

所属学院：数字媒体与设计学院

课程名称：图形创意设计

课程类型：专业基础课程

章节名称：第六章图形和设计（图形与插画）

案例名称：融入本土“非遗文化”元素的图形设计——以佛山醒狮为例

一、课程思政的教学设计思路

（一）《图形创意设计》基本信息

《图形创意设计》课程是视觉传达设计专业的主要基础课程，所涉及的知识也适合于其它设计专业。通过该课程的学习，培养学生的观察力、理解力、表现力，训练学生利用视觉语言传达信息的基本技能，促进视觉传达设计专业学生设计思维的形成，能运用所学的图形创意思维的思维方式去完成各类相关的设计工作，有效提升学生的图形设计能力。同时，促进学生学习在面对问题时能通过恰当的思维过程多方位地挖掘解决问题的新方法，还兼顾了综合素质的培养。

本课程与专业导论、专业造型、构成形态与设计、计算机辅助设计（AI）等课程的教学相辅相成。专业导论为专业学习提供了理论指导，构建了宏观框架，专业造型为图形创意设计需要的造型能力做铺垫，计算机辅助设计（AI）为图形表现的手段提供软件支持，先修课程为本课程的开设做好了准备。

本课程为后续课程《版式创意设计》、《文字创意设计》、《广告创意与策划》《包装设计》等课程的教学奠定了知识基础及技能基础。

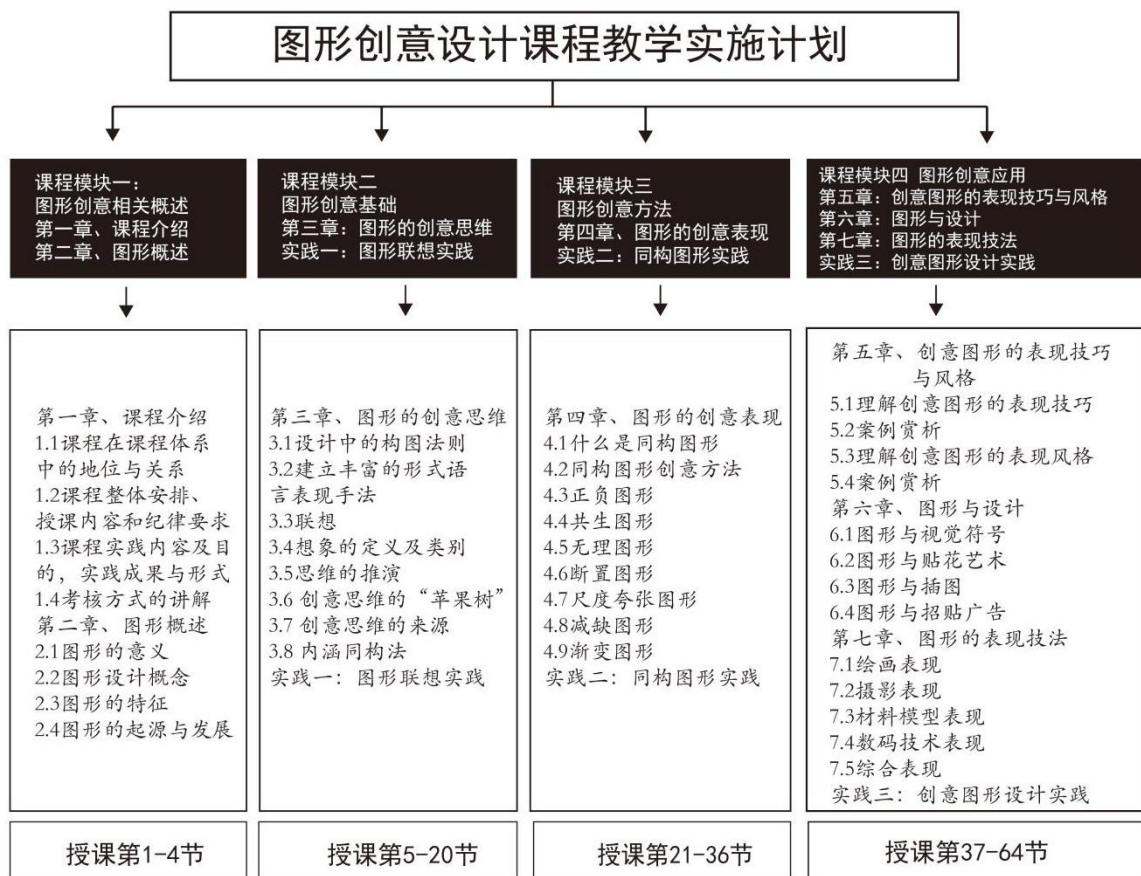
（二）《图形创意设计》课程目标

通过课程学生总体的学习达到以下几个目标：

- (1) 掌握图形造型的形式美和构图本身的形式美法则。
- (2) 具备创造性思维能力和视觉表现力。
- (3) 养成有意识地捕捉生活中的视觉形象的习惯，创造新的视觉形象，并在学习过程的各个环节中体现出来。

(三) 《图形创意设计》课程内容简介

图形创意这门课程是视觉传达设计专业的专业必修课，旨在通过图形的创意过程培养学生的创造性思维能力，并准确地运用图形语言表现设计意图。本课程的教学内容分为四个模块：模块一是图形创意相关概述，主要内容有图形及图形创意的概念、图形的发展概况、重要艺术流派对图形创意的影响；模块二是图形创意基础，主要内容是通过联想和想象构建创意思维模式。模块三是图形创意方法，主要内容有图形创意的流程、图形创意方法练习；模块四是应用实践部分，主要内容是图形创意的表现、图形创意在媒介中的具体应用。具体内容如图 1.1。

1.1 图形创意设计课程的内容实施计划

一、课程思政融入设计

在课程内容部分，融入课程思政。将进一步提高学生的家国情怀，促进学生努力学习并掌握专业技能，培养学生将中国的传统文化与现代元素相结合，从而进一步提升青年人热爱祖国，宣扬中国传统文化的。增加和培养学生的爱国情怀，课程思政建设的基础应在“课程”，没有优质的课程，课程思政功能就会成为无源之水、无本之木。通过在图形创意设计课程中融入思政元素，引领专业学生的思政方向、提升学生的综合素养，使学生深入理解国家大政方针和发展规划，明确课程学习总体定位，将个人培养与国家发展需要联系起来，树立正确的大局观；使学生充分了解图形创意设计课程的重要意义，充分了解设计行业发展水平，

指引学生服务地区经济发展需要, 树立正确的发展观; 使学生进一步增强专业知识背景, 提高学生对视觉设计行业的认可度, 自我实现与行业需求紧密配合, 树立正确的价值观。从“传统文化”、“公益类”、“国潮”、“非遗文化”、“文化自信”等主题设置课程思政的的实质就是在潜移默化之中传播先进的文化, 在课程中让学生不断的增加文化自信的理念, 并且将这种文化自信融入到自身的思想和行动, 养成一种文化自觉。

二、第六章图形和设计（图形与插画）

（一）教学目标如表 1

教学内容	思政元素的融入	知识目标	能力目标	课程思政目标
1: 图形与插画的内在关系解析。 2: 现代插画设计的特点。 3. 佛山醒狮元素融入插画设计的实践应用。 4. 佛山醒狮的优秀案例解析。 5: 对于课程内容重点难点的巩固以及答疑。	1: 通过授课内容中展现优秀非遗文创设计作品, 以及观看醒狮传承人的手工展现的制作视频。 2: 具有影响力的文创原创图形设计案例赏析以及讨论。	了解: 通过了解非遗文化佛山醒狮的相关历史以及可视化的表现形式, 达到对于醒狮文化的基本的认知。 掌握: 通过优秀的醒狮插画案例, 摸索适合自己的插画设计表现形式。	1: 通过对醒狮文化的深入了解达到独立完成融入非遗文化醒狮元素的插画设计, 通过软件、手绘形式落地实施。 2: 通过主题绘制激励学生通过多元化的形式呈现, 促进学生自学能力培养。	1: 激发学生对非遗文化的研究兴趣及崇敬之情, 增强文化自信; 2: 让学生养成原创的好习惯, 培养学生的创新意识及良好的专业精神; 3: 通过设计实践, 引导学生深刻理解并自觉实践设计行业的职业精神, 增强职业责任感, 培养无私奉献、开拓

				创新的职业品格和行为习惯。
--	--	--	--	---------------

表 1：教学目标

（二）教学内容

本章节主要内容是图形与插画设计，教师主要讲授：①图形与插画设计之间的关系、现代插画设计的概念、美学特征、设计准则、发展趋势等理论知识的同时。②观摩非遗文化佛山醒狮的传承人的相关视频，醒狮插画的优秀作品和老师的课堂示范，在绘制方法上掌握手绘和软件绘制的方法，掌握插画元素、构图、技法的综合运用。③融入佛山醒狮元素的插画设计创作实践的制作部分，包括：资料调研、素材筛选、草图表达、分析评议、风格确定、线稿描绘、色彩铺设、设计深化、修改完善、设计应用、展陈效果。

（三）课程思政设计思路

本次课程思政设计思路主要通过三个阶段进行：

第一阶段：教学从理论知识的讲解开始，教师在讲授图形与插画设计之间的关系、现代插画设计的概念以及呈现形式特征、非遗文化佛山醒狮的历史演变、类别与形式、美学特征、发展趋势等理论知识的同时，充分融入非遗文化教学的内容，对学生进行专业素养的滴灌式教学。

第二阶段：学生通过观摩非遗文化佛山醒狮的传承人的相关视频，醒狮插画的优秀作品和老师的课堂示范，在绘制方法上掌握手绘和软件绘制的方法，表现上掌握插画元素、构图、技法的综合运用。学生可以从最初的观摩转向大量的作品临摹，临摹熟练之后，再从图片到插画的表达上进行尝试，直到具备了创作的能力。

第三阶段：创作阶段，主要是分为两方面，一是创作选题的方向，基于醒狮非遗文化选题，通过选题反映人文素质、工匠精神、地方特色、社会正能量等方向，以小组的形式展开广泛而深刻的讨论，最终确定具体的特点主题点。另外一个方面就是创作整个流程，从资料调研、素材筛选、草图表达、分析评议、风格确定、线稿描绘、色彩铺设、设计深化、修改完善、设计应用、展陈效果……等各个环节，教师需有把控全局的作用，务必将图形创意设计课程思政的教学效果落实到位。如表 2

教师讲解	讲授图形与插画设计之间的关系、现代插画设计的概念以及呈现形式特征、非遗文化佛山醒狮的历史演变、类别与形式、美学特征、发展趋势等理论、优秀醒狮插画设计案例等。
学生学习 以及实践	掌握插画表达课选择手绘和软件绘制的表达形式
	插画元素、构图、技法的综合运用
	通过佛山醒狮非遗文化的学习，继而进一步对于其元素进行提取包括：色彩、图形、结构等方面。

	<p>插画主题上从：人文素质、工匠精神、地方特色与、社会正能量等方面进行选择。</p>
	<p>插画主题设计实践过程：资料调研、素材筛选、草图表达、风格确定、线稿描绘、色彩铺设、设计深化、修改完善、设计应用、展陈效果。</p>

表 2：图形与插画的思政设计思路

（四）案例导入

讲解现代插画的时候引入佛山非遗文化，通过提问的形式-提问学生：佛山的非遗文化你了解哪一些？启发学生开阔思路可以从影视作品《叶问》、旅游、美食、活动等方面去思考，通过收集学生的回答，引出课程的主题。

（五）教学过程

(1)教学内容：如图 1.2

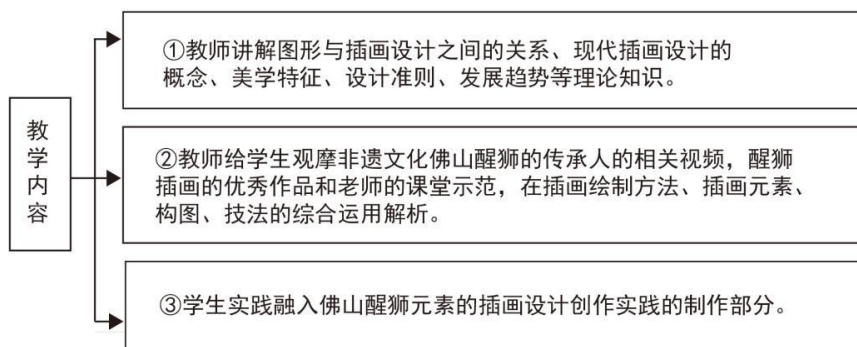

图 1.2 教学内容

(2)教学方法：如图 1.3

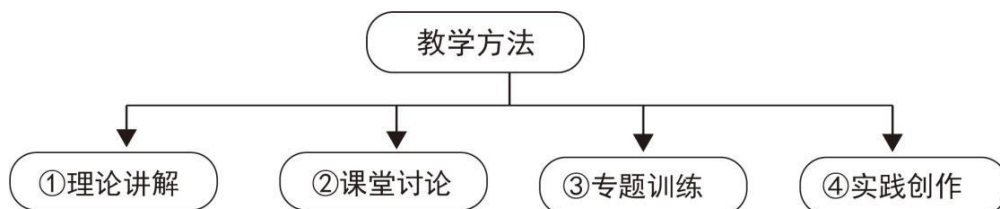

图 1.3 教学方法

(3) 教学过程

教师讲解：

①讲授图形与插画设计之间的关系。

②现代插画设计的概念以及呈现形式特征，通过提问的形式引入佛山非遗文化。

③通过观摩记录片如图 1.4，引出非遗文化佛山醒狮的历史演变、类别与形式、美学特征、发展趋势等内容

1.4 佛山醒狮传承记录片

④深入分析优秀醒狮插画设计案例、优秀文创设计案例启发学生思维。如图：

1.5 和 1.6

1.5 醒狮元素海报设计

1.6 醒狮元素包装设计

(4) 学生学习以及实践:

①掌握插画表达课选择手绘和软件绘制的表达形式。

②插画元素、构图、技法的综合运用。

③通过佛山醒狮非遗文化的学习,继而进一步对于其元素进行提取包括:色彩、图形、结构等方面。

④插画主题设计实践过程:资料调研、素材筛选、草图表达、风格确定、线稿描绘、色彩铺设、设计深化、修改完善、设计应用、展陈效果。

(5) 课程作业:

插画主题:融入佛山醒狮的插画创作(具体的名字可自拟)

创作形式:手绘、软件可自选。

尺寸:电子稿为 A3 大小。

(6) 学生部分实践作品展现 如图 1.7

1.7 学生醒狮元素插画设计作品

（六）思政点睛

本次课程思政教学是对专业课程教学进行有益的实践性探索。在思想政治教育这个价值引领的驱动下，对于课堂教学进行了有价值的内容设计，将本土非遗文化与图形创意设计课程融合，加强学生的文化自信和民族自信力。有效地推进了图形创意设计课程思政建设向着更加科学化更加规范化的方向发展，极大地增强了师生开展艺术设计类课程思政教学的积极性、互动性、主动性和创造性，有利于形成深化课程思政建设的良好氛围，发挥更加强大的教书育人的合力，让学生在专业的历练中传承好中国优秀的文化基因，不断提升自我，不断完善自我，努力成长为有着良好的思想道德修养和家国情怀的新时代大学生。这是规范推进课程思政建设不断深化的客观要求，也是科学评价课程思政建设立德树人成效的必然要求。

（数字媒体与设计学院 图形创意设计 李江）