行基本分析与评价。

二、课程内容

- (1) 平面设计中的图形：标志设计中的图形运用；
- (2) 图形化的字体设计；
- (3) 包装设计中的图形运用；
- (4) 书籍设计中的图形运用；
- (5) 招贴设计中的图形运用；
- (6) 商业广告中的图形；
- (7) 文创设计中的图形：创意市集、环保袋、博物馆文创（案例）。

三、考核知识点及要求

1. 了解图形在不同设计领域中的应用范围与基本任务；
2. 理解不同应用场景下图形的功能侧重点（识别、传播、叙事、装饰、促销/信息传达等）；
3. 能够结合案例说明图形在具体设计门类中的运用方式与效果。

识记：本章各应用领域（标志/字体/包装/书籍/招贴/商业广告/文创）的基本对应关系与关键词。

领会：同一图形语言在不同载体中的表达差异（例如“标志重识别、招贴重传播、包装重货架冲击与信息组织”等，需能说清原因）。

应用：能选取教材案例或指定作品，从“应用场景—目标信息—图形策略—效果评价”进行结构化分析；并能根据给定应用场景提出图形表达方案要点（画草图或写出图形策略均可）。

三、参考教材与考核实施要求

（一）本课程使用的参考书

《图形创意设计（第2版）》，陈珊妍 著，东南大学出版社，2022年版。

（二）本课程的考试要求

1. 考察学生对教材核心知识的理解与辨识能力：要求学生能够在考试情境中

准确理解并把握教材涉及的图形创意基础概念与表达原则，能够对题目所指向的关键要求作出正确判断与响应。

2. 考察学生依据题目要求完成图形创意构思与转化的能力：要求学生能够围绕给定“母形/主题”完成从概念联想、形式推演到画面呈现的基本过程，体现多方向的形式语言拓展，并在表达中保持必要的识别性与指向性。

3. 考察学生在系列化表达与传播呈现中的综合组织能力：要求学生能够在统一视觉体系下完成系列图形与海报演绎，体现系统性（统一与变化、节奏与对比等）以及信息指向清晰，并能体现“传统意象—现代视觉表达”的转译取向。

4. 考察学生在规定考试条件下的独立完成与原创意识：要求学生遵循试卷规定的考试方式完成作品；对允许查阅资料的部分，应能合理利用资料进行理解与参照，同时保持原创表达，避免直接描摹、临摹或整套照搬既有方案。

（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、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. 课程考试命题的主要题型是设计应用题型。