

《三大构成》实验指导书

淮阴师范学院传媒学院

2014年7月

目 录

实验一	点线面构成设计	3
实验二	基本型的设计	4
实验三	重复、近似的设计	5
实验四	发射、密集的设计	6
实验五	渐变、特异的设计	7
实验六	色彩的明度渐变	8
实验七	色彩的纯度渐变	9
实验八	风	10

实验一 点线面构成设计

一、实验目的：

- 1、学生掌握点、线、面构成的运用规律
- 2、点、线、面的概念及作用

二、实验内容：

点线面作业

点、线、面命题组合构成（以表现情感、感觉、音乐、心理状态、视觉因素、抽象因素为主，如以喜悦、悲伤、热恋、心神不定、温柔、烦躁、乡间音乐之旋律、爵士乐等为题），注重点、线、面构成表达主题的形式。

实物教具

- 1、 平面构成作业实例
- 2、 优秀平面设计稿件
- 3、 材料：白色纸张20cm×20cm、黑色卡纸、双面胶、铅笔、剪刀、黑色水性笔、尺

三、思考题

1. 如何应用点、线、面进行构成设计？
2. , 如何应用点、线、面表现一个主题？

四、实验中出现的問題及实验总结

本节课主要练习点线面的构成方法，使学生学会点、线、面构成表达主题的形式。

实验二 基本型的设计

一、实验目的:

- 1、能够快速画出单元形的繁殖构成练习草图
- 2、能够简述单元形的概念和组合关系、能够简述单元形的繁殖构成规律

二、实验内容:

单元形作业

单元形的组合关系（分离、相遇、复叠、透叠 联合、减缺、差叠、重合），确定一个单元形进行繁殖练习（线状的发展、面的发展、环状结构、放射状结构、镜像反射）

计算机及网络环境

理论教室：PIV1.7/256M/40G 键盘 鼠标 投影仪

操作系统及应用软件

- 1、 Microsoft Windows XP中文版
- 2、 设计软件（教师自身情况选择合适设计软件演示可见知识点）
- 3、 图片浏览软件

实物教具

- 1、 平面构成作业实例
- 2、 优秀平面设计稿件
- 3、 材料：白色纸张20cm×20cm、黑色卡纸、双面胶、铅笔、剪刀、黑色水性笔、尺

三、思考题

1. 如何应用分离、相遇、复叠、透叠 进行构成设计？
2. , 如何应用联合、减缺、差叠、重合设计基本型？

四、实验中出现的問題及实验总结

本节课主要练习基本型的设计方法，使学生学会确定一个单元形进行繁殖练习。

实验三 重复、近似的设计

一、实验目的：

- 1、重复与近似构成的运用
- 2、重复与近似构成的概念及表现方法

二、实验内容：

重复与近似作业

重复构成形式就是把视觉形象次序化、整齐化，在画面中可以呈现出和谐统一、富有整体感觉的视觉效果。

近似构成形式和重复构成形式非常相似，可以从属于重复构成，只是在单元形、骨骼上有适当的变化。同时它也不脱离统一的范畴。

计算机及网络环境

理论教室：PIV1.7/256M/40G 键盘 鼠标 投影仪

操作系统及应用软件

- 1、 Microsoft Windows XP中文版
- 2、 设计软件（教师自身情况选择合适设计软件演示可见知识点）
- 3、 图片浏览软件

实物教具

- 1、 平面构成作业实例
- 2、 优秀平面设计稿件
- 3、 材料：白色纸张20cm×20cm、黑色卡纸、双面胶、铅笔、剪刀、黑色水性笔、尺

三、思考题

1. 如何应用重复进行构成设计？
2. , 如何应用近似进行构成设计？

四、实验中出现的問題及实验总结

本节课主要练习重复、近似的设计方法，使学生学会重复、近似构成的创意。

实验四 发射、密集的设计

一、实验目的：

- 1、发射与密集构成的运用
- 2、发射与密集构成的概念及表现方法

二、实验内容：

发射与密集构成

1、发射是一种特殊的重复，是基本形或骨骼单位环绕一个或多个中心点向外散开或向内集中。

根据发射方向的不同，在构成形式上，又有各自不同的表现，归纳起来有离心式、向心式、同心式、多心式、移心式几种形式，在实际设计中，常多种形式结合使用。

发射构成是商业设计中常用的设计手段，转换起来也相对容易，相当具有视觉冲击力。

2、密集构成利用基本形数量的多少，在排列方式上产生疏密，虚实、松紧的对比效果。密或疏的地方引人注目，常常成为设计的视觉焦点。密集构成在画面中造成一种视觉的张力，象磁场一样，并具有节奏感，是一种富于动感的结构方式。

密集构成是一种自由的构成形式，它不以骨骼线为限制，但是要注意疏密变化，讲究韵味。一般来说最密集的地方就是视觉中心点，比如一张纸上的视觉中心点是两条对角线相交略微往上的地方，可以把最密集的地方安排在这里，可以再偏左或偏右一些。

实物教具

- 1、平面构成作业实例
- 2、优秀平面设计稿件
- 3、材料：白色纸张20cm×20cm、黑色卡纸、双面胶、铅笔、剪刀、黑色水性笔、尺

三、思考题

1. 如何应用发射进行构成设计？
2. 如何应用密集进行构成设计？

四、实验中出现的問題及实验总结

本节课主要练习发射、密集的设计方法，使学生学会发射、密集构成的创意。

实验五 渐变、特异的设计

一、实验目的：

- 1、渐变与特异构成的运用
- 2、渐变与特异构成的概念及表现方法

二、实验内容：

渐变与特异构成

1、渐变是指基本形或骨骼的逐渐、有规律的循序变动，它能使人产生节奏感和韵律感。

渐变的形式是多方面的，形象的大小、疏密、粗细、空间距离、方向、位置、层次，色彩的深浅、明暗，声音的强弱、快慢都可达到渐变的效果。

2、特异，就是指在整体有秩序的安排中，出现一些异质形象，有意地打破整体的秩序。这些少数个别的与整体程序不符的形象显得突出，吸引观者的注意。

特异是规律的突破，表现形式是往往是局部的突出对比，是一种有趣且实用的设计技巧。

大小特异、形状特异、骨骼特异等，都可以构成特异的视觉效果。

操作系统及应用软件

- 1、 Microsoft Windows XP中文版
- 2、 设计软件（教师自身情况选择合适设计软件演示可见知识点）
- 3、 图片浏览软件

实物教具

- 1、 平面构成作业实例
- 2、 优秀平面设计稿件
- 3、 材料：白色纸张20cm×20cm、黑色卡纸、双面胶、铅笔、剪刀、黑色水性笔、尺

三、思考题

1. 如何应用渐变进行构成设计？
2. , 如何应用特异进行构成设计？

四、实验中出现的問題及实验总结

本节课主要练习渐变、特异的设计方法，使学生学会渐变、特异构成的创意。

实验六 色彩的明度渐变

一、实验目的：

1. 学习色彩的明度渐变知识，并能用色彩的明度渐变创作图案画。
2. 掌握明度渐变的调色方法。培养学生色彩表现能力。
3. 体验明度渐变有序排列的图案所产生的纵深感与节奏美。

二、实验内容：

1. 练习、观察

请从颜料盒中任意拿出一种颜色（除黑白灰），挤一些在调色盘里，然后把白色颜料拿在手里，多次与这种颜色调，每次加一点白色，用毛笔调匀，再依次练习，仔细看色彩用什么变化。（同桌两人一起调色练习，仔细观察色彩的变化）与平时调出的色彩有什么不同？

2. 介绍知识

明度是指色彩的明亮程度。各种有色物体由于它们的反射光量的区别而产生颜色的明暗强弱。色彩的明度有两种情况：一是同一色相不同明度。二是各种颜色的不同明度。

3. 欣赏

欣赏老师准备的范图，欣赏美术书中的图片，欣赏优秀学生作品。

4. 交流

欣赏了这些优秀的渐变画，知道加入什么色彩调配才能调出明度渐变的效果？

5. 创作

（1）. 老师示范：

教师用蓝色加白色、红色加黑色两种渐变作比较，结合学生调色小练习中出现的问题，做具体示范，也可以让部分学生跟老师一同练习、示范。

（2）. 学生练习：

要求：1. 独立创作一幅色彩明度渐变的图案画。2. 用水粉颜料色完成作业。

6. 评价

学生优秀作业展示，评出“最佳效果奖”。

三、思考题

1. 能用自己的作品来说说明度渐变的特点吗？
2. 作品哪一部分表现得最好，哪一部分有待改善？

四、实验中遇到的问题及实验总结

总结：只要逐渐加入黑或白，任何一种颜色都可以形成渐变，成为有序排列的明度渐变图案。

实验七 色彩的纯度渐变

一、实验目的：

1. 学习色彩的纯度渐变知识，并能用色彩的纯度渐变创作图案画。
2. 掌握纯度渐变的调色方法。培养学生色彩表现能力。
3. 体验纯度渐变有序排列的图案所产生的纵深感与节奏美。

二、实验内容：

1. 练习、观察

这几幅画中有一幅跟别的效果不同，请仔细观察把它找出来。（学生通过仔细观察感受明度渐变与纯度渐变的区别），这种色彩的变化虽然也是渐变，但与明度是不同的，我们称之为色彩的纯度渐变。

2. 介绍知识

色彩的纯度又称色彩的彩度、饱和度，是指色彩的纯净程度，它表示颜色中所含有色成分的比例。含有色彩成分的比例愈大，则色彩的纯度愈高，含有色成分的比例愈小，则色彩的纯度也愈低。

3. 欣赏：欣赏老师准备的范图，欣赏美术书中的图片，欣赏优秀学生作品。

4. 讨论

比较了色彩的明度和纯度的不同，做色彩的纯度渐变效果需要逐渐加入什么色？

5. 创作

(1). 老师示范：

教师用红色加灰色、红色加绿色两种渐变作比较，结合学生调色小练习中出现的问题，做具体示范，也可以让部分学生跟老师一同练习、示范。

(2). 学生练习：

要求：1. 独立创作一幅色彩纯度渐变的图案画。

2. 用水粉颜料色完成作业。

6. 评价：学生优秀作业展示，评出“最佳效果奖”。

三、思考题

1. 能用自己的作品来说说纯度渐变的特点吗？
2. 作品哪一部分表现得最好，哪一部分有待改善？

四、实验中出现的問題及实验总结

总结：纯度高的颜色，加入了又黑色和白色调出的灰色或其他对比色，纯度就降低了，就会形成色彩的纯度渐变。

实验八 风

一、实验目的：

1. 感受风的奇妙，运用各种教学手段使学生了解不同的风带给人的不同感受。
2. 引导学生通过创意和绘画，表现风吹来时的情景和感受。
3. 通过学习，更好地感受人自然及生活的美好。

二、实验内容：

1. 练习、观察

老师把彩色皱纹纸条发给学生，学生动手尝试，用了很多的方法让彩色皱纹纸条飘了起来，真漂亮。是什么让彩色皱纹纸条飘起来的？对，是风。

2. 介绍知识

什么叫风？空气的水平运动称为风。风是一个向量，风包括风向和风速。风向是指风吹来的方向，用十六个方位表示，以拉丁文缩写记录。

3. 游戏

现在让我们到操场上找找风。（师生一起到操场上，记着带彩色皱纹纸条）让我们闭上眼睛感受风得感觉。

4. 欣赏

风可以用什么方式表现在画中？让我们来欣赏几幅关于风的作品。

欣赏老师准备的范图，欣赏美术书中的图，欣赏优秀学生作品。

5. 创作

（1）、老师示范： 思考：借助什么表现风。

勾线：用黑色勾线笔画出物体。

上色：多用色彩表现。

（2）、学生练习：

6、评价

学生优秀作业展示，评出“最佳表现奖”“最有进步奖”。

三、思考题

1. 如何独立创作一幅表现风的想象画？
2. 如何用线条和色彩表现？

四、实验中出现的問題及实验总结