

SCHOOL OF INNOVATION DESIGN, CAA
广州美术学院 工业设计学院

教学改革系列丛书

再创时尚

Re-creation of Fashion

服装艺术设计工作室教学实录

编著：陈嘉健 / 何继丹 / 任夷 / 卢庶廉 等

上海人民美术出版社

再创时尚

Re-creation of Fashion

服装艺术设计工作室教学实录

编著：陈嘉健 何继丹 任夷 卢廉廉
王桦 赵辉 梁敏

广州美术学院工业设计学院

教学改革系列丛书

编委会

主 编：童慧明

副主编：陈江 侯旻翡 丁熊

编 委：（以姓氏笔画为序）

丁敏 王涛 邓海山

冯树 刘毅 余汉生

张兆梅 张剑 陈嘉健

金英爱 段丽莎 高树立

梁敏 温浩 霍康

广州美术学院
GUANGZHOU ACADEMY OF FINE ARTS

GAFIA 广州美术学院
工业设计学院

服装艺术设计工作室
FASHION DESIGN STUDIO

图书在版编目 (C I P) 数据

再创时尚——服装艺术设计工作室教学实录/陈嘉健等编著. —上海：上海人民美术出版社，2014.4
(广州美术学院工业设计学院教学改革系列丛书)
ISBN 978-7-5322-8733-8

I . ①再... II . ①陈... III . ①服装设计—高等学校—教材 IV . ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第230996号

广州美术学院工业设计学院教学改革系列丛书
再创时尚——服装艺术设计工作室教学实录

编 著：陈嘉健 何继丹 任夷 卢庶庶

王桦 赵辉 梁敏

责任编辑：邵水一

装帧设计：曾雨晨 杨景方 席珺珺

技术编辑：朱跃良

出版发行：上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

邮编：200040 电话：021-54044520

网 址：www.shrmms.com

印 刷：上海新艺印刷有限公司

开 本：889×1194 1/20 9印张

版 次：2014年4月第1版

印 次：2014年4月第1次

印 数：0001—2250

书 号：ISBN 978-7-5322-8733-8

定 价：58.00元

序

接地气 Connecting “Di Qi”

“地气”，是中国“天人合一”传统智慧中一个内涵丰富的通俗词汇，泛指所有与人类物质、精神创造有关的动力均来自“大地之气”，地气包含了所有与生长有关的元素与养分。“接地气”，则意味着把保持时时刻刻脚踏实地，与地气接连作为成长准则，以获取源源不断的精气神与无穷的能量。

以“接地气”观念审视工业设计教育，更易领悟这个以“服务于制造业”为本分，属于“应用学科”范畴的重要专业，只有在与社会、产业的密切对接中方能获得无穷动力的本质。在此，“地气”是一种对当地产业特色的透彻认知，是对产业需求的精准理解，是随社会价值观进化、经济环境更迭而不断形成新的变革趋势时能够及早与时俱进。

过去几年来，经“金融海啸”后生存下来的中国制造业，已痛切体认到曾以“世界工厂”为特色、以单一的制造服务为主体的产业模式不仅不适应日益激烈的全球市场竞争，更令“中国制造”居于产业链的最底端，进而将“转变经济发展方式”为目标的“转型升级”设定为面向未来的变革主流。而“提升创新设计竞争力”则被政府与社会广泛认同为实现转型升级战略目标的主要途径。

珠江三角洲地区在实施“由经济驱动型社会向幸福驱动型社会转型”、“由中国制造向中国创造转型”、“由 OEM 模式向 ODM、OBM 模式升级”的战略规划与具体措施过程中，凸显了对创新设计人才更高的要求。来自产业界改革“通用型”工业设计教育模式的呼声日益高涨，企业渴求的是在工业设计专业平台上接受了更深入的训练、更准确把握产业创新特点的“专才”，而不是“万金油”式的“人才”，要求设计院校必须根据自身的资源条件进行整合再造，以精准的专业定位、全面的专业训练提升设计学生的从业素质，满足产业转型对人才能力升级的需求。

秉承“接地气”——与产业变革需求对接的宗旨，广州美术学院于 2010 年末以“面向产业化的设计”为准则，

整合了原设计学院的工业设计系、设计艺术学系、服装设计系、染织艺术设计系、家具设计专业的“四系一专业”教学与科研资源，创立了“广州美术学院工业设计学院（School of Innovation Design, Guangzhou Academy of Fine Arts, 简称 SID）”。为了与国际设计发展的最新趋势对接，SID 的英文译名被设定为“创新设计（Innovation Design）”。

新的学院以“创新力”与“专业化”为核心目标，在充分认知珠三角产业结构特点与变革趋势的前提下，清晰定位了自身的发展方向，把培养高质量的本科生、输出符合产业需求的“职业设计师”作为教学建设与改革的主要目标，强调“更加专业化适应产业变革，更富创新力输出原创设计”，于 2011 年初在本科教学层面启动了以“工作室制”与“课题制”为主要建设任务的“两制”改革，并以新架构、新模式、新方向来描绘 SID 面向未来的蓝图，希望在激发教师的产学研动力、吸纳产业创新资源、启动学生创造力、提升学术引导力等方面产生巨大的整合效应，引领华南地区的 design 教育产生实质性变革。

依据设计教育的基本规律，在充分认知珠三角产业结构特征的前提下，SID 以国际通行的设计教育系科架构为基准，结合现有体制下的专业名称内涵特点，将已有的教学资源整合为工业设计（Industrial Design）、服装设计（Fashion Design）、染织设计（Textile Design）三个板块，组建了 5 个教研室、12 个工作室，共 17 个精干的基层教学单位。明确了每个教研室与工作室的教学任务与拓展目标，并把四年制本科教学任务分为两大阶段、三个层面设定：

1. 设计基础教学阶段

在一、二年级进行，由三个层面实施，分别为：

1) 设计基础课程

属“通识性”设计课程，以“设计基础教研室”为主体，联合“设计理论教研室”在本科一年级进行，透过设计概论、

设计史等以普世价值观为学术核心的设计类素养课程与图形构成、形态解析、色彩表达、空间构筑、设计简报等设计表达类课程的训练，令学生建立起对“设计学”的基本知识架构与能力，掌握各类设计表达手段与技能。

2) 专业基础课程

属“专识性”设计课程，针对三个板块的专业特点，分别由“工业设计专业基础教研室”、“服装设计专业基础教研室”、“染织设计专业基础教研室”在本科二年级进行，侧重于符合各专业特点的设计效果图、工程图学、三维表达、模型制作、立体裁剪等专业表达类课程与材料、构造、工艺的专业基础知识课程以及专业概论、设计心理学、产业调研方法等专业理论课程。

二年级结束前，工业设计、染织设计两个板块的学生可根据对本专业领域的了解、个人兴趣与职业规划，自主选择进入三四年级的“工作室制”教学阶段，服装设计板块的学生则直接进入原报读专业的工作室。

3) 设计史论课程

属“理论性”设计课程，由“设计理论教研室”主导，在本科教学阶段每个年级教学中视知识架构的需要以必修课、选修课形式开设相关课程。除重点在一年级开出设计概论等设计类、素养类课程外，还在二三年级教学中陆续开出专业设计史（家具设计史、服装设计史等）、设计美学、市场学、设计管理等。

2. 专业工作室教学阶段

最能代表 SID 变革特点的，是在三四年级开展的“工作室制”教学系统。设立每个工作室的依据，均以珠三角地区产业集群为基准，结合了教师在过去长期教学中已形成的经验积累、研究兴趣与专业所长而确定。这些工作室有：

1) 工业设计板块

A. 工业设计工程工作室 (Industrial Design Engineering Studio)

培养能够将科技知识与创新智慧融合为一，研发设计具有原创概念新产品的人才。产业对接与课题研究领域广泛，包括家用电器、数码产品、装备制造等，要求学生具有良好的理工知识基础。

B. 生活设计工作室 (Live Design Studio)

训练学生具备独特的观察生活、发现问题，以富有文化内涵与美学精神的创想提出系统解决方案并努力付诸实施的能力，并在参与各类高水平国际设计竞赛中展现自己。对材质的关注以及可持续设计理念的支持，令工作室的课题研究可为家居产品、文具礼品等各类消费品产业带来无限的创新力。

C. 家具设计工作室 (Furniture Design Studio)

与珠三角完善的家具制造产业链对接，培养具备国际化视野的，将最新设计趋势与企业的实施条件相结合、以较高造诣创新设计家具产品的职业设计师。能够较好地平衡功能、科技、美学与市场之间的关系，并具备娴熟的动手能力，是工作室尤为关注的人才素质。

D. 交通工具设计工作室 (Mobility Design Studio)

力求与快速发展的珠三角汽车制造业创新需求同步，以较为完整的交通工具设计系统知识训练那些对创制新概念移动工具尤为热爱的学生，要求学生具有良好的理工知识基础，令他们可以对汽车产业的发展、科技突破的趋势具有前瞻认知，掌握专业化地表达创新设计的各种能力，成为企业欢迎的创新人才。

E. 交互设计工作室 (Interaction Design Studio)

将 UCD (User Centered Design) 作为新兴的交互设计知识体系核心，融合人机交互、信息技术、系统设计等知识领域的精髓，培养能够在消费产品的软硬件一体化创新设计、互联网产品的整体设计等方面的新颖设计人才。

F. 公共与娱乐设计工作室 (Public & Leisure Design Studio)

针对中国都市化快速发展而对公共场所提出的各类功能性产品、大众娱乐活动用品的战略性需求，培养具有系统设计思想、理解城市功能、把握区域文化特色，能够以可持续发展的设计思想创新可用、易用的公共产品的专业设计师。

G. 整合饰品设计工作室 (Integral Accessories Design Studio)

要求学生对时尚趋势具备敏捷的反应，能够以工业设计、可持续设计的系统知识与技能进行现代流行饰品、家居生活饰品的创新设计，并在品牌创建方面具备整合创新的能力。

除上述七个工作室外，拟创建“照明设计工作室 (Lighting Design Studio)”，以培养从事环境照明与灯具设计的专门人才。

2) 服装设计板块

H. 服装艺术设计工作室 (Fashion Design Studio)

强调由艺术与文化角度浸染时尚品位，陶冶趋势嗅觉，通过各类课题的训练，令学生在认知服装产业特性、生产流程基础上，掌握创作各种用途、调性的服装创新设计能力与营造品牌的系统思维。

I. 服装设计工程工作室 (Fashion Design Engineering Studio)

聚焦于成衣工业的创新需求，以系统化的服装生产专业知识武装学生，在以各类课题组合而成的研究式教学中，强调善用材料与构造创新，建立牢固的市场观念，培养在技能与视野上均能达到较高水准的职业服装设计师。

除上述两个工作室外，近期内还将创建“服饰配件设计工作室 (Accessories Design Studio)”，培养专门从事包袋、鞋帽等服装周边时尚产业的创新设计人才。

3) 染织设计板块

J. 家纺设计工作室 (Home Textile Design Studio)

与珠三角完善的家纺产业密切对接，强调以系统化的创新思维，在认知家纺制造生产工艺与市场趋势基础上，善用各类纤维材料创造家用纺织新产品，并以产、学、研合作平台提供的各类课题组织研究性教学，培养符合产业需求的职业家纺设计师。

K. 织物设计工作室 (Knitted & Woven Fabric Design Studio)

专注基于传统与现代纤维织造技术的创新设计应用教学与研究，以工业设计的系统理论知识为指导，努力拓展以各类自然与人造纤维材料应用于编结、织造创新实验的新成果在消费生活、工业生产中的广泛应用，培养具有实验精神与务实态度的织物设计师。

L. 纤维艺术设计工作室 (Fabric Design Art Studio)

应用各类纤维材料从事艺术陈设品、小规模定制产品的创作与设计，努力挖掘传统手工编织技艺的遗产，进行创意文化的传承，注重学生艺术个性与动手能力的养成，在完成各类课题创作过程中，强调市场拓展意识的建立，孕育能够从事独立创作与品牌运营的纤维艺术设计师。

这些工作室以“课题制”教学理念驱动教学与科研课

题的组织与实施，以“干中学”为座右铭强化行动力，将“虚题虚做、虚题实做、实题虚做、实题实做”作为自行设立课题、与产业合作设立课题的指针，并在推进过程中保持具有概念创新、实验意识、前瞻视野属性的课题与市场定向、技术先导、区域特色的课题之间的平衡，逐步让学生掌握如何将创新设计成果应用于商业化市场拓展的能力，建立知识产权意识、提升创新价值意识，为尔后的事业成长提供全面的、务实的能力养成训练。

以课题为主导的工作室教学，为构建开放式课堂提供了最佳平台。各工作室在把来自产业的创新设计课题植入教学过程时，同步置入了由合作企业选派的工程技术专家、市场营销专家、生产管理专家等各类教学资源，不仅将最鲜活的有用知识带入课堂，也让课题组师生在调研、考察生产现场与商品市场过程中掌握第一手信息，更加清晰地认知设计目标与条件，在各种限定因素下完成符合要求的设计成果，锤炼自身的设计实战能力。

在 SID “职业设计师”的培养框架内，解决产业的实际设计问题，仅只是能力目标的一个方面，而基于系统论的战略意识与思维方法，将由物品原理、消费行为、潜在需求的基础层面展开探索的“研究”，并借助工作室制、课题制在“更长的时间投入”、“更多的资源聚集”优势条件下，培养学生面向未来的研究能力，成为能力目标的另一方面。

接地气，并不意味着只“埋头拉车”，不“抬头看路”，只有对设计发展的新趋势、新方向保持敏锐的嗅觉，并将不断开拓的研究课题与成果付诸于产业实践，方能令接地气具有更高的质量与牢固度。为此，SID 依据珠三角创新设计发展的趋势与国际设计研究的前瞻视野，将“设计战略与管理”、“可持续设计”、“材料创新设计”、“服务设计”作为面向未来的四大设计研究高地，把相应的研究课题导入工作室的高年级教学，混入研究生，组成由工作室教师、

研究生导师组成的课题导师组，带领“混合编队”的学生团队投入课题研究，在实施过程中促进本科生在精深课题研究能力上的提高。

SID 期望经过数年的建设，各教研室、工作室都能成为教学改革的创新者与排头兵，在探索新的产、学、研合作模式、跨专业整合资源、打造务实的学术平台等方面充分释放每位教师的潜力，聚合出一个个富有活力的教学科研团队，能够以宽广的国际化视野与资源整合实力独立策划、主持大型学术活动，发出具有独到观点的学术声音，并通过扎实实地倾注于每个课题、项目的耕耘所获得的成果累积，在各自关注的专业设计教学与研究领域里成为在国内外有影响力的优势团队，教师成为学有专攻、造诣丰厚的智者。

向着这个清晰的目标，SID 已在路上。

广州美术学院工业设计学院 院长 / 教授

前言

2011年9月，广州美术学院工业设计学院进行全新的教学改革，正式实施工作室制教学，由原来的“课程制”教学改为“课题制”教学，在其下设的12个工作室中，服装艺术设计工作室学生人数最多，由三四年级学生组成直至毕业，08级、09级共有学生126人，教师6人（其中副教授3名，讲师3名）。

与其他板块的工作室不同，服装艺术设计工作室是由原来服装设计系的服装艺术设计专业直接改为工作室，学生从一年级的设计基础到二年级的专业基础课程内容都基本能与三四年级工作室的教学要求相对接。而早在多年前，服装艺术设计专业的课程教学已经逐年由“课程制”向“课题制”模式过渡，因此，本工作室的教学改革着重对原有课程进行梳理并对课题进行优化整合。

所谓“艺术设计”，就应更注重服装设计的艺术性、创意性。因此，教学应注重进行创造性思维与设计方法的训练，激发学生的艺术创造能力；注重对学生进行系统的服装设计、服装文化、营销管理的理论知识和实践能力的培养。本工作室的教学目标是培养在服装流行及本学科的新成就、新技术方面具有敏锐判断和反应能力，有较宽的专业适应能力，具有较强的创新能力，开拓精神及较高的文化素养的高级专门人才。

教学内容设置方面，三年级每学期由3个专题设计组成，共6个专题，四年级上下两个学期分别由2个专题设计组成，主要教学框架如下：

三年级上学期			三年级下学期		
专题一（2周） 快题设计	专题二（5周） 男装专题设计	专题三（5周） 中国风格时装专题设计	专题四（3周） 服装面料专题设计	专题五（4周） 时尚服饰部件设计	专题六（5周） 西方风格时装专题设计
四年级上学期			四年级下学期（12周）		
综合专题设计			毕业设计、毕业论文		

三年级的课题教学是全面进入系统的专业理论与设计方法的学习，教学围绕“风格研究与专题设计”展开，服装的种类繁多，通常按照风格类型加以区分，课题教学应在“风格研究”的大框架下进行不同类别的服装设计。

风格研究旨在培养学生对中国历代服装的形式特点与文化内涵，以及西方各历史时期的服装风格的特点及其成因进行学习和借鉴，拓宽视野、提高修养。

专题设计是在现代设计理论的指导下，引导学生研究服装流行的文化内涵与市场规律，注重理论与社会实践的结合、创新与市场的结合，循序渐进，承上启下，根据不同的专题进行创造性思维与设计方法的训练，在风格专题课程中要求学生以小组合作形式共同完成作业，在培养学生的实践能力的同时，提升团队合作意识。

服装设计最终是为市场的广大消费者服务的。经过三年级的专业学习，学生能基本掌握服装设计的创意思维和设计方法，是一个相对“放”的阶段，而四年级则需要落到实处，是一个相对“收”的阶段。

因此，四年级上学期围绕“项目设计”课题展开。主要内容是针对市场的服装品牌策划、产品研发设计以及品牌视觉识别系统三个部分。该课题以创新与市场并重为指导思想，以国际时装市场的宏观角度，采用“虚实”结合的课题教学，既有企业项目的“实题实做”，又有教师指定或学生拟定的“虚题实做”，进行社会性设计实践。课题要求学生综合运用二年级的“市场学原理”的基本概念，用分类服装设计的基本方法进行面对市场的服装品牌策划项目练习，在此过程中懂得发现问题以及解决问题，懂得在限制性条件下发挥创造力。该课题分小组进行，学生根据自己的个性特点、兴趣取向等个人条件自由组合。课题中鼓励学生发挥个人所长，发掘潜能，培养团队精神、训练沟通和表达能力，提升自身

综合素质、增强自信。

四年级下学期教学围绕“毕业设计与毕业论文”展开。毕业设计是检验学生学习成果以及教师教学水平的课题。对于学生而言是一次个人潜力的爆发，是将创造力运用于市场的能力的过程，也是一个“收放自如”的阶段。工作室指导教师根据各自研究特长确定选题方向，教学要求学生对前面所学的专业知识进行整合，并在过程中有了对自己能力重新认识的机会，以此根据自己的综合判断选择适合自己发展的选题。

毕业论文命题要求要与服装相关，可以是宽泛而延伸的服装概念。严格按照学院教务处的本科论文写作规范进行写作，观点鲜明、行文流畅、逻辑性强。

随着学院教学改革的不断推进，必修专业教学从原来的 12 周调整为 13 周，工作室全体教师经过总结与讨论，根据课题内容的前后衔接和递进关系，针对三年级的课题教学进行重新梳理，对个别课题的内容进行压缩或补充。因此，2012—2013 年的教学计划有了较大调整，具体框架如下：

三年级以上学期			三年级下学期			
专题一（5周）快题设计	专题二（3周）时尚服饰配件设计	专题三（5周）中国风格时装专题设计	专题四（3周）服装面料专题设计	专题五（5周）西方风格时装专题设计	专题六（4周）男装专题设计	讲座周（1周）
四年级上学期				四年级下学期（12周）		
综合专题设计				毕业设计、毕业论文		

其中，三年级上学期的“快题设计”课题由原来的两周增加到 5 周，由 3 位教师分别负责 3 个部分的内容展开，除原来的创意思维方法训练外，增加了服装材料与工艺创新设计以及服装结构创意设计两个部分的内容，意在加强对学生综合创新能力的培养。三年级在最后一周增设了讲座周，以一天一主题讲座进行，分别邀请学院内外的教师与专家讲授，意在拓宽专业视野，提高学生的专业综合素

质，为学生进入四年级的专业学习和社会实践，明确自己的专业方向打下基础。

2011 至 2013 年间，服装艺术设计工作室组织和推荐学生积极参加国内各类服装设计比赛，取得了丰硕的成果，共获奖 15 项，另有 23 个系列作品在比赛中入选。此外，我工作室积极与企业进行产学研合作，建立了 7 个教学实践基地，包括户外运动、内衣、牛仔服、礼服、休闲服、童装、专业运动服装等类别，为课题制教学创造更好的教学资源，与此同时，也与企业进行各类横向课题合作，为学生的专业学习和社会实践创造和提供更好的平台。

服装艺术设计工作室在全体教师的共同努力下，秉承“时尚、创意、实践、合作”的教学理念，在教学中始终扣住艺术创新与成衣市场、时装设计与流行时尚这个中心，形成鲜明的专业特色，相信未来，我们一定做得更好！

陈嘉健

2014 年春 广州

工作室教师简介

陈嘉健 工作室主任、讲师

1992 年毕业于广州美术学院工艺系服装艺术设计专业；广州美术学院艺术设计学专业（服装造型研究方向）研究生毕业，获文学硕士学位。现任广州美术学院工业设计学院服装艺术设计工作室主任、讲师。

主要担任设计考察、服装工艺基础、服装材料与设计、服装设计与营销、毕业设计等课程的教学工作。

任夷 副教授

广州美术学院服装系副教授，硕士生导师。
1987 年以优异的成绩留校并任教于广州美术学院服装系。

主要研究方向：中国传统服饰研究，时装专题研究，时装效果图技法与设计表达研究。

著作与论文：

著有《服装设计》、《服装设计的绘画形态》，论文《服装产业与服装教育》入选全国高等艺术院校学报优秀美术论文集等。

举办个展：

2012 年成功举办“中国传统服饰研究课题展”。
1997 年成功举办“任夷服装设计绘画作品展”。
1992 年《粤港澳信息报》连载任夷服装设计讲座。
1989 年成功举办“任夷服装绘画艺术展”。

与企业合作：

2009 年与 TIT 服装销售品牌合作，2008 年与匹克服装运动品牌合作，2007 年与特步服装运动品牌合作，2006 年与唐朝时装品牌合作。

卢廉廉 副教授

出生于广东澄海，毕业于广州美术学院工艺系。
现任广州美术学院工业设计学院服装设计工作室副教授。

参加展览：

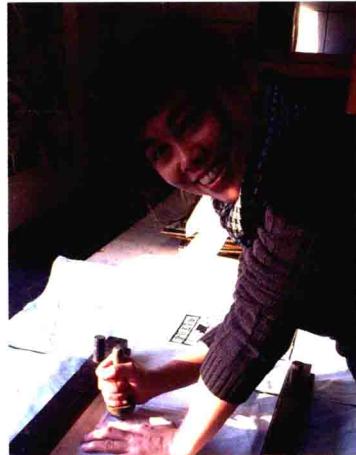
“身体说明书设计展”
(2013 广州国际单位艺术中心)
“首届北京国际设计三年展”
(2011, 北京首都博物馆)
“审慎的魅力——冯峰、卢廉廉、刘庆元作品展”
(2011, 上海菲籽画廊)
“鸭兔——冯峰、卢廉廉设计作品展”
(2010, 香港 ilivetomorrow 画廊)
“广东主义”
(2010, 广州扉艺廊, 香港艺穗会艺术中心)
“用不用”设计作品双人展
(2010, 深圳华美术馆 2009, 广州扉艺廊)
“三国演义·中·日·韩现代陶艺新世代交流展”
(2008 年, 广东佛山)
“INTERIEUR/EXTERIEUR 由表及里作品展”
(2004, 巴黎)

何继丹 副教授

1988年毕业于广州美术学院工艺系服装设计专业，获文学学士学位。2003年获得武汉理工大学艺术与设计学院工业设计工程硕士学位。现任广州美术学院工业设计学院服装艺术设计工作室副教授。

主要讲授的课程有服装构成原理B、服装效果图技法（二）、男装专题设计、服装设计与营销专题、成衣工业学（一）、毕业设计与毕业论文等课程。

王桦 讲师

毕业于广州美术学院服装设计专业，获得学士学位和硕士学位。现任教于广州美术学院工业设计学院，主要担任服饰配件设计、服装艺术设计、服装设计工程等课程的相关教学。

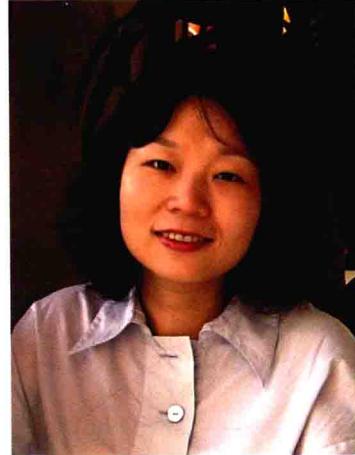
多年来从事与舞台艺术相关的服装设计与创作，与国内外著名艺术团体及剧院合作，包括深圳世界之窗五洲艺术团、俄罗斯西伯利亚克拉斯诺雅尔斯克舞蹈团、杭州宋城集团艺术团、美国泛美亚集团 MIRAGE ENTERTAINMENT INC. 等。
曾在法国未来乐园 FUTUROSCOPE 工作，从事产品开发及展示设计。

赵辉 讲师

2006年毕业于意大利欧洲设计学院 fashion and textile design master, 2008年毕业于上海东华大学，设计艺术学硕士学位。广州美术学院工业设计学院服装艺术设计工作室专业教师。

专业研究方向：服装设计理论及应用。

梁敏 讲师

东华大学服装学院服装专业本科毕业，获工学学士学位；广州美术学院设计艺术学专业（服装造型研究方向）研究生毕业，获文学硕士学位。现任广州美术学院工业设计学院服装设计专业基础教研室主任，讲师。

多年来致力于服装材料、服装结构及服装设计理论的教学、实践与研究。

前言

工作室教师简介

快题设计

1—25

风格研究与专题设计

26—91

项目设计

92—111

毕业设计

112—159

横向课题

160—167

目录
CONTENTS

快题设计 80课时

任课老师：陈嘉健 卢庶庶 何继丹

一、教学目的和任务

本课题是三年级学生进入专业工作室后接触的第一个设计课题，为了更好地培养学生的设计能力，通过三个阶段不同命题形式的快速设计表达，让学生进行创造性思维训练，掌握服装设计方法和实施手段。

二、教学原则和要求

通过“头脑风暴”式的快速表达，掌握设计方法并进行创造性思维训练，要求学生在此之前有服装效果图技法、设计表达、服装材料与设计等课程的基础。

三、教学内容

1. 服装创意思维训练
2. 服装材料处理手法
3. 服装结构创意设计

四、作业要求

1. 堂上练习，不限数量，以个人速度而定
2. 服装符号转换练习
3. 服装材料处理手法综合练习
4. 服装结构创意设计综合练习

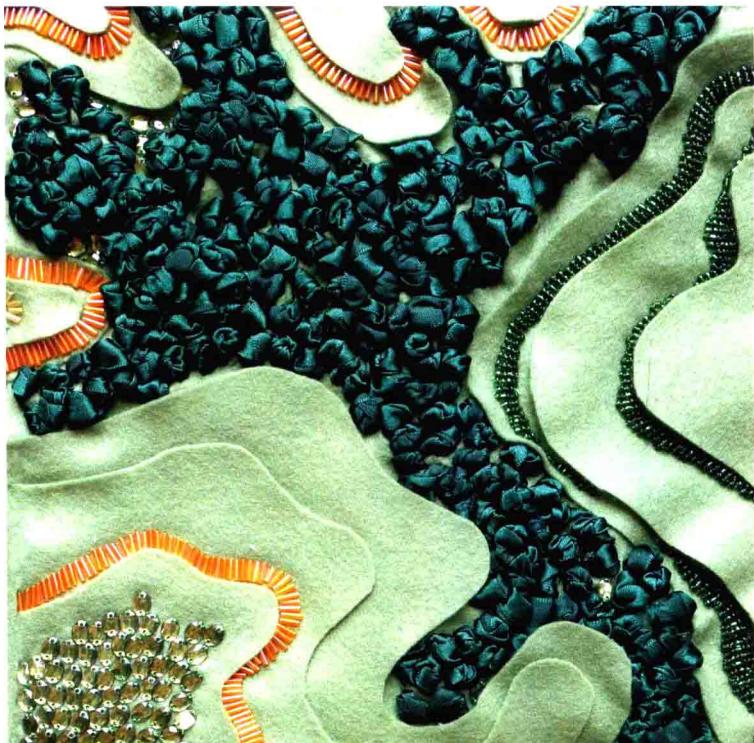
快题设计<一> 服装创意思维训练 24课时

任课老师：陈嘉健

通过观察——快速表达，对不同的对象进行快速的描述性图解表达，并快速提取元素进行服装设计课堂练习；通过符号的转换练习，包括语言文字符号、音乐符号转换练习，使学生初步了解艺术创造中的异质同构现象，训练学生进行多向思维及快速表达的能力。

作业要求：选择自己感兴趣的灵感来源图，提取元素进行服装面料再造设计，在此基础上进行立体造型设计。

1. 面料再造设计：尺寸 $25\times 25\text{cm}$, 可选择多种服装面料、辅料及工艺，设计与制作符合“一体化”原则，注意创意与应用相结合。
2. 立体造型1个：小人台模型完成，强调三维空间，注意造型元素的提取和应用，注意整体的协调性。

作者：赖素群

指导老师：陈嘉健

提取梯田中无规律却排列整齐的形式，用布块与布块间的穿插得到。
提取珊瑚的形态，树杈状与颗粒状，造得丝带缠绕成的树杈状。

作者：孟陶

指导老师：陈嘉健

作品以海星为设计灵感，取海星的纹路与颜色，选择十字绣所用的橘边布做底，将圆形的镂空布做成海星上的纹路，再铺上一层透明网纱面料，用白珠子强调成形状，灵动而意境浓厚。

作者：朱雯思

指导老师：陈嘉健

山脉的凹凸不平与纹理作为灵感来源，再造的面料利用针线在棉花上形成的凹凸与纹理，形成像是山脉的表面纹理。

作者：吴丽君

指导老师：陈嘉健

这份面料再造的设计灵感，来源于蓝紫色的珊瑚，这种珊瑚表面有很多的凹坑，密集分布着就像是蜂巢的表面。四周疏密有致地分布着软体的触须。颜色为蓝紫色的触须其尖部为蓝绿色。在面料再造中，我运用紫色的皮草面料，在此上缝上清晰纹路，再镶嵌一些丝带做成的小点缀。

作者：陈璐璐

指导老师：陈嘉健

灵感来源于绽放的花朵，主要是想表达多层次的视觉效果和感官触摸的肌理，采用了多种材料进行镂空、叠加、棉花垫高、珠片立体绣等手法。