《图案》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	（中文）图案
（英文）Pattern
课程代码	2120035	课程学分	3
课程学时	48	理论学时	16	实践学时	32
开课学院	珠宝学院	适用专业与年级	产品设计（珠宝首饰设计）一年级
课程类别与性质	专业必须课	考核方式	考查
选用教材	《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；	是否为马工程教材	否
先修课程	首饰概论2120089（3）、设计美学2120009（3）、综合造型基础2120090（5）
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。
选课建议与学习要求	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。
大纲编写人	IMG_9164	制/修订时间	2024.09
专业负责人	说明: C:\Users\zhaoj\Documents\WeChat Files\yuhualingshi\FileStorage\Temp\e421ae6f6002255a933116884c6c282.jpg说明: ff0f3b82548463da76659e5a1149288	审定时间	2024.09
学院负责人	说明: a0e6149d95f587e4576ab22bc7750ec	批准时间	2024.09

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	通过创意来源于生活，图案课程在审美与设计上为学生打牢基础，要让学生通过特定的文化背景和时代精神创作出具有审美线条的图案，能在不同场合下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，用书面、口头或图稿形式进行有效的双向设计沟通。
技能目标	2	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。
3	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。
素养目标(含课程思政目标)	4	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。
5	认识传统文化和图案的文化精髓，掌握图案色彩、图案设计的表现技巧，深刻理解民俗文化的传承和继承，从而增强民族自信心和文化自豪感。

（二）课程支撑的毕业要求

LO1品德修养：拥护中国共产党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。⑤爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。
LO2专业能力：具有人文科学素养，具备从事某项工作或专业的理论知识、实践能力。①具有专业所需的人文科学素养。
LO4自主学习：能根据环境需要确定自己的学习目标，并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。①能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
L01	⑤	M	掌握图案的基本概念、起源与发展；了解中外传统图案的区别，提高审美与造型能力	50%
够清晰流畅的表达自己的设计构思和创意，用书面、口头或图稿形式进行有效的双向设计沟通	50%
L02	①	M	掌握该门课程的写生与变化基本制作技法	25%
掌握图案的组织构成形式	25%
掌握图案色彩及其表现技法	25%
能搞将图案在现代设计中的应用	25%
L04	①	M	能够运用所学图案理论知识，图案设计技巧，进行个人作品的创作实践	100%

三、课程内容与教学设计

（一）各教学单元预期学习成果与教学内容

第一单元：认识图案（理论1学时，实践3课时）知识目标：掌握图案的基本概念、起源与发展；了解中外传统图案的区别，提高审美与造型能力。知识点层次：理解-运用能力目标：能够掌握图案的设计训练方式与流程，提升图案创新设计思路。情感目标：提高学生对图案设计的浓厚兴趣。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。第二单元：图案的写生和造型训练（理论4学时，实践12学时）知识目标：掌握图案的基本临摹方法和写生技巧，掌握自然规律，体会不同的写生和变化要点。知识点层次：理解-运用能力目标：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。情感目标：提高学生对图案写生和设计的浓厚兴趣。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。 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第三单元：图案的组织构成形式（理论2学时，实践6学时）知识目标：掌握图案的构成要素和图案构成的形式美法则，进行全面系统的表达，提高审美与设计能力。知识点层次：理解-运用能力目标：能够掌握图案的构成要素，全面提升图案构成的形式美。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。情感目标：提高学生对图案设计的浓厚兴趣。教学难点：解决装饰纹样与构成形式的协调。第四单元：图案色彩及其表现技法（理论2学时，实践6学时）知识目标：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。知识点层次：理解-运用能力目标：掌握色彩图案的表现技法，提升归纳自然的能力，以探索的眼光审视自然，用图案表现自然。情感目标：提高学生对图案提炼、归纳、表现的浓厚兴趣。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。 1. 图案色彩2. 图案色彩的表现技法第五单元：图案在现代设计中的应用（理论2课时，实践2学时）知识目标：图案广泛应用再生活的各个方面，引导学生再专业设计课程当中应用到设计内容，赋予现代设计更多的人文价值。知识点层次：理解-运用能力目标：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。情感目标：提高学生对图案设计的转化与运用的兴趣。教学难点：现代设计作品中人文价值的理解。 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 第六单元：图案的综合设计与表现（理论1课时，实践7课时）知识目标：根据图案基本理论知识与表现方法，激发创造力，将想象力和设计结合起来去进行创作设计。知识点层次：运用-综合能力目标：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。情感目标：提高学生对图案设计的转化与运用的兴趣。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。 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。

（二）教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标教学单元	1	2	3	4	5
第一单元：认识图案	√				
第二单元：图案的写生和造型训练		√		√	√
第三单元：图案的组织构成形式		√			
第四单元：图案色彩及其表现技法			√	√	
第五单元：图案在现代设计中的应用			√	√	
第六单元：图案的综合设计与表现				√	√

（三）课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配
理论	实践	小计
第一单元：认识图案	讲授法、讨论法、探究学习法	考查	1	3	4
第二单元：图案的写生和造型训练	讲授法、讨论法、演示法、探究学习法	考查	4	12	16
第三单元：图案的组织构成形式	讲授法、讨论法、演示法、探究学习法	考查	2	6	8
第四单元：图案色彩及其表现技法	讲授法、讨论法、演示法、探究学习法	考查	2	6	8
第五单元：图案在现代设计中的应用	讲授法、讨论法、演示法、探究学习法	考查	2	2	4
第六单元：图案的综合设计与表现	讨论法、探究学习法、自主学习法	考查	1	7	8
合计	12	36	48

（四）课内实验项目与基本要求

序号	实验项目名称	目标要求与主要内容	实验时数	实验类型
1	图案临摹	临摹经典的图案作品和变临经典图案作品。	3	设计型
2	图案的写生与造型训练	花卉、动物、风景、人物造型写生和变形图案训练。	12	设计型
3	图案构成的形式美法则造型训练	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
4	图案色彩及其表现技法训练	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
5	图案的应用	学生PPT分享珠宝首饰设计中图案的运用	2	设计型
6	图案的综合设计与表现	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	综合型
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型

四、课程思政教学设计

序号	教学单元	教学思政设计	课程目标支撑点
1	第一单元：认识图案	通过创意来源于生活，图案课程在审美与设计上为学生打牢理论基础，要让学生通过特定的文化背景和时代精神创作出具有审美线条的图案，能在不同场合下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；不仅要充分发挥中国传统文化，更要赋予创新设计精神。	L01
2	第二单元：图案的写生和造型训练	通过图案写生，让学生懂得造型严谨、结构明了、用笔肯定、疏密关系安排合理，线条抑扬顿挫。能充分体现对象的质感和造型特征。图案变化的神态、形态特征表现更具典型性，准确把握画面整体与局部的关系，具有装饰趣味，使画面富有艺术表现能力。	L02
3	第三单元：图案的组织构成形式	能准确表现任意三种形式美的创作规律和法则，主题与内容统一，图案画面整体与局部的变化、节奏韵律的变化具有艺术规律和美感；选题内容合理，画面丰富、有新意，有较强的艺术表现力。	L02
4	第四单元：图案色彩及其表现技法	能熟练的运用色彩工具、材料及各种表现技法，使画面有较强的艺术表现能力，富有装饰趣味。鼓励学生拓展专业知识，在作品创作过程中，自学并加入其他的延伸技法，创作出更加丰富的原创作品。	L02
5	第五单元：图案在现代设计中的应用	选取优秀传统图案为代表以其精美的造型、合理的构造、绚烂的色彩、在现代设计各个领域中进行设计尝试和总结分析，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。	L02
6	第六单元：图案的综合设计与表现	1．探讨中国民间图案的分类，并选取优秀图案主题进行分析汇报。2.依据优秀图案主题进行创作实践。3.鼓励学生发挥想象力结合设计形式进行艺术表现。同时认识传统文化和图案的文化精髓，掌握图案色彩、图案设计的表现技巧，深刻理解民俗文化的传承和继承，从而增强民族自信心和文化自豪感。	L02L04

 |

 |

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标	合计
1	2	3	4	5	6
X1	30%	考查	√						100
X2	20%	考查		√	√	√	√	√	100
X3	20%	考查			√	√			100
X4	30%	考查				√	√	√	100

评价标准细则（选填）

考核项目	课程目标	考核要求	评价标准
优100-90	良89-75	中74-60	不及格59-0
X1	图案的写生与造型训练	图案写生造型严谨、结构明了、用笔肯定、疏密关系安排合理，线条抑扬顿挫。能充分体现对象的质感和造型特征。30%图案简化的高度概括，纹饰条理化、规律化。能抓住对象的基本特征，强调对象的主要特征。物像起伏、明暗层次的简化。30%图案变化的神态、形态特征表现更具典型性，准确把握画面整体与局部的关系，具有装饰趣味。30%创新性在画面中的表现，使画面富有艺术表现能力。10%	图案写生造型严谨、结构明了、用笔肯定、疏密关系安排合理，线条抑扬顿挫。能充分体现对象的质感和造型特征。图案简化的高度概括，纹饰条理化、规律化。能抓住对象的基本特征，图案变化的神态、形态特征表现具有典型性，能准确把握画面整体与局部的关系，具有装饰趣味。创新性在画面中的表现，使画面富有艺术表现能力。	图案写生造型较为严谨、结构比较明了、用笔基本肯定、疏密关系安排合理，线条抑扬顿挫。比较能充分体现对象的质感和造型特征。图案简化的高度概括，纹饰条理化、规律化。能抓住对象的基本特征，图案变化的神态、形态特征表现比较具有典型性，能准确把握画面整体与局部的关系，具有装饰趣味。创新性在画面中的表现，使画面富有艺术表现能力。	图案写生造型基本严谨、结构基本明了、用笔基本肯定、疏密关系安排合理，线条抑扬顿挫。基本能充分体现对象的质感和造型特征。图案简化的高度概括，纹饰条理化、规律化。基本能抓住对象的基本特征，图案变化的神态、形态特征表现基本具有典型性，能准确把握画面整体与局部的关系，具有装饰趣味。创新性在画面中的表现，使画面富有艺术表现能力。	未完成作品，出勤率较低（或未出勤），达不到本课程总体要求。或存在学术诚信问题。
X2	图案构成的形式美法则造型训练	能准确表现任意三种形式美的创作规律和法则，主题与内容统一。30%画面整体与局部的变化、节奏韵律的变化具有艺术规律和美感。30%选题内容合理，画面丰富、有新意，有较强的艺术表现力。30%装饰性强，图案化特征显著。10%	能准确表现任意三种形式美的创作规律和法则，主题与内容统一。画面整体与局部的变化、节奏韵律的变化具有艺术规律和美感。选题内容合理，画面丰富、有新意，有较强的艺术表现力。装饰性强，图案化特征显著。	能良好表现任意三种形式美的创作规律和法则，主题与内容统一。画面整体与局部的变化、节奏韵律的变化比较具有艺术规律和美感。	基本能准确表现任意三种形式美的创作规律和法则，主题与内容统一。画面整体与局部的变化、节奏韵律的变化基本具有艺术规律和美感。选题内容合理，画面丰富、有新意，有较强的艺术表现力。装饰性强，图案化特征显著。	未完成作品，出勤率较低（或未出勤），达不到本课程总体要求。或存在学术诚信问题。
X3	图案色彩及其表现技法训练	能准确提炼、归纳对象的色彩。10%对图案重新解构，并运用形式美的创作规律和法则进行图案化设计。30%采集的颜色在画面中的准确使用，并且能合理安排画面整体与局部颜色。用颜色突出图案的特征。30%能熟练的运用色彩工具、材料及各种表现技法，使画面有较强的艺术表现能力，富有装饰趣味。30%	能准确提炼、归纳对象的色彩。对图案重新解构，并运用形式美的创作规律和法则进行图案化设计。采集的颜色在画面中的准确使用，并且能合理安排画面整体与局部颜色。用颜色突出图案的特征。能熟练的运用色彩工具、材料及各种表现技法，使画面有较强的艺术表现能力，富有装饰趣味。	较为准确提炼、归纳对象的色彩。能够对图案良好的重新解构，并运用形式美的创作规律和法则进行图案化设计。采集的颜色在画面中能够准确使用，并且能合理安排画面整体与局部颜色。较为熟练的运用色彩工具、材料及各种表现技法，使画面有较强的艺术表现能力，富有装饰趣味。	基本能准确提炼、归纳对象的色彩。基本能够对图案重新解构，并运用形式美的创作规律和法则进行图案化设计。采集的颜色在画面中基本能够准确使用，并且能合理安排画面整体与局部颜色。基本能熟练的运用色彩工具、材料及各种表现技法，使画面有较强的艺术表现能力，富有装饰趣味。	未完成作品，出勤率较低（或未出勤），达不到本课程总体要求。或存在学术诚信问题。
X4	图案的综合设计与表现	主题把握准确，内容合理，并具有一定的创意。30%能综合运用图案的各种表现形式。30%画面整体与局部协调统一，具有较强的艺术表现能力。30%图案个性特征表达明确，艺术效果好。10%	主题把握非常准确，内容合理，并具有一定的创意。能综合运用图案的各种表现形式，画面整体与局部协调统一，具有较强艺术表现能力。图案个性特征表达明确，艺术效果好。	主题把握比较准确，内容比较合理，并具有一定的创意。能综合运用图案的各种表现形式，画面整体与局部基本协调统一，具有较强艺术表现能力。图案个性特征表达比较明确，艺术效果良好。	主题把握基本准确，内容大概合理，并具有一定的创意。能综合运用图案的各种表现形式，但画面整体与局部基本协调统一，具有艺术表现能力。图案个性特征表达基本明确，艺术效果良好。	未完成作品，出勤率较低（或未出勤），达不到本课程总体要求。或存在学术诚信问题。

六、其他需要说明的问题
