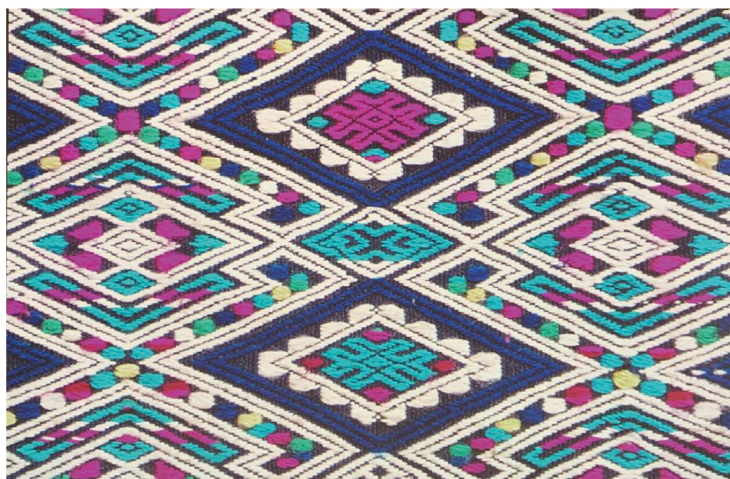

民族晨彩 设计融合 活态传承

少数民族服装图案设计

THE LIBRARY OF INHERITANCE AND
INNOVATION OF MINORITY CLOTHES

少数民族服装与服饰
传承与创新资源库

《少数民族服装图案设计》教案

课题	《少数民族服装图案的设计法则》	授课类型	理论讲授、实训
理论课时	2 课时	实践课时	3 课时
教学目标	通过本次课的学习，要求学生掌握少数民族图案设计的基本规律和形式美法则。变化与统一是图案设计的基本法则，理解了变化和统一的方法与作用。掌握了形式美法则的原理，从案例分析中巩固形式美法则的具体内容，培养学生的图案设计组织能力，为以后的少数民族服装设计夯实基础。		
思政元素	通过对少数民族服装图案设计的基本规律和形式美法则的讲解，引发学生对服装图案的设计兴趣，强调中华各民族博大精深的民族文化，提升民族文化自豪感。通过实训练习，培养学生的工匠精神，以及对民族文化的传承精神。通过对少数民族服装图案的案例分析，培养学生的审美意识，提高设计水平，为后续的课程打下基础。		
重点	1. 少数民族服装图案的基本规律 2. 少数民族服装图案设计的形式美法则。		
难点	形式美法则的综合运用		
教学资源	PPT 课件、教学视频、试题库		
实训任务要求	实训任务 理解形式美法则的具体内容，结合民族信仰和民族文化，综合运用形式美法则创作一幅少数民族服装图案。 实训要求 （1）造型美观，装饰感强； （2）具有一定的文化内涵。		
学习工具	手绘工具一套		

教 学 设 计	1.教师抛砖引玉在线上教学平台“课前预习”中提出问题：少数民族服装图案的构成有没有秩序？有什么样的秩序？从而提出本单元学习内容《少数民族服装图案的设计法则》。 2.教师引导学生根据《少数民族服装图案的设计法则》课程设计在线上教学平台找到相关教学ppt、视频、电子教案和课件进行自主学习，初步自主完成学习目标。 3.学生完成课后测试题，老师根据学员的测试结果了解知识的掌握情况，发现问题，及时解决问题。
-----------------------------------	---

教学步骤

I 课前

一、线上

老师在线上教学平台“课前预习”中提出问题：少数民族服装图案的构成有没有秩序？有什么样的秩序？

二、导入新课（10 分钟）

艺术的审美是相通的，少数民族服装图案和音乐一样也有一定的节奏和秩序。这种类属于视觉艺术的审美对象的秩序源于各个造型元素之间所构建的关系。这种关系要同统一在各部分协调的原则下。对于少数民族图案来说这种秩序不仅仅是具有视觉形式上的美感，还具有传递特定信息的作用。

II 课中

三、新课讲授（125 分钟）

第三章 少数民族服装图案的设计法则

第一节 少数民族服装图案的基本规律

变化与统一是少数民族服装图案设计的基本规律，变化与统一是相辅相成的关系，是相互矛盾、相互联系，二者缺一不可。变化是图案的各个设计要素之间产生的差异对比，而统一是元素之间的协调一致性。变化要在统一之中，多样性要建立在整体之上。统一是变化的基础，变化则相对于统一而存在。只有统一而无变化，图案会显得单调；变化过多而无统一，图案会显得杂乱无章。

一、变化的方法与作用

自然界的物种是丰富多彩、千变万化的。每个物种在各式各样的形态变化中均存在着一种统一的形式和内在的联系。在符合视觉审美特征的基础上，通过在统一中寻求变化，在色彩、造型、肌理等方面产生一定的对比，丰富图案视觉效果，产生新的创意。

1. 造型的变化

图案的变化与统一主要体现在造型、色彩等方面。造型的变化是指形态因素在大小、长短、粗细、曲直等方面的区别与对比，统一则是将这些对比因素做秩序化的组合或形式上的协调。色彩的变化主要指颜色在色相、明度、纯度及冷暖上的区别。色彩的统一则是强调画面要有一个总的色调，使其它颜色搭配和谐。

2. 渐变与突变

渐变是事物的量有少到多的逐渐积累的过程；突变是事物的质没有经过过渡而直接产生飞跃。在图案设计中，造型元素按照排列的位置、方向和元素体量的大小、疏密、虚实等方面的变化，产生渐变的效果。渐变效果容易产生节奏韵律感。突变是局部效果对比比较强烈，容易产生视觉冲击力。

如普安苗族女性盛装上的窝妥纹图案，圆形纹样从小到大的渐变，产生韵律感。（苗族 P105）

如苗族的平绣喜鹊登梅图案中，梅花环绕周围，喜鹊居中，形成了造型的突变效果。（苗族 P234）

3. 解构与重构

按照设定的规则将造型元素进行分割或拆解，重新拼合在一起，产生新的视觉图形。这种解构与重构的图案构成方式具有较强的趣味性。

二、统一的方法与作用

1. 突出主题

明确图案的整体调性，突出造型主题。通常使用某一元素，使其在色彩、位置或面

积上产生绝对的优势。其他元素围绕这一优势元素展开或者与优势元素相协调，突出主题的同时又主次分明，从而达到画面统一的目的。

如贵州雷公山地区方祥苗族的女性盛装图案以龙凤、花鸟、牡丹、月季、蝴蝶等元素为主，色彩选用大红、桃红、绿、紫、橙、黄、蓝等色彩，突出富贵吉祥的主题。（苗族 P169）

2. 呼应主题

当图案当中的元素杂乱无章时，为了达到和谐一致性的效果，往往在作品中加入与主题类似的小面积的同一元素，并将其安置在不同的位置，起到与主题呼应的作用，从而产生画面的统一性。

如丹寨雅灰苗族的百鸟衣图案，上衣与下裳的图案色彩一致，部分元素近似，与百鸟的主题相呼应。

第二节 少数民族服装图案设计的形式美法则

形式美法则，是人类在创造美的过程中，对美的形式和规律进行的经验总结和抽象概括。

一、对称与均衡

对称与均衡是图案最基本的两种组织、构成形式。对称体现了静感与稳定性，具有端庄，安定的美；均衡则表现了动感和变化性，具有生动、活泼的美。

对称是以假设的点或线为对称轴，向左右、上下两方或四周配置同形、同色、同量的纹样，使图形产生整齐、庄重、平稳的效果。主要形式有左右对称、上下对称、旋转对称和放射对称等。

均衡也叫平衡，是以假想的重心为支点，在视觉上保持重心周围纹样量的均等，由形的对称变为量的对称，变化中求稳定。通过色彩、造型等元素之间的搭配，达到视觉的平衡效果。均衡的主要形式有同形异量、同量异形、异形异量。图案的均衡多运用纹样的虚实、疏密、动势和色彩进行对比呼应处理，在组织上有较大自由度，变化更为丰富。

如藏族服装上的“八瑞相”图案，即宝伞、金鱼、宝瓶、莲花、白海螺、吉祥结、

胜利幢以及金轮，采用的是左右对称的构成形式。

杞方言黎族女性对襟银扣上衣左右门襟下摆处的贴布口袋，位置和面积相同，图案不同，装饰丰富多彩，呈现均衡的构成形式（黎族 P98）。

二、条理与反复

条理是对事物有规律、有秩序的组织 and 安排，是使物象单纯化、统一化的重要手段。去除形态中庞杂无序的部分，对形态归纳、概括，使其主次有序、有条不紊。条理使形象具有整齐化、规律化的美。

反复是将相同的形象或纹样等基本单位，在一定的距离或空间内以某种形式规律往返重复排列，形成整齐、单纯、富于节奏的美感。图案的许多构成形式均具有反复的性质，如对称、发射、转换、旋转、二方连续、四方连续等。

如景颇族织锦女盛装上的图案纹样，按照五种图形为一个周期，形成有规律的图案，呈现出了条理与反复的组织结构。

三、对比与调和

对比是指差异明显强烈的视觉造型因素，甚至互相处于对立关系的视觉造型因素。图案设计中形成的对比因素有形状、色彩、质感、空间等。

调和是指差异明显强烈的视觉造型因素经过调整而达到整体上的协调和统一即为调和。调和和对比是一种本质上的差异的整体。没有对比，调和无从谈起。对比是制造矛盾的手段，调和是解决矛盾的方法。对比产生多样变化，调和产生多样统一。

如黔西北地区彝族盛装女袍的图案，采用红色、黄色和绿色作为图案的主色调，与群青色的底形成鲜明的对比（彝族 P85）。

如布依族刺绣银铃童帽上的“虎”字纹样图案，选用蓝色和玫红色为纹样的主色调，为了使色彩协调，选用玫红色和紫色作为过渡色，形成色彩的调和（布依族 P94）。

四、节奏与韵律

节奏，是指音乐旋律中的节拍即对象在运动变化中形成的有规律地交替连续的节拍。韵律是指运动变化的高低起伏、强弱长短所形成的优美而和谐的趋势和韵味。在图案设计中，节奏是指视觉造型元素有秩序、有规律地递增、递减地反复出现，呈现一种张力的跃动。

韵律指节奏在规律性运动变化中所呈现的特征。如平缓、激越、轻快、沉稳等。不同的组合规律，不同的运动节奏，各自呈现出不同的个性。

节奏是以统一为主的重复变化，韵律是以变化为主的多样统一。在图案设计中表现为有规律的重复，有组织的变化，在序列重复中产生节奏，在节奏变化中产生韵律。

如哈方言黎族女性及膝筒裙上的人形纹，同一行红黄色相间排列，上下行错位排列，形成了节奏与韵律感（黎族 P97）。

III 课后

一、课后小结

本次课学习了少数民族图案设计的基本规律和形式美法则。变化与统一是图案设计的基本法则，理解了变化和统一的方法与作用。掌握了形式美法则的原理，从案例分析中巩固形式美法则的具体内容，为我们进行少数民族服装图案设计创作提供了设计方法和设计依据。

二、作业布置

本单元实训项目任务要求

实训项目任务：

理解形式美法则的具体内容，综合运用形式美法则创作一幅少数民族服装图案。

2. 实训项目要求：

（1）造型美观，装饰感强；

（2）具有一定的文化内涵。

通过项目的实训要求培养学生的审美意识和创新研发的工匠精神，使学生具备耐心、专注、坚持的责任感。

三、教学反馈和调整

1. 通过线上平台检查课后作业，了解学生对知识的掌握情况，巩固教学效果。

2. 通过课后调查、交流，了解学生对本课程教学模式的认可度，及时调整授课内容和授课模式。

四、课程反思

本次课在讲授《少数民族服装图案的设计法则》这部分内容时，采用讲授法与案例

教学法相结合，讲授图案设计的基本法则和形式美法则，以及列举了不同的少数民族服装图案的形式美原则，并启发学生自身从案例中寻找图案设计的组织规律。对实训部分内容进行线上小组讨论和教师点评相结合的多元评价方式，让学生将课堂所学知识进行内化，满足学生的知识获得感，提高学习积极性。