

广州美术学院教学丛书
艺术设计系列

走向终端：

染织艺术设计主干课程教学实录

霍康 编著

广东人民出版社

广州美术学院教学丛书

霍 康 编著

走向终端：

染织艺术设计主干课程教学实录

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走向终端：染织艺术设计主干课程教学实录 / 霍康编
著. —广州：广东人民出版社，2005.11

ISBN 7-218-05145-6

I. 走... II. ①霍... III. 染织—工艺美术—高等学校—教学参考资料 IV. J523

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第137355号

出版发行	广东人民出版社
印 刷	广州伟龙印刷制版有限公司
开 本	880毫米×1230毫米 1/16
印 张	10.125
插 页	2
字 数	50000字
版 次	2005年11月第1版 2005年11月第1次印刷
书 号	ISBN 7-218-05145-6/J · 199
走 价	81.00元

如果发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社(020-83795749)联系调换。

【出版社网址：http://www.gdpsh.com 电子邮箱 sales@gdpsh.com
图书营销中心：020-83799710(直销) 83790667 83790104(分销)】

值得做的事

艺术——美术——美术教育——美术高等教育——
美术院校的课堂教学，是我们从事艺术教学的人所面对
的概念和具体环节。

艺术教学，自古以来，都是采用师徒式传授，授知识、
传技术，授家传、传衣钵，与理工人文类知识传授方式
大相径庭。鲜有课本、教程、专著等文本文案用于课堂、
用于画室、用于工作室，用于指导“动手”。就是这样的
方式，这样的传承，也还是培养和造就了一代又一代的
大师、巨匠。当然亦有平庸、次品。

今天我们反思：能否总结前人培养人才的成功经验，
用以指导我们的艺术教学？从业者的艺术实践，成败教
训能否显现课堂？能否既按教学大纲又不抹杀授课者的
教学特色而达到目的？这当中有哪些属于规律性的东
西？教学自身的科研如何体现？

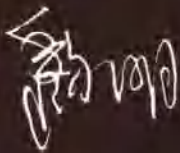
基于此，教材建设就显得很有必要，实际上是一举数
得之事。“磨刀不误砍柴工”，让教员考虑教学之事、课
堂之事、教材之选；让学生在教材的指导下理顺知识，规
范概念，巩固能力，在传承中创新；让教师在教学中自身
的科研成果得以在书本显现，课堂证实，并在传授中延伸
和得到检验。

这是我们值得做的事！

预祝这套教材取得不凡的效果！

可以肯定，这只是一件好事的开端！

广州美术学院院长

自序

《室内纺织品配套设计》和《传统工艺与设计》是广州美术学院设计学院染织艺术设计专业的两门主干课程。其中《室内纺织品配套设计》是本专业的核心课程，它是随着我国家纺行业的蓬勃发展和我们专业教学方向的定位调整而设置的一门崭新的专业设计课。目前正处在摸索和逐步完善的阶段。广州美术学院染织艺术设计专业于2000年始开设此课程。在几年的教学实践中积累了一些经验和体会，形成了鲜明的教学特色，并逐渐明确了以纺织面料设计为基础，超越单纯平面纹样设计的局限，以室内纺织品配套设计的系列课程为核心，构建从面料设计到纺织终端产品设计及配套设计的教学框架。在专业建设的探索过程中，我们提出“终端”式的教学目标，此目标应包括两个层面的内容：一是设计对象从2D的纸面图案设计上升到3D范畴，以整合为导向的“终端”式室内纺织品配套设计；二是人才培养模式从侧重“扎实基本功”训练的“起点”模式延伸到以培养较强的资源整合能力为目标的“终端”培养模式。

《走向终端》以教学实录的形式，通过对教学思路的阐述和教学案例的剖析，详细介绍这两门主干课程的教学过程和成果。作者希望突破一般书籍“重结果”的编写程式，尽量避免局限于工艺与技法的浅层次介绍，着重记录如何启发学生试验传统工艺与现代设计结合的可能性的教学过程。强调“过程”是本书的特点，也是我们平时的教学特色。书中的第一部分是室内纺织品配套设计，以学生如何在生产工艺和市场等限定条件之下完成从“起点”的纹样设计到“终端”的纺织产品设计的全过程为主线，从“实际课题”和“虚拟课题”两个方向展开，选择有代表性的教学案例，以“回放”的形式，通过教学环节的分析和点评来介绍课程教学的过程。书的第二部分是传统工艺与现代设计，内容以突出介绍学生对自选课题的理论分析为主，完成以传统工艺为“起点”到对这些传统工艺作现代阐释之后而引发的各种载体形式的“终端”的全过程，显现出他们对继承和弘扬传统工艺的创意和实施能力。本书没有局限于工艺与技法浅层次的介绍，而是着重记录如何启发学生实验传统工艺与现代设计结合的可能性的教学过程。

霍康
2005年10月

目 录

自序

03

室内纺织品配套设计开篇语

08

第一章

通往终端之路

11

关于《室内纺织品配套设计》课程

12

配套设计教学思考

14

清宫行

17

红尘

26

玉林岭南国际大酒店客房配套设计

36

寻找四叶草

59

虚拟课题系列

74

放逐贵族

74

第二章

在记忆与未来之间

传统工艺与现代设计开篇语

天伦万怡

积木沙发

新同居时代

114

112

100

95

82

教学目的与要求

116

民间艺术的解构与重组

118

扎七扎吧

132

古色生香

144

第三章

产学研教学模式的探索

后记

155

160

室内纺织品配套设计开篇语

中国是纺织大国却不是一个纺织强国。其原因除了我国纺织行业的技术装备落后，新产品开发速度缓慢，资讯薄弱和生产盲目性大之外，设计人员匮乏和自主创新能力不强也是主要的原因之一。要改变这种状况，一是要提高全行业的品牌意识；二是要加强技术创新和先进技术、先进管理经验的引进吸收；三是要加强对家用纺织品设计配套化和系列产品的开发与研究。这是我国家纺业最薄弱环节，也是提升家纺产品档次最亟须解决的难题，同时也是家纺业在进一步发展中遇到的最难解决的技术问题。作为一种表达个性思想和生活情趣的信息载体，家用纺织品已成为独特的文化风景，同时也是品评和衡量室内环境质量的重要依据之一。

我国对家用纺织品配套产品的开发和研究开始于20世纪80年代，但在设计实践方面一直缺少系统的理论研究，直至今日，染织艺术设计所涉及的

范畴，其设计内容已远远超出二维的图案设计，也不是单纯的纺织产品设计，而是一种综合性的整体配套的设计。这种配套设计的精髓在于室内空间环境总体氛围的营造。由于室内纺织品配套设计是一个相对复杂的设计系统，在理论体系与设计实践中牵涉到相当多的技术与艺术设计门类，因此，这种营造过程的多向量化，使得整个设计过程呈现出各种设计要素多层次穿插交织的特点。从概念到方案，从方案到生产，从平面到空间，从配套到陈设，每一个环节都体现出专业交叉的特点。只有将这些内容高度的统一，才能在空间中完成既符合功能需求又满足审美需要的人性化设计。因此在具体的设计运作过程中必须遵循严格的科学程序。这种设计程序，从广义上说，是从设计的概念构思到产品生产，再从产品到具体空间的配套实施完成的整个过程所接触到的内容与安排。因此，协调各种矛盾成

为室内纺织品配套设计的基本特点，也是室内纺织品配套设计项目成功的重要保证。程序是按设计各个因素的次序来安排的工作步骤，科学分类的工作方法要依靠严密的程序来保证。实际上，室内纺织品配套设计程序的有效实施需要系统概念指导，以避免在某个环节出现漏洞。这种系统的实施包括三个基本步骤：一是提出问题；二是通过方案对比优化，进行系统分析；三是按一定的评价标准将不同的方案进行评价，筛选出最佳的设计方案。在教学的过程中，我们强调设计程序，评分标准也从单纯以画面效果作为衡量尺度延展到把设计概念转化为具体设计形象的表达能力；设计过程的团体合作能力、与企业沟通的能力；方案制作最后阶段的把握，以及诸多生产问题与设计形式间的控制能力的综合性评判，把作者的投入程度与企业对其能力的评价作为评估作者的综合能力的重要依据，形成一套贯

穿于整个设计程序的以作者作为衡量尺度的动态评分标准。

家用纺织品是个新兴产业，有很好的发展前景。全国各美术院校的染织专业都把家用纺织品配套设计作为专业的主要发展方向，也都开设了《室内纺织品配套设计》的课程。但目前该领域在理论上缺乏总结和提升，尤其在专业教学上尚未有一套完整和系统的专业教材。因此本课题的研究，希望能在家用纺织品配套设计教学和实践中发挥作用。同时，通过对家用纺织品与室内环境的关系做系统论述，确立“室内软环境”的概念并详细介绍实现“室内软环境”设计的手段和家用纺织品配套设计的方法，为我国的家用纺织品设计的系统理论研究添砖加瓦。

Textile

DESIGN

第一章

通往终端之路

室内纺织品配套设计

专业骨干课程

[市场实战系列]

清宫行

红尘

玉林岭南国际大酒店客房配套设计

寻找四叶草

[虚拟课题系列]

放逐贵族

新同居时代

积木沙发

天伦万怡

关于《室内纺织品配套设计》课程

本课程的目的是让学生通过对《室内纺织品配套设计》的系统学习,明确纺织品与室内环境的关系,确立“室内软环境”的概念,掌握室内纺织品配套设计的方法及手段。要求学生从对纺织品与室内环境的关系作系统的研究,对家用纺织品的各个品类以及它们在室内环境中的作用有较清晰的认识,并且熟练掌握室内纺织品于室内环境的展示。通过自选课题的研究,掌握限定性设计的程序、方法及表现的手段,加强收集和处理各类信息的能力、设计定位的能力、设计管理与协调合作的能力。

本课程与其他课程的关系

1. 本课程在专业课程体系中的定位

专业主干课:引导学生对室内纺织品配套产品在环境中的应用设计、开发作综合系统的研究学习;是对专业基础课知识作综合运用专业设计课。

2. 本课程与其他课程的关系

本课程是对相关基础课程所学专业作综合、系统的运用,并作系统配套设计,是专业课程学习的总结和延伸。

3. 要求学生先修课程

《平面构成》、《色彩构成》、《装饰花卉》、《花样设计》、《面料设计》(装饰布、服用面料布)、《产品配套设计》、《设计风格理论》、《室内设计基础》、《设计表达》。

教学内容提纲

1. 室内纺织品配套设计概述

- (1) 家纺配套设计的双重含义
- (2) 家纺配套设计的方法论
- (3) 家纺配套设计的展示作用性

2. 现今室内纺织品配套设计的市场现状、特征

- (1) 家纺十年历程、现状、特点
- (2) 历届大型展会分析
- (3) 大型企业案例分析
- (4) 市场调查报告分析

3. 软环境设计在环境空间的意义

- (1) 现代室内环境设计的立足点
- (2) 实现室内软环境设计的手段
- (3) 室内配套产品设计的相关因素

4. 环境意识制约下的室内纺织品配套设计

- (1) 影响室内纺织品配套设计的空间因素、配套方法
- (2) 室内纺织品配套产品的设计方法及表达
- (3) 室内纺织品配套设计的方法及表达

5. 室内纺织品的展示设计

- (1) 展示设计的原理、方法及表达
- (2) 展览展示设计
- (3) 配套空间展示设计
- (4) 橱窗展示

教学进程

第一周	星期一	课堂教学 (室内纺织品概论)	第四周	星期一	设计草稿审评 (分组)
	星期二	课堂教学 (产品的形式与特征)		星期二	设计草稿审评 (分组)
	星期三	课堂教学 (行业现状与趋势分析)		星期三	深化设计 (分组)
	星期四	考察收集信息		星期四	深化设计 (分组)
	星期五	总结归纳		星期五	深化设计 (分组)
第二周	星期一	课堂教学 (设计方法)	第五周	星期一	组织审评
	星期二	课堂教学 (设计手段)		星期二	组织审评
	星期三	课题设计 (配套产品)		星期三	设计正稿 (分组)
	星期四	分组、选题		星期四	设计正稿 (分组)
	星期五	分组讨论		星期五	设计正稿 (分组)
第三周	星期一	市场考察	第六周	星期一	正稿审评
	星期二	提交方向性草案 (分组)		星期二	正稿审评
	星期三	提交方向性草案 (分组)		星期三	方案整理 (分组)
	星期四	设计草稿 (分组)		星期四	方案整理 (分组)
	星期五	设计草稿 (分组)		星期五	课稿总结、提交

课程作业及考核安排

1. 专业考稿报告

作业要求: 每位同学需提交一份 2000 字以上有关室内纺织品 (范围: 产品、空间、市场等方向) 的考察报告。内容包括: 文字、图片及数据稿分析。

2. 室内纺织品配套设计

A. 市场实战系列:

企业系列产品方向 (延伸、改进方向等)、酒店工稿 (商务酒店、度假酒店等)、样板房工稿。

B. 虚拟工程系列:

虚拟现实空间、实题虚做 (学校、医院、展厅)、创造性系列产品设计 (开发方向)。

作业要求: 每位 (每组) 同学在以上两项中任选一个系列方向进行纵向及纵向系统性深化设计, 稿求有设计分析文稿、设计草图、正稿 (个体产品设计方案、空间展示效果)。

作业形式: (1) 设计方案用 A3 的规格装订成册。 (2) 把方案制作成电子文件。

配套设计教学思考

兴趣是学习设计的最好的老师。“兴趣教学”的关键在于形成学生与社会、学生与学生、学生与教师之间的互动氛围，培养学生的创造性思维和能力，引导学生从多方位知识领域去思考、尝试和解决问题。尤其是要给予学生更大的思维和想象空间，从感性到理性逐渐激发学生的创意思维活动，形成“教”与“学”的良性互动。因此课前的教学准备和策划是课程成功的保证，也是整个教学完整性的一部分。在课前准备中，课题设计是一个重要的环节。

在《室内纺织品配套设计》课程教学过程中，笔者设计了“自选课题”、“虚拟课题”和“实际课题”三个课题让学生自由选择。“自选课题”是指学生可以自己任意选择一个现有的室内空

间，根据这个空间的功能属性、装饰风格等因素对原有的纺织配套产品进行分析研究和重新定位，最后拿出自己的设计方案；“虚拟课题”是允许学生充分发挥自己的想象力，可以是虚拟时间、空间、背景、人物和主题，但设计方案必须是有生活依据和实用的。“实际课题”是课前就邀请几家企业参与的实际产品开发项目，要求学生必须对委托设计的企业做全面的了解，包括企业产品的目标市场、价格、工艺、材料、风格以及竞争对手的情况做全面的分析，综合市场的流行信息和企业的意见进行设计。在以上的三个课题中，“自选课题”属初级设计课题，是对本课程教学内容的一般消化。“虚拟课题”是“放”的课题，给学生更大的自由度，有利于