最新幼儿图案教案中班(五篇)

来源：网络 作者：雾花翩跹 更新时间：2024-08-22

作为一名教职工，就不得不需要编写教案，编写教案有利于我们科学、合理地支配课堂时间。写教案的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就给大家讲一讲教案怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。幼儿图案教案中班篇一年级：初中二年级1班 教...

作为一名教职工，就不得不需要编写教案，编写教案有利于我们科学、合理地支配课堂时间。写教案的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就给大家讲一讲教案怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

幼儿图案教案中班篇一

年级：初中二年级1班 教学时间：1课时 课型：综合课

教学方法：欣赏、讲授、演示与图案制作相结合。教学目的：

通过学习使学生理解二方连续纹样的特点及其主要构成形式。初步掌握正确绘制二方连续纹样的方法，并结合欣赏我国古代文物及兄弟民族在器物上装饰的二方连续纹样，培养学生热爱祖国文化，珍视传统风格的审美情操。教学重点:二方连续纹样的组成骨式及其设计制作步骤。教学难点：纹样的构成与配色。

教具与学具的准备：

教具：

1、针织花边，民族花带2~3条。

2、古代及少数民族在器物上装饰二方连续纹样图例。

3、二方连续纹样骨式图。

4、不同的构成方法绘制的二方连续纹样。

5、绘制步骤分解图。

6、运用各种图案配色方法绘制的二方连续纹样。

学具：铅笔、橡皮、直尺、课本、作业本、水粉颜料（6色、12色均可）、水彩笔（大、小各一支）、调色盘、盛水瓶、课本、作业本。

教学步骤：

组织教学：检查学具，引导认真听课。（1分钟）

复习旧知识导入新课：（约1分钟）

以提问形式，复习前面所学的内容：单独纹样——具有一定的独立性，能单独使用的纹样。出示针织花边，民族花带向学生提问：这些东西平时称它为什么（学生答：花边），那么这些花边是怎样设计绘制的呢这就是我们今天所要学习的内容。

新授知识 板书课题：《二方连续纹样》

1、概念：

以一个或几个单位纹样，在两条平行线之间的带状形平面上，作有规律的排列并以向上下或左右两个方向无限连续循环所构成的带状形纹样，称为二方连续纹样。

2、意义：（出示古代及兄弟民族在器物上装饰二方连续纹样图例及现代日常生活用具有实物）（约4分钟）我们的祖先创造了单独纹样、适合纹样、二方纹样……二方连续纹样由于具有重复、条理、节奏等形式，应用最多：原始社会的彩陶器上，二方连续纹样装饰已有了很高的成就；商周时青铜器上二方连续纹样风格厚重、古朴变化极多；汉代漆器上面的二方连续纹样装饰达到了很高水平；唐代唐草纹结构严谨，风格典雅、富丽。我国是一个多民族的大家庭，各兄弟民族在服饰和用具的美化上多用二方连续纹样，并有其各自的传统特色。如广西的壮锦，四川的蜀锦、湘西苗族花带、土家族织锦……。在人堑娜粘ｉ钪校钣镁咂魑锛敖ㄖ笆紊希搅蒲淖笆我菜娲杉喝缛局幕ú肌⒒ù蒲⑹榧淖拌⑸唐钒啊⒑诎灞ǖ拿阑染惴河τ谩ｏ旅嫖颐抢唇步捕搅蒲罨镜墓钩尚问剑?br>

3、二方连续纹样的骨式：

散点式、倾斜式、垂直式、波纹式、水平式、几何式、结合式等，每种形式可有四种排列方式：顺序排列、颠倒排列、正反顺序排列、正反颠倒排列。展示各种不同的骨式绘制的二方连续纹样，给学生欣赏并让学生通过实例辨别出各种骨式。

4、二方连续纹样的色彩：

（展示各种图案配色方法绘制的二方连续纹样彩图）

底色：底色是为花纹服务的，为的是增强画面层次，突出花纹。一般淡底色配深花纹或深底色配淡底色花纹，但都必须适当掌握明度。使纹样在底色上鲜明突出。底色要求均匀，一般要加入白粉颜料才容易均匀，如果用水粉颜料，就不一定要加白色。

5、设计与绘制步骤：

画两根平行线,并适当定出长度.根据长度划分若干等分单位.构思设计:根据用途,内容,表现形式确定纹样的骨式,在草稿纸上精心设计绘制出一个单位纹样.将设计好的单位纹样复拓到每一个单位上完成铅笔稿，着色完成作业。

设计要点：

组织节构要有节奏感、韵律感。

不同题材要选用恰当的骨式。

注意各种骨式的综合运用。

注意单位纹样相结合时的关系。

学生作业：

设计制作一条有4-5个单位的花边。

要求：1.以你喜欢的花卉或动物为题材，进行纹样设计，造型要简洁、概括。

2.课内要完成铅笔稿。

课堂小结：

与学生一起分析、讲评作业，并对优秀作业进行表扬，

总结

课堂教学情况。

姓名：潘婷

学号：2008110537

班级：书画班

幼儿图案教案中班篇二

基 础 图 案 教 案

天津轻工职业技术学院

艺术工程系 授课人：杜兵

第一章 图案的概念

第一节 图案的概念与类别

第二节 装饰图案的艺术特征

第三节 装饰图案与工艺

第二章 绘制图案所需的工具、材料 第三章 图案设计的美学原理

第一节 形式美的构成要素 第二节 图案形式美的法则

第四章 图案的写生变化

第一节 图案的写生 第二节 图案的变化 第三节 图案的创意

第五章 图案的色彩

第一节 色彩的三要素

第二节 色彩的感觉与象征

第三节 色彩的配合第四节 色彩的对比与调和

第五节 色彩的层次与主调

第六章 图案的表现技法

第一节 图案的黑白表现技法

第二节 图案的色彩表现技法

第三节 图案的特殊表现技法

第七章 图案的构成第一节 单独图案

第二节 连续图案

第一章 图案的概念

第一节 图案的概念与类别

一、图案的概念

“图案”一词在汉语中正式出现，并实指社会的一种分工，大约是在20世纪初，它是由日本人按汉字定名后才传入我国的。日本在明治维新后学习西方，接受了欧洲“design”的设计思想，用汉字将“design”对译为“图案”。20世纪初，在我国新文化运动时期，前辈人借道日本移植了“图案学”这门基础设计科学，引入了高校教学范畴中，并在教学及实践中不断地深入研究。

“图案”一词广义上是指为达到一定目的而进行的设计方案和图样。图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰，与英文design有直接联系，其要素是形制、纹饰和色彩。

我国辞书收入“图案”一词最早是1936年出版的《辞海》。在词后注有英文design，对词的解释如下：“美术工艺品及建筑物等，在工作之前，须预先考察其形状、构造、色彩、装饰等如何配置，表现此种考案之图样，称为图案，有建筑图案、染织图案、陶瓷图案、金木工图案及装饰图案等。”图案其实就是纹饰，是指按照一定的图案结构规律经过抽象、变化等方法而规律化、定型化的图形。

二、图案的类别

图案涉及的范围很广，在分类方面不可能从一个角度进行全面概括，因此从不同的角度出发会产生不同的分类方法。

常见的分类方法如下：

1、从装饰图案的用途来看，可分为日用品的装饰图案和陈设装饰品图案。

日用品图案；日常生活中所接触到的物品装饰，如染织图案、陶瓷图案、服饰图案等。陈设装饰品图案：陈设装饰品的图案主要起着点缀、美化环境的作用，如装饰壁挂、书籍装帧、陶瓷小饰品、屏风装饰、金属工艺品、木制浮雕壁饰品等。

2、从基础训练和实际应用来看，可分为基础图案和专业图案。

基础图案：不是针对某种工艺制作、实用功能的要求，而是为学习和掌握装饰造型、构图、色彩的基本规律而绘制的图案，以求为今后的装饰图案设计打下必要的基础。基础图案的任务是：（1）透过工艺制约认识装饰艺术的共性；（2）培养和提高设计者的想象力和表现力；（3）综合研究中外古今的装饰纹样，提高艺术的鉴赏能力；（4）掌握和运用形式美

3 的规律法则；（5）研究纹样的造型、构成、组合和色彩以及器物成型的线与形；（6）从生活和大自然中吸取养料，积累设计素材。

专业图案：是指针对各专业的需要进行的装饰设计。不论是日用品还是装饰品，在设计时既要符合完整的审美要求，又要符合实用功能和工艺制作要求。专业图案的任务是：（1）研究材料，发挥材料的性能和物质美；（2）研究工艺，运用科技的成就，显示其工巧；（3）研究消费，熟悉群众生活习惯，了解群众的心理和审美要求；（4）综合以上三者，适应着材料、工艺和用途的要求，掌握和运用具体工艺品的设计特点、规律办法。

3、从装饰图案的空间来看，可分为平面图案和立体图案。

平面图案：是指在纸面上进行基础图案的练习和应用于平面的装饰图案设计意图的表现，如染织图案、书籍装帧、广告招贴等。

立体图案：立体图案是相对平面图案而言的，如用于建筑、家具、陶瓷品、金属制品、木雕等的装饰图案设计。

4、从装饰图案的取材来看可分为植物图案、动物图案、风景图案、人物图案、几何图案等。

5、从装饰图案的组织形式上来看可分为单独图案、适合图案、二方连续、四方连续和独幅式综合图案。

第二节 装饰图案的艺术特征

装饰图案设计取材于自然物象，但往往是以描绘对象为媒介，不受光感、透视甚至对象自身结构的限制。设计者根据创意和对物象的感受，追求表现艺术的形式美，而非自然的再现。它采取夸张、变化、象征、寓意等抽象的艺术语言，遵循装饰图案的形式法则，以适应设计特有的需要。与一定的用途和工艺制作的限定相结合的设计是装饰图案创意的最终目的。装饰图案的艺术特征主要体现在以下几个方面：

一、变形换色

设计者根据需要改变自然物象的原来面貌，强调主观感受，按着创意的特点采取必要的夸张变形，突出主要特征，简化不必要的细节，使其典型化、抽象化。色彩的处理也不是对自然色彩的再现，而是依据装饰效果或实用与工艺制作的特殊要求，突出色调，以增强装饰意味，并突出个性的特点。

二、概括与加强

装饰图案概括与加强的手法是将观察自然物象与主观感受相结合来体现的。装饰图案注重轮廓美、造型美、姿态美的完美特征，这就要求作者首先在观察自然物象时，从大处着

4 眼，以宏观的方法来研究所要表现的物象，捕捉它们的动势和形态变化，再用微观的方法发现某些局部中的细微的纹理变化，取其所需，将之运用于装饰图案，以增添图案的情趣，即用宏观的方法概括，用微观的形式加强，两者结合，使装饰图案变得充实、丰富、完美。

三、平面化的表现

装饰图案平面化的表现主要体现于两个方面：一是透视关系，二是色彩关系。装饰图案的设计方法不同于绘画的素描、色彩写生或创作中的焦点透视的方法，而是采用不断变换作者位置的多点透视的方法。这种透视方法从某种角度看与我国传统绘画的平视体相似，运用这种方法可以淡化远近关系，使造型更完美，特征更突出。色彩关系上不再追求阴阳面的冷暖变化和远近的虚实关系，一般采用归纳的色调，根据画面的需要来分布色彩，用平涂的方法来压缩空间，一种同明度同色相的色彩可在画面的不同部位重复使用，使其构图中的各个造型相互衬托，以平面概括的形式展现出来。

四、追求秩序的美感

装饰图案在布局方面追求形的完美，合理有效地利用空间，有规律地组织排列图形，可以产生秩序的美感。装饰图案的布局已不再是自然的真实写照，而是设计者依据形式美的规律刻意安排的。例如：装饰图案中公共轮廓线的应用。设计师可根据形与形之间的关系，形成公共轮廓线，使形与形相互依存、相互制约，容为一体，有效地体现秩序美与平面化的特点。

五、理想化的景象

在装饰图案中经常可以看到一些不符合自然规律、非现实的现象，这主要是为了表达一种对美好事物的向往和追求。把自然中的美好物象有机地组织在一起，产生一种新奇的景象，通过幻想似的构成画面把人们带入一种超现实的美好境界，如日月同辉、花果同枝„„表现都属于此类。也有些美好的组合随着时间的推移变为一种象征，接近了人们的生活，使人们感觉不再陌生，好象这些形象本来就存在于自然之中，如龙凤的造型、宝相花等。这种理想化的形式也经常出自不同造型的纹理装饰，如：花中套花、花中套叶、动物套花、动物套动物等等，它们是来自生活，又不同于自然的典型化了的装饰图案。

六、吉祥寓意

吉祥寓意是装饰图案中的一种特有的装饰形式，具有民族的民俗特点。这种形式往往是用字、物的谐音寓意来组织画面，它比前一种形式所要表达的对美好生活的向往和追求更富哲理性，更直观，内容与形式更完美。尤其是在一些偏远的乡村，人们保存了这种形式，世代相传。人们喜闻乐见的有连（莲）年有余（鱼），百事（柿）大吉等等，这些吉祥寓意图案反映了人们向往美好生活，寻求精神慰藉的心理。

第三节 装饰图案与工艺

装饰图案设计的最终目的是要实现实用和工艺的完美结合，它是一个涉及面很广的、为多种工艺专业进行设计的综合性的装饰艺术形式，属于艺术设计学科中的一门。装饰图案的形式和处理手法千变万化，这是由于装饰目的和制作方式的多样化以及实际用途的不同所决定的，所有这些充分体现了装饰图案多样性和受条件局限的特点。不同的工艺制作受到条件的制约，同时又受到材料的制约，人们正是要充分利用这种制约反过来使图案设计的装饰效果产生不同的特征和风格。另外有些装饰图案是附属于某种物体造型的，就需要在整体设计中进行统筹安排，使装饰图案与造型融为一体，相互衬托。对独幅的装饰品来说，则要充分利用工艺和材料的特点，进行创意性的装饰设计，达到完美的艺术视觉效果。就手工艺品的制作而言，图案的设计者应该既是创作者又是制作者，只有亲自制作才能充分利用和发现工艺的特点，不断完善原设计的意图。如果设计者对某些工艺过程不能亲自操作，也应力求对其作充分地了解和认识，并对其材料性质及将会产生的效果作细致研究，这样才能使自己的设计与工艺有机地结合，否则，即使作品勉强被制作出来，也达不到原设计期望的效果。因此，从事装饰图案设计应该与相关的工艺与材料相结合，不然设计就失去了实际意义。为了说明装饰图案与工艺结合所产生的实际效果，现介绍一些现代的不同工艺的优秀装饰设计实例。

建筑装饰：主要采用浮雕、彩绘、镂空等工艺形式与不同材料相结合，使装饰图案的设计与整体建筑形式和功能融为一体，显示出其建筑的民族风格和时代特点。装饰并非是附加的，而应成为体现建筑装饰整体设计思想的重要组成部分。如北京的故宫，它作为明、清两朝二十四代帝王的皇宫，不仅在建筑上气势宏伟，在装饰上也是精雕细刻，各种浮雕、彩画龙飞凤舞、富丽堂皇，充分地显示了封建王朝最高统治者的地位，同时也集中地代表了我国这一时期古建筑的特征。再如我国20世纪50年代后期“十大建筑”的装饰设计也集中地代表了这一时期的建筑特征，从不同方面展示了建国初期的设计家们的艺术才华。这些装饰的宏伟壮丽的气势、端庄大方的民族风格、优美典雅的艺术特征已经成为那一个时期的象征，并为后人提供了学习和借鉴的经验。人民大会堂宴会大厅顶部的装饰设计，采用了中国唐代图案风格设计了适应宴会大厅顶部的石膏浮雕图案，抬头望去，花团锦簇、灿烂辉煌，达到富丽堂皇的效果。这一设计利用了大厅照明需要将数百盏明灯组成大小不同联珠式的花型，由此而形成花团锦簇的统一体。

陶瓷图案：陶瓷制作是一种古老的工艺形式，采用陶土原料和釉彩原料，要经过陶土处理、塑型与拉坯、陶坯装饰、上釉、烧炼等制作过程。陶瓷的装饰设计首先取决于塑型，再就是装饰、釉彩等方面。它的装饰要与整体设计协调一致，要服从整体和材料的要求。在陶

6 瓷装饰中，除不同形式的纯装饰瓷外，更多的是生活中必不可少的日用瓷的装饰。这些看似简单但很活泼的装饰往往与我们的生活结合得更紧密、更直接。

染织装饰：染织工艺包括印、染、织、绣等，可分为手工制作和机械制作。染织装饰不仅用于人们的衣着、室内纺织物等生活实用品，也用于室内用的装饰品，由于工艺制作的不同所产生的效果也各不相同。

印与染是两种不同的工艺。印是由不同套色的印刷来体现装饰图案，这种工艺不仅常见于人们的日常生活用品，有时也适用于装饰用品，而且装饰形式变化不拘一格，造型及色彩变幻无穷。染不仅仅是单色的变换，也可通过某种手法或多种手法相配合而制作出美丽的图案。如扎染、蜡染，这些图案大多以手工制作而成，所产生的偶然效果变化很丰富，象写意画一样。染织装饰除以上工艺外，还有绣花工艺、补花工艺、布贴工艺等，均以各自的工艺特点使装饰图案产生不同的艺术效果，具有独特的艺术魅力。

书籍装饰、商品装饰：书籍与商品的装饰设计不是纯装饰图案设计，它要表达事物的内容，并常与美术字、美术摄影或绘画结合在一起，是一种综合的艺术设计。在设计过程中应用装饰图案式的设计占有相当的比重，这不仅与物品及工艺要求有关，同时与人们的欣赏习惯有关系。

金属浮雕装饰：多以金属板、片为材料，用锻造的工艺手法来达到浮雕的装饰效果。漆装饰工艺：漆装饰工艺在我国有着悠久的历史，多以器物制作为主。随着时代的发展，漆的装饰范围、类型也在发生变化，形式纷呈，并出现了不少精美的漆画，逐步形成了一个独立的画种。漆的装饰更多的还是以装饰图案的形式来表现，在一些用作陈设或又有某些实用价值的饰品中这一点表现得更为突出。

总之，装饰图案与工艺的结合是广泛的，除以上所述的各种工艺的饰品以外，还有许多其他工艺，如木制工艺、石制工艺、砖刻石雕工艺、镶嵌工艺等等，而且随着科技的发展肯定还会出现新的不同材料和工艺的品种，以满足人们日益增长的审美需求和日常生活的需求。

练习与作业：

1．简述图案的概念与类别。

2．装饰图案的艺术特征体现在几个方面。3．简要介绍几种装饰图案的工艺品种。

7 第二章 绘制图案所需的工具、材料

在图案设计中，有了巧妙的构思、丰富的想象，以及作者扎实的基本功以外，工具在作画过程中，也具有不可低估的作用。前辈艺人曾说过：“工欲善其事，必先利其器。”有了得心应手的工具，对作画者必将起到事半功倍的效果。

一个好的图案设计者必须能够很好地驾御工具、材料、挖掘其表现力，探索表达语言。从而达到能够深刻地表达自我精神的目的。否则其精神就难以在物质化及制作过程中获得充分体现。

一、如何使用笔类工具 绘制图案所用笔类应包含两类：

一类是用来钩线的。用花枝俏（或小叶筋、小衣纹等笔）可钩出自然、流畅、舒展的自由曲线，这种线要求细而匀称、刚中有柔、柔中有刚、刚柔相济，用鸭嘴笔可划直线，用带鸭嘴笔的圆规可画出圆或弧线。在使用鸭嘴笔时，将蘸好色的笔调整好粗细，可先在废纸上画几下，将多余的颜料画出去，以免流出一片，影响画面的整洁。毛笔在用完后清洗干净，以免笔中有残余颜色再蘸其他色画时不匀，保持笔的清洁，可延长它的使用寿命。

另一类是用来涂色的。白云笔（分大、中、小号）可用来涂形象的色彩，羊毫板刷或大号水彩笔可用来涂底色。这类工具在用完后应清洗得非常干净，再用来涂另外的颜色。

二、如何使用颜料

绘制图案一般用水粉或丙稀颜料，但大多用水粉颜料。现在市面上较好的国产水粉颜料以上海的马利牌为最好，中外合资的温莎牛顿牌的也不错。图案设计用色一般不像画写生那样拿来直接使用，而是要经过脱胶处理后方可使用。那么为什么要对水粉颜料进行脱胶处理呢？这是因为：首先经过脱胶后的颜色容易涂匀，其次是脱胶后干的快。如何脱胶呢？在调色盒里要挤一半的颜料，然后再注满水，第二天可将水用注射器吸出，这样反复两到三次即可调和使用。在画图案时水粉颜色不能调的太稠或太稀，太稠拉不开笔，涂不均匀，太稀干得慢，而且也不易涂匀。一般以毛笔蘸色提起笔时颜色欲滴而不下为最佳，这样既有覆盖力又易涂匀。丙稀属一种化工材料，干得非常快，而且干后结膜且不再融于水。再是丙稀色均为半透明色，可象国画中重彩那样薄罩，又可象水粉、油画色那样厚涂，也是一种画图案的理想用色。只要了解了它的性能，可自由使用也是一种画图案的理想用色。

三、如何使用纸张 绘制图案时用纸可分三类：

8 一类是厚而结实的白卡纸和水彩纸，尤以保定生产的水彩纸为最佳。因为它吸水性较强，纸质厚重，不易变皱。真正要想做好一张图案最好是将纸裱起来。

另一类是在纸质较好的有色纸上绘制图案。如灰卡纸、牛皮纸及各种有色纸等，使用这类纸主要是为了利用它的色彩。

再一类是过稿用的拷贝纸，市场上较好的拷贝纸就是硫酸纸了，这种纸透明且有韧性，不易划破。将设计好的稿子拷贝在这种纸上，然后再用尖笔 刻描在正稿的底色上，而后开始涂色。

练习与作业：

1．准备绘图纸张、色彩、工具。

第三章 图案设计的美学原理

美在客观世界中到处可见。自然界中各种生物的形体动态、生长规律，以及它们在形体、结构、色彩、线条空间等方面自然而和谐的组合，构成了千姿百态、五彩缤纷的美的世界。这些原始的自然美，通过人们的主观感受和艺术的分解、组合、配置，便创造出多种多样既有形式美感又具备实用功能的、源于生活又高于生活的艺术形象。

人们在长期的图案创作与艺术实践中，积累了丰富的创作经验，总结出许多关于图案构成的形式美法则。在图案的构成形式上、情感表达上、技法运用上，形成了一整套完美的形式美规律，为我们今天的图案创作和艺术实践，提供了具体的原则与方法。我们应在认真学习和运用的同时大胆创新，使图案的表现形式和方法随着社会的发展而不断发展。

第一节 形式美的构成要素

一、形体

形是物象存在的外在形式，也叫“外形”；体是物象内在结构所占据的空间，也叫“体积”；二者有机地组合构成形体。各种形或形体的构成，都是通过结构的转折、推移、变化，以及各种形与结构、空间、形体的巧妙组合而构成各种美的形象，产生了简洁、朴实、丰满、活泼、灵巧、大方等多种不同风貌的形式美感。

二、色彩

千变万化，丰富多采的色彩，在图案的形式美构成中占有重要的地位。“色彩的感觉是美感的最普及的形式”、“远看色彩近看花”这些说法，都体现了在视觉艺术中，色彩具有先入为主和先声夺人的力量。在色彩的色相、明度、纯度、冷暖、对比、调和、比例、呼应等关系中，都存在着丰富的内在联系和配置上的组合规律。同时也由于人们受色彩生理和色彩心理的影响，在不同的环境、习惯、性格、地域、爱好等情况下，也都会对色彩产生冷与暖、进与退、动与静、刚与柔、酸与甜、苦与辣等不同的心理感受，产生积极与消极、热情与冷漠、朴实与华丽、喜与怒、哀与乐等不同的思想感情。

三、质地

质地是客观形象所呈现出的物质属性，不同材料的各种质地，是通过各种能体现其质感特征的肌理来表现的。在图案设计中，摹仿自然形态的质感，创造出形式优美而自然的人为肌理，用来表现各种材料的质地美，可以进一步丰富图案形象的结构美，增强图案的装饰效果和审美情趣。

四、空间

空间是由实体形象和空白形象组合构成的。不同的空间处理，能产生不同的意境和表现出不同的情感。空间安排表现在构图形式上，常以高远来体现形象的高大与雄伟，以平远来体现空间的辽阔，以深远来体现其曲折、无尽和神秘。合理安排画面空间，认真组织画面形象，正确地进行艺术处理，才能创作出具有构思新颖、风格独特、审美性强的图案作品。

第二节 图案形式美的法则

一、变化与统一

变化与统一两者是矛盾的，而在图案的构成中两者又是互相联系、相互依存、缺一不可的一个有机整体。

在图案设计中，要运用变化与统一的形式美原理，正确处理好整体与局部的关系，掌握好在变化中求统一和在统一中求变化、局部变化服从整体的构成要求，使图案达到“变中求整”、“平中求齐”，变化与统一完美结合的审美效果。

（一）变化

变化是把形象性质相异的图案构成因素有机地组织在一起，使各组成部分之间产生明显的差异，形成明显的对比感觉。

变化常以对比的手法，把构成形象的形、色、质等因素作同时对比，使其产生明显的区别，形成各种不同的变化。如形的大小、方圆、宽窄等对比变化；色彩的冷暖、明暗、深浅等对比变化；质的刚柔、粗细、清浊等对比变化；构图的主宾、虚实、大小等对比变化等等。

（二）统一

概括地讲，图案各组成因素之间在内部联系上的一致性叫统一。具体地讲，是把性质相同或类似的图案构成因素组织在一起，使图案各组成部分在内部联系上产生明显的一致性感觉。

图案构成因素的相同或类似，是产生一致性而形成统一的先决条件。如形象、色调、方向、质地等的相同，形状、线形、技法、明度等的相同或类似，都是使图案在构成上产生一致性，达到整体统一的因素。合理地进行选择和运用，都能使图案达到统一的效果。

统一的表现形式主要有两种类型：

1、主从性统一

在图案构成中，分清主体纹样与客体纹样的关系使主体纹样处于主导地位，体现出“主”、“实”、“强”等特点；使客体纹样处于陪衬、从属的地位，体现出“从”、11 “虚”、“弱”等特点。这样才能以“主”统一“从”，以“实”统一“虚”，以“强”统一“弱”，从而达到主题突出、整体统一的效果。

2、秩序型统一

在图案的构成中，建立起一种有规律的秩序变化或有秩序的对比变化，都能达到图案在整体关系上的统一效果。如有规律的渐变、有秩序的重复、有规律的对比等表现形式，均能达到秩序型统一。

二、条理与反复

条理与反复是图案构成的一条主要原则，它使图案的构成体现出整齐美与节奏美，具有较强的装饰性。

（一）条理

条理是指把琐碎繁杂的自然形象，通过艺术处理使其产生规律化、秩序化，构成整齐规则的图案形象。如叶脉、叶片在对生与互生上的条理，花瓣在轮生与造型的条理等。

（二）反复

反复是把同一图案形象，作有规律的重复出现或作有规律的连续排列，使其产生既有变化又显统一，构成形式多样又有节奏美感的图案形象。

条理与反复在图案的构成中，是相互联系、密不可分的一个统一体。在我国传统图案中表现极为丰富。如新石器时期的彩陶纹饰、商周的铜器纹饰、汉代的漆器纹饰、宋代的瓷器纹饰等，都以点线的排列、阴阳虚实的对比、s形曲线的应用，使构成的纹样充分体现出条理与反复的形式美法则，给人以自然、生动而优美的感觉。

在图案设计中，要明确条理之中含有反复的因素，反复之中也体现着条理。有条理地进行安排组织纹样，有秩序地进行纹样的反复排列，是构成图案形式美的主要组织原则。

三、均齐与平衡

（一）均齐

均齐又称对称。是依据一个假设的构成中心线或中心点，然后在其左右、上下或四周作同形、同量、同色的纹样配置所构成的图案。

对称体现着统一的形式美原理，其特点是端庄、严谨、安定、整齐。如处理不当，又会产生单调与呆板的效果。其形式主要有绝对对称和相对对称两种类型。

（二）平衡

平衡，是属异形同量的构成因素。它是通过对纹样重心的调整，使假设中心线或支点两侧的图案构成因素达到量上的均衡关系。

12 其要点是掌握好纹样的重心，使纹样构成取得和谐呼应，达到感觉平稳、变化丰富的效果。其形式一如天平称物，力臂相同，量同而形不同的平衡；二如中国杆秤称物，力臂不同，形不同而量同的平衡。

四、对比与调和

（一）对比

对比，是指构成纹样的形、色、质等因素间形成的差异，是构成图案变化的表现形式之一。如形的大小、方圆对比；色的冷暖、明暗对比等。

对比强调相同因素或不同因素间的差异，使其在对比中相互衬托、相互作用，使纹样的构成体现出宾主分明、主题突出、层次清楚、变化统一，达到清新、醒目、生动活泼的审美效果。

（二）调和

调和，是指在图案的构成中，求得形、色、质诸因素的同一或近似，以达到舒适、完整、统一的整体美感效果。调和强调近似，如形状的近似或同一，线形的近似或同一；明暗的近似或同一；色彩的近似或同一等，都可以取得调和的效果。调和是统一的体现，具有含蓄、和谐、安定的形式美感。失去调和，画面则显得零乱，不稳定，主题不突出，当然也就谈不上整体上的谐调统一了。

五、节奏与韵律

（一）节奏

节奏是借用音乐的术语，图案的节奏是指构成图案的诸因素，在作有条理的反复出现时，对视线在时间上所作的有秩序的运动。

节奏是由一个或一组纹样为单位，作有条理的反复或连续性排列而形成的。它是条理与反复的体现，具有起伏变化的律动美。其表现形式有单一均等的节奏和多样不均等的节奏。

（二）韵律

韵律是借用诗词的术语，图案的韵律是指构成图案的诸因素，在条理与反复的组织节奏中，表现出的抑扬顿挫，有如诗歌般的优美情趣。

节奏与韵律相互依存、密不可分。节奏决定着韵律的情趣，韵律是节奏的变化与发展。因此，在图案的构成中，要精心安排形的起伏、渐变，线的起伏、交错，形象的条理性反复，使纹样能产生优美的节奏与韵律，创作出生动而富有活力的图案。

六、安定与比例

（一）安定

13 安定，是就图案在造型上的稳定性和构图上的均衡性而言。因为形象的稳定与均衡能给人以安定感。其要点是使构成形象的重心能安排恰当，构成图案的诸因素能围绕重心作平稳的组合。如形象呈重心在下、上小下大、上虚下实、近似对称等情况，均能体现出安定感。如缩小上大下小的差异，降低重心位置也能体现出安定感。

合理地对图案的形状、色彩、虚实、质地、数量等构成因素作不同的变化处理，使其体现出一定的秩序、层次、数比、谐调等关系，才能创造出造型安定、构图均衡、变化统一的图案作品。

（二）比例

比例是指在图案的构成中，局部与局部、局部与整体之间的数比关系。比例是构成客观事物结构美的因素之一。

人们在生产与生活的实践中，根据人与物、物与物之间在实用与审美功能方面的需要，总结出多种多样的比例尺度，为设计图案、选择最佳比例方案提供了方便。

具有代表性、被人们认为最美的比例是黄金矩形，也被称为“黄金律”、“黄金分割”。（1∶0.618）

在图案的构成中，要依据实用与审美的要求来选择和运用比例，正确地安排局部与整体的比率与秩序，从而达到整体关系上的和谐统一。

七、统觉与错觉

（一）统觉

统觉是指在图案构成的形式中，使纹样对比最强、最具变化的部分经过艺术处理后，在视觉上产生出关系和谐、整体统一的效果。

（二）错觉

错觉是指视觉对形与色产生的一种误识。人们在观察形象或色彩时，由于视觉的眩感而使心理感受上产生与客观现实情况相矛盾的错误认识与感觉，我们把它简称为错觉。

形的大小、方圆、长短、曲直、斜正、宽窄等的组合变化都会使人产生错觉。如同样大的两个圆，一个放入较大的正方形内，一个套在较小的正方形外，便会产生两圆不等、一个大一个小的错觉。

色彩的色相、明度、纯度、冷暖上的不同对比变化、也会产生各种不同的错觉。如将同样大小的两个圆，分别涂上黑色和黄色，放在大于原形的两张正方形蓝灰色纸上，便会使人产生黑色圆小而黄色圆大的两圆不相等的错觉。

色彩感觉上的前进与后退、膨胀与收缩等，都是色的错觉在不同的环境与条件下的体现。

14 错觉的产生在于对比。在图案设计中，避免错觉和利用错觉的情况都会出现，其方法也就在于合理地调整对比各方相互间的关系。凡是和构思相一致的错觉要充分利用，凡是和构思相矛盾的错觉要尽力避免。如奥运会旗的五环标志，原来五色环的大小、粗细一致，由于色彩感觉上的膨胀与收缩关系，便在视觉上出现五环大小、粗细不等的错觉。因此就重新依据色彩的不同感觉进行调整，将五色环的粗细关系调整为1∶0.29∶1∶1.3∶1，这样，便又产生了五环大小、粗细相一致的错觉效果。

练习与作业：

1．了解形式美的构成要素。2．简述图案形式美的法则。

第四章 图案的写生变化

学习图案一般从花卉入手，这是因为花卉图案是图案基础的主要内容，花卉也比较容易表现。初学者通过有系统地学习和实践，可以从花卉形象的演变和构图中较快地领会图案构图的形式和法则。

花卉虽远早于人类来到地球这广阔的大地上，但是作为审美对象，为人类所发现、利用和欣赏，则是在人类告别了蒙昧和野蛮，进入文明阶段以后的事情。正如车尔尼雪夫斯基在《生活与美学》中所说：“原始的部落——例如布什门人和澳洲土人从不曾用花来装饰自己，虽然他们住在遍地是花的地方„„。”“事实上，从动物装饰到植物装饰的过渡，是文化史上最大的进步——从狩猎生活到农业生活过渡的象征”（希尔恩）：《艺术的起源》）。只有当人类进入农业文明之后，才在原始民族的装饰中出现了植物，而那时的花卉或植物装饰还不单纯是为了审美，而是充满了诸如祈祷、猎获、种族标记等巫术或图腾意义。也只有当人类文明进一步发展，进入了更高的阶段，花卉才最终成为没有功利目的的审美对象。随着时代的推移，花卉作为人类生活不可缺少的组成部分，愈加显示出它的审美价值和无穷魅力。人们热爱花卉，用它美化自己的生活，美丽的花卉把人类生存的世界装扮得婀娜多姿、风情万种。

花卉之所以为人们如醉如痴般地喜爱，首先是被它天生丽质的优美造型和绚丽色彩所吸引。花卉的种类及造型千变万化，无论是形态饱满、雍容华贵的牡丹，还是出污泥而不染、亭亭玉立的莲荷，亦或是云卷云舒的菊花，飘逸若仙的兰花„„，真可谓多姿多彩，仪态万千，而不同种类的花卉及其展示出的形态特征都给人以不同的审美感受。花卉的色彩更是绚丽多彩，红的似火、粉如彩霞、黄似骄阳、绿如碧玉„„，五彩斑斓，姹紫嫣红。不同的花卉色彩给人以不同的视觉满足和心理享受。其次是由于花卉的生长结构及其形态给人以启示与联想，被赋予了特有的品质与性格，成为人们审美情感的象征和寄托。如以傲雪凌霜的梅花表示坚毅，以体态丰满的牡丹表示富贵，以冰清玉洁的荷花表示纯洁，以色彩浓烈的红玫瑰表示爱情„„。梅、兰、竹、菊以其坚毅挺拔的气质和高雅飘逸的品味，被誉为代表中国古代文人的“四君子”，而一首《牡丹亭》、《桃花扇》，以花为媒介表现悲欢离合的爱情故事，更是催人泪下的千古绝唱。

花卉不仅作为客观审美对象存在于自然界当中，还以装饰图案的形式出现在建筑、器物、服饰等人类的生活环境之中。花卉从自然形态到艺术形态的形成，一方面要与装饰对象的实用功能相契合，一方面要与生产技术、工艺材料相适应；一方面又为人类不同时代的审

16 美观念所驱使。它往往寄托了人们美好的想象，抒发美的情怀，创造比自然形态更完美的艺术形象，给人以更高的美的感受、联想和满足——这也正是花卉图案的意义之所在。

早在古代埃及时期，花卉就以图案的形式出现在当时的建筑、壁画和人物服装等的装饰上。其后，西方花卉图案经过古代希腊、罗马、中世纪、文艺复兴和巴洛克·罗可可文化阶段几千年的演变发展，逐渐形成了华丽而优美的写实主义风格，花卉图案广泛应用于建筑、器皿、家具、服装、染织、贵金属工艺品等的装饰。

我国虽然至少在商周时期就已经进入以农业生产为主的社会，但由于受带有原始社会遗风的宗法族制的束缚，花卉作为装饰题材则是汉唐以后的事情。随着汉唐以来中外文化的交流，受西方花卉图案的影响，融合本民族的审美观念，渐次出现了如宝相花、唐草纹、缠枝花等具有浓郁民族特色的花卉图案。近、现代以来，西学渐进，随着写生法的传入，经过几十年的发展，在我国形成了以写生变化为基础的、融合民族图案传统的设计教学体系，形成了写实变化与抽象变化相统一的民族花卉图案的形式。

今天，现代科学技术和商品经济高度发展，人们的生活方式及审美观念发生了巨大变化，给图案设计带来了深刻影响。现代花卉图案以趋向于抽象和简洁，追求装饰性与功能性的统一。

现代在前进，艺术没有止境。花卉图案作为永恒的课题，风格与形式还需不断更新与发展，图案之花必将开放得更加璀璨夺目，更具时代特色。

第一节 图案的写生

花卉是生长在自然或人造环境中的一种自然形态，要使其成为图案这一艺术形式，就需要我们对其加以观察、分析、研究和认识，将其记录下来，在此基础上再融入美的感受与想象，经过艺术加工使其成为比自然形态更典型、更美的艺术形态。我们通常把这一创作过程叫做写生与变化。

花卉写生是花卉图案创作的第一步，其目的是通过写生认识了解花卉，为下一步变化收集素材，寻找创作灵感和变化的切入点。同时通过写生又可以锻炼观察能力和表现能力，提高艺术的审美能力。

一、观察与认识

花卉写生首先要对写生对象进行观察、研究和分析，弄清它的形体结构和生长规律，掌握其外部特征和内在的精神状态。

17 首先，从整体上对花卉进行欣赏和观察，边看边伴以理性的分析，了解各种花的名称、种类、开花的季节、生长规律等，掌握必要的花卉基本知识。然后对一株或数株花卉进行细致全面地观察和分析比较。看哪些特征能代表它的整体面貌，局部与整体的关系是怎样的。花是怎样生长的，属于什么花序，是单瓣还是复瓣，花瓣的形状如何，花蕊、花萼怎样。叶子是单叶还是复叶，是对生、互生还是轮生„„。通过这样细致深入地观察分析，对花卉就有了较深刻的了解和认识。

接下来我们还应进一步对花卉进行多视角的观察，以便为下一步的写生选择最佳的角度和典型的形态特征。

画过写生的人都有体会，某一对象只有从一个特定的角度去观察，才是最美的和最具特色的。如要表现一株枝、叶、花完整的花卉，首先应从正、侧、反、转等角度观察一番，然后选择一个最能反映其形体特征的姿态和动势进行写生，此种写生作品具有较强的写实性。而有些花卉写生不必追求结构完整和面面俱到，可以抓住既有美感又富有特征的局部。如观察和表现花蕊、花瓣的茎脉、花叶的对称美或平衡美，老干与新枝、大叶与嫩芽，以及由大到小、由强到弱的节奏美感等。

作为装饰变化的写生，除了正常视角外，还可以从非常规的角度去观察和表现对象，寻找新鲜奇特的形象。

某些花卉只要变化一下角度观察，就会显示出新奇而富有装饰性的形态。如俯视的葵花，自然形象本身就具有发射、渐变、对称等形式因素。而蘑菇的底视形态，其自然形成的线条疏密变化、长短错落，以及由线的排列所形成的黑、白、灰对比关系，具有很强的装饰性。

某些花卉经过分解或局部放大后，所呈现出来的形体特征和形式美感是十分奇特的。如洋葱等蔬菜水果切开的横断面，其纹理、结构极富韵律美感。而树根的断面微观图像，犹如一帧变化丰富的抽象图案。

花卉写生的观察除了对其外形加以关注，选择最佳的角度、瞬间和典型的形态外，还要抓住花卉内在的精神气质，及其蕴含的意境和情趣，抓住花卉的神韵，使写生做到形神兼备，避免把花卉画成中药材标本。同时还要善于发现和捕捉花卉的形式美因素，及其给予我们的审美感受和启示，以激发我们写生乃至变化的创作灵感和激情。

二、写生的方法

花卉写生根据使用的工具、材料等的不同而有多种方法，常用的有线描写生、素描写生、色彩写生和归纳写生四种。

（一）线描写生

18 线描写生是花卉写生中最基础、也是最常用的方法。它是以线造型，即用线条刻划表现对象的轮廓、结构、动态和形体特征等，类似于中国画的“白描”。

线描写生的工具主要有铅笔、毛笔等。铅笔使用方便又容易修改，易于初学者使用，而有一定线描造型能力者可选用钢笔、绘图笔或毛笔等工具。

初学线描写生，首先要根据对花卉的观察与理解，选择和确定表现对象，即选材与取景。例如是要表现带有花、叶、茎、枝干的整枝花卉呢？还是只描绘花头等花卉的某个局部„„。接下来可根据花卉大的形体与动势，在画面上安排构图取势，确定画面构图。初学者可用铅笔（hb、b）在画面上轻轻打出整枝花卉的大的轮廓，确定花头、枝叶大的外形、位置及其比例关系，此种方法既可以确定画面大的构图，也可以保证下一步直接从局部画起、整体形象不会走形。当然，有一定线描造型能力和经验者，此步骤可以省略。然后就可以用铅笔、钢笔或毛笔等工具直接从花头中最主要、最完整的一个花瓣画起，一瓣瓣推着画，直到完成整个花头。枝叶的画法与花头类似，也是先从前面的完整的枝叶画起，由前而后、由大到小，一层层推着画直到完成。最后用橡皮擦去构图的轮廓线，至此，花卉线描写生即告结束（图4-1）。

线描写生用线力求生动、准确、流畅，并根据自然对象的形态、质地等的不同，运笔应有粗细轻重、刚柔起伏和抑扬顿挫等变化。如花与叶、叶与茎、茎与枝干等用笔要有所区别，一般表现花头的线条要纤细流畅表现茎与枝干的线条则要粗壮有力，以表现出自然对象的质感特征，增益线描艺术的表现力。

线描写生还应注意取舍和提炼问题，不能见什么画什么。对于花、枝、叶繁复的花卉，写生时一般要作取舍处理。如菊花、牡丹等复瓣花卉，写生时可保留主要的、完美的和具有明显特征的花瓣，删去次要的、不美的花瓣，适当减少层次，使花形更加简洁、典型和优美。此外，线描写生还可以采取“嫁接法”，移花接木，将甲花的花头、乙花的枝叶合为一体，将多种花卉美的要素集于一身，使形象更加完美。

（二）素描写生

素描写生是以铅笔、钢笔或毛笔等为工具，以黑、白、灰为手段，表现和塑造花卉的体面、结构、光影、质感和空间关系，使花卉具有真实、生动、明确、清晰的特点，具有真实的立体感和空间感。

素描写生可以用铅笔画出具有全面因素的立体、明暗和光影关系的素描花卉，但外出写生最方便和最常用的还是钢笔素描写生。

钢笔素描主要是利用点、线、面结合的方法表现和塑造花卉的立体素描关系，具有明快简洁和灵活生动的特点，极富艺术表现力。

19 如以线为主的钢笔素描写生，通过富有变化的线的处理，即以线的勾勒、排列、网状交叉或乱线重叠等方法，以灵活多变和层次丰富的黑、白、灰表现花卉的立体形象（图4-2）。

如以点为主的钢笔素描写生，通过点的大小、疏密的组织排列，可以表现风格写实，手法细腻的花卉形象（图4-3）。

如以面为主的钢笔素描写生，利用黑白、块面表现花卉的立体明暗关系，具有黑白对比强烈、立体感强的特点（图4-4）。

当然，在钢笔素描写生中单纯以点或线等一种手法描绘的情况较少，常用的还是点、线、面结合的方法。或点与线、或线与面或是点、线、面结合，画法灵活、层次丰富、表现力强（图4-5）。

（三）色彩写生

色彩写生是以色彩色颜料及其工具记录和表现客观对象色彩的写生方法。色彩写生因材料及画法的不同，可以分为淡彩写生、水彩写生、水粉写生以及丙烯写生和油画写生等。

淡彩写生是一种简便易行和快速的色彩写生方法。写生时先用铅笔或钢笔起稿，画出线描稿或带有明暗调子的素描稿，然后以水彩或照相透明色罩染着色。调配颜色要保持较大水分，保持色彩的透明性。色彩调配以花卉植物固有色为主，辅之少量的环境色，背景颜色可以简略或不画（图4-6）。

水彩写生用纸必须是具有良好吸水性并可重复着色的水彩纸，颜料也必须具有较好透明度的水彩颜料。作画程序可在事先裱好的水彩纸上用铅笔画出花卉的轮廓线，安排好构图取势。然后用水彩颜色着色，先从浅色画起，由浅到深；或从背景画起，先画大面积的色，后画前面的、小面积的主体花卉。反复刻划，多次着色，直至完成。每一次着色都应在前一次色未干时进行，以保持色彩之间的自然融合和水彩画的湿润和水分淋漓的效果（图4-7）。

水粉写生是以具有较强覆盖力的广告色为颜料，写生的用纸则比较广泛，水粉纸或普通图画纸等均可。水粉写生的步骤与水彩写生大致相同，先用铅笔或一种水粉颜色起稿，画出花卉的形体、位置及构图关系。接下来的着色与水彩画不同，先从重色和暗部画起，往往从背景或大的色彩基调入手，然后画中间色彩，最后画亮色。待全部画完之后可视画面的情况做适当调整，检查色彩的明暗、冷暖及局部与整体的主次虚实关系，注重整体的色彩效果。

（四）归纳写生

归纳写生是根据客观对象的形体、色彩等特征，加以提炼归纳，带有较强的作者主观意图，本身具有一定变化创作的性质。归纳写生的方法一般分为黑白归纳和色彩归纳两种。

20 黑白归纳即是将客观对象的黑白灰层次加以简化概括，概括为黑、白、灰三个层次或黑、白两个层次（图4-8），或概括为“影绘”一个层次，只表现对象的平面外形特征，类似于民间剪纸的效果（图4-9）。

色彩归纳则是根据客观对象的色彩特征、情调及给人的感受和印象，将其复杂的色彩归纳为一种或几种代表性的色彩，使对象的色彩表现趋于单纯化和装饰化，使其色彩个性及情趣更加鲜明和突出。

第二节 图案的变化

图案属于设计范畴，而设计的最终目的在于应用。受生产工艺材料的制约，设计使用目的的规范，以及消费大众的审美需求，写生素材一般还要根据作者的感受、认识和想象，按照形式原理，运用装饰手法和语言，进行艺术加工创造，使之成为具有装饰美感的图案形象，而这一从现实形态到艺术形象的创作过程，我们把它叫做变化。

一、变化的要点

（一）抓特征

花卉作为植物的一个种类，花开花落自有其生长规律和结构特征等。花卉尽管品种繁多，姿态各异，但基本结构却是十分相似的。如花都是由花托、花萼、花冠、花蕊等几部分组成的，而叶子又都包括叶片、叶柄、叶托等三部分，叶子生长在枝梗上的排列方式往往分成对生、互生和轮生三种。凡此种种，我们只有在变化中把握花卉这些基本结构特征，才能准确地表现对象，做到“万变不离其宗”。

花卉除了具有上述的共性的结构特征外，就个别而言，又各自有着独具的形态和色彩特征。无论是体态饱满、层次丰富的牡丹，还是造型舒展、方中见圆的月季，亦或是云卷云舒、状如礼花的菊花，以及五瓣的梅花，圆形的葵花，喇叭状的牵牛花„„，花卉的造型千姿百态，各具特色。而花卉的色彩就更是色彩缤纷、万紫千红。有的洁白如玉、有的浓烈似火、有的绿如碧玉、有的黄似骄阳„„。花卉这些形态、色彩特征，我们在变形时一定要牢牢抓住，并且还要突出强调、夸张增益，使其更加鲜明、强烈。

（二）抓形式

形式美的因素存在于客观对象之中，变化时需要我们去发现，并运用形式原理加以组织和强化，使自然形态变为富于形式美感的艺术形态。如将稍有对称、垂直水平等秩序因素的对象，顺其自然以相对应的形式规律如对称、旋转、发射等加以组织统一，减去不一致的方面，使之成为整齐规范和形式化的图案，如用对生形式组织的左右或上下对称的花卉图案（图4-10）。此外，如将具有几何形倾向的自然对象加以规整强化，使方的成方，圆的归

21 圆，成为几何化纹样。如圆形的葵花、五瓣的梅花等（图4-11）。此外，运用对比手法，将存在于客观现实之中的黑白、曲直、方圆等对比因素同时配置，便可产生强烈、鲜明的对照效果。还可以将具有重复因素的对象加以强化，使其连续重复，组成富于节奏和韵律美感的图案。（图4-12）。

（三）发挥想象

花卉变化不仅要抓住客观对象的属性、结构和形态特征，借助形式规律及变形手法，创作出不失自然形象特征，又具形式美感的图案，还要发挥想象力，使客观对象进一步升华，成为形神兼备的“皆灵想所独辟，总非人间所有”的崭新的艺术形象。

花卉作为客观审美对象，因其不同的属性及形态特征，被人们赋予了特定的情感和性格色彩。如人们以牡丹象征富贵，以荷花表示纯洁，以玫瑰比喻爱情，以梅花表现坚毅等。我们在花卉变化时要抓住对象的这些情感和性格特征，以及给予我们美的启示，借题发挥，充分运用想象和联想，使自然形象升华，成为不仅具有外在形似，更有内在情感意趣的神似，形神兼备的图案形式。

二、变化的方法

图案的变化倾向，大体上分为写实倾向、夸张倾向、变形倾向等。图案变化的方法，是人们在生产、生活和艺术实践中创造出来的。方法很多，常用的有以下几种：

1．省略法：是一种减法的处理，目的是删繁就减，去粗存精。在保持原形特征的前提下，减去某些不影响特征的细部，突出主要特征和美的形态。我们可以从外形、内形、局部、色彩、立体面等方面作大胆的省略。省略法是图案变化的一种重要手段，没有省略作先导，就很难进行夸张、添加和变形方法的运用（图4-13）。

2．夸张法：是强调自然花形中，能够引起美感和需要突出形态的一种方法。它是在省略法的基础上，抓住形象的典型特征，突出强调形与神的美感，以达到主题鲜明、感染力强的审美效果（图4-14）。一般采用在特征上加强，在结构、比例、动态上进行改变，在数量上增加，以便达到形象鲜明、生动，具有强烈感人的效果。

夸张有程度上的差别，“写实”和“写意”等都离不开夸张法的应用。具体作法可以是圆的更圆，方的更方，长的更长（图4-15）。

3．添加法：省略是减法，添加是加法。添加的目的是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、主题鲜明、装饰性强的审美效果（图4-16）。添加可以在形象中加线、加点、加面、加投影、加浓淡层次。添加也可以加形状，如花中有花、果中套花、叶中套叶、叶中套花。

这种处理可以自由组合，不受形和结构的约束，只要达到美的感觉就行。

22 4．巧合法：它是运用矛盾的统一原理，将相同或不同的形象有机而巧妙地组织在一起，构成完整而生动的图案形象（图4-17）。

5．变形法：它是在不失原有形象特征的前提下，强调突破自然形象的束缚，注重设计意念的表现（图4-18）。变形的手法很多，有适合变形、切割变形、错位变形、逻辑变形等。

6.规整法：它是在保持原形象结构、特征的前提下，运用条理与反复的组织原理，对形象进行整理与归纳，达到结构规律化、外形整齐化、装饰条理化的艺术效果（图4-19）。

第三节 图案的创意

图案的创意，是指作者通过设想与构思所要达到的创作意图。它包括对造型的材料、表现的形式、技法以及达到的效果等方面的整体构想。这就要求设计者应具备一定的艺术修养和生活常识，具有一定的想象力和创造性。这样才能大胆地设想与构思，才能创造出符合设计要求的图案作品。

创作的表现手法很多，常见的有以下几种： 1.拟人

这是一种把事物人格化的表现手法。它是采用部分地改变对象的形象特征，把不存在思想感情的事物当作是有思想感情的人来表现，以达到生动感人的艺术效果（图4-20）。

2．象征

这是一种以某一事物来表现某一抽象概念的手法。如鸽子象征和平、红旗象征革命、火炬象征光明、海燕象征勇敢、松竹梅象征人的高尚品德等（图4-21）。

3．借代

这是一种以具有某一事物明显特征的局部，来代表某类事物的整体的表现手法。如稻穗代表农业、齿轮代表工业、镰刀代表农民、铁锤代表工人等（图4-22）。

4．求全

这是一种富有想象力的创造性手法。它是将多种美的局部形象，巧妙地组合构成更美、更理想化的整体形象。如龙是由牛头、鹿角、鱼须、蛇身、鱼鳞、鹰爪等组合而成的艺术形象。凤是由人眼、鸡头、鸡身、孔雀尾及其他鸟类美的部分组成。民间的龙凤呈祥图案，就是为了达到人们所理想的形象，采用求全的手法创造出来的（图4-23）。

5．双关

这是一种寓意的手法。它分谐音双关和象形双关。

23 谐音双关，是利用谐音借替的手法，把不同的形象给巧妙地组合在一起，以表达某种思想情感和美好的愿望。如“连（莲）年有余（鱼）”，“喜（喜鹊）上眉（梅）梢”等。

象形双关，是利用文字或形象的巧妙组合，构成代表某种主题内容的创意手法。如工与人经过变化后的巧妙组合，构成形象化的火车头来作为铁路标志；蝴蝶与鲜花组合到一起，构成富有感情色彩的蝶恋花等（图4-24）。

练习与作业：

1． 了解学习花卉图案的意义。2． 掌握图案写生的四种方法。

3． 掌握图案的六种变化方法。以写生的花卉为素材，用省略法、夸张法、添加法作同一形象的三种不同变化的作业各一张（尺寸大小为8cm×8cm的单独纹样三幅）。4． 掌握图案创意的五种方法。

第五章 图案的色彩

（计划5周——6周 八课时）

马克思说“色彩的感觉是美感的最普及的形式”。我国民间也有“七分颜色三分花”，“远看色彩近看花‘的说法，这也说明色彩在图案设计中的重要作用。绘画的色彩强调写实性，而图案的色彩则注重装饰性。因此，图案的色彩也成为装饰色彩。

装饰色彩的特点，是具有很大的可变性。它不受自然色彩的束缚，可以根据设计的需要进行色彩的选择与配合。如红花绿叶，根据需要可以表现为红花红叶、蓝花蓝叶；太阳可以是红色的、金色的，月亮可以是黄色的、银色的等等。因此，装饰色彩又被称为主观色彩。

装饰色彩，是基础图案的主要学习内容之一。通过学习与课题训练，掌握装饰色彩理论和配合方法，并在图案设计中加以正确地运用，体现出图案色彩的简练、概括、浪漫、装饰性强的特点，为创造出适应人们需要的图案作品打好基础。

第一节 色彩的三要素

色彩的三要素是指色相、明度、和纯度。由于它们三者之间的相互作用，形成了千变万化的色彩世界，组成了形形色色、五彩缤纷的艺术作品。

学习和掌握色彩的三要素，明确三者之间的密切关系，并在图案的色彩配置中，进行关于色相、明度、纯度序列变化的练习和综合运用，对提高色彩的辨别与组合能力，有着极其重要的作用。

（一）色相

是指各种色彩所独有的相貌特征，通常是以色彩的名称来体现的。如红、橙、黄、绿、青、紫等。色相是产生色与色之间各种关系的主要因素。

色彩从色相上可分为有彩色和无彩色两个系列。在色环上所表示出的色彩称为有彩色系，黑与白及二者混合出的灰色称为无彩色系（彩图1）

色相常概括为原色、间色和复色三种类型。红（品红）、黄（柠檬黄）、蓝（湖蓝）称为三原色，是纯度最高、任何颜色都调不出的色彩，而利用它们之间的相互混合，则可以调出其他各种不同的色彩。所以，原色又被称为第一次色。间色是由两种原色混合而成的色彩，又称第二次色，如红+黄=橙、黄+蓝=绿、红+蓝=紫。复色是由原色与间色、间色与间色混合而成的色彩，又称第三次色，复色纯度低、含有灰的成分，故也称其为含灰色，如橙+绿=黄灰、橙+紫=红灰、绿+紫=蓝灰（彩图2）。

（二）明度

25 明度或称光度，是指色彩的明暗深浅程度。在有彩色系中黄、橙色明度最高，蓝、紫色明度低；在无彩色系中白色明度高，黑色明度低。各种色相中加入白色则提高其明度，加入黑色则降低其明度。总之，颜色亮明度就高，颜色暗明度就低。色彩明度高给人以明朗、舒畅的感觉，明度低则有沉重、静寂的感觉。色彩明度的高低程度通常是以九个等级的明度阶标表示的，这有利于在色彩的配置中，选择好恰当的明度对比，更好地体现色彩的层次关系（彩图3）。

（三）纯度

纯度又称为彩度，是指色彩纯净、鲜浊的程度，一般以含有标准色成分的多少来衡量。各种未经混合的单一色相其纯度高，当加入了其他颜色时就会降低其纯度。纯度高的色彩具有强烈、鲜明的感觉，纯度低的色彩具有平稳、柔和的感觉。色彩纯度的高低，通常也是以九级色标来检查和衡量的（彩图4）。

有关色彩的名词解释：

补色——在色环中，凡直径相对的两色都称为补色，有补足三原色之意。因色性相反，对比强烈，又称对比色。如红与绿、橙与蓝、黄与紫等（彩图5）。

中差色——是指在色环上两色相距在90°左右的色彩。在它们的相互配置中都差一种原色，所以称其为中差色。如红与黄、蓝与绿、绿与黄、蓝与紫等（彩图6）。

中性色——把黑、白、金、银、灰、绿、紫等色称为中性色。因为它们处于不冷不暖的状态，在色彩的配置中能起到调和与统一画面的的作用。

冷色——是指接近蓝色、青色，与海洋、冰雪有联系的色彩。这类色彩给人以沉静、寒冷、凉爽的感觉（彩图7）。

暖色——是指接近红色、黄色，与太阳、火有联系的色彩。这类色彩给人以兴奋、炽热或产生暖意的感觉（彩图8）。

极色——通常把黑色与白色称为极色。在色彩的混合中，要提高或降低色彩的明度都要加入某一种极色，要降低某种色彩的纯度也可以加入某种极色，极色的用途广泛，人们常称其为添加剂。

光泽色——把金色、银色称为光泽色。

色调——是指画面色彩构成的倾向与基调。如倾向于青、蓝色的为冷调，倾向于红、黄色的为暖调，以红色为主的为红色调，以绿色为主的为绿色调，还有以色彩明度而定的亮调、暗调、灰调等（彩图9）。

第二节 色彩的感觉与象征

26 基础图案的色彩，是根据图案的实际需要和对色彩的具体感受，创造出的具有象征性和装饰性的人为的主观色彩。这种色彩不但要适应人们在视觉、心理、生理上的要求，而且也要适应人们在审美习惯和情趣爱好上的要求。因此，图案的色彩也是作者主观情感、审美情趣与修养的具体表现。

色彩的感觉与象征，表现在以下三个方面：

其一，色彩能够给人们带来对某种物象的特定形象概念，产生某种较深的形象色。当你在某种广告或商品的包装上见到特定的形象色就会引起对商品的回忆与联想，从心理上产生尽快了解商品的形象、用途、甚至味道感。如用暖色调的橙黄色装潢的柠檬水果罐头，就比较符合其特定的形象，若采用绿色则会使人感到柠檬还不成熟，产生一种酸涩的感觉。在食品类的广告与包装上，常以鲜艳、明快的色块及色调为主，突出表现食品的色泽新鲜、营养丰富、味道可口的感觉。在医药类的广告与包装上，常以能表达药理内容的单纯色块来体现其各种不同的作用。如以淡蓝色表示具有镇静、消炎、退热的功能；以绿色表示具有安神、止痛的功能；以桔红色表示具有兴奋、活血、强心的功能；以黑色表示剧烈、有毒、慎用等作用。在化妆品类的广告、包装装潢上，男用化妆品常以蓝色、黑色来表示，突出男性的庄重大方与阳刚之气；女用化妆品则常以淡雅的浅色、间色和金、银光泽色来表示，以突出女性的柔美、洁净与高贵。在儿童用品类的广告与包装装潢上，常以色彩鲜明、对比强烈的明快色调来表示，以突出少年儿童的天真、活泼、充满幻想的心理与多方面的兴趣爱好。

其二，因人的年龄、性别、国家、民族、风俗、信仰、环境、地位等情况的不同，对色彩会有不同的喜好和赋予不同的情感，产生不同的情绪，形成人们对色彩的审美要求与情感也就不同。如老年人一般喜欢倾向于沉静、素雅的中性色；青年人喜欢倾向于鲜明、靓丽的对比色和暖色调；意大利人喜欢红色、黄色和绿色；西班牙人喜欢黑色；埃及人把绿色定为是国家色，把蓝色定为是恶魔的象征；英国人把紫色定为是王威的体现和地位的象征；泰国人有按日期穿着服装的习俗；美国人则用黑、黄、青、灰来表示东南西北四个方位；印度人以红色表示生命与活力，蓝色表示光辉与壮丽，绿色表示和平与希望，紫色表示宁静或悲伤；日本人以青色表示青年与青春，黄色表示未成熟，白色是天子的服色，黑色则定为是丧事用色；瑞典人则规定在商业上不用蓝色和黄色，伊斯兰教也不许用黄色等等。

其三，不同的色彩也会对人的生理、心理产生不同的影响。这是由色彩本身所特有的艺术感情和魅力所决定的。由于人们的情绪不同、环境不同、传统习惯不同，从心理上对色彩都会产生不同的感情、联想、象征。如产生冷暖、明暗、轻重、软硬、兴奋、忧郁、沉静、活泼、酸甜、苦辣、华丽、朴实等不同的色彩感觉；又如产生革命、崇高、纯洁、光明、希望、理想、青春、和平、勇敢、安全等不同的色彩象征。

27 常见的色彩感觉与象征表示如下：

红色：感觉——温暖、热情、兴奋、成熟、甜美、艳丽、刺激、活泼等。

象征——革命、喜庆、吉祥、健康、勇敢、危险、恐怖等。蓝色[_TAG_h3]幼儿图案教案中班篇三

《图案基础》教案： 第九课 植物图案

［教学目的与要求］

要求学生了解植物写生的方法；在写生的基础上掌握植物图案的变化规律。［教学重点］ 植物图案的变化 ［教学难点］ 植物写生 ［教具］ 图案挂图、课件 ［授课内容］

植物图案又称花卉图案。植物图案本身来源于自然，又不同于自然。由自然形象变为装饰形象的过程为图案的变化。自然形象虽然很美，但它还不能满足人们对美的需求，人们的生活需要用更加理想更加超然的艺术形象进行美化。

植物图案写生即是要深自然中去，熟悉、研究、表现对象，寻求自然的形式美，记录形象的各种特征，为创作搜集素材、为图案的变化作准备。

植物写生是植物图案变化的基础，是植物图案造型的重要依据。植物图案变化就是生活与自然的完美结合。

植物写生变化是图案教学的重要内容。作为植物图案变化的写生，其目的一是为艺术创作收集素材；二是通过写生训练观察能力和良好的形象塑造能力，为以后自如地处理画面打下坚实的基础；三是在写生中，对自然物象的特征、组织结构、生长规律等进一步加深理解，从中寻找装饰美的要素，为创作积累经验。

一、写生

为了获取第一手资料，应到自然中去通过写生而得到大量的植物花卉造型素材，为往后的图案设计提供参考资料。写生时，首先应仔细观察、了解、熟悉植物花卉的基本生长特点，如花头、叶瓣、根茎的生长特征，每种花卉都有不同的特点，所以要注意区分。然后用铅笔或钢笔、毛笔等工具，选择最佳角度把花形勾画下来，描画时最好能把整枝花形（即有花头、叶瓣、根茎的折枝花）画下来后，再画些不同角度的单个花头、单片叶瓣的特写，以求更加了解其生长特征。如有可能，可着些淡彩。以求写生稿更为生动，加深记忆。写生的方法可用铅笔素描法、钢笔勾线法、钢笔素描法或钢笔淡彩法等来描绘，写生稿的画面一定要生动、准确、干净整洁，切不可过于随意、马虎。

1、写生的观察方法

当我们置身于大自然中，面对各种繁、杂、乱的植物，不可能像照相机一样，把眼前的一切全部记录下来，而必须把庞杂的客观形象进行筛选、提纯、净化，做到这些就离不开“观察”。观察是进行写生的前提。图案写生与绘画写生要求不同，它受到装饰功能和工艺制作、材料属性等条件的制约，在形式上追求影像美、单纯美、秩序美，不必过多表现透视变化和立体空问的真实再现。因此，图案写生在观察时应注意：(l)要抓住对象最具代表性的特征，选择最美的造型姿态，以最适合的角度去描绘。例如：莲蓬、葵花的形象从正面(俯视)观察会一目了然，而蘑菇从底部看更具有装饰味，松塔、菠萝从侧面(平视)看特点更清楚。

莲蓬 葵花

蘑菇

松塔

蘑菇 菠萝

(2)注意观察物象的外形特点，外轮廓不仅能有效地表现物象的特征，而且与纹样的组织有密切关系。就植物而言，有的形态丰润饱满，体现出面的美感，如：牡丹、菊花等；有的形态奔放流畅，呈现出线的优雅．如：芒杆、杨柳等；有的小巧精致，有的硕牡厚重。抓住这些外形特点，有利于图案的造型归纳与变化。

牡丹 菊花

(3)抓物象的结构和表面纹理。花叶的结构和纹理，都可能成为很好的装饰素材。花蕊的形态、花瓣的轮廓、花叶茎脉的纹理组织、老杆新枝的肌理对比以及大叶嫩芽从大到小、从强到弱的韵律美感，藤蔓翻卷的优美动势，都可以是图案表现的内容。

花瓣的刻画

花瓣纹理描绘 枝干动态肌理描写

(4)对着物象直接归纳写生，这是一种培养对图案变化的观察力和表现力的方法。在写生的同时，将花叶细碎的边缘缺口整齐化一，把复杂的脉络纹理规整条理，强化对称的结构，梳理杂乱的枝杆，并可移花接木，将形态较完美的花叶枝组织在一起。这样写生出来的素材只须稍加修饰变化便可成为图案作品。

2、写生的方法

(1)线描法

图案的线描写生是依据中国传统绘画用线造型的方法。运用线的粗细、浓淡、曲直、刚柔等，准确地表现对象的形态、结构和特点，有如中国画的白描。用线要求准确、肯定、清晰。也可使用硬笔、线特色粗细一致，如“铁线描。”此种描绘方法细腻、生动，具有清晰、明确的效果，是图案写生中最方便、最常用的一种方法。

线描写生同中国画中的白描相比较，在使用工具上有更大的自由。既可用毛笔，也可用铅笔、炭笔、钢笔、泡沫笔等。工具极为简便，在表现上有利于形象结构和局部的刻划与展现。

(2)明暗法

图案的明暗写生方法和绘画素描的原理是一致的。但作为图案写生，不要求过分的追求线条、明暗、虚实等空间表现，而强调表现对象的结构，以及黑白灰层次的概括归纳。做到层次分明、有立体感和生动感。明暗的表现既可以是整体的，也可以是局部的。

图案的明暗写生，用铅笔、钢笔或毛笔画出对象的光影和明暗效果。明暗法既可用点或线排列，也可以用黑白灰色块渲染，工具简便，表现充分，有利于图案的变化，能适应多方面的需要，使图案形象既富装饰性，又有一定的真实感和立体感。此种画法具有真实、生动、立体感强的特点。

明暗法(3)彩绘法

使用彩色颜料(水彩、水粉、丙稀、油画颜料等)进行写生。彩绘法分为淡彩和彩绘两种。

图案的淡彩写生是在线描的基础上，根据对象的色彩以淡彩进行表现。淡彩写生是以铅笔或钢笔起稿，画出轮廓和大结构，再以水彩、彩铅等透明色渲染，是一种简便易行的记录颜色的写生方法。既能准确、清晰地表现写生对象的结构，又能反映出对象的色彩及其变化，为图案的造型和用色提供较充分的依据。淡彩写生一般用透明的水彩颜料。也可用水将水粉颜料调淡调薄使用，但不能覆盖线描。

彩绘法是以彩色颜料描绘对象色彩的明暗、冷暖变化等关系，真实而生动地再现客观对象。

(4)影绘法

图案的影绘写生是运用毛笔和墨汁，剪影式的表现对象。影绘写生是种强调物象轮廓和投影形状的表现形式，以单一的黑形来体现物象的剪彩效果。影绘郑重表现对象的外形特征和生动姿态，形象简炼、概括。因此，写生时要善于选择最能集中表现对象形态与神态的角度进行。在表现方法上，切忌勾形填墨，要学习中国画中写意的用笔方法。注意处理形与底，黑与白的关系。

影绘写生有利于锻炼和提高敏锐的观察能力，概括的表现能力和提炼取舍的布局能力。此种方法单纯、整体感强，具有平面性，非常利于图案的归纳装饰。

二、变化

学习图案变化第一步必须要从花卉变形开始。变化前必须准备有关的资料，从现存的资料中找到花卉变形的规律，从中受到启发，通过图案变化的方法设计出图案。然后结合几种常见花的生长规律（如叶有对生、丛生、轮生，花有单瓣、复瓣，枝干有草本、木本……），并对花朵、花苞、花瓣、花蕊等生长结构进行变形，方能达到理想的变化目的。

装饰花卉变化的目的有三点：一是特点更强，更典型；二是形象更美更理想，装饰性更强；三是符合工艺制作的要求，利于投入生产。

对初学者来说，最好是先把写生稿中的花头、叶瓣单个做些简单变形，借此也可训练一下表现技法，如用点缀法、色块法、线描法或黑白转换法、线面法等技法来进行表现。

变化是一个艺术的再创造过程。在这个过程中要对写生素材进行主观的、有意识的处理，使之成为装饰纹样。变化的方法主要有以下几种。

1、简化归纳法

大自然是美好的，但用图案的眼光看，有的过于繁、杂、乱，必须对其进行筛选、提炼，概括，删除客观形象中丑的、次要的和非本质的东西，使新的形象具有更明确、更简练的特征。

简化归纳方法又称概括法，这是最基本的变化法。概括不是粗制滥造，不是简单的少画，而是一种简化提炼，是艺术的再创造。简化归纳方法多采用剪影式的处理方法，中国传统图案中的汉代画像和民间美术中的剪纸、皮影等均是此种方法。

2、美化夸张法

夸张是装饰变化的重要手段，它与概括法是紧密联系在一起的，是一种手段的两个方向。夸张的前提是概括，概括的目的也是为了更好地夸张。

夸张是对自然形象最具代表性的特征加以强化、渲染。可以对花叶的独特感受以一定形式的语言表现出来，手法大胆．不拘泥自然形象的束缚。

夸张可以是花叶的局部,也可以是整体形象，关键是要强调特点，使形象更醒目，更有代表性。

3、平面化处理

图案与素描不同，它主要追求的是影像美，取消或减弱纵深空间层次，把形象平铺摆开，既没有包括周围环境的三维空间，也没有自身的体积感。

平面化处理

平面化处理和立体表现相结合在现代图案创作中，有时由于需要也出现了写实风格的立体处理．但从图案整体风格来说，平面化处理仍是主导

4、减少重叠

在图案结构中，不论主要与次要纹样，都要交待得清清楚楚，如：一朵朵花、一个个花苞、一片片叶子、主枝与分枝等。如果重叠太多，互相遮挡，就会使形象、结构混乱不清；如果必须出现大面积重叠，可采用透叠的方式，打破沉闷，增加层次关系。

透叠处理

5、多种透视相结合在植物图案变化中，不是否定透视，而是不需追求强烈的透视。因为图案讲究单纯化、平面化、秩序化，只有在没有透视或轻微透视的情况下，才能发挥上述特点。植物图案中比嘲多的采用花、叶的正面或侧面形象，为的是能更好地表现出它们的对称、平衡等装饰性较强的形象美。

在一幅画面中可允许多种透视并存，多视点结合，如枝干是“平视”，而花、叶是“俯视”，目的是将其各自的最佳视角展示给观者，从而最大限度地展现形象特征。

多种透视相结合6、巧合法

它是运用矛盾的统一原理，将相同或不同的形象有机而巧妙地组织在一起，构成完整而生动的图案形象。

7、写实变化

在变化时，按自然形态作概括和提炼，花形近似自然形态，通称写实变化

8、打破自然的比例关系

写生是按自然形象本身的比例关系来描绘对象，如透视比例(近大远小，大小比例(花、叶的不同大小)、长短粗细比例(枝干)、多少比例(花，叶的多与少)等。这些在图案变化时应根据设计的意图加以改变，可以将小的放大，远的拉近，长的缩短，粗的减细等。我们需要很好的写实造型能力，但在图案创作中又要摆脱它的制约。

9、打破现实中的时空观念

图案可以把不同季节的植物组合在一幅画面中，创造出新的形象，也可以运用移花接术的浪漫主义创作手法，将不同空间的植物并存在一起，如民间剪纸、刺绣图案中经常出现一条枝干上长出几种不同的花卉，或把荷花、荷叶、莲蓬和藕同画在一幅画面中，使图案更具浪漫色彩和超自然的艺术魅力。

10、添加纹饰

在简化归纳的基础上，为强化某一部分的效果，添加富于装饰趣味的纹样，使形象更加完美。

在运用添加手法组织纹样时，一定要有内在的联系．关键是点、线、面，黑、白、灰关系的台理搭配，使花叶的装饰效果富而不杂乱。增加艺术情趣和美好联想是添加纹饰的目的。

添加纹饰

11、写意与抽象

在变化时，凭自然花形中的花瓣形状，选择其中某一瓣作为资料，在借助骨架形式，进行重复排列，可以创造出很多有趣味性的花头图案。

写意是一种追求神似的手法，着重表现物象的精神面貌。写意要充分熟悉形象．并要对形象进行独特的表现。抽象是用几何化的形式，使用近似方形、圆形、三角形以及直线、几何曲线等形式去归纳要表现的各个部分．从而达到理想的意境。

12、宏观微观相结合

图案变化中运用宏观的手法，是把物象的特征概括到极点，以表现其整体形象及本质。微观法是将物象的细部结构、局部斑纹及色彩变化，做精致人微的表现处理．使装饰细节更加突出。两种方法可以同时运用在一个画面中，从而产生层次和对比，重点突出的部分用微观表现方法，次要部分则用宏观的处理手法。

［小结］

1、写生变化是图案创作的一条重要途径。

2、世界各地各民族的传统图案中有许多优秀作品可供我们学习借鉴。

3、观察是进行写生的前提。

4、写生的方法有线描法、明暗法、彩绘法、影绘法等。

5、写生的变化有简化归纳法、强烈地美化夸张、平面化处理、减少重叠、多种透视相结合、打破自然的比例关系、打破现实中的时空观念、添加纹饰、写意与抽象、宏观微观相结合等方法。

［作业练习］

1、图案写生的观察方法有哪些要点？

2、图案的写生方法大致有几种？最常用的是哪种？

3、植物图案的变化方法有哪些？

4、临摹传统植物图案10幅。

5、花卉植物写生5幅，用白描法。

6、单项花叶变化10个。

幼儿图案教案中班篇四

《壮锦图案》教案

教材分析：

壮锦，与云锦、蜀锦、宋锦并称中国四大名锦，据传起源于宋代，是广西民族文化瑰宝。这种利用棉线或丝线编织而成的精美工艺品，图案生动，结构严谨，色彩斑斓，充满热烈、开朗的民族格调，体现了壮族人民对美好生活的追求与向往。

教学目标：提高学生的审美能力。教学重点：了解壮锦图案。教具学具准备：图片 教法学法指导：示范、练习教学过程：

一、导入

关于壮锦的美丽，还有一个动人的故事。传说，古时候，住在大山脚下的一位壮族老妈妈，与三个儿子相依为命。老妈妈是一位手艺精湛的织工。她织出了一幅壮锦，上面有房屋，有花园，有田地、果园、菜园和鱼塘，还有鸡鸭牛羊。一天，一阵大风，把壮锦卷向东方的天边去了，原来是那里的一群仙女拿壮锦做样子去了。老妈妈先后派出了两个年龄稍长的儿子出发去寻找壮锦，但他们都畏惧路途艰辛，拿着钱到城里享福去了。后来，老妈妈的三儿子，在大石马的帮助下，越过火山和大海，找到了红衣仙女，让她还回壮锦。红衣仙女正拿着老妈妈的壮锦样子在织锦，老三趁机拿走了自己家的壮锦，骑马回到老妈妈的身边。老三回到家中，壮锦在阳光下渐渐地伸宽，变成了美丽的家园。但是，让老三没想到的是，仙女实在是太喜欢老妈妈的壮锦了，便偷偷在壮锦上绣下了自己的像，被老三带回家中。于是老三就跟她结为夫妻，过上了幸福生活。

中国壮族传统手工织锦。据传约起源于宋代。以棉、麻线作地经、地纬平纹交织，用粗而无拈的真丝作彩纬织入起花，在织物正反面形成对称花纹，并将地组织完全覆盖，增加织物厚度。其色彩对比强烈，纹样多为菱形几何图案，结构严谨而富于变化，具有浓艳粗犷的艺术风格。用于制做衣裙、巾被、背包、台布等。

二、新授课

1、欣赏 提问：你了解壮锦吗？

学生发言：壮锦又称“僮锦”、“绒花被”，较厚实。被誉为中国四大名锦之一的壮锦是广西民族文化瑰宝，这种利用棉线或丝线编织而成的精美工艺品，图案生动，结构严谨，色彩斑斓，充满热烈、开朗的民族格调，体现了壮族人民对美好生活的追求与向往。提问：壮锦是怎样制作的？

学生发言：壮锦是在装有支撑系统、传动装置、分综装置和提花装置的手工织机上，以棉纱为经，以各种彩色丝绒为纬，采用通经断纬的方法巧妙交织而成的艺术品。壮锦又称“僮锦”、“绒花被”，较厚实。壮锦最适合作被面、褥面、背包、挂包、围裙和台布等。壮锦是用棉或麻的股纱作经线，以不加捻或者微捻两种彩纬织入起花，在织物正面和背面形成对称花纹，并将地组织完全覆盖，增加厚度，还有用多种彩纬挑出的，纹样组织复杂，多用几何形图案，色彩鲜明，对比强烈，具有浓艳粗犷的艺术风格。

2、示范

1）用铅笔在几何纸上定出图案的基本形。2）在定好的基本形上填色，注意色彩搭配。3）调整完成。

3、作业要求：画一画壮锦图案。

4、学生绘画

5、讲评作业

三、

小结

壮锦是壮族的优秀文化遗产之一，它不仅可为我国少数民族纺织技艺的研究提供生动的实物材料，还可以为中国乃至世界的纺织史增添活态的例证，对继承和弘扬民族文化，增强民族自尊心起到积极的作用。

板书设计：

壮锦图案

方法：

1）用铅笔在几何纸上定出图案的基本形。2）在定好的基本形上填色，注意色彩搭配。3）调整完成

幼儿图案教案中班篇五

剪纸是我一项古老的传统的艺术，并于2024年5月20日，列入第一批国家级非物质文化遗产名录。幼儿雪花剪纸图案有哪些呢？下面是小编整理的幼儿雪花剪纸图案大全，希望能帮到你。

幼儿雪花剪纸图案大全一

幼儿雪花剪纸图案大全二

幼儿雪花剪纸图案大全三

幼儿雪花剪纸图案大全四

幼儿雪花剪纸图案大全五

幼儿雪花剪纸图案大全六

幼儿雪花剪纸图案大全七

幼儿雪花剪纸图案大全八

幼儿雪花剪纸图案大全九

幼儿雪花剪纸图案大全十

幼儿雪花剪纸图案大全十一

幼儿雪花剪纸图案大全十二

幼儿雪花剪纸图案大全十三

幼儿雪花剪纸图案大全十四

幼儿雪花剪纸图案大全十五

民间剪纸善于把多种物象组合在一起，并产生出理想中的美好结果。无论用一个或多个形象组合，皆是“以象寓意”“以意构象”来造型，而不是根据客观的自然形态来造型，同时，又善于用比兴的手法创造出来多种吉祥物，把约定成俗的形象组合起来表达自己的心理。追求吉祥的喻意成为意象组合的最终目的之一。地域的封闭和文化的局限，以及自然灾害等逆境的侵扰，激发了人们对美满幸福生活的渴求。人们祈求丰衣足食、人丁兴旺、健康长寿、万事如意，这种朴素的愿望，便借托剪纸传达出来。

在民间剪纸中有许多反映生产生活的画面，这些作品有着一个最大的相同点，就是对主体进行的夸大，大大的鱼、大大的辣椒、大大的蚕、大大的谷粒等，通过剪纸，人们虚构了美好的形象；来慰藉自己的心灵，来张扬人征服自然的伟大创造力，以期建立自己的理想世界，并肯定人的力量，鼓舞人们继续奋斗的勇气。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找