

一、课程教学基本情况

授课内容	合体字的创意设计		
授课章节	第四章 创意文字设计 第三节 创意文字设计	授课班级	视觉传达设计 2201 班
授课形式	实物展示、验证法、体验法、讲解法	授课学时	1 课时
教学资源	<p>教材:</p> <p>(1)彭莉编著.《文字创意设计与应用》.天津科学技术出版社, 2023.04</p> <p>(2)张跃华编著.《文字设计》.辽宁美术出版社,2016.11</p> <p>慕课:</p> <p>(1)学习通超星泛雅: 线上课程《文字设计》, 第四章第三节</p>		
学情分析	<p>学生的总体学情: 教学对象为视觉传达设计专业二年级学生, 学生前期已学过构成基础、计算机辅助设计等基础课程, 已具备基本元素处理、色彩搭配、软件操作等基础技能。学生普遍思想活跃, 对移动端学习形式比较感兴趣, 厌恶单一理论学习。开展多种互动类教学活动, 有利于提高学生学习兴趣, 提升学生设计能力。</p> <p>本次课程的学情: 学生通过线上学习, 对文字创意设计方法有初步了解, 但对传统文化的字体设计不太熟悉, 本次课堂以传统文化中字体设计及应用出发, 让学生能了解传统文化中字体设计的规律和方法, 并运用现代技术拓宽学生传承和创新字体设计的途径和思路。</p>		
本节课目标	<p>知识目标: 掌握合体字特点和设计方法, 了解传统文化中字体设计内涵和现代创新应用途径。</p> <p>能力目标: 能运用知识灵活分析合体字形式、内容、图案化特点, 并根据要求进行现代合体字的创新设计及应用能力。</p> <p>价值目标: 能深入理解传统吉祥文化内涵和价值, 运用设计能力实现文字设计价值在中国传统文化上创新性发展, 树立未来设计师的中国文化自信。</p>		
教学重难点	<p>重点: 深入掌握合体字的基本特点和设计方法, 包括其结构、形态和意义的创造性结合, 以及如何通过设计实现文字的美感和表达力。</p> <p>难点: 分析传统吉祥文化中文字设计的元素和理念如何在现代合体字设</p>		

	计中得以传承和创新，特别是在保持文化内涵的同时，如何适应现代审美和应用需求，以及评估和讨论传统文化元素在现代设计中的应用合理性。
--	--

二、教学策略

设计思路
<p>1. 本课程教学设计紧扣知识-分析-设计-应用这一核心思路，紧密结合当前热点话题来构建课程内容。课程深入挖掘现代文字设计与传统文化的内在联系，以合体字创意设计为切入点，旨在引导学生关注传统文化，从中汲取智慧和灵感，创造出融合中华文化底蕴的现代字体设计。</p> <p>2. 在教学过程中，采用体验式、参与式、实物展示等多种教学方法，力求打破传统设计思维的桎梏，拓宽学生的设计视野，激发他们进行创新性设计的思考与尝试。通过小组讨论、小组实践等形式，引导学生深入剖析设计知识，积极参与设计实践，从而提升他们的分析能力和实践能力。</p>

三、教学实施设计

教学环节	教学内容及教学过程	目标及任务	思政元素
1.导入	【学生互动】导入话题互动：我们都在说的龙年祝福语，引出本课程的内容：龙行龘龘。	提高学生的兴趣，引出本课程内容。	了解传统文化汉字
2.目标	【视频引入】视频播放中央电视台推出“龙行龘龘，欣欣家国”的主题晚会片头，从“龘”字引出今天的课程目标：传统文化中合体字的认识 and 了解。	合体字的创意设计	春晚的主题视频

3.知识解析

1. 合体字的概念

【教师讲解】从较为熟悉的“红双喜”字和不熟悉的“囍”字两个合体字入手，从字形和字意两个层面解析合体字的概念和内涵。

【学生参与】通过一系列常规的合体字字体展示，让学生通过感性认知认识合体字，提升对合体字的进一步学习的兴趣。

合体字发展的来源及传统的应用。

2. 合体字的特点及设计方法

【教师分析】**共形原理**：以“招财进宝”为例，从字形和结构构成两个角度分析合体字的共形原理，字形拼合在原理和理论来源于格式塔心理学的连续性原则，拼合规律以多字间结构或笔划的相似度作为共形基础。结构构成从汉字结构规律和黑白图底关系中分析合体字的共形拼合的视觉规律。并引入对比图判断合体字共形上的视觉差异。



【学生活动】通过老师分析后，以小组为单位，请同学们来分析一下其他合体字的共形特点。分组分享他们在分析不同合体字的共形原理和规律。

【教师讲解】**内在含义**：从传统文化视角解析合体字作为吉祥文化的一部分，共同构成吉祥文化中的一部分。并用案例解读吉祥寓意的维度。

【学生互动】思考当下现代社会下具有吉祥如意、积极向上的现代词语。

通过方法提炼，教授学生如何从合体字中汲取智慧。

传统文化中吉祥文化的构成智慧

	<p>课堂导入 知识解析 方法应用 设计演练 课堂小结</p> <p>合体字的特点及设计方法 共形/含义/图案化</p> <p>含义 1 多字间具有丰富吉祥寓意文化内涵。</p>  <p>课堂导入 知识解析 方法应用 设计演练 课堂小结</p> <p>合体字的特点及设计方法 共形/含义/图案化</p> <p>含义 源于中国传统文化中吉祥文化的热爱</p> <p>吉祥文化</p> <ul style="list-style-type: none"> 灵异吉祥 “麟、凤、龟、龙，谓之四灵” 动物吉祥 仙鹤、喜鹊、鸳鸯、瑞鹿、雄狮、猛虎或白虎、奔马、大象、灵猫、蝙蝠等；鱼类中的鲤鱼、鲇鱼、比目鱼等；虫类中的蝴蝶、蜘蛛。 植物吉祥 岁寒三友：梅、竹、松；祀菊延年：菊花和枸杞。石榴象征多子多福，橘象征大吉，佛手象征幸福，芙蓉象征荣华富贵等等。 生肖吉祥 羊，儒雅温和，温柔多情；猴与“侯”同音，猴便成了象征升迁的吉祥物 语言吉祥 恭喜发财、长命百岁、开门大吉、岁岁平安、万事如意、双喜临门、荣华富贵、天长地久 文字吉祥 福禄寿喜、合体字 <p>【教师讲解】图案规律：以形式美法则形成视觉美感的图案文字。导入案例，回顾平面构成中变化统一的分析原理。举一反三理解合体字在变化统一中的体现。进一步以个案形式分析不同合体字的形式美法则。</p> <p>课堂导入 知识解析 方法应用 设计演练 课堂小结</p> <p>合体字的特点及设计方法 共形/含义/图案化</p> <p>图案化 以形式美法则形成视觉美感的图案文字。</p> <p>变化与统一</p>  <p>1 通过颜色一致、相似字体构成笔划体现统一</p> <p>2 通过笔划组合和位置的不同体现变化</p> <p>同类设计元素的变化与统一</p>		
<p>4.参与式学习</p>	<p>1. 合体字的现代应用</p> <p>【师生互动】 以多类型案例解析合体字创新设计途径和方式，如海报设计、文创设计、3d 字体创新设计、人工智能生成、VR 技术体验等方式。分别从形、意等多角度探索合体字在当下时代的创新，启发学生从多角度、多方式进行创新探索。</p>	<p>通过案例分析和新技术体验，探索</p>	<p>理解传统文化智慧中掌握传统文</p>

	<p>课堂导入 知识解析 方法应用 设计演练 课堂小结</p> <p>合体字的现代应用 6 通过形意美实现文字的合体</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="width: 150px;"> <p>5 这组海报是一种朴实而深刻的生活哲学，它涵盖了人们对平安、生活需求以及生命的珍视和认知。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">1 平安是福</div> <div style="text-align: center;">2 衣食是禄</div> <div style="text-align: center;">3 生命是寿</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">4 《福禄寿系列海报》洪卫 2011年</p> <hr/> <p>课堂导入 知识解析 方法应用 设计演练 课堂小结</p> <p>合体字的现代应用 2 通过形意实现文字的合体</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="width: 150px;"> <p>1 创新点：当代具有正能量的词进行合体字创新，为文字注入现代能量。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">前届学生作品</div> <div style="text-align: center;">设计应用</div> </div> <hr/> <p>课堂导入 知识解析 方法应用 设计演练 课堂小结</p> <p>合体字的现代应用 1 通过共形实现文字的合体</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 30px; text-align: center;">1</div>  </div> <hr/> <p>课堂导入 知识解析 方法应用 设计演练 课堂小结</p> <p>合体字的现代应用 新技术的启示</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>原图</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>人工智能生成的合体字</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>人工智能生成的合体字</p> </div> </div>	<p>新技术下合体字的创新设计</p>	<p>化创新的方式和途径，践行传统文化的传承和创新。</p>
--	---	---------------------	--------------------------------

5.知识检测	<p>【学生实践】1.根据学生自己学习兴趣和情况将民间合体字运用现代技术的创新设计。部分学生前期已有人工智能出图技巧，以及对AR技术的实现能力。</p> <p>2.选择一个适合当下生活和具有现代正能量意义的词进行合体字设计。</p> <p>【师生评价】以小组为单位，同学讲解合体字创新设计的思路和做法。其他组同学给予评价和修改建议。</p>	团队合作和师生互评，提升学生对思辨性和评价能力	学生来讲文化的内涵
6.总结及课后作业	<p>【教师总结】：合体字特点与方法、合体字的现代设计与应用。</p> <p>课后作业：进一步完成作业。</p> <p>本课程价值：提出传承和创新传统文化需要适应时代，服务当下生活。我们作为设计师不仅是美的创造者，更是文化传承者和创新者。</p>	树立设计师作为传承和创新传统文化的价值与使命。	

四、教学评价设计

1. 教学分析：本次教学内容选取充分考虑了学生的认知水平，不仅注重基础知识传授，还兼具一定高阶性，旨在培养学生深度思考能力。特别是在合体字创新设计方面，课程内容设置对学生来说具有一定挑战性，有助于激发学生探索欲望和创新能力。
2. 教学目标确定：通过本次教学，多数学生能够掌握合体字基本特点与设计方法，能够熟练运用所学知识分析合体字的形式、内容及图案特点。同时，学生能够根据教学要求进行现代合体字创新设计，展现出一定的创意和设计能力。学生在创意表现方面仍存在一定的差异，部分学生的设计作品创意性不够突出，需要进一步优化和提升。
3. 教学策略：本课程采用了探索式和体验式等教学方法。通过新技术在字体创新设计上的实验，引导学生突破传统的二维思维，同时鼓励学生利用前期学习

AI、AR 等技术实现合体字的创新设计,并鼓励他们深入思考其潜在的应用领域。促进学生创新思维和实践能力的提升。

4. 教学特色: 教学设计中,将案例教学、体验教学、探索教学等,将学生从多角度思考创意设计的方式,旨在引导学生从多个角度审视和思考创意设计。

五、教学反思

在本次文字设计课程的教学过程中,课程聚焦于在传统文化智慧基础上推动现代创新,这一设计思路不仅符合国家对传统文化的弘扬与传承要求,也体现了教育对培养学生创新能力的重视。但在技术实现阶段,发现对不同学生特点与需求的关注尚显不足。特别是创意设计的应用环节,需要更加深入地探讨,以确保设计方案能精准适应各种特定场合。