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

少數民族服裝與服飾
傳承與創新資源庫

《少数民族服装图案设计》教案

课题	《少数民族服装图案的变形设计》	**授课类型**	理论讲授、实训
理论课时	2 课时	**实践课时**	3 课时
教目学标	通过本次课的学习，掌握图形写生的途径，能够运用线描写生法、素描写生法、剪影写生法和色彩写生法积累设计素材。掌握图案变形的方法；综合应用简化法、夸张法、添加法、巧合法、几何法、求全法、分解组合法、象征寓意法以及拟人法进行少数民族服装图案设计。培养学生图案变形设计能力，为以后的少数民族服装设计夯实基础。		
思政元素	通过对设计素材写生途径的介绍和少数民族服装图案的变形方法分析讲解，引发学生对服装图案的设计兴趣，以少数民族图案设计案例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.图案写生的途径； 2.图案变形的方法。		
难点	图案变形方法的综合运用		
教学资源	PPT 课件、教学视频、试题库		
实训任务要求	实训任务 通过对植物和动物的写生，完成植物、动物造型变形设计，并设计完成少数民族服装图案两幅，其中植物主题和动物主题各一幅。 实训要求 1.造型美观，特征明确； 2.色彩搭配合理。		
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：如何让自然形态的物体更典型化，更具有艺术感染力？从而提出本单元学习内容《少数民族服装图案的变形》。 2.教师引导学生根据《少数民族服装图案的变形》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：如何让自然形态的物体更典型化，更具有艺术感染力？

二、导入新课（10 分钟）

图案变化是从自然形态到艺术形象的创造。就是通过艺术手法使自然形象更美、更典型、更理想，给人强烈的艺术感染力。图案来源于生活，图案变化就是取素材中最美、最生动的部分，对其加强和减弱，使之成为满足服装装饰需求的纹样。

Ⅱ 课中

三、新课讲授（125 分钟）

第三章　少数民族服装图案的变形

第一节　图案写生的途径

写生变化是图案创作的一条重要途径。写生变化就是将客观世界中存在的形态、构造，组织规律等进行记录、描绘并加以装饰变形，在形式上突出单纯化、平面化、秩序化，对自然物做创造性表现。

一、线描写生法

线描写生法使用铅笔或钢笔等，进行线条勾勒，利用线条的转折、顿挫、粗细、曲直、浓淡的变化，生动地记录对象的结构、特征和进行细部的刻画，线描写生法由于工具携带方便，也是写生中常用的方法。

二、素描写生法

素描写生法是以单色来表现对象的形体、结构和明暗层次的方法。这种方法，工具简单，表现充分，适应性强。

三、剪影写生法

剪影写生法是抓住形象的外形特征，以简练、概括、剪影式表现对象的一种方法。

四、色彩写生法

色彩写生法是以色彩画的形式表现对象，以集中、概括的手法表现其形象的层次与色调，为图案创作提供色彩依据。工具为水彩画和水粉画的画笔与颜料。

第二节　少数民族服装图案变形的方法

服装图案的变化是把写生的自然对象通过变化演变成为具有可以装饰服装这一实用价值的图案形象。　少数民族服装图案变化的方法多种多样，大致可分为写实变化和写意变化两大类。

写实变化是根据写生的自然形态进行概括、提炼、取舍加工而成的。而写意变化是以写实为基础，适当地作归纳简化、夸张手法的处理，达到装饰的效果。写意变化不求对象逼真的造型，而是追求形象的鲜明及形式美感，追求高度的提炼，追求艺术造型的理想化。

一、简化法

简化是将自然形态的对象独有的特征保留下来，力求达到造型上的简洁与单纯。简

化法是抓住对象最主要的特征，去掉繁琐的部分，通过归纳、概括、省略，使对象更单纯、完整，以加强整体特征的表现。

如土家族八幅罗裙上的鸟形图案，就对自然形态的鸟进行了简化，将鸟头部的翎毛、羽毛用斜线来表现，尾巴用简化夸张的几何块面来表现（土家族 P88）。

如傣族的茴香花图案，在进行艺术化创作的过程中，将伞状的花茎和点状的花冠保留了下来，并进行归纳，使得茴香花图案的形态更具典型化。

二、夸张法

夸张法是在简化法的基础上，抓住形象的典型特征，强调自然物象中能够引起美感的主要部分，突出形与神的美感，以达到主题鲜明、感染力强的审美效果，使原有的形象特征更加鲜明生动。夸张法有局部夸张、整体夸张和透视夸张等形式。更有魅力。

如景颇族的蚯蚓纹，用简化法将蚯蚓的形态简化成线状，并且用夸张法将线状纹样进行几何形的弯曲，将蚯蚓的特征更加鲜明，达到到形与神的美感的结合。

景颇族的蝴蝶纹，将其进行简化，去除蝴蝶的触角、头部、腹部和尾部，抓住蝴蝶翅膀的特征，将左右两边的翅膀夸张变形为等边三角形，并在三角形内部绘制几何线条，最终得到艺术性的蝴蝶纹样。

三、添加法

添加法是在简化或夸张的基础上，把具有典型特征的形象，合乎情理地与其结合在一起，充实与美化图案形象，达到构图饱满、变化丰富的效果，起到突出主题、增强装饰的审美效果。根据设计需求，在提炼、概括、夸张的基础上，添加装饰纹样，以增加图案联想的浪漫色彩并符合人们审美要求的艺术创造。

如蒙古族的“瓜蝶蔓蔓”图案中，除了有西瓜纹样外，为了使构图饱满，增加了蝴蝶纹样。

如白族的“鹿鹤同春”图案和“麒麟牡丹”图案，画面充实饱满，具有美好的寓意。

四、巧合法

巧合法是一种巧妙的组合方法，让形象共用一条轮廓线或局部的形态。在图案设计中，选用某些典型的特征，按照图案的规律，巧妙地组成新的图案形象，使它更富有艺术性。

比如苗族服装图案“双身龙”，两只龙共用同一个龙头，巧妙的构思，组成新的图案。如白族扎染的圆形连缀图案，圆形与圆形相交，在圆心的部位装饰花朵纹样。

五、几何法

几何法是抓住对象的特征，根据工艺制作、设计要求，通过理性的思考，把变化的形象处理成几何形，如三角形、圆形、方形、折线形、弧线形等。

如布拖彝族女性的头帕，黑色的底色本身和头发融为一体，抽象几何羊角纹是大小凉山地区彝族特有的图案。彝族的羊角纹有着悠久的历史，彝族人民对羊角纹情有独钟。羊是财富的象征，作为纹样在头帕上大面积出现。（彝族 P96）

如景颇族的水田纹，由倒三角、圆点以及折线纹样组成，其中倒三角表示水田，折线表示水沟，圆点表示水田中的农作物等。

六、求全法

求全法是一种理想的图案设计手法，它不受客观自然的局限。在图案变化中，常把不同时间或不同空间的对象组合在一起，完整地展现出来，给人以完整和美满的艺术享受。求全法打破了时间和空间的局限，满足了人们追求完美的愿望。

如回族女子贴绣肚兜案例的纹样上方两侧是两只蝴蝶，中间为美丽的花朵，寓意着亲情永固、子孙昌盛;中间的纹样是一棵桃树，寓意着多寿下方的纹样是牡丹花，是传统的吉祥图案寓意富贵，也象征着美好、光明和幸福。（回族 P138）

七、分解组合法

分解组合法是将自然对象加以变化、解构，再通过并列、反复、交错、重叠、转换、

旋转等手法重新组合。分解组合法可将多种对象分解，把具有艺术感的局部重新加以组合，构成一个全新的图案形象。

如苗族的鱼纹图案，将鱼和莲花的形态进行分解，每个块面间隔相同的距离再组合起来，形成“鱼戏莲叶间”的图案形态。

八、象征、寓意法

象征是用具体事物表示某种抽象概念或用以象征某种特别意义的具体事物。它以某种形象为对象，取其相似相近的形态意义加以类比，来表达特定的意义。寓意是以具体实在的形象比喻某种抽象的情感意念。设计者把美好的理想和愿望，寓意于一定的形象之中，用来表达对某种事物的赞美与祝愿。

如在彝族的传统文化中，人们认为人是有灵魂的，为了留住小孩的灵魂，令其茁壮成长，就需要用虎这个猛兽护佑孩子健康成长，因此彝族孩子多穿着虎头鞋、虎头帽以及虎纹肚兜。

九、拟人法

拟人法是把动物、植物的形象与人的性格特征联系起来，表现出人的行为和感情。

如广西壮族的青蛙图腾，在服饰品和生活用品中多用蛙纹来装饰。壮族民间每年都会举行蛙婆节，以青蛙图腾为祭祀对象。巫师祈祷，民众跳祭祀舞蹈，唱祝福词。以对待人的礼遇制作蛙轿子、蛙棺材、蛙旗，并择吉日到野外为其下葬。此外还有苗族的枫树图案和蝴蝶图案，都是拟人化的表现。

Ⅲ　课后

一、课后小结

本次课学习了图案素材写生的途径，能够运用线描写生法、素描写生法、剪影写生法和色彩写生法积累设计素材。掌握图案变形的方法；综合应用简化法、夸张法、添加法、巧合法、几何法、求全法、分解组合法、象征寓意法以及拟人法进行少数民族服装图案设计。了解少数民族服装图案造型的特点，为我们进行少数民族服装图案设计创作

提供了素材来源途径和设计变形依据。

二、作业布置

本单元实训项目任务要求

实训项目任务：

通过对植物和动物的写生，完成植物、动物造型变形各五种，并设计完成少数民族服装图案一幅。

2.实训项目要求：

（1）造型美观，特征明确；

（2）色彩搭配合理。

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，师学生具备耐心、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变形》这部分内容时，采用讲授法与案例教学法相结合，讲授图案写生的方法和图案变形的方法，以及列举了不同的少数民族服装图案的变形案例，并启发学生从案例中寻找图案变形的规律。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。