

SCHOOL OF INNOVATION DESIGN GAFA
广州美术学院 工业设计学院
教学改革系列丛书

生活·纹样·创意

Life · Pattern · Creativity

染织设计专业基础教研室教学实录

编著：高树立 / 林绮芬 / 阎秀杰 / 吴越齐

上海人民美術出版社

J 523
20141

生活 · 纹样 · 创意

Life · Pattern · Creativity

染织设计专业基础教研室教学实录

编著：高树立 / 林绮芬 / 阎秀杰 / 吴越齐

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

染织设计专业基础教研室
Foundation Staffroom of Dyeing and
Weaving Art Design

图书在版编目 (C I P) 数据

生活·纹样·创意—染织设计专业基础教研室教学实录 / 高树立等编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.12

(广州美术学院工业设计学院教学改革系列丛书)

ISBN 978-7-5322-8665-2

I. ①生… II. ①高… III. ①染织—设计—高等学校—教材 IV. ①J523

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第230530号

广州美术学院工业设计学院教学改革系列丛书

生活·纹样·创意——染织设计专业基础教研室教学实录

编 著: 高树立 林绮芬 阎秀杰 吴越齐

责任编辑: 邵水一

装帧设计: 李德剑 孙海胜 高启文

封面设计: 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: 上海华教印务有限公司

开 本: 889×1194 1/20 8印张

版 次: 2013年12月第1版

印 次: 2013年12月第1次

印 数: 0001-2250

书 号: ISBN 978-7-5322-8665-2

定 价: 58.00元

前言

Preface

007

第一章

认知·纹样与观察（写生）

Cognitive Patterns and Observation
(The Sketch)

009

第二章

理解·纹样与变通
(黑白图案, 装饰变化)

To Understand·Grain Appearance and Change
(Black and White Pattern, Decoration)

065

第四章

应用·纹样与生活
(图案与应用)

Application·Patterns and Life
(Pattern Application)

145

第三章

拓展·纹样与创意
(彩色图案, 技法及肌理创意)

Expand·Patterns and Ideas
(Color Design, Texture Technique and Originality)

097

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尽的能量。

以“接地气”观念审视工业设计教育，更易领悟这个以“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到来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”居于产业价值链的最低端，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、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，引领华南地区的设计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,还在二年级、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型设计人才。

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,透过各类课题的训练,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培养,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强势团队,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。

李慧明

前言

Preface

007

第一章

认知·纹样与观察（写生）

Cognitive Patterns and Observation
(The Sketch)

009

第二章

理解·纹样与变通
(黑白图案, 装饰变化)

To Understand·Grain Appearance and Change
(Black and White Pattern, Decoration)

065

第四章

应用·纹样与生活
(图案与应用)

Application·Patterns and Life
(Pattern Application)

145

第三章

拓展·纹样与创意
(彩色图案, 技法及肌理创意)

Expand·Patterns and Ideas
(Color Design, Texture Technique and Originality)

097

2011年9月广州美术学院工业设计学院正式实行工作室制教学,学院下设5个基础教研室,12个工作室。染织设计专业基础教研室为其中之一,主要担负着染织设计板块二年级的专业基础教学。它是承上启下的重要环节。染织专业基础课程包含创意纹样、经典纹样、纺织材料、印花基础、染化基础、纤维材料与应用、面料再造、设计与产业等课程。

“生活·纹样·创意”是染织专业基础课程之一,也是专业基础课程中最重要的一个环节。

本书记录了染织纹样教学过程中的核心内容及教学的基本手段和途径,汇集了染织纹样基础教学的基本技法与基本技能训练的内容。在传统的教学基础上积极改革探索,力求更新教学内容及教学形式,满足时代的发展和要求,为今后染织专业板块的学习打下坚实的基础。

“生活·纹样·创意”课程教学分为四个阶段:认知·纹样与观察(写生)阶段,理解·纹样与变通(黑白图案,装饰变化)阶段,拓展·纹样与创意(彩色图案,技法及肌理创意)阶段,应用·纹样与生活(图案与应用)等四个阶段。

认知·纹样与观察(写生),即写生阶段,也是染织专业基础纹样教学的开篇课程,认知、观察、思考是本课程的重点。记录观察、写实描绘,强调运用多种描绘手段和不同视觉的观察方法,去感知和体验你所描绘的对象给你带来的情感传递。加入思考与情感要素,在一定情况下可以更偏向于情感的投射描述。在学会不同观察方法的基础上加强手绘的基础训练,提高手绘能力。

理解·纹样与变通(黑白图案,装饰变化)是染织专业基础纹样学习的第二部分,是在认知·纹样与观察课程的基础上进一步加深基础理论与基本技能的学习阶段。在认知纹样变化的基础

上,转而进入创意纹样阶段。在本阶段,学生所能学到的不仅是黑白纹样的构成要素和纹样变化技巧,更重要的是对事物的理解、变通、逆向思考的能力。掌握对事物的辨别和判断力,梳理和捕捉点滴信息的能力,通过各项创意纹样训练,拓展学生创造与设计的思维,提高学生设计构思及纹样设计语言的表达能力。

拓展·纹样与创意(彩色图案,技法及肌理创意),是染织专业基础纹样学习的第三部分。本阶段是“理解·纹样与变通”课程的延续和深化,强调图案彩色、技法及肌理的创意训练。课程要求学生 在纹样设计的过程中,综合考虑色彩、技法及创意的关系。学会运用各种工具及技法,以及发挥想象和创意去尝试各种工具及技法的表达。通过各种训练方法使学生的纹样表达语言更为丰富。

应用·纹样与生活(图案与应用),是染织专业基础纹样学习的第四部分,也是纹样基础教学的最后一个环节。纹样构成形式和综合应用是课程的重点,在本阶段学生不但要会设计纹样,更重要的是要学会把纹样恰当地应用到具体的生活场景当中,使纹样设计更加贴近我们的生活,树立起一种纹样造型为生活服务的全新设计思维方式。

《生活·纹样·创意》这本书记录了我们老师在教学过程中的点滴体会和教学成果,记录了染织专业学生们的设计才能和对生活的态度,记录了我们师生之间的点滴趣闻和友谊。同时也是对多年染织专业基础教学的一个盘点和总结。

请放慢您行进的脚步,观察您身边熟悉的事物,用心去聆听,去体验,去感受,去创意生活。

高树立
2013年秋,广州

第一章

认知·纹样与观察(写生)

Cognitive Patterns and Observation (The Sketch)

课程目的

认知观察作为学生进入专业基础学习的第一部分,有着“承上”“启下”的作用。“承”即针对大一基础训练的总结;“启”即专业基础训练的开始,自此之后学生进入专业基础理论与基础训练的学习阶段。因此,这门课程关系到学生能否对一年级基础训练部分进行融合运用,另一方面,关系到他们能否尽快进入到专业学习的轨道。

纹样造型(一)课程主要的训练目的是:

1. 观察。在经过大一的设计思维与设计创新拓展性训练后,让学生回归到观察描绘本身,回到“动手”训练。手头功夫历来是染织艺术设计基础训练强调的一个重要方面,在这个部分需要学生动手描绘所观察的事物。这些事物本可能是我们身边极为常见的,但通过描绘,使学生放慢速度,仔细推敲本以为非常熟悉的事物,发现事物特征,从而总结。

2. 认知。这里的认知即理解。在观察基础上,引导学生对所描绘的事物特征的发现与归纳,同时理解事物的基本特性与独特之处,从而发现事物之美。例如在对花卉进行观察写生时,要引导学生从描绘中总结花卉的基本生长规律,对枝蔓、花托、花萼、花蕊等元素的仔细观察记录,从而发现其规律。并通过对不同种类花卉的描绘记录进行对比,基本理解各类花卉的特征,掌握其观察方法,养成观察记录的习惯。

3. 思考。观察记录本身就不是一个机械的行为过程,学生在以上两个阶段产生的思维过程也是“记录描绘”的重要方面,因此,在要求学生观察事物进行描绘的同时,需要结合自身当下的思考与情感。这一方面的记录训练也是本课程的重点。过去几年的训练中,学生更多的是对观察物的写实描绘训练,较强调对形体塑造与写实能力的训练。但这次课程不同,需要在此基础上加入思考与情感要素,在一定情况下可以更偏向于情感的投射描述。这种训练会给之后的纹样造型(二),即装饰变化学习做好一定的铺垫。

在历年的纹样造型(一)的课程中,我们选取的观察描绘对

象一般有花卉、动物、人物、建筑、风景等,基本以花卉为主。其原因是多方面的:

(1)以小见大。在上述的几样描绘元素中,花卉基本是“麻雀虽小,五脏俱全”,各个部分的变化和品种的多样,更能引导学生进入观察思考。

(2)条件限制。静态摆放在室内空间的花卉是随时随地都可以得到的素材,使课程学时得到最大化的使用,更贴近现代课堂教学的需要。因此,在此课程上主要以花卉主题为主,其他主题为辅。

在具体授课过程中可能遇到的问题是:

1. 照相记录与手绘训练。在这次课程中要有意识地培养学生手绘记录的习惯,让学生体会观察记录的重要性。但在摄影技术快速发展的今天,在授课过程中会遇到学生这样的疑问:

手绘训练依旧需要吗?对此问题,笔者认为对于生长在摄影技术突飞猛进时代的一代设计师手绘训练显得尤为重要,在染织艺术设计基础训练的过程中也尤为强调。对观察对象的慢速描绘使记录者有更充分的时间与对象交流,并融入环境、心理等因素的记录使记录者对对象有自身独特的见解,从基础开始培养原创的良好习惯。

2. 写实描绘与情感记录。与过去的训练不同,这次课程的观察记录不仅仅重视学生造型、色彩等因素的训练,更偏重于对观察者心理及情感因素的强调。因此在描绘过程中,可以引导学生对描绘对象展开适度的发挥,夸大其特征,强调其独特性,加入对描绘对象的设计因素,开始引导学生对设计概念的初步理解。

纹样造型(一)针对事物观察描绘的训练,重点在于认知与理解。这一步的训练在整个专业基础训练环节中必不可少。让学生养成良好的观察与原创的习惯,可以为之后的专业基础训练及专业训练打下扎实的基础。

1.1

白描写实

在染织专业图案基础训练中，白描写实是常用的方法。一则能达到对造型训练的要求，同时对中国传统绘画中线的运用得到一定程度的理解。在课堂训练中，教师不会限定写实的方法，但对白描写实手法的训练会有一些的引导。这种不同于西方绘画的技法，会使学生对中国传统韵味有一定的体会。同时，针对对象物运用线条的提炼概括，更接近于接下来的图案训练。让学生在训练中逐步过渡。

作者：高阳

点评：此作业的难度是对群簇花卉的处理，需要一定的耐心去梳理各个独立花卉之间的关系，使之融合在画面中。高阳同学运用线条粗细、疏密等变化重点描绘近处花卉，使整个画面具有空间性并有主次感。