

复旦卓越·全国学前教育专业系列

图案·装饰

——幼儿园平面设计与环境创设

主编 沈建洲 副主编 尹立峰 刘 静

复旦大学出版社

www.fudanpress.com.cn

图案 · 装饰

——幼儿园平面设计与环境创设

主 编 沈建洲

副主编 尹立峰 刘 静

编 者 (按姓氏笔画排列)

尹立峰 刘 静 张玉洁 沈建洲

苏 鹏 庞 颖 金红莲 赵 晶

高玉臣 焦丽霞 雷 莹

图书在版编目(CIP)数据

图案·装饰——幼儿园平面设计与环境创设/沈建洲主编. —上海:复旦大学出版社,2012.1

(复旦卓越·全国学前教育专业系列)

ISBN 978-7-309-08561-7

I. 图… II. 沈… III. 幼儿园-环境设计-幼儿师范学校-教材 IV. G617

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 223440 号

图案·装饰——幼儿园平面设计与环境创设

沈建洲 主编

责任编辑/黄 乐

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 890 × 1240 1/16 印张 9.25 字数 260 千

2012 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—5 100

ISBN 978-7-309-08561-7/G · 1032

定价:31.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书从高等学校学前教育专业和幼儿师范院校应用型专业人才培养的特点、要求出发,结合幼儿园环境创设与装饰的现实需要,将图案的种类与艺术特征、图案的形式美、图案的色彩与表现、图案的造型、美术字、贺卡与招贴、幼儿园常用平面设计与装饰等内容,有机地整合为一个具有学前教育专业特点的图案装饰体系。

这一体系分别由八个教学单元来呈现,并遵循图文并茂、由浅入深、理论联系实际,注重举一反三、学以致用编写原则,在突出基础性、选编内容实用易懂、绘制技能简便易行、便于学习和操作、保持基础图案体系完整的基础上,每个教学单元都在不同程度上与幼儿园教育、环境创设相结合;全书配有与内容紧密联系的图案作品、相关图片近600幅,力图反映幼儿园环境装饰美化的新趋向;每个教学单元都有精心设计的“教学提要”、“思考与练习”和“教学图例”,便于师生对内容的把握和实践;教材还专门组织了幼儿园常用平面设计与装饰内容,以凸显幼儿教师教育特色。

本书供高等学校学前教育专业和幼儿师范院校使用,幼儿园或其他学前教育机构教师、管理人员继续教育、进修、自修均适合选用。

New Foreword

新版总序

学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是终身教育的开端,幼儿教师教育担负着学前教育教师职前培养和职后培训、促进教师专业成长的双重任务,在教育体系中具有职业性和专业性、基础性和全民性的战略地位。

自1903年湖北幼稚园附设女子速成保育科诞生始,中国幼儿教师教育走过了百年历程。可以说,20世纪上半叶中国幼儿教师教育历经从无到有、从抄袭照搬到学习借鉴的萌芽、创建过程;新中国成立以后,幼儿教师教育在规模与规格、质量与数量、课程与教材建设等方面得到较大提升与发展。中国幼儿教师教育历经稳步发展、盲目冒进、干扰瘫痪、恢复提高和由弱到强的发展过程。

1999年3月,教育部印发《关于师范院校布局结构调整的若干意见》,幼儿教师教育的主体由中等教育向高层次、综合性的高等教育转变;由单纯的职前教育向职前职后教育一体化、人才培养多样化转变;由独立、封闭的办学形式向合作、开放的办学形式转变;由单一的教学模式向产学研相结合的、起专业引领和服务支持作用的综合模式转变。形成中专与大专、本科与研究、统招与成招、职前与职后、师范教育与职业教育共存的,以专科和本科层次为主的,多规格、多形式、多层次幼儿教师教育结构与体系。幼儿教师教育进入由量变到质变的转型提升进程,由此引发了人才培养、课程设置、教学内容等方面的重大变革。课程资源,特别是与之相适应的教材建设成为幼儿教师教育的当务之急。

正是在这一背景下,“全国学前教育专业系列教材”编审委员会在广泛征求意见和调查研究的基础上,开始酝酿研发适应幼儿教师教育转型发展的专业教材,这一动议得到有关学校、专家的认同和教育部师范教育司有关领导的大力支持。2004年4月,复旦大学出版社组织全国30余所高校学前教育院系、幼儿师范院校的专家、学者会聚上海,正式启动“全国学前教育专业系列”教材研发项目。2005年6月,第一批教材与广大师生见面。此时,恰逢“全国幼儿教师教育研讨会”召开,研讨会上,教育部师范教育司有关领导对推进幼儿教师教育优质课程资源建设作出指示:一是直接组织编写教材,二是遴选优秀教材,三是引进国外优质教材;开发建设有较强针对性、实效性、反映学科前沿动态的、幼儿教师培养和继续教育的精品课程与教材。

结合这一指示精神,编审委员会进一步明确了教材编写指导思想和教材定位。首先,从全国有关院校遴选、组织一批政治思想觉悟高、业务能力强、教育理论和教学实践经验丰富的专家学者,组成教材研发、编撰队伍,探索建立具有中国幼儿教师教育特色、引领学前教育和专业发展的、反映课程改革新成果的教材体系;努力打造教育观念新、示范性强、实践效果好、影响面大和具有推广价值的精品教材。其次,建构以专科、本科层次为主,兼顾中等教育和职业教育,多层次、多形式、多样化的文本与光盘相结合的课程资源库,有效满足幼儿教师教育对课程资源的需求。

经过五年多的教学实践与检验,教材研发的初衷和目的初步实现。截至2011年5月,系列教材共出版70余种,其中7种教材被教育部列选为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,《手工基础教程》被教育部评选为普通高等教育“十一五”国家级精品教材;系列教材使用学校达600余所,受益师生数十万人次。

伴随国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》和《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》的贯彻落实,幼儿教师准入制度和标准的建立、健全,幼儿教师教育面临规范化、标准化、专业化和前瞻化发展的机遇与挑战。一方面,优质学前教育资源已成为国民普遍地享受高质量、公平化、多样性学前教育的新诉求。人才培养既要满足当前学前教育快速发展对幼儿师资的需求,还要确保人才培养的高标准、严要求以及幼儿教师职后教育的可持续发展;另一方面,学前教育专业向0~3岁早期教育、婴幼儿服务、低幼儿童相关产业等领域拓展与延伸,已然成为专业发展与服务功能发挥的必然趋势。这一发展动向既是社会、国民对专业人才的要求与需求,也是高等教育服务社会、培养高层次专业人才的使命。为应对机遇与挑战,幼儿教师教育将会在三个方面产生新变化:一是专业发展广义化,专业方向多元化,人才培养多样化,教师教育终身化;二是课程设置模块化,课程方案标准化,课程发展专业化和前瞻化;三是人才培养由旧三级师范教育(中专、专科、本科)向新三级师范教育(专科、本科、研究生)稳步跨越。

为及时把握幼儿教师教育发展的新变化,编审委员会将与广大高校学前教育院系、幼儿师范院校共同合作,从三个方面入手,着力打造更为完备的幼儿教师教育课程资源与服务平台。第一,探索研发应用型学前教育专业本、专科层次系列教材,开发与专业方向课程、拓展课程、工具性课程、实践课程和模块化课程相匹配的教材,研发起专业引领作用的幼儿教师继续教育教材;第二,努力将现代科学技术、人文精神、艺术素养与幼儿教师教育有效融合并体现在教材之中,有效提升幼儿教师综合素养;第三,教材编写力图体现幼儿教师教育发展趋势与专业特色,反映优秀中外教育思想、幼儿教师教育成果,全面提高幼儿教师教育质量;第四,建构文本、多媒体和网络技术相互交叉、相互整合、相互支持的立体化、网络化、互动化的幼儿教师教育课程资源体系,为创建具有中国特色的幼儿教师教育高品质专业教材体系贡献我们的力量。

“全国学前教育专业系列教材”编审委员会

2011年6月

Preface

前言

图案,作为幼儿教师教育的专业技能课程,不仅能够提高学生对美的欣赏能力,而且还能在生活、工作中有目的地创造美,得到美的熏陶和享受。

在幼儿园,无论是外部区域还是活动室环境创设都离不开图案装饰。运用所掌握的图案装饰知识和技能,装点和美化幼儿园环境,使幼儿生活在美观、整洁、舒适的环境里,并在有序的形式美的熏陶中感受美、体验美、表现美,进而习得并能够初步遵循形式美的法则与规律,对幼儿身心健康发展具有积极的促进作用。

本教材的编写立足于专业人才培养,突出学前教育专业特点,以图案装饰的基础知识和技能掌握为目的,以熟练应用于幼儿教育实践为基本价值取向。在强调图案基础知识、技能掌握和设计应用能力的基础上,依据美术教育规律、幼儿园装饰美化的需要,结合学前教育专业教学实际,全面体现幼儿教师教育特色,为形成和丰富幼儿园精神文化内涵奠定职业基础。

本书的编写具有以下几个特征:首先,本教材正确把握图案基础内容的系统性、结构的合理性和概念的科学性;其次,在内容的阐述、示例图片上力求体现图案装饰、幼儿园环境创设的发展趋势和学前教育专业特点;再次,以教学单元来呈现教材内容结构:一方面,在具体的教学时间段上,能够有效保证教学内容的相对独立性和完整性,另一方面,便于教师根据教学需要和学生实际,调整教学内容的顺序;最后,在遵循图案体系的系统性、形式美的基础上,关注应用中的个别性和细节美(如,幼儿园常用标志、门贴的设计与应用等),从而体现幼儿教师教育特色,全面丰富和提升幼儿教师必备的专业素养。

参加本教材提纲讨论和编写的学校有兰州城市学院幼儿师范学院/美术学院、成都大学学前教育学院、重庆师范大学美术学院、苏州高等幼儿师范学校、齐齐哈尔师范高等专科学校、河南南阳幼儿师范学校、唐山师范学院玉田

分校、兰州商学院艺术学院、山东潍坊特教幼教学学校等。编写人员中既有长期从事学前教育专业美术教学工作的教师,也有美术学院的专业教师;既有普通高等学校教师,也有中等幼儿师范学校教师,在教材编写过程中他们贡献和分享了各自的教学经验、发挥了业务专长。教材编写队伍的人员构成无疑使教材质量得到了保证。

需要说明的是,教材中的大量图例由编写教师所在学校的师生原创或临摹,个别图例选自有关出版物或网站。限于教材篇幅和编者的能力,对提供和选用的作品不能在教材中一一注明,也无法联系到原作者。对此,特向有关学校、出版物、网站和个人表示感谢和歉意。欢迎这些原作者与出版社取得联系,我们将按相关规定支付稿酬。

本教材是在各参编学校(学院)领导的关怀指导下、师生的大力支持下完成的,在此,我们表示衷心的感谢!

本教材编写的初衷之一是在装饰图案基础上做一些体现幼儿教师教育特色的尝试与探索,并使之有效融合。但是,受编者能力所限,不足或疏漏之处在所难免,恳请广大师生给予谅解并提出宝贵意见,以便编者及时改正。

编 者

2011年8月

目 录

前言

教学单元一 图案概述

1

一、图案的概念	1
二、图案的艺术特征	3
三、图案的类别	4
四、图案的艺术风格	6
五、现实生活中的图案	7
六、幼儿园中的图案装饰	7
七、中外图案欣赏	10
八、图案绘制的工具材料	17

教学单元二 图案的形式美

19

一、图案形式美的总规律	19
二、图案的组织规律	20
三、图案形式美的基本规律	21

教学单元三 图案的色彩与表现

27

一、色彩的要素与色性	27
二、原色、间色与复色	28
三、色彩的知觉与感情	29
四、图案色彩的配置与调和	35

教学单元四 图案造型(上)

42

一、图案造型的种类与要素	42
二、图案的组织形式	46

教学单元五 图案造型(下)

62

一、图案造型的途径与方法	62
--------------	----

二、图案的表现技法	68
三、装饰图案的表现	71

教学单元六 美术字 81

一、美术字的特点与种类	81
二、美术字的一般构成规律	82
三、美术字的绘写	83
四、手绘 POP	87

教学单元七 招贴与贺卡 95

一、招贴	95
二、贺卡	99

教学单元八 幼儿园常用平面设计与装饰 108

一、园级环境常用栏目和标识	108
二、班级常用标识和图表	114
三、幼儿园装饰资料举例	120

参考文献 137

图案 ■ 装饰

教学单元一

图案概述

教学提要

图案基础是高等学校学前教育专业和幼儿师范院校学生的专业必修课程,一般是绘画课程的先修课,主要包括:图案的种类与艺术特征、形式美的规律、装饰色彩、造型基础以及基础图案应用等内容。

本单元通过对图案的概念、特点、种类等基础知识介绍以及中外图案欣赏等教学活动,达到初步领会和理解基础图案的目的。在此基础上,了解图案与现实生活的关系,培养学生的审美素养,使其能够将所学知识运用于教育实践和生活中,从而提高教育质量和生活质量。

一、图案的概念

图案有广义和狭义两种解释。广义的图案是指对器物的造型结构、色彩、纹饰,以及对建筑和其他立体造型等进行预先设计,并在工艺、材料、用途、经济、美观、牢固等条件制约下,制成图样、模型和处理方案的统称。有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(立体图案)。狭义的图案则是指器物上的装饰纹样和色彩。

图 1-01 青花黄彩盘

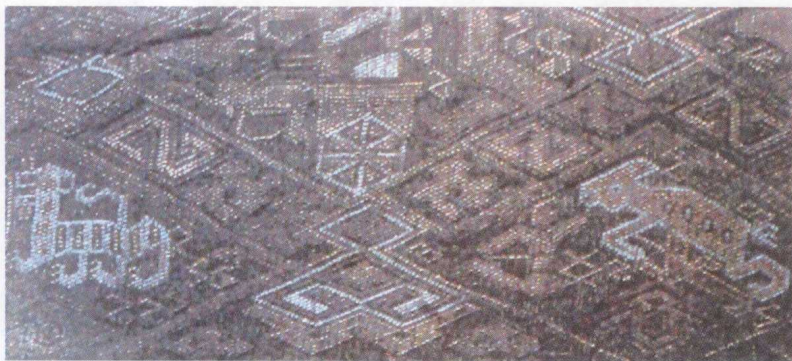

图 1-02 田猎纹绦

图 1-03 玉雕

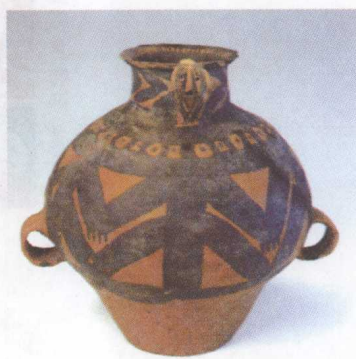

图 1-04 蛙纹彩陶

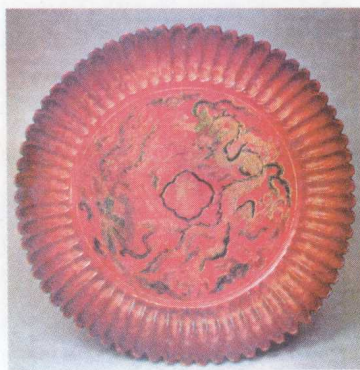

图 1-05 雕填漆盘

图 1-06 彩绘描金扶手椅

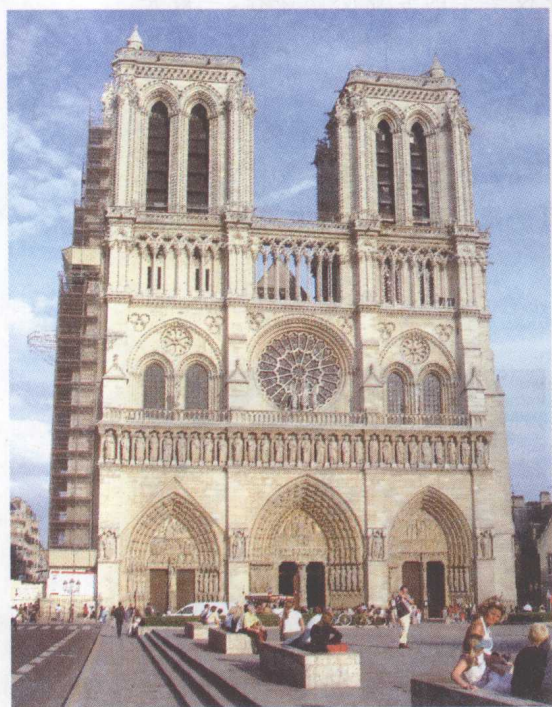

图 1-08 巴黎圣母院

图 1-07 建筑彩绘纹饰(局部)

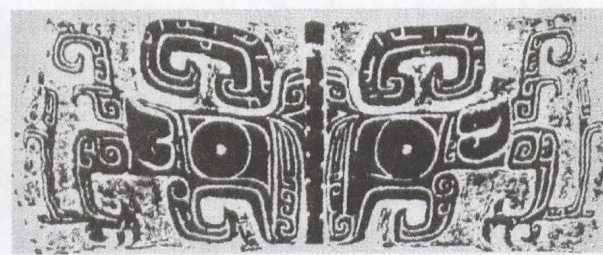

图 1-09 青铜器纹饰(拓片)

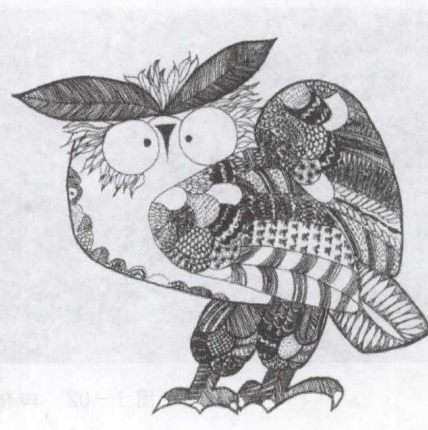

图 1-10、11、12 装饰纹样

二、图案的艺术特征

图案虽从属于造型艺术,但严格地讲,它不是独立的艺术门类,而是在工艺美术、建筑美术、工业美术等方面关于形式、色彩、结构的预想设计。从这个意义上讲,图案是一种装饰手段。所谓装饰,就是依附于某一物体,又与该物体浑然成为一体,使之更为美观的一种手段。

图案是以表现为主的装饰性实用造型艺术。一方面,它将人们在生活中的观察、愿望、理想和自然美等通过丰富的想象力,以其特有的形式美的法则进行创造表现;另一方面,它的表现又会受到生产条件、材料、工艺等多种因素的约束,同时,还必须具备适用功能。所以,图案是独特的艺术语言。

(一) 图案的适应性

适应性是图案最本质的特征。就其使用来看,图案是在各种立体、平面造型物上所进行的装饰,这就必然涉及装饰的内容、位置、表现手法等是否符合装饰物,以及装饰的目的和要求。对此,就会自然产生图案特有的适应性规律。

适应性主要体现在以下几个方面:内容与形式相适应;局部与整体相适应;使用环境与生活习惯相适应;造型与用途相适应;平面装饰与立体造型相适应;物质材料与制作条件相适应。

图 1-13 图案的适应性

(二) 图案的实用性

图案具有物质属性,即实用性。现实生活中,无论是建筑物、工艺美术品,还是商品包装、装潢、书籍装帧、布料、玩具等,都始终贯穿着实用的目的。图案装饰是以满足人们的物质生活和文化生活的需要,以及美化生活为目的的,这一目的的达成必须建立在保持器物自身实用属性的基础上。因此,图案在解决造型、色彩、构图等艺术设计和表现技法等问题的同时,更要解决其实用性问题。

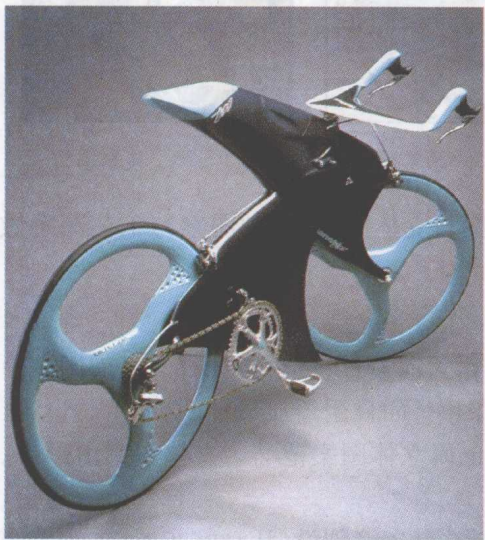

图 1-14 图案的实用性

图 1-15 图案的装饰性

(三) 图案的装饰性

装饰性是图案的外部构成形式,也是图案的精神属性。根据内容要求,图案设计者会把人们对生活的愿望、理想以及大自然中各种美的形象,通过加工、提炼、概括、典型化等手段,以歌颂、象征、寓

意、夸张、取舍等表现形式,在制作各种器物时,专门或附带地进行图案造型与装饰,以达到美化生活、赏心悦目的艺术效果。

图案应用中,装饰性与实用性两者相互制约又相互统一,有时会根据具体情况,各有侧重。相对而言,装饰性的表达具有一定的独立性,之所以是相对的,是因为它必须建立在器物功能效用、材料特点、工艺技术等基础上。

图 1-16 图案的工艺性

装饰性的体现有时会受到时间、地点、实用、经济等客观条件的限制或制约,但在主观愿望上,却可以海阔天空,不受时间、地点及现实生活的影响。当然,图案设计者自身所受教育及其审美观,对装饰性的内涵和体现也会产生一定影响。

(四) 图案的工艺性

图案设计与制作是以美化和实用为目的,从图案内容、题材的选择,到形象的塑造与表现,无不展示那些理想的、美好的愿望。然而,图案的表现是和工艺材料、工艺手段等紧密结合的。所以,图案受加工手段和材料的制约,这正体现了它的工艺性。

三、图案的类别

从不同的角度、依不同的标准,图案的分类也不尽相同。从外形看,图案可分为平面图案与立体图案;从用途上可分为实用图案与观赏图案;从理论与实践出发,可分为基础图案与工艺图案;依表现形式图案有具象和抽象之分。

图 1-17 实用图案

图 1-18 观赏图案

图 1-19 抽象图案

图 1-20 具象图案

根据幼儿教师教育特点,结合专业教学,这里仅对平面图案与立体图案、基础图案与工艺图案做具体介绍。

(一) 平面图案与立体图案

凡平面装饰设计均属平面图案,如花布设计、板报设计、书籍封面设计、广告设计等。平面图案由纹样、构成、色彩三部分组成;凡立体的器物造型设计都属立体图案,如日用器皿设计、交通工具设计、建筑模型等。一些用来批量生产的“母型”器物(如小型彩塑)也属立体图案范畴。立体图案由形态、色彩、装饰等部分组成。

展览会、橱窗设计、室内外环境装饰、舞台美术,包括幼儿园教育环境创设、活动室布置、主题墙饰以及活动区创设等,其中既有平面图案也有立体图案,所以又被称为综合图案。也就是说,除平面图案与立体图案外,还有综合图案。

(二) 基础图案与工艺图案

基础图案以研究、实践图案形式美、造型、构成、色彩、制作技法的一般规律为主旨,不受生产条件的制约;工艺图案是对染织、编结、陶瓷或其他器物装饰图案的研究与实践,而且会受到生产条件的严格制约。

图 1-21 平面图案

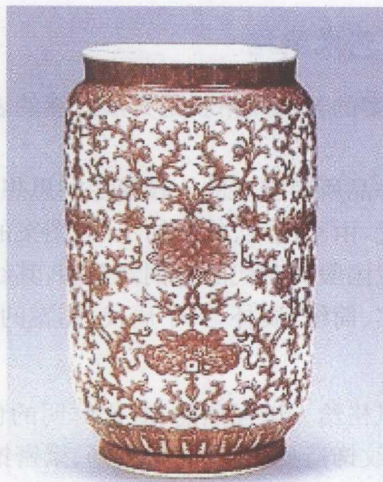

图 1-22 立体图案

图 1-23 综合图案(幼儿活动室装饰)

根据基础图案所表现的内容,它有人物图案、动物图案、植物图案、风景图案和花鸟图案等。根据基础图案造型特点,有具象(写实)图案和抽象(包括几何图案)图案两种。

基础图案是工艺图案的基础,工艺图案则是基础图案的应用。我们现在所学习的就是基础图案,由于它不受生产条件的制约与限制,所以在学习、实践过程中尽可发挥聪明才智、大胆想象和创新,为将来从事的教育教学工作积累和奠定良好的职业基础。

图 1-24 基础图案

图 1-25 工艺图案

四、图案的艺术风格

简单地说,图案的艺术风格就是其形式感的表现。由题材、构思、色彩配置、造型手法和形式表现等因素构成。

风格是艺术作品所表现出的比较稳定的思想内涵和形式特征,它因时代、民族、区域、信仰的不同而不同。同一时代,由于民族、信仰的不同,图案的风格也会各异。即使同一民族,图案也会因时代的不同而有别。如我国殷商时代的青铜器造型,其纹饰表现为凝重、庄严、神秘的风格,而汉代画像石的风格则表现为写实、简练、质朴,到了唐代,图案的风格为之一变,形成丰满、生动而华丽的艺术风格。

(一) 华丽

华丽的图案风格给人以强烈的、对比鲜明的色彩感和暮春时节万花犹俏的意蕴。以南京云锦中的妆花为代表,其纹饰造型生动、线条流畅、繁密饱满,色彩富丽堂皇、变化多姿,具有华彩绚丽的艺术风格。

图 1-26 华丽风格

图 1-27 朴素风格

(二) 朴素

图案中的朴素风格常以民间蓝印花布或民间剪纸为代表。与云锦相比,蓝印花布和剪纸显得形拙,线不流畅,色也单纯无华,不尚精工雕琢,呈现出稚拙、质朴的艺术风格。

(三) 简洁

图案中的简洁风格,以现当代许多工业品设计为代表。如家用电器、日用器物等外观设计,其造型及色彩摒弃了多余的装饰而力求单纯。这种表现风格使器物显得更加明快而简洁。

图 1-28 简洁风格 1

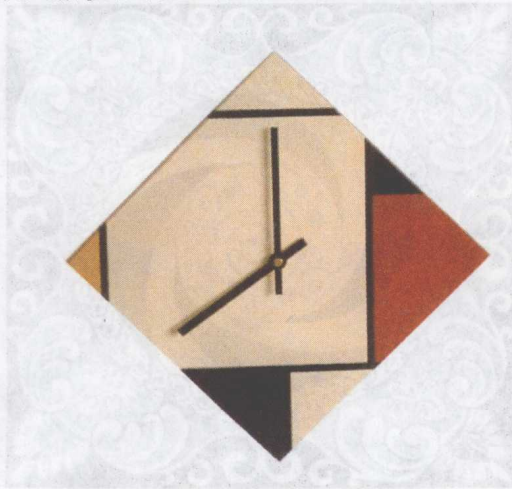

图 1-29 简洁风格 2

五、现实生活中的图案

图案是实用与装饰完美结合的一种造型艺术形式,是社会生活中应用最为广泛、最为普及、人们最为熟悉的一种艺术形式,加之图案具有精神和物质的双重性,所以它涉及人们衣、食、住、行的各个方面,关系到人们的物质生活和精神生活的质量,在日常生活中起着潜移默化的陶冶审美情趣的积极作用。

图 1-30 云南民居

图 1-31 裕固族服装

图 1-32 美食雕刻

图 1-33 汽车外观设计

六、幼儿园中的图案装饰

在幼儿园,无论是户外环境创设,还是室内装饰布置都离不开图案。运用图案装点、美化幼儿园环境,能够使幼儿生活在美观、整洁、舒适的环境里,在有序的形式美的熏陶中感受美、体验美、表现美,进而习得并初步遵循形式美的法则与规律,这一切对幼儿身心健康发展具有积极的促进作用。