**【图案】**

**【Pattern】**

一、基本信息

**课程代码：**【2120035】

**课程学分：**【3】

**面向专业：**【产品设计（珠宝首饰设计）专业】

**课程性质：**【专业必修课】

**开课院系：**珠宝学院

**使用教材：**

教材:【《图案设计与应用》，谢琼梅、姚松奇编著，兵器工业出版社 2016年版；】

【《图案基础》，谢琼梅、袁惠敏、刘乐君编著，中国民族摄影艺术出版社 2012年版；】

参考书目:【《图案设计》，田伟、宋国彬、秦波编著，兵器工业出版社2013年版；】

【《图案与装饰基础》，李文跃、吴天麟、刘莎编著，东方出版中心 2008年版；】

【《中国民间美术造型》，左汉中编著，湖南美术出版，2006年版; 】

【《图案》，宋建明、郑巨欣编著，湖北美术出版社，2000年版；】

**先修课程：**【造型基础2040145（4）、色彩2040069（3.5）】

课程网站网址：

https://elearning.gench.edu.cn:8443/webapps/blackboard/execute/modulepage/view?course\_id=\_11853\_1&cmp\_tab\_id=\_12533\_1&editMode=true&mode=cpview

先修课程：【首饰概论2030086（2）、造型基础2040313（3）、色彩2040069（3）】

二、课程简介

图案课程是珠宝首饰设计专业必修的一门重要的基础课程，是艺术设计专业教学中的基础课程，是奠定学生设计思维的关键课程。它具备其它课程不可替代的纹样造型审美优势，是一门可以进行深入研究和更新的专业基础课程。在设计思维上，是以图案为设计基础课程，其创意来源于生活，体现了特定环境下的文化背景和时代精神。它不仅培养学生的基本造型能力，也有助于提高学生的形象思维能力与造型能力，培养创新意识与创新能力，能够使学生全面遵循艺术设计形式美的创造规律，为大二专业手绘课程与专业实践课程打下牢固基础，更重要的是为艺术设计进入商业设计的造物思索奠定形象美化的作用。

三、选课建议

此课程适合本科专业学生在大一下学期学习，一般应具备相应的设计艺术知识和审美修养，以及有一定的哲学基础、艺术史知识、必要的美术或设计基础。

四、课程与培养学生能力的关联性

|  |  |
| --- | --- |
| 专业毕业要求 | 关联 |
| LO11： 理解他人的观点和设计要求，并能够清晰流畅的表达自己的设计构思和创意。能在不同场合用书面、口头或图稿形式进行有效的双向设计沟通。 |  |
| LO21：学生能根据自身需要和岗位需求，结合社会背景下，新知识、新技术、新工艺、新材料的发展趋势，确定自己的学习目标，并主动自觉地通过搜集、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。 | ● |
| LO31：掌握设计和审美的基本理论与基本知识；具备设计能力和审美素养。 | ● |
| LO32：掌握珠宝首饰加工技能和工艺的基本理论知识。并能进一步掌握珠宝玉石和多种首饰材料的性质和加工特点，进行个人设计创作。 |  |
| LO33：掌握珠宝玉石材料的性质和用途，掌握珠宝鉴定的基本理论知识，具备珠宝玉石材料的识别鉴定能力 |  |
| LO34：掌握珠宝首饰设计基本原理和基本方法，具有较强的珠宝首饰设计手绘和电绘能力。 |  |
| LO35：掌握珠宝首饰设计展示和包装和陈列的基本原理和方法，具备参与策展、布展的能力和珠宝商业推广及策划的能力 |  |
| LO41：遵守纪律、守信守责；具有耐挫折、抗压力的能力，并能够顺利完成相应地工作学习任务。 |  |
| LO51：同工作学习伙伴保持良好的关系，团结互助、齐心协力，做团队或集体中的积极成员；善于从多个维度思考问题，善于利用自己掌握的知识与技能，在设计实践中提出新颖的构思和设想。 |  |
| LO61：具备信息素养和运用科技信息技术的能力，并能熟练操作各项办公软件和图像、图形处理软件。 |  |
| LO71：愿意服务他人、服务企业、服务社会；为人热忱，富于爱心，懂得感恩，甘于奉献。 | ● |
| LO81：具有外语能力，能够阅读外文专业图书和资料，同时对专业范围中跨文化的设计具有理解能力，有国际竞争与合作的意识。 |  |

五、课程目标/课程预期学习成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课程预期**  **学习成果** | **课程目标** | **教与学方式** | **评价方式** |
| 1 | L0212 | 图案在现代设计中的应用，学生能自主查找相关资料，通过搜集、分类、分析等过程，理解现代设计中的人文价值。 | 讲授完部分章节之后能按老师布置的要求对个别问题进行自主学习和扩展阅读，并通过汇报的形式进行交流。 | 根据学生的语言组织、汇报内容等进行评分。 |
| 2 | L0312 | 了解图案，对图案的写生变化与造型有一定的训练，理解图案的组织形式，能运用色彩的表现技巧，对图案进行个性特征表达和艺术效果的表现。 | 教师提供优秀图案的欣赏与临摹，并通过不断的写生变化练习，总结提高与后续课程衔接，提高设计能力与审美素养，将设计创意与美学规律运用于实践中。 | 根据学生作业进行评价。 |
| 3 | L0711 | 鼓励和引导学生了解本土民间美术和民俗文化，寻找民间图案，体会传统文化价值，本土民间美术不但面临传统文化的保护与传承问题，还面临着如何开发利用、延续与演进的问题。在图案设计教学中适时适度地向学生灌输传统文化的价值精髓，提升图案教学的本土文化内涵。 | 中国民间图案有着自己独有的文化脉络与发展规律，引导学生深入了解其美学基础，掌握其中创造性思维形式的特点、规律，掌握民间图案的 造型特点，以更好地利用传统图案资源服务于现代生活。 | 根据学生的PPT及汇报进行评分。 |

六、课程内容

**第一章：了解图案（理论2学时，实践2课时）**

1. 图案的概念、起源与发展

2. 中国民间图案与外国传统图案

3. 图案欣赏与临摹

* 知识点和能力要求：了解文化与历史内涵，认识审美与造型能力，掌握设计训练方式与流程提升知识应用效果。
* 教学难点：提取典型的设计元素，并运用这些元素进行图案创新设计。

**第二章：图案的写生和造型训练（理论4学时，实践12学时）**

1.花卉图案的写生与变化

2.动物图案的写生与变化

3.风景图案的写生与变化

4.人物图案的写生与变化

* + 知识点和能力要求：了解针对不同素材的图片临摹、资料利用等多种写生训练方式，对各类素材进行写生和变化训练。
  + 教学难点： 注意观察对象、掌握自然规律、体会不同的写生和变化要点。

**第三章：图案的组织构成形式（理论2学时，实践6学时）**

1. 图案的构成要素

2. 图案构成的形式美法则

* + 知识点和能力要求：能处理整体与局部、置阵布势在画面中的表现，从而尽善尽美的表达主题。 对图案的构成要素、形式美法则有一个全面系统的了解。
  + 教学难点：解决装饰纹样与构成形式的协调。

**第四章：图案色彩及其表现技法（理论2学时，实践6学时）**

1. 图案色彩

2. 图案色彩的表现技法

* + 知识点和能力要求：了解色彩图案的多种表现技法，锻炼学生提炼、归纳自然的能力、用探索的眼光和头脑审视自然，用图案的手段表现自然。
  + 教学难点：色彩图案的工具、材质、创意、用途不同，有效的选择正确的色彩图案的表现方式，对图案进行个性特征表达和艺术效果的表现。

**第五章：图案在现代设计中的应用（理论4课时）**

1.图案在平面、服装、工业等设计中的应用

2.图案在珠宝首饰设计中的应用

* + 知识点和能力要求：图案以其精美的造型、合理的构造、绚烂的色彩、在现代设计各个领域得到广泛的应用。引导学生在专业设计课中将图案元素应用到设计内容中，不断赋予现代设计以人文价值。
  + 教学难点：现代设计作品中人文价值的理解。

**第六章：图案的综合设计与表现（理论1课时，实践7课时）**

1.主题、设计、形式感

2.个人创作实践设计与汇报，并对中国民间图案的造型分析汇报

* 知识点和能力要求：学生创造力的培养，将想象力和设计结合起来，对艺术表现形式进行更深层次的探索，不断提高作品的表现力和感染力。
* 教学难点：激发学生的创造力，鼓励学生发挥想象力去进行创作设计。

**七、课内实验名称及基本要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验名称 | 主要内容 | 实验  时数 | 实验类型 | 备注 |
| 1 | 图案临摹 | 临摹经典的图案作品和变临经典图案作品。 | 2 | 设计型 | 8开画纸 |
| 2 | 图案的写生和造型训练 | 花卉、动物、风景、人物造型写生和变形图案训练。 | 12 | 设计型 | 8开画纸 |
| 3 | 图案的组织构成形式 | 根据命题，运用图案构成的形式美法则进行图案组织构成形式训练 | 6 | 设计型 | 8开画纸 |
| 4 | 图案色彩及其表现技法 | 有效的选择正确的色彩图案的表现方式，对图案进行个性特征表达和艺术效果的表现。 | 6 | 设计型 | 8开画纸 |
| 5 | 图案的综合设计表现与汇报 | 以主题性内容作命题方案，运用图案的表现技法进行自由设计训练。并对自己的创作做总结汇报。  提取本土民间美术元素，运用图案构成的形式美法则进行大胆创意，自由造型和解构造型设计训练，题材可由学生自己搜集。 | 7 | 设计型 | 8开画纸 |

八、评价方式与成绩

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总评构成（1+X） | 评价方式 | | 占比 |
| X1 | 作业1 | | 20% |
| X2 | 作业2 | | 20% |
| X3 | 作业3 | | 20% |
| X4 | 个人作品展示及汇报 | | 40% |
| 撰写：计慧 | | 系主任审核：王琼 | |