

普通高中课程标准实验教科书

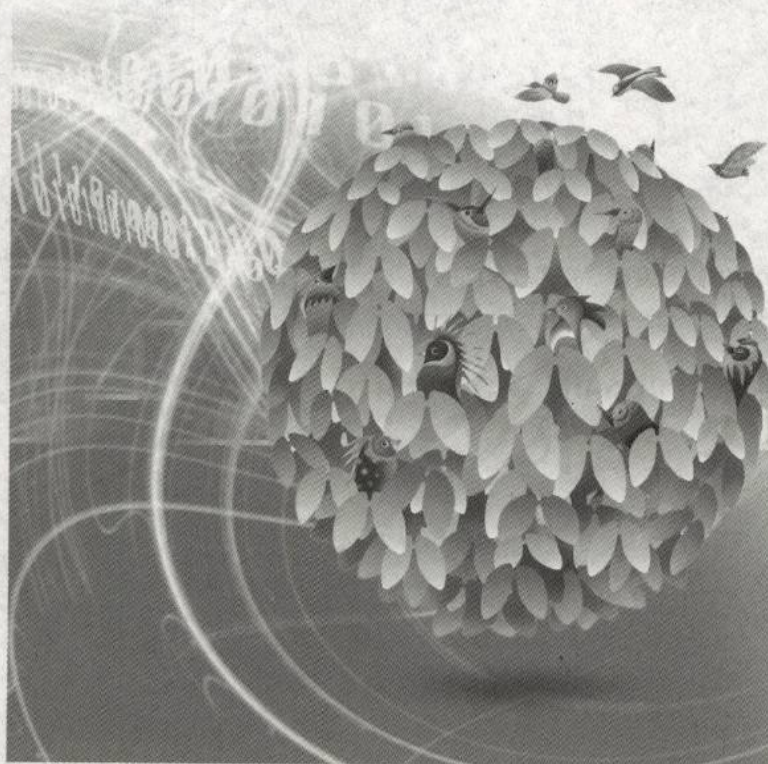
美术

选修

设计

教师教学用书

人民教育出版社 课程教材研究所 编著
美术课程教材研究开发中心

人民教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中课程标准实验教科书美术 (选修) 设计教师教学用书 / 人民教育出版社, 课程教材研究所美术课程教材研究开发中心编著. —2 版. —北京: 人民教育出版社, 2007.4 (2019.12 重印)
ISBN 978-7-107-19074-2

I. ①普… II. ①人… ②课… III. ①美术课—高中—教学参考资料
IV. ①G633.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 043407 号

普通高中课程标准实验教科书 美术 选修 设计 教师教学用书

出版发行 人民教育出版社

(北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京天宇星印刷厂

版 次 2007 年 4 月第 2 版

印 次 2019 年 12 月第 11 次印刷

开 本 890 毫米 × 1240 毫米 1/16

印 张 1.75

字 数 42 千字

定 价 5.30 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题、印装质量问题, 请与本社联系。电话: 400-810-5788

说 明

《普通高中课程标准实验教科书·美术·设计（选修）教师教学用书》是为了配合我社编写出版的《普通高中课程标准实验教科书·美术·设计（选修）》的教学而编写的。本书的编写，主要是为《设计》课程任课教师的教学实践提供一些相关的资料和参考意见，对课程内容进行一定的解读，并就实践环节给以若干的提示和介绍。

本书的各课，都包含“一、教材分析”“二、教学资料”“三、教学建议”三部分内容。其中的“教材分析”部分，列出了各课教材的教学目的、内容结构以及重点和难点。在“教学资料”部分，对各课教材中的关键词语进行了注解，并提供了部分相关的文字和图片资料。而在“教学建议”部分，则根据各课的特点，对任课教师的备课和授课要点提出了一些参考意见。

设计是一门能够十分真实而形象地反映现代科技与艺术发展水平的学科，这是一门多学科交叉的新兴学科，也是一门十分有益于启迪学生创新思维的课程，因此，我们在编写这本教材时，把重点放在培养学生融抽象（逻辑）思维和形象思维为一体的创造性思维能力和创造性思维品质上，即培养学生能够敏锐地发现日常生活中的不足之处，并通过分析，提出自己的改进意见的设计意识和思考能力，同时通过动手制作相关的设计作品，培养学生设计兴趣、审美能力和表现技能。通过对优秀设计作品的欣赏，开拓学生的眼界，拓展知识面、培养学生热爱生活、创造生活的热情和志向，达到全面提升学生综合素质的目的。

由于设计课程涉及的学科较多，且专业性较强，与传统的美术课程教学有较大的不同，因此，要求任课教师应具有较宽广的知识面，尤其对现代设计艺术有较全面的了解和认识。希望实验学校的任课教师能够结合本地区和本校的教学条件，灵活地使用设计教科书和教师用书所提供的内容和资料，并参阅与设计课程相关的各种教学资源，充分发挥自己的教学经验和创造才能，力争获得良好的教学效果。

本书的编写和出版，得到了教育部体卫艺教司、清华大学美术学院、首都师范大学美术学院等部门的关心、支持和协助，在此一并致谢。本书编写过程中，采用了一些有关书刊的图片和参考了部分文字内容，未及一一注明出处，特向有关作者和出版部门表示感谢。

本课程教师教学用书由黄维主编，参加编写的人员有黄维（第一、五课）、宋泽惠（第二课）、杨丽辉（第三课）、李颜妮（第四课）、张春佳（第六课）、郑毅（第七课）、谢明阳（第八课）。统稿黄维、靳潇。责任编辑林荣桓。

目 录

第一课	以设计获取智慧——艺术设计概述	1
第二课	小图形 大品牌——标志设计	3
第三课	商品无声的推销员——包装设计	6
第四课	创意的王国——海报设计	8
第五课	美的阅读——书籍设计	12
第六课	破蛹成蝶——服装设计	14
第七课	科技与艺术的交响——工业设计	17
第八课	营造美好宜人的空间——环境艺术设计	21

人教版®

一、教材分析

1. 教学目的

通过本课程的学习,使同学们初步了解艺术设计的基本概念、基本内容以及历史沿革,认识艺术设计在我们日常生活中所起的重要作用,了解设计思维的特点和设计方法,激发兴趣,从设计中获取生活和学习的智慧。

2. 内容结构

本课作为《设计》教材的引言部分,篇幅较短,因此不分章节,其内容由以下几部分组成:1)设计的由来。2)设计的概念界定。3)设计的分类。4)设计的特点。5)设计发展简史。6)设计的思维方式。7)设计对开发智慧的意义。8)设计示例分析。

3. 重点和难点

重点:现代艺术设计是现代社会政治、经济、科技、文化和艺术发展的产物。它作为一个新兴的艺术门类,较之传统的美术教育,从内容到形式都有着很大的区别。艺术设计更强调科学与艺术、时尚与实用、功能与审美、理性与感性、动脑与动手的高度统一,它是科学精神与人文精神的高度统一,这个特点应该作为本课的重点。

难点:设计门类繁多,应用范畴极为广泛,它涵盖了平面、立体和空间三大设计领域,内容极为丰富,专业性强,因此,要在一个课时内作相对完整的介绍是个难点。

二、教学资料

关键词语解释

1) 平面设计:指的是把平面上的几个基本元素,包括图形、字体、文体、插图、色彩、标志等等以符合传达目的的方式组合起来,使之成为批量生产的印刷品,使之具有进行准确的视觉传达的功能,同时给观众以设计需要达到的视觉心理满足(王受之语)。

2) 视觉传达设计:它的出现始于1960年。当时在日本东京举行了世界设计大会,与会者都认识到在不断扩大的影像媒体中,视觉影像已作为独立的传达手段而存在,由此开始形成一种能得到充分表现的设计,概括而言即为“视觉传达设计”。其内容不仅涵盖了平面设计,还涉及电影、电视、网络等传播媒体,它们把有关内容传达给眼睛从而进行造型性的表现性设计(芦影语)。

3) 环境设计:对人类的生存空间进行的设计。环境设计的对象是构成人类生存的空间,小到室内家具及摆设,大到室外各种建筑物及环境,凡对其所进行的综合规划均属于环境设计。环境设计首先要注意协调各对象之间的关系,使其趋于和谐与自然。

4) 抽象(逻辑)思维:指的是把通过各种感官所获取的客观事物的表象信息运用比较、分类和分

析、综合的方法,整理和加工成为反映事物共性或本质属性的一系列概念,并储存于大脑中。再以这些概念作为基本思维单元,通过抽象、概括等形式,抽象的反映客观事物的内在本质或规律的思维活动。

5) 形象思维:指的是把通过各种感官所获取的客观事物的表象信息运用比较、分析、抽象、概括等方法加工成能反映事物本质的一系列意象,并储存于大脑中。再以这些意象作为基本单元,通过联想、类比、想象等形式,形象地反映客观事物的内在本质或规律的思维活动。

6) 智慧:是由智力、知识、方法、技巧、意志、情感、个性意识倾向、气质与美感等要素构成的复杂系统。包括遗传智慧与获得智慧、生理机能与心理机能、直观与思维、意向与认识、情感与理性、道德与美感、智力与非智力、显意识与潜意识等众多的要素。

三、教学建议

1) 由于艺术设计与纯美术在本质上存在差异,因此,希望教师授课时要紧紧围绕着艺术设计的特——科学与人文互为依存的紧密关系展开阐述,使学生们对此有比较明确的认识。

2) 由于本课内容多、课时少,因此,希望教师们要做尽量详尽的备课,充分把握设计的内涵与外延,用最简洁和准确的语言做提纲挈领的介绍,让学生对设计领域有一个虽是粗线条但比较明晰的了解。

3) 教师如果能够有目的地选取若干同学们日常生活中的例子来讲解,相信将会收到更好的教学效果。

一、教材分析

1. 教学目的

通过本课程的学习,使学生初步认识标志设计的目的、意义与作用。激发兴趣,了解标志设计构思与表现的一般方法,培养创新思维能力。通过欣赏国内外优秀标志作品,开拓眼界,提升审美情趣,认识品牌形象在一个国家经济发展中的重要性。

2. 内容结构

本课的内容由两部分组成:

第一部分:简述标志设计的意义与历史沿革,以及根据不同的功能将标志进行分类。

第二部分:介绍优秀标志设计的评判标准,以及标志设计与表现的一般步骤及方法。最后通过对一个具体标志设计过程的详细分析,加深学生们对标志设计构思、表现方法与步骤的认识。

3. 重点和难点

本课的重点是让同学们了解标志设计的意义,理解评判标志优劣的基本标准,掌握标志设计的基本步骤和思考方法,并通过对大量优秀标志的欣赏分析,激发学生们逻辑思维和形象思维相一致的创新能力。

本课的难点是优秀标志的评判标准以及标志设计中有关创意与图形表现方法的部分。

4. 教学建议

1) 标志的评判标准较为抽象,教师可以通过优劣标志的对比加强学生的理解,鼓励学生积极讨论,并对自己认为不好的标志进行修改。

2) 讲授标志创意构思时,教师应鼓励学生采用小组讨论的形式,以调查和收集材料为依据,发挥想象力,并以多种方式来体现,从中找出最佳方案予以深化和完善。

3) 图形设计阶段所涉及的美学造型和色彩知识较多,由于学生的美术基础各不相同,接受起来可能难以同步,因此,教师讲授时应尽量放慢速度,多举例,做到直观生动。

二、教学资料

1. 关键词语解释

1) 标志的意义:标志是一种浓缩了特定含义和信息的视觉符号。它以简洁的造型传递丰富的信息,是人们进行沟通与交流的视觉语言工具。在信息高度发展的今天,标志已不仅仅是产品的识别符号,它还以美观独特的图形,以及象征性和概括性的手法,起到了快速直接的传达特定理念与文化的作用。它作为企业或品牌形象,其设计水平在一定程度上体现了一个国家经济、科学和文化发展的水平。

2) 图腾:图腾(Totem),原为美洲印第安鄂吉布瓦人的方言词汇,意思是“他的亲族”。图腾崇拜的核心是认为某种动物、植物或无生物和自己的氏族有血缘关系,是本氏族的始祖或亲人,从而将

其尊奉为本氏族的标志、象征和保护神。世界上许多民族都曾经有过图腾崇拜，甚至在近现代一些民族中还可以看到它的陈迹。

3) 以具象形式表现的标志：利用具象形作为标志的图形，基本忠实于客观物象的自然形态，经过提炼和概括，突出与夸张其本质特征，具有易于识别的特点。但如果过于肖似自然形态，则容易失去个性，而不易识别。

4) 以抽象形式表现的标志：以抽象的几何形、点、线、面、体构成标志图形。这种图形易于令观众产生丰富的联想与想象，更具象征意味。它有着强烈的现代感与符号感。但由于形态简约，多以几何形构成，因此，众多的这类标志也容易产生类似、相近甚至雷同的情况，难以注册。

5) 形式美法则：形式美法则是人们在长期生产、生活实践中在形式美感方面积累的审美经验和审美心理的结晶，对标志设计具有指导意义。形式美法则主要包括：和谐与对比、重心与比例、节奏与韵律等。

6) 标志设计的禁忌：不同的国家、地区与民族对色彩与图形有着不同的喜爱和禁忌。如颜色方面有：阿拉伯国家禁忌黄色，瑞典人禁忌蓝色，英国人忌讳黄色，拉丁美洲国家的人们将紫色与死亡联系在一起等等。造型方面有：法国人认为黑桃是死人的象征，采用这一图形的商标将不能获准注册。日本人把菊花视为皇家的象征，不接受以菊花的字样和图形作为注册商标；拉丁美洲国家则将菊花视为妖花，也不允许采用菊花图形的商标注册；澳大利亚禁忌用兔子的图形作商标；西方国家禁用黑猫的图形作商标；印度以及阿拉伯国家禁用猪的图形作商标；伊斯兰教国家对违反伊斯兰教传统和教义的标志都不准用于商标；使用英语和英属的国家禁用大象的图形作商标，当地居民认为大象大而无用，不受欢迎；非洲一些国家禁忌熊猫图形；阿拉伯国家和信奉伊斯兰教的国家和地区，不准以类似以色列国旗图案的六角形图案作为商标的商品进口，雪花图形是六角形，也不能用作商标；捷克人认为红三角是有毒的标记，而在土耳其，绿三角则表示“免费的样品”，等等。

2. 作品资料

1) LG 电子标志释义：“LG”是生产电子和通信产品的厂家，其品牌理念是：“数码先驱”——开创革命性的电子产品和服务，使人类生活更加舒适和有趣。为了传达这一理念，设计师利用品牌缩写“L”和“G”两个字母作为标志视觉构成元素。经过简化与重组的图形形成了一张亲切而又有趣的脸，这正是“科技建立于人性基础上”的企业哲学的体现。单纯的红色运用，既强化了标志的视觉冲击力，又代表了企业热情的服务态度。

2) 传频科技公司标志释义：标志以网的图形构成，体现了电信业的特点。深蓝色的椭圆形是地球的象征，寓意电信流通的世界性，也表达了公司将要发展全球性事业的雄心壮志。

3) 中国网通标志释义：标志由两个互动的“C”组成一个“N”，既是中国网通集团英文简称CHINA NETCOM的缩写，又是中文“网”字的写意形式，生动地将电信行业交流互动的特点转化为视觉形象。圆形图案象征企业全球化的发展趋势，蓝色背景和绿色字母的结合寓意着科技与未来。

4) 奔驰汽车公司标志释义：奔驰的标志来源于公司总裁给他妻子的信，他认为他画在家里房子上的这颗星会为他带来好运，这颗三叉星还象征着奔驰汽车公司向海陆空三个方向发展。环与星形组成汽车的方向盘，代表了企业的事业方向。

5) 希望工程标志释义：希望工程的宗旨是唤起全社会的爱心捐资助学。标志以书法“心”字演化为翻腾的海浪，托起一轮喷薄欲出的太阳，意喻全社会以大海般的深情涌起如潮的爱心，为推动我国青少年事业的发展和实现民族未来的辉煌做出无私而崇高的贡献。

6) 苹果电脑标志释义：整个标志以极具个性的图形和鲜艳的色彩，给人以活力和朝气，充分地表达了苹果电脑的核心价值——兼备个性和美感的人性化电脑，将跨越生活与工作的鸿沟，成为人们的一个助手、一个伙伴。

7) 新浪网标志释义: 眼睛是人类接受资讯的主要窗口, 该标志以眼睛作为主体形象, 表现出新浪网放眼天下、关注世界的理念。

8) 兴业银行标志释义: 以中国古币和传统回纹图案构成。古币表达了银行属性, 并为人们所喜闻乐见, 旋转的古币图形意喻银行资金的流通与汇集, 兴业无限。

3. 计算机设计软件简介

1) Photoshop: 由 Photo (照片) 和 Shop (商店; 工厂) 两个单词组成, 由此可知, Photoshop 是“处理照片的工厂”。它是美国 Adobe 公司出品的、在苹果机 (Macintosh) 和基于 Windows 的计算机上运行的、最流行的图像编辑软件, 利用软件的各种“滤镜”命令可以产生丰富变化的特殊图像效果。但由于它并非是制作矢量图形的软件, 因此, 对标志图像放大和缩小之后的清晰度将会有所限制。

2) Coreldraw: 这是一个功能强大的综合性绘画软件, 以功能丰富著称, 许多专业电脑美术设计人员用它制作各类图文并茂的作品。它创作出的图形、文字具有线条光滑、轮廓清晰的特点, 是标志正稿制作常用的软件。

3) Illustrator: 由 Adobe 公司生产, 是出版、多媒体和在线图像的工业标准矢量插画软件。它的特点是曲线处理圆润, 色彩显示细腻。由于其界面和快捷键与 Photoshop 软件相似, 所以两个软件配合使用时非常方便, 是很多设计师制作标志正稿时的首选软件。

4) Freehand: 由 Macromedia 公司开发, 是一种基于矢量的绘图应用软件。该软件具有操作方便、绘制线条轮廓清晰等优点, 是制作标志正稿的常用软件之一。

三、教学建议

1) 教学时最好先向学生展示印有标志的各种产品, 以引起学生的兴趣, 引导学生用自己的观点去分析、评判。然后由教师做具体分析, 从而引出标志的概念。

2) 本课主要目的是通过对标志设计的认识, 提升学生的逻辑思维和形象思维能力。为此, 建议教师鼓励学生关注生活中的各种标志, 并将优秀标志收集起来与其他同学进行交流, 对不理想的标志提出改进意见。

3) 讲授标志评判标准和创意方法时, 可鼓励学生积极讨论, 互相启发, 拓展思路。

4) 有电脑操作基础的同学, 可以把自己设计的学校校徽用电脑制作并打印出来; 没有电脑的同学如果有兴趣, 可用彩色纸剪贴出来, 贴在自己的文具和书本上, 增加趣味性。

第三课

商品无声的推销员——包装设计

一、教材分析

1. 教学目的

教学目的：通过本课程的学习，使学生了解有关包装设计的基本知识，体会包装在商品销售和人们生活中所发挥的重要作用。通过对相关知识的了解和消化，以及包装设计的实际练习，激发学生的创造力，提高动手能力，培养其创造性思维的品质。

2. 内容结构

本课分为三个部分：第一部分，包装设计的概念、发展历程及功能的变迁；第二部分，包装设计的过程、设计要素（如结构与造型、形式与美感、材料与工艺、个性与风格等）；第三部分，通过制作示范使学生对包装设计的整个过程有一个直观和感性的理解。

3. 重点和难点

本课的重点在于：让学生了解包装设计是科学与艺术的交融，既需要全面广泛的社会调研、专业知识，又要具备扎实的设计基本功、审美情趣以及非凡的创造力。

本课的难点在于：对包装设计要素中包装结构的理解，包装的结构设计涉及平面、立体甚至空间的知识，因此这一部分需要教师引导学生进行二维与三维的综合思考，认清“面”与“体”之间的结构关系。

二、教学资料

1. 关键词语解释

1) POP 包装：POP，是英文“point of purchase advertising”的缩写，译为“购买时点广告、店头广告”，是一种促销广告。POP 包装是一种广告式商品销售包装，多陈列于商品销售点，是有效的现场广告手段。一般是利用商品包装盒盖或盒身部分进行特定结构形式的视觉传达设计。

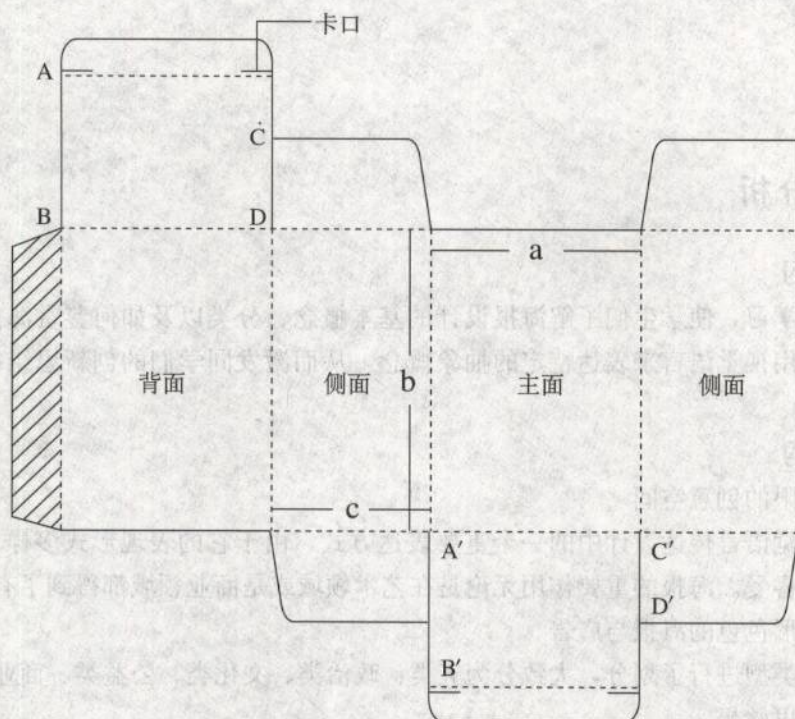
2) 无菌包装：食品无菌包装技术是指把被包装的食品和包装材料容器分别杀菌，并在无菌环境条件下完成充填、密封的一种包装技术。无菌包装的食品一般是液态或半液态流动性食品，如鲜奶、果汁等，其特点是流动性好，可进行高温短时杀菌和超高温瞬时杀菌，产品的色、香、味和营养素流失较少。

3) 真空包装：食品的真空包装技术就是把食品装入气密性包装容器或袋内，然后将其中的空气抽出，造成一定的真空，再进行密封封口的一种包装方法。常用于真空包装的塑料薄膜的材料主要有尼龙、聚酯、玻璃酯、聚乙烯等。

4) 绿色包装：也叫环保包装，指的是包装材料及包装制品从设计、制造、使用到废弃及其处理的过程均对环境无害，或者说在包装的全过程中对环境的影响降低到最低限度的包装。

2. 常见的包装结构图示

包装各边尺寸的比例要正确。假设包装的长、宽、高分别是 a 、 b 、 c ，那么要保证 AB 和 $A'B'$ 的长度等于 a ， CD 和 $C'D'$ 的长度略小于 $1/2a$ 。为了使盒盖扣得更加牢固，需要在盒盖的插口处裁出一段缺口，还要缩进两张纸的厚度。

三、教学建议

建议教师在讲解时，尽量多举些同学们生活中常见的商品包装的实例，如果能简单地分析消费者的心理对商品包装设计的作用，以引发学生兴趣，激起共鸣就更好了。在指导学生动手时，教师可以用拆开的纸盒进行讲解，这样更加直观形象，也易于理解。

一、教材分析

1. 教学目的

通过本课程的学习,使学生们了解海报设计的基本概念、分类以及如何鉴赏海报设计。并通过海报设计实习,学会用视觉语言来表达特定的抽象概念,从而激发同学们的创新思维能力、审美能力和动手能力。

2. 内容结构

第一部分:无限的创意空间

海报设计是视觉语言传达设计中的一个重要表达方式,由于它的表现形式多样、效果独特,应用广泛,受到大众的喜爱。海报的重要作用无论是在艺术领域或是商业领域都得到了有效的印证。

第二部分:形形色色的海报与广告

将海报的不同类型进行了划分,大致分为五类:政治类、文化类、公益类、商业类和娱乐类。

第三部分:奇思妙想

海报设计是利用平面的视觉载体来创造立体的想象空间,它不仅可以开发同学们的丰富想象力,还可以激发创造性,锻炼同学们思维的流畅性、灵活性和敏锐性。

第四部分:独特的视觉语言

介绍了海报设计的组成要素:图形、文字、色彩以及版式,使同学们在逐一掌握的基础上达到综合运用目的,尽可能地挖掘海报设计在视觉表现中的多种可能性。

第五部分:实例示范

首先介绍海报设计所需要的材料,除了采用手绘外,还可以借助电脑软件进行设计,常用的有 Photoshop、Painter 等位图图像处理软件,以及 Illustrator、Freehand 等矢量图图像处理软件等。

然后以“2008年北京奥运会”为主题作一个海报设计的示范,以说明从创作构思到制作表现的整个过程。

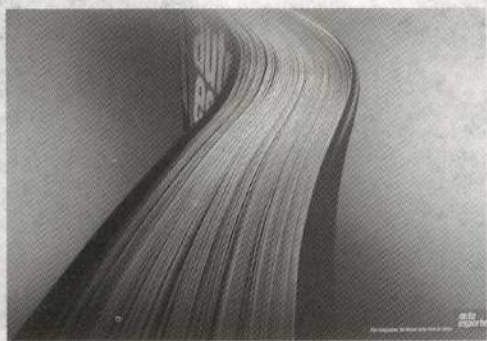
3. 重点和难点

1) 本节的重点在第三章、第四章,重点让同学们学会如何进行构思与表达。

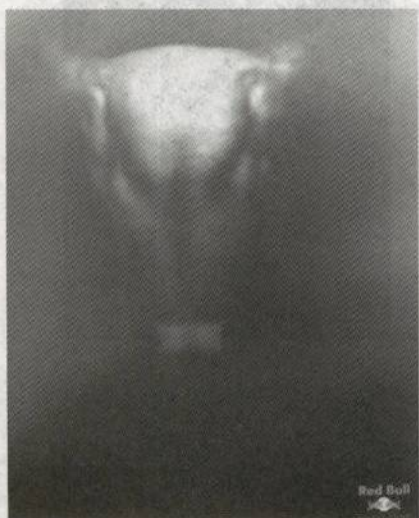
2) 难点在海报设计的实用性,任课教师可选择适当的主题(如运动会、联欢会、节日、自我宣传),让同学们亲手进行海报设计,或采取互动的形式,从众多同学的作品中评选出一幅优秀的海报作为班级或学校的活动宣传,进行张贴,以提升同学们的兴趣。

下面提出海报创意的几种常用的方法,供教学参考。

①选取独特的视角（见下图）

②创造视觉的巧合（见下图）

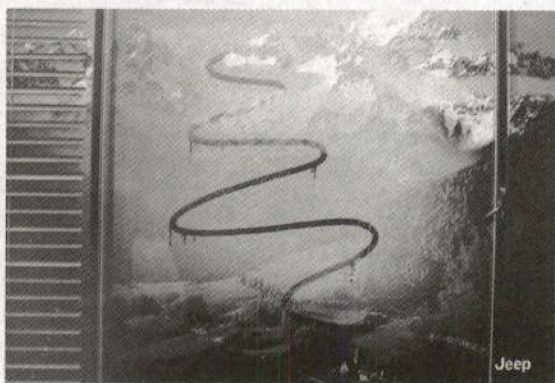
③制造视觉空间的错位（见下图）

④发挥丰富的想象力（见下图）

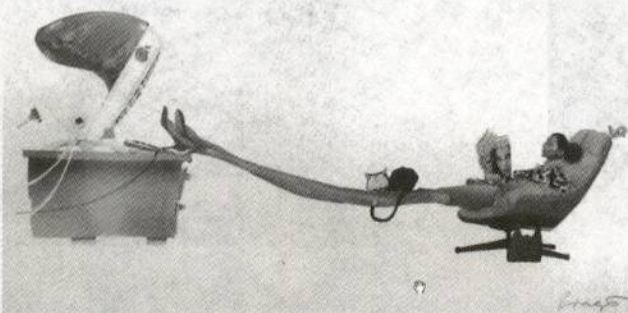
⑤创造一种意境空间（见下图）

⑥采用材质的替换（见下图）

⑦采用夸张的手法（见下图）

二、教学资料

关键词语解释 (参考《中国工艺美术大辞典》)

1) 海报: 也称作招贴或宣传画, 通常张贴于广告栏、橱窗、街头、公共场所, 是一种广而告之的形式, 它的特点是简单、实用、易于传达。

2) 海报设计: 是平面设计中的一种重要视觉表达形式, 通常采用纸的形式进行平面设计, 以视觉的方式有效地传达信息。

3) 广告设计: “广告”一词有广而告之之意, 包括政府公告、文化、教育、宗教、社会、经济等方面的宣传、启事、声明等。广告是一种媒介, 担负着重要的宣传职能。广告设计是依据不同的需求而进行有针对性设计的形式, 它可以通过平面、影视、互联网等媒介进行传播。

4) 创意: 根据特定的概念进行思维的创新, 具有独特的观点和突破性的构想, 使设计作品更为生动而富有创造性。

5) 版式: 指书籍、报刊整个排版的格式, 包括标题与正文的字体、字号、行间距离, 插图的位置, 版芯尺寸与分栏的设定, 以及书眉、页码的设计等。

三、教学建议

1) 任课教师可以参考教材的示例, 布置一个简单的海报设计作业, 尺寸不须很大, A4 纸大小, 采用手绘或者电脑辅助设计均可, 黑白或彩色不限。

2) 建议进行课堂互动, 让学生评说他们认为好的海报设计有哪些, 其特点何在, 为何能吸引人, 激发学生学习海报设计的兴趣。

3) 培养学生细心观察生活, 在生活中发现好的海报设计作品, 并说出有哪些创意, 采用了哪些独特的表现方式。

4) 建议学生在课余时间到博物馆、展览馆去参观一些艺术展览、设计展览, 以提高他们的审美修养。

一、教材分析

1. 教学目的

通过本课程的学习,使同学们初步了解书籍设计的基本知识与设计的基本方法与技能。通过学生自己动脑、动手做设计,感受书籍设计的艺术魅力,扩大知识面,提高审美情趣,培养理性与感性协调一致的创造性思维能力。

2. 内容结构

本课内容由两大部分组成:第一部分为书籍设计的概述,简单介绍了书籍设计的历史、作用、设计内容以及几种常见开本和装订方式。第二部分透过大量优秀书籍设计的实例,介绍了书籍设计的定位思考与表现方式,着重介绍了设计要素:字体、色彩、图形以及编排的设计原则与要点,接着又对书籍设计的重要内容:封面、内页、插图、材料以及制作工艺做了较为详细的介绍。最后通过制作贺卡的练习让学生亲身感受书籍设计的魅力。

3. 重点和难点

重点:构思与表现。通过抽象思维对书的主题进行分析、归纳,提炼出核心概念,再通过形象思维,将其核心概念转化为适当的、美的形象,这种对概念的提炼与形象的转换,十分有利于培养学生的创新思维能力。

难点:书籍设计内容与形式的高度统一。优秀的书籍设计表现为:既准确地反映书籍内容的属性与特征,又能从形式上令人心旷神怡、爱不释手,达到赏心悦目、提升读者阅读兴趣的效果。

二、教学资料

关键词语解释

- 1) 平订:订口在内页白边上。
- 2) 骑马订:订口在书籍的折缝上。
- 3) 锁线订:用线沿各书帖折缝处订缝,不占订口。其装订成册的书籍容易摊平,阅读时翻阅方便,可以装订各种厚度的书籍,并且对于胶质和各种外来条件的作用比较稳定。
- 4) 胶粘订:将书帖配好页码,再在书背上锯成槽或铣毛打成单张,经撞齐后用胶料将相邻的各帖书芯粘连牢固。
- 5) 书的五感:现代书籍艺术家为了营造让读者在阅读时能够产生丰富细腻的感受空间,提出了书籍设计要做到“五感交融”。

这五感指的是:读者的目光在书的字里行间信步游走时产生的视觉感受;读者翻动书页,听到纸张发出或清脆或绵软的美妙声音时所产生的听觉感受;读者的手自然地触摸到各种不同书页纸张肌理时所获得的触觉感受;读者手捧书本闻到纸张和油墨混融一起散发出一种淡淡的书卷味时的嗅觉感

受；进而读者品尝书中五味，读书的过程不免又会牵起读者美妙的味觉感受。至此，读者便会在于无声处百感交集，对书本爱不释手了。

三、教学建议

1. 教师最好能够准备若干本不同类别的书籍作为教学实例进行点评；
2. 在动手制作立体贺卡时，鼓励同学积极发挥想象力，创造出和书上不同的贺卡，并作为礼物在同学、朋友间互送；
3. 有条件的学校，教师可以组织学生观摩有关书籍艺术设计方面的展览。

一、教材分析

1. 教学目的

通过本课程的学习,使学生对于服装设计有一个初步的认识和了解,诸如服装的社会功能、流行趋势、设计过程等;在一定程度上提高对服装的审美水平,促进他们的素质教育。

2. 内容结构

本课共分为三个部分,通过前两个部分的介绍,使学生对服装设计的大致背景、设计过程有一个渐进的了解,通过后一个部分——动手实践来感受一下所谓服装打板制作的“微缩”过程。具体是:

第一部分,服装设计概述。大致介绍服装设计的背景,其中包括服装的功能、东西方服装结构的差异、流行趋势的由来、服装设计制作的类别等。

第二部分,服装设计的构思与表现。以对服装设计几个要素的介绍开篇,具体介绍服装设计的三大类考虑因素,其一是结构,其二是色彩,其三是造型组合。表现方法中介绍了效果图、制板和制作三个步骤。

第三部分,动手操作。先通过纸上制图确定款式,再具体制作,通过这几个简单步骤来体验服装设计的过程。

3. 重点和难点

本课的重点是第一部分:服装设计概述。之所以称这部分为重点,是因为这部分对于提高学生对服装设计的认识和审美普及有着十分重要的意义,这部分中解释了一些中学生或非专业人士对于服装设计的疑问,虽然比较基础,但十分重要。例如,服装的功能性,这是对于服装的功能专业知识的缩略介绍;服装的东西方结构差异,这是源于东西方服装发展史中关于服装结构变迁的阐述,本文取其中一个比较有代表性的点做浅显的讲解;服装流行趋势的由来,这是根据西欧服装现代发展历程所概括的一个知识点,比较重要。

本课的难点是文章的第二部分:服装设计。这部分中学生理解起来可能会有些吃力,因为他们缺乏一定的美术设计的背景知识,对于很多问题的消化可能需要一定的时间,但是本部分不作为讲述重点。教师需要认真备课、耐心讲解。

二、教学资料

1. 关键词语解释

1) 服装:服装一词基本可以从两个方面来解释:第一,服装是“衣裳”、“衣服”的一种现代称谓,也是“成衣”的同义语,如服装店,服装公司等。此外,人们习惯上把那些流行倾向不大明显,在

相当一段历史时期内穿用都不过时的常规性衣服或成衣称作服装,以区别于时装;第二,与广义上的“服饰”一词一样,是指人类穿戴、装扮自己的行为,是人着装后的一种状态。

2) 时装:顾名思义,就是时髦的、具有鲜明时代感的流行服装,是相对于历史服装和在一定历史时期内相对很少变化的常规性服装而言的、变化较为明显的新颖装束,其特征为流行性和周期性。

高级时装,也称高级女装,是法语 Haute-Couture 的意译,其中 Haute 是高级的意思, Couture 是裁缝的意思,特指巴黎 19 世纪中叶由设计师查尔斯·富莱戴里克·沃斯创立的,以上层社会的贵妇人为顾客的高级女装店,以及其设计制作的高级手工女装。高级时装是由高级的材料、高级的设计、高级的做工、高昂的价格、高级的使用者和高级的使用场所等要素构成的。

3) 高级成衣:是指高级时装设计师以中产阶级为消费对象,从前一年发表的高级时装中选择便于成衣化的设计,在一定程度上运用高级时装的制作技术,小批量生产的高档成衣。本来在高级时装盛行的手工业时期,高档成衣是不受重视的,但随着机器工业的发展以及高级时装业的衰落,高级成衣逐步崛起并且逐渐占领市场,到现在,已经成为服装业中的主流。严格来讲,现在国内服装市场上很多宣传高级时装的广告其实都属于厂家大批量生产的成衣,少部分属于高级成衣,很少有高级时装。只是由于消费者不十分了解高级时装的定义,以致造成一个消费的误区。

2. 作品资料

下面简单介绍高级时装业的几个主要代表品牌及设计师,他们大多已经进入中国市场,教师可以依据学生的兴趣程度做增减介绍。

1) 克里斯汀·迪奥 (Christian Dior): 是二战后在巴黎崛起的高级时装品牌的代表,自推出一系列复古风格的“New Look”服装以后,逐渐成为高级时装业的佼佼者,发展至今,长盛不衰,现任设计师是英国人约翰·加里亚诺。

2) 夏奈尔 (Chanel): 于 1913 年起家,以水手装开辟了女子着装的新时代,现在的首席设计师是 1983 年接任的卡尔·拉加费尔德。夏奈尔的服装只有一种主要款式:方正的上装配四个贴兜,所有边缘包边,这是它标志性的设计,尽管夏奈尔品牌几经波折,但历久弥新。

3) 纪梵西 (Givenchy): 主要以香水驰名世界的纪梵西最让世人瞩目的事情就是与著名影星奥黛丽·赫本的几次合作。在赫本主演的《美丽的沙普丽娜》、《巴黎的恋人》、《黄昏之恋》、《第梵尼的早餐》、《妙女贼》、《美丽的继承人》等影片中,纪梵西也同时展示着自己的精彩设计。

4) 瓦伦蒂诺 (Valentino): 瓦伦蒂诺是意大利高级时装界的精英,被称为是华丽与女性味的代表,并且较早进入中国,它涉及的范围非常广泛,包括男装、箱包、香水、化妆品、服饰品、家具、纺织品以及室内设计等。

5) 范思哲 (Versace): 范思哲起步于意大利,于 1983 年进入美国市场,于 1985 年进军巴黎,获得了无数的荣誉和大奖。范思哲于 1997 年 7 月 15 日在美国迈阿密遭枪杀,此后,他的妹妹当娜泰拉成为品牌掌门人。现今,范思哲已经成为新贵族们追求个性与张扬的品牌代表。

6) 阿玛尼 (Armani): 以优雅的女装驰名世界,做工精良,一丝不苟。

三、教学建议

1) 课堂讲述:针对前两部分,教师要尽可能利用学生的学习兴趣,将主要内容简明地讲述出来,对于重点部分要多分配些时间。

2) 课堂互动:教师讲完一课之后,要鼓励学生课下准备搜集资料,第二节课采用交流方式,资源共享。每个学生都可以将自己所了解到的课本之外的相关资料在课堂上陈述,互相交流。

3) 手工制作：教师可以进行简单的课上示范，分步骤将文具袋做好，如果课上时间充裕，可以让学生同步操作；如果时间有限，可留作课后的作业，并且鼓励学生进行改良，制作出自己喜爱的布袋。最后，可以与节日或特定活动结合起来，在课余时间进行小型的交流，将全班同学的作品互相交换，或者举办小型展览与评比。

人教版®

一、教材分析

1. 教学目的

通过本课程的学习,使学生从感性认识入手,对工业设计有初步了解,掌握它的主要范畴和发展历程、工业设计与手工艺创作的区别和联系,以及工业设计的主要流程和工业设计师的工作方法,从而激发学生对于创造新事物的兴趣。

2. 内容结构

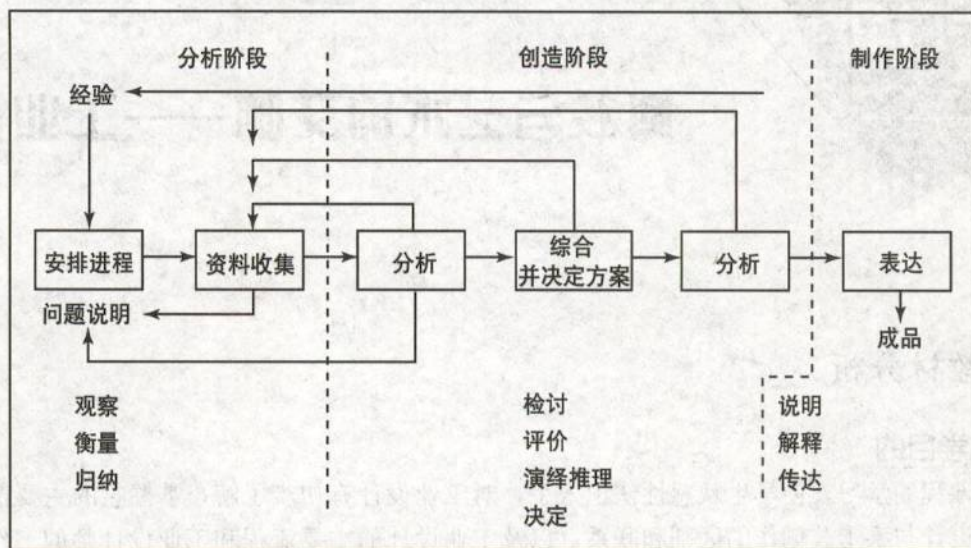
本课分为五个部分:1)它是谁?2)它从哪儿来?3)“他”在做什么?4)“他”是怎样做的?5)有方法吗?各部分分别对应的是:第一部分:介绍优秀工业产品,简要阐述工业设计在当今社会商品生产中的作用;第二部分:介绍工业设计的由来、发展历史以及国内外现状;第三部分:介绍工业设计师的工作目标和工作会中用到的软、硬件手段;第四部分:介绍工业设计师是如何进行新产品的的设计,工业设计师的一般工作流程和各个阶段需要达到的目标;第五部分:介绍工业设计的一般方法和实例。

3. 重点和难点

第二部分为本课的重点。工业设计是从西方发达国家引入,在我国的发展历史并不很长。随着我国工业化进程的不断加快,工业技术水平的不断提高,同时为了适应社会分工和经济贸易全球化发展的需要,以及国家对于知识产权保护的力度加大,工业设计日益受到重视,不少高等院校近年都相继开设相关院系。就大众范围而言,我国设计教育普及程度还不是很,因此有必要向学生介绍有关工业设计的发展历史知识、工业设计存在的必要性和它对于国民经济发展的的重要性。

第四、五两部分是本课的难点。工业设计是一门涉及多方面知识的综合性学科,需要由工业设计师、结构工程师、价值分析师、模型工程师等多方面的专家共同合作,进行创造性的劳动。因此,在产品开发的过程中,在工业设计的各个阶段,设计方案都需要经过各个部门的反复讨论与确定。所以,从整个产品研发的角度讲,综合性的思考和多学科的交叉贯穿了每个阶段的始终。最后的成果,是工业设计部门与其他各个部门共同合作的结果。对于这一点,必须加以强调,这也是工业设计师工作与个体艺术家或手工艺者的区别所在,同时也要求工业设计师必须具备与其他部门专家合作的能力,即对于其他相关学科或行业知识的了解,主要包括市场经验、工程技术知识、批量生产知识、营销和管理知识等。

从严格意义上来说,工业设计的工作组织形式并不是一成不变或是有一个固定的模式,而且工作流程也非全部都按照固定的程序。在这里,我们介绍的是工业设计在近一百年左右的发展时间里,人们从众多的案例中总结出的一般工作流程。

在教学过程中，可以将其概括，使学生更加容易接受。

二、教学资料

1. 关键词语解释

1) 工业设计：指的是围绕工业制造的产品和产品系统所进行的预想开发和创造的设计活动，是对工业生产过程中产品的形态、色彩、材料、工艺、结构、机构和表面修饰等，从效用、经济、美观的角度予以综合处理，使之既符合人们对产品物质使用功能的要求，又满足人们审美的精神需要。

2) 包豪斯 (Bauhaus)：1919 年 3 月 16 日，魏玛内务大臣委派沃尔特·格罗佩斯 (Walter Gropius) 担任市立美术院与市立艺术工艺学校校长职务。3 月 20 日，格罗佩斯建议并获准将两所学校合并，因此，在现代设计史上，1919 年成了一个重要的起点，这一年的 4 月 1 日创立的国立包豪斯设计学校是世界上第一所真正为发展现代设计教育而建立的学院，为工业时代的设计教育开创了新纪元。包豪斯的发展经历了三个阶段：

第一阶段 (1919—1925 年) 魏玛时期

格罗佩斯初任校长，提出“艺术与技术的新统一”的理想，肩负起训练 20 世纪设计家和建筑师的神圣使命。他广招贤能，聘任艺术家与手工匠师授课，形成艺术教育与手工制作相结合的新型教育制度。

第二阶段 (1925—1932 年) 德绍时期

包豪斯在德国德绍重建，并进行课程改革，实行了设计与制作教学一体化的教学方法，取得了优异成绩。由建筑系主任汉斯·迈耶 (Hannes Meyer) 和密斯·凡德洛 (Mies Vander Rohe) 相继任包豪斯校长职务。1932 年 10 月纳粹党占据德绍后，包豪斯被迫关闭。

第三阶段 (1932—1933 年) 柏林时期

密斯·凡德洛将学校迁至柏林的一座废弃的办公楼中试图重整旗鼓，由于包豪斯精神为德国纳粹所不容，面对刚刚于 1933 年上台的纳粹政府，密斯终于回天无力，于该年 8 月宣布包豪斯永久关闭。1933 年 11 月包豪斯被封闭，不得不结束其 14 年的发展历程。柏林时期仅有 6 个月的时间。

格罗佩斯认为：艺术与工艺应该合二为一，唯有如此，才是真正的现代设计。包豪斯虽然存在的时间不长，但是它所创建的教学体系和课程设置对于今天的设计院校仍然有着巨大的影响。

3) 新手工工艺运动: 从 18 世纪工业革命开始, 直到 19 世纪末期, 工业技术改变着人们的生活方式, 产品设计在这种变革与混乱中发展。人们在生活习惯与心理上对旧有产品的形式与风格有很强的留恋, 这反映在设计上表现为装饰化的特点, 注重传统装饰趣味。装饰与机械生产的要求之间的矛盾不可避免地产生。许多设计师不愿意参与工业产品设计, 而大多数工业产品单方面追求标准化、批量化生产, 对产品本身却忽略了装饰美、形式美的因素, 造型粗糙、丑陋, 产品的审美品位与格调不高。

1851 年, 在英国伦敦海德公园内举行的世界工业博览会上, 集中暴露了一些矛盾。展品以工业产品居多, 外形粗陋。许多产品上加了些不伦不类的纹样为装饰, 想以装饰弥补其形式上的丑陋。但事实证明, 其结果更加糟糕。因此, 以约翰·拉斯金 (John Ruskin) 和威廉·莫里斯 (William Morris) 为首的一批有识之士进行了一场名为“新手工工艺美术运动”的设计风格改革运动, 主张艺术家走入生活, 艺术与技术结合, 创造为大众所理解和接受的作品。它反对维多利亚矫饰之风, 倡导中世纪的纯朴装饰, 并吸收日本的装饰, 从自然中汲取素材, 创出新的设计风格, 这是一种可贵的探索。它的影响遍及欧洲多国, 使新手工艺术运动在欧洲蓬勃兴起。从这个意义上讲, “新手工工艺美术运动”以新的装饰反对矫饰, 主张精致、合理的设计, 并保存了手工艺的传统, 对现代设计思想的形成有重要影响。

2. 相关资料

1) 1998 年 9 月澳大利亚工业设计顾问委员会就堪培拉大学工业设计系进行的一项调查指出, 工业设计专业毕业生应具备十项技能:

①应有优秀的草图和徒手作画的能力。作为设计者, 下笔应快而流畅, 而不是缓慢迟滞。这里并不要求精细的描画, 但迅速地勾出轮廓并稍事渲染是必要的。关键是要快而不拘谨。

②有很好的制作模型的技术。能使用泡沫塑料、石膏、树脂、MDF 板等塑形, 并了解运用 SLA、SLS、LOM、硅胶等快速模型的技巧。

③必须掌握一种矢量绘图软件 (比如 Freehand、Illustrator) 和一种像素绘图软件 (如 Photoshop、Photostyler)。

④至少能够使用一种三维造型软件, 高级一些的如 PRO/E、ALIAS、CATIA、I-DEAS 或层次较低些的如 Solidworks98、FORM-Z、RHINO3D、3D STUDIO MAX 等。

⑤二维绘图方面能使用 Autocad、Microstation 和 Vellum。

⑥能够独当一面, 具有优秀的表达能力及与人交往的技巧 (能站在客户的角度看待问题和理解概念), 具备写作设计报告的能力 (在设计细节上进行探讨并记录设计方案的决策过程)。有制造业方面的工作经验则更好。

⑦在形态方面具有很好的鉴赏力, 对正负空间的架构有敏锐的感受能力。

⑧拿出的设计图样从流畅的草图、细致的刻画到三维渲染一应俱全。至少要有细节完备、公差尺寸精细的图稿和制作精良的模型照片, 仅仅几张轮廓图是不够的!

⑨对产品从设计制造到走向市场的全过程应有足够的了解。如果能在工业制造技术方面懂得更多则更好。

⑩在设计流程的时间安排上要十分精确。三维渲染、制模、精细图样的绘制等应规定明确的时段。要知道, 雇主聘用专业设计人员是为了尽快地赚到钱。

2) 国际工业设计的七大趋势:

①强劲的经济展势头将刺激消费, 并为优秀的产品提供巨大的市场。

②对消费者的需求更加关注。

③针对小公司, 家庭办公室以及家用电脑的设计将受到更多关注。

④如何克服技术难关仍将对设计师们的挑战。

⑤大的分销商逐渐成为中间消费者, 削减成本是他们所关心的设计焦点。

⑥设计师们与商界结成更紧密的合作伙伴。

⑦在亚洲和其他海外市场，机会和竞争迅速增加。

以上是美国工业设计协会预测国际工业设计未来的几个可能流行趋势。

三、教学建议

本课介绍的是关于工业设计的基本知识。工业设计的过程是一个创造的过程，因此应注重培养学生创新思维的训练。在文中，安排了一些针对现有优秀产品设计进行分析的思维训练，如写出关于 Segway 两轮车的设计应考虑哪些方面的练习和关于 Nike 腕表的设计原因探究；关于运动型 Mp3 播放机的学生自主设计练习。老师可以在课堂上安排学生用适当的时间来进行思考练习题的回答（口头或书面均可）与设计图的表达，并通过这些练习来激发学生兴趣。

第八课

营造美好宜人的空间——环境艺术设计

一、教材分析

1. 教学目的

通过本课程的学习,使学生初步了解和认识环境艺术设计中有关建筑、景观和室内设计的概念、主要内容和三维空间设计的特点。初步了解环境艺术设计的一般方法和主要的表达手段。通过动手绘图、制作模型,获得对三维空间设计的感性认识,并掌握最基本的方法和技能。

2. 内容结构

本教材的内容分为两大部分:一是环境艺术设计的概念、范围、内容和特点,从建筑空间、环境景观空间、室内空间三方面分别予以介绍;二是设计方法的操作和实践,以居住空间为例,引导学生初步理解空间设计的步骤和程序。

3. 重点和难点

本课的重点在于指导学生理解环境艺术设计的内容、主要特点和基本的设计手法。从感性上认识三维空间设计的特点和形式。

本课的难点在于从平面向空间的思维转化,从而树立空间尺度关系的概念。其中“跟我做”中一点透视作图方法是理解和练习的主要难点。另外,可以让学生动手制作有一定比例的工作模型,或者使用 3D Max 等三维建模软件建出空间模型,通过从多个角度观察和推敲模型,有助于促进学生对空间造型的深入认识和感受。

二、教学资料

关键词语解释

1) 哥特式建筑:哥特式建筑盛行于欧洲的中世纪,其风格的主要特征是尖券、拱顶和飞扶壁。这些元素在罗马风格建筑中已有所应用,到 12 世纪,在法国建筑中得以融合运用,标志着哥特式建筑风格的产生。受宗教影响,哥特式建筑的主体垂直性被增强,墙体被简缩,金属框彩色玻璃窗被大量使用,营造出神圣庄严的气氛,这些都是哥特式建筑的典型特征。在哥特式盛饰风格时期,又衍生出法国辐射式风格、火焰式风格和英国垂直式风格。哥特式建筑的细部十分复杂,受地域和文化的影响呈现出丰富多样的形态,金属雕花,石材雕刻的技术得到进一步发展,形式也更为多样。

2) 法式园林:欧洲古典园林的代表,强调轴线对称,平面有很强的图案化色彩,树木和草坪往往被修剪成规整的几何形体或动物的形状。法式园林通常只有一个最佳的观赏角度。代表作有凡尔赛

法国:巴黎圣母院内部

宫、维康府邸等。

维康府邸

3) 中式园林：中式园林强调自然山水景致与建筑的共生关系，在园林中模仿自然中的山、水、石等，以及人在园林中抑扬顿挫、步移景异的感受。中国的园林主要以北方的皇家园林和江南的私家园林为代表。皇家园林中的优秀代表有北京的颐和园、北海公园等；南方的私家园林主要集中在苏州、无锡、杭州等地，其优秀代表有苏州的网师园、留园等。

4) 3D Max：3D Max 是一种功能强大的模拟立体空间的造型软件。包含建模和渲染等功能。在设计中常常用来帮助设计师推敲和表现虚拟的空间设计效果。这种软件也可以模拟各种角度和焦距的相机镜头的效果和日光、灯光等的照明效果，十分逼真。

三、教学建议

在条件允许的情况下，可以放映一些空间设计的影像资料，或者带学生去实地参观、考察，以加深对空间的体验和感受，从而进一步了解三维空间设计的内容和特点；也可以结合春游等机会做一些建筑写生的练习，使学生在绘画的过程中观察和感受建筑 and 空间环境设计。

