【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：【珠宝学院产品设计系】

使用教材：

主教材:《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；

辅助教材:《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；

参考教材：《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）】

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，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，在设计思维上，是以图案为设计基础的教育体系，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

自主学习	表达沟通	专业能力	尽责抗压	协同创新	服务关爱	信息应用	国际视野
图案手绘能力	设计创新能力	分析理解		综合展示
●	●	●	●	●		●	●			●	

通过本课程的学习，使学生了解和掌握：

中外各个历史阶段图案发展状况，知其源才能知其流，在实践过程中运用形式美的法则，寻找启发思维方法、丰富想象力，培养学生对图案设计美的感知能力，发挥主观能动性，从构图变化、黑白关系、用色处理、空间布局等方法中获得形式美的变化与统一。

1.对传统装饰图案艺术的继承，发掘本土传统图案的精华，寻求继承的根脉；

2.基于基础的创作，即探索传统装饰图案艺术自身的规律和共性，并将这种规律应用于现代图案的创作教学；

3.对图案的实践应用了解，使学生能更准确的理解图案的特性、规律和表现，为今后的学习打下良好的设计基础。

五、课程学习目标

教学目标如下：

1、知识目标：通过理论教学使学生了解图案、及图案的造型变化、构成要素、形式美法则、组织构成形式及表现技法等理论知识，为实践教学打下基础。

2、能力目标：通过分章教学与训练，使学生掌握图案的各种表现方式，并且能灵活运用图案的特性、规律及表现，采用不同的绘画表现形式，设计出优秀的图案作品。为今后课程打下良好的设计基础。

3、情感目标：培养学生对图案设计美的感知能力，发挥主观能动性，培养独立探索，勇于开拓的创新意识，坚持不懈、细致吃苦耐劳的学习态度。

教学重点：图案的实践应用过程中使学生更准确的理解图案的特性、规律及表现

教学难点：使学生具备能够灵活运用图案设计的多种表现技法和主题性创作设计的能力

培养学生能力：

1. 专业能力：作为一个合格的艺术设计专业的学生所必备的理论知识与基础手绘设计能力。
2. 方法能力：通过课程的学习培养学生在图案设计中，能够灵活运用图案设计的多种表现形式进行自由设计，并能够在理解、发现和解决问题中，提高审美鉴赏能力和美学修养。
3. 设计能力：能够独立的完成整套设计构思，不论是基础的图案变化，还是主题性图案设计，都具备较强较独立的设计与分析的能力。
4. 社会能力：对提高设计水平，创造美的设计，培养合格的设计人才大有裨益。
5. 信息应用能力：能够运用现代化网络信息设备，进行作品书面赏析和口头表达等的汇报。

六、课程内容

总课时：48学时，其中理论授课学时12学时，实践课程36学时

第一章： 了解图案（理论4学时）

1. 走进图案
2. 图案的起源与发展
3. 中国民间图案
4. 外国传统图案

第二章： 图案的写生和造型训练（理论3学时，实践12学时）

1. 图案的写生与变化
2. 花卉图案的写生与变化
3. 动物图案的写生与变化
4. 风景图案的写生与变化
5. 人物图案的写生与变化

第三章： 图案构成要素及形式美法则（理论1学时，实践7学时）

1. 图案构成要素
2. 图案构成的形式美法则

第四章： 图案的组织构成形式（理论1学时，实践7学时）

1. 单独纹样
2. 适合图案
3. 连续图案

第五章： 图案的表现技法（理论2学时，实践7学时）

1. 黑白图案的表现技法
2. 色彩图案的表现技法

第六章：图案的实际应用（理论1课时，实践3课时）

1. 装饰图案在平面、服装、环艺、工业设计中的应用
2. 学时小组项目汇报（装饰图案在珠宝首饰设计中的应用）

七、课内实验名称及基本要求

本课程实验环节主要对图案不同的表现方法进行综合训练，并且运用色彩的肌理美感、图案的基本原理使学生在设计实践中学会灵活运用。主要手段是通过不同图案的变化设计、主题元素、自由创作等，旨在通过大量手绘练习、作品分析培养学生图案设计的基本技能。

序号	实验名称	主要内容	实验时数	实验类型	备注
1	花卉图案变化	运用简化、夸张、添加、变形等图案变化方法，以黑白形式选择一花卉，做6个完整的造型变化	3	设计型	每一张画纸10cm*10cm
2	动物图案变化	运用动物图案变化方法，以黑白形式选择某一动物进行图案造型变化	3	设计型	8开画纸
3	风景图案变化	运用风景图案变化方法，以黑白形式选择某一建筑进行图案造型变化	3	设计型	8开画纸
4	人物图案变化	运用人物图案变化方法，以黑白形式选择某一人物进行图案造型变化	3	设计型	8开画纸
5	本土民间美术元素设计图案	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结构造型设计	7	设计型	8开画纸
6	花瓶适合纹样设计	运用适合纹样的内容，传统与现代均可，黑白与彩色稿各一张	7	设计型	8开画纸
7	主题性综合设计	以主题性内容作命题方案，运用色彩图案的表现技法进行自由设计训练	7	设计型	8开画纸
8	小组项目汇报	装饰图案在珠宝首饰设计中的应用	3	汇报型	多媒体

八、评价方式与成绩

本课程为考查课。采用1+6X的课程考核方式

考核成绩: 以平时作业为评分依据（每次平时作业的得分记录成为一个x，占总成绩的10%共6次平时作业，为6个x（60%），结合大作业为1，占40%，最终综合评定形成总评成绩。

总评构成（1+7X）	（1）	（X1、X2、X3、X4、X5、X6）
评价方式	大作业、课堂展示	平时作业
1与X两项所占比例%	40%	60%（X1、X2、X3、X4、X5、X6各10%）

其中大作业为1的作业考核要求与成绩分配比例：

1、图案主题性内容创意的绘制 30%

2、色彩图案及材料的表现技法40%

3、最终作品整体绘制表现 30%

撰写：计慧 系主任审核：朱玉