

广州美术学院教学丛书
艺术设计系列

染织艺术设计03、05届毕业创作实录

霍康 覃大立 编著

DEPARTMENT OF TEXTILE DESIGN CLASS OF 2003 AND 2005 GRADUATE DESIGN ALBUM

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

染织艺术设计03、05届毕业创作实录 / 霍康, 覃
大立编著. —广州: 广东人民出版社, 2005.11
ISBN 7-218-05144-8

I. 染... II. ①霍...②覃... III. 染织—设计—作
品—中国—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	8.5
插 页	2
字 数	20000字
版 次	2005年11月第1版 2005年11月第1次印刷
书 号	ISBN 7-218-05144-8/J · 198
定 价	68.00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.gdpph.com> 电子邮箱: sales@gdpph.com

图书营销中心: 020-83799710(直销) 83790667 83790104(分销)】

广州美术学院教学丛书艺术设计系列

霍康 覃大立 / 编著

染织艺术设计 03、05 届毕业创作实录

DEPARTMENT OF TEXTILE DESIGN
CLASS OF 2003 AND 2005
GRADUATE DESIGN ALBUM

广东人民出版社

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。

艺术教学古今中外，我等前辈从业者采用的几乎是师徒式传授，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

依旧是黎明前的幽暗，行色匆匆的我们，
将要到哪里去？
在即将告别校园的日子里，
我们手携手，肩并肩，
全力以赴，投入到毕业设计中。
离校前的最后一次考验，
使我们借此向陌生的彼岸过渡。
路长而艰难，昼光灼热如火，夜风清凉如水，
在没有路的地方，我们会踩出路来，
披荆斩棘，上下求索，
在遥远的国度，在流水的尽头，
凭舟过渡，
我们终将到达。

Contents

目录

Treasure Your Memories and Let Your Dreams Fly 6

珍藏记忆·放飞理想

Home Textile 9

家纺篇

Introduction 10

开篇语

Hotel Fabrics and Design 12

宾馆纺织品配套设计

Home Fabrics and Design 28

家居纺织品配套设计

Shades and Window Decors for the Home 36

家居窗饰设计

Fabrics and Sofas 50

布艺沙发设计

Thematic Domestic Fabric Design 63

主题性家居纺织品配套设计

Conclusions of Home Textile 88

家纺结语

The Art of Fibers and Fashion Design 94

纤维艺术与服饰篇

Introduction 97

开篇语

Transparent Yarns 98

《透纱》

Eclipse 101

《蚀》

Rattan	104	■ 《藤歌》
Motion and Stillness	107	■ 《动静空间》
Circles, Bamboos, Squares	111	■ 《圆·竹·方》
Marks on the Wall	116	■ 《壁上痕》
The Wind in the Alley	118	■ 《巷风》
Charm of the Water	120	■ 《水韵》
Optical Illusions	122	■ 《视觉的迷惑》
My Language	123	■ 《我的语言》
Be...Silent	126	■ 《Be...Silent》
Firelight	128	■ 《烨》
The Language of Yellow and Black	130	■ 《黄·黑语》
One for Everyday of the Week	133	■ 《星期——星期八》
Conclusion of the Art of Fibers and Fashion Design	134	■ 纤维艺术与服饰结语
Afterthoughts	135	后记

珍藏记忆，放飞理想

——寄语广州美术学院设计学院毕业设计作品集

“珍藏记忆，放飞理想”既是广州美术学院设计学院05届本科毕业展开幕式的主题，亦是本次结集出版毕业设计作品的建筑与环境艺术设计、装潢艺术设计、数码艺术设计、艺术设计学、服装设计、装饰艺术设计、染织艺术设计等广美设计学院各专业历届同学毕业前夕的心灵祈愿。这一主题时时激励着年轻学子，同时也激励着任何一位参与教学的老师。

我们应珍藏什么样的记忆？我们将放飞什么样的理想？我们愿总结与反省那对每位学生都弥足珍贵且有得有失的四年的教与学：

我们一刻也未忘却“基础”，然而对基础的重视也曾险些流于空谈和教条——当我们为给作为新生的同学“洗脑”并使之转入“设计状态”时，我们对基础的定义很容易地转向了“非素描与色彩”，由此生成的作业成果曾因拉开了与传统绘画的表象距离而令人欢欣鼓舞。在推理的作用下，在工具的支持下，我们教与学双方共同为设计基础体系增了砖，添了瓦。然而我们在基础训练中高度强调“人文”内容，则是近期才开始且道路漫长。

我们一刻也未忘却“基础”，然而在相当大的范围内，基础被固化为“永远的海拔”而非“因条件而定的正负零”。无论何种专业，何种训练背景，均因“扎实”所需而进行千篇一律的“初学者还需从规矩”训练。这令人质疑是对基础负责还是为黔驴技穷找宽慰而制定的“武大郎计划”……

我们一刻也未忘却“基础”，先基础后专业似乎天经地义。毋庸置疑，教方所作的基础与专业的顺序区分在相当程度上是基于对成功成果的分解与学术意义上的总结方式。而事实上“基础”若有一刻与“创造”（例如设计）分手，其价值就相当可疑。我们很少想过创造的能力来源于好奇与需求而非技巧的日趋厚实，相反，厚实的技巧往往会钝化需求或给予并非成功的“创造”抹平漏洞，文过饰非。

我们对于课程的研究往往基于“系统”和“顺序”的切分，而有部分课程的划定，无论于基础或专业都可能弊大于利。设计的下意识、连贯性、自觉以及基础的有目的与自然，往往都来自于对“对象”、“项目”、“课题”等全过程全方位的接触与认读，而非“现存体系”所科学化了的“课程”。

我们一刻也未忘却“专业”，然而在不少时候我们对专业要解决的问题却注重甚少。当“体系”对专业的定义为“离基础远一点，时间多花一点，规模再大一点，考虑问题再全一点，表达再深入一点，题目更实一点”时，这对教与学双方都可能形成误区，造成灾难。而要达到“注重同类问题的前沿状态，注重定义课题所处的位置和性质，注重进入与解决问题的路径与方法，注重推进与完成课题的手段及对成熟介质的选择，注重多种要素的综合组织及控制，注重表达方式的差异化，注重在定位框架内的完成度，注重受众回馈与接受效果”等这些本质意义上的“专业教学”，还需作出长

期且持之以恒的努力。

四年的师生间互动，不仅使老师们有机会观察到学生们的成长和成熟，学生们也能充分观察到老师的变化。

——这是一类难言的话题：老师们辛勤劳动，用心血、智慧及人生感悟来滋养着同学们，昔有“教师是蜡烛，照亮别人毁灭自己”；今有“教会徒弟，饿死师傅”之说。在现有条件下，教师们只能是在“低层”体味人生，在“中层”履行职业，在“高层”贡献智慧……每一层次都身体力行，千辛万苦，极其实任。愿孩子或弟妹般的同学们能学会理解老师的甘苦，因你们离校数年后无论在何岗位，自己都将体会今日老师们正在经受的艰辛。

——这是一类难言的话题：有的项目当定义为课程或定义为教学且没有压力时，它们都将因无需定量定时，无需求证其价值而变得柔软和飘忽，处于中国改革最末端之一的教育行业，正因为暂无需面对高速发展社会的一针见血的评判而心安理得，这是当今教育状态的难言之隐！

在送别历届同学们的日子里，我们所有的老师都愿意向同学们学习——感受你们吮吸社会进步气息的贪婪与主动；模仿你们建立在持续好奇和竞争状态中的不耻下问；尝试你们与旧观念旧方式决裂的自然与决然……

在历届展示同学们毕业成绩的日子里，我们所有的老师共同正视以下的感受：

——优秀的设计作品都具社会价值，为人所多元理解，为人所乐于接受；

——优秀的设计作品大多在“非教室”环境里完成，因此它洋溢着社会进步的气息，标记着与人合作的烙印，刻画着利用成熟技术的痕迹；

——优秀的设计作品，其“基础”与“专业”水平的反映往往天衣无缝，而那些让人直觉仅认知为“基础较强”或“想法不错”的作品，则很难使人认同其优秀性。

在历届毕业的日子里，我们都会在记忆中回放每个四年的得与失，它们由师生间的长期互动和因此而生的千般滋味交织并串联着。

对专业的共同热爱使师生们的丰富记忆有了一千个理由值得珍藏！

对专业的共同追求使师生们的美好理想有了一万个理由将其放飞！

广州美术学院副院长

设计学院院长

赵 健

Home Textile

家纺篇

开篇语

随着生活水平的提高,纺织品的应用已渗透到室内环境设计的各个方面。人们对室内纺织品的需求不再停留在使用功能上,而是更加注重精神上的功能。它不仅是生活空间的物质需求,也是一种感情空间的审美创造。在现代室内环境设计中,纺织品使用的比例和好坏,已经成为衡量室内设计水平的重要标志之一。在环境意识渐已觉醒的今天,人们越来越重视装饰、崇尚自然、追求人性化和个性化的居住文化。作为一种表达个性思想和生活情趣的信息载体,室内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。室内软环境成了人类追求的最理想的室内生活空间。

室内软环境的营造,关键是纺织品的媒介作用。然而,传统的静止的室内纺织品设计已远不能适应当今室内设计多变的方式。那些室内局部的纺织品的孤立美感,无法满足人们对室内整体美的生活空间的追求。因此,室内纺织品设计必须由单纯孤立的局部或单个产品的设计上升到系列的配套化设计。“配套”是产品功能设计的基本要求,更是人性化设计的体现。是对人们生活状态的关注,也是对人性的尊重。室内纺织品配套设计是通过基因配套、色彩调和配套、主导产品的均衡配套、风格情调配套等方式,使同一花型、同一色彩或同一艺术

设计语言在室内各种纺织品的图案或款式中或多或少地反复出现,在视觉上产生连贯性,这种连贯性使人在视觉中产生美的韵味以及和谐的美感。这种强烈的艺术感染力所营造的室内环境的意境和气氛,在人的心灵上产生刺激性的美感及舒适宜人的视觉感、触觉感,这是单个的纺织品和其他硬质材质无法达到的装饰效果。由此可见,室内纺织品配套设计不仅已上升到了室内整体设计的高度。而且在配套的含义上更具备一定的深度和广度。也就是说,它不仅要求纺织品本身的每一个独立局部与整个系列相配套,而且必须与室内设计的整体环境气氛相融合。室内纺织品配套设计通过各种配套法则,构筑了不同生活习惯与审美意识的人们所追求的各种生活环境。室内纺织品配套设计从设计构思上要求从一般的单纯的图案题材选择、一般的气氛要求和一般的色彩情调上升到室内整体设计的艺术意境的构思,升华到艺术表现的一定高度。室内纺织品配套设计与室内环境的有机组合,是在各种不同空间形态的特定条件下进行的。因此,室内纺织品应根据特定的室内环境来进行有目的的配套设计。而注重艺术性和主题性的构想,是室内纺

织品配套设计成功的前提。这种注重主题构想的室内纺织品配套设计,可以使人透过室内环境,感受到一种充满文化艺术内涵与乐观的人生探索精神。这不仅给人带来形式审美上的愉悦,更多的是心灵上的撞击与文化上的思考,是对艺术化理想生活追求的延伸,也是人自己心灵对话的阐释。通过配套设计,在室内空间创造高雅、富丽、质朴、温馨、肃穆的环境气氛,满足不同消费者在精神生活上的需求。“大家纺”文化理念,正是在这个前提下提出来的,以室内纺织品配套设计为核心,集“家具、家纺、饰品”三位一体,通过艺术设计手段很好地融合贯通,在室内空间的“物质”条件下,创造出在使用功能前提下组织美的意境的“精神空间”,也就是人们常提到的“室内软环境”。室内软环境的营造,是室内空间中家具、饰品摆设和室内纺织品综合配套设计的结果。它们的形态和功能虽然各具特点,但都共处一个室内空间,统一在整体的共性要求之中,在造型、色调、布局等方面彼此协调、互为衬托,共同为营造一个人文气氛服务。在室内环境设计中,任何一个因素发生偏差,都有可能影响室内设计的整体效果。因此,在室内软环境设计中,要把各类纺织品组合成形、色、质、光高度统

一的整体。在这统一的整体中,每个独立的部件都应在整体效果的需求下充分发挥各自的优势。

家用纺织品设计是本专业的主要发展方向,“室内纺织品配套设计”是随着“大家纺”和“室内软环境设计”文化理念应运而生的一门全新的艺术设计课程,也是全国各美术院校的染织专业教学中分量很重的主干课程。05届毕业设计“室内纺织品配套设计”方向的选题全部是市场方向的实际课题,而且是与企业合作共同完成的,是我们在专业教学实践中迈出的一大步,也是广州美术学院设计教育所倡导的“与实践互动,与市场共舞”教学特色的充分体现。我们的这一步走得大胆,因为是第一次,没有“前人指点”,也没有经验可循;这一步走得艰难,因为我们在很短的时间里既要整合专业的知识,又要学会整合社会资源,这一步走得踉跄,因为我们的步伐还不够稳健,还需要搀扶,但是,毕竟我们迈出了第一步。

指导教师:霍康

HOTEL

宾馆纺织品配套设计 FABRICS AND DESIGN

课题来源：广东省集美设计工程公司

生产企业：佛山特耐家纺实业有限公司

设计单位：广州美术学院染织艺术设计系

设计：杨晓丽 董曼妮 陈 钿 曾海舒

指导教师：霍 康

特邀指导：陈文列 丁鹏辉

集美公司简介

集美，蕴育于我国现代艺术设计学科发端之时。

20 世纪 80 年代中期，广州美术学院一群探索现代设计真谛的学者，创办了校企——集美公司。集美的学术探索与社会实践为广州美术学院设计学科的建立与拓展注入了无穷活力。

集美，成长于我国市场经济的土壤之中。

90 年代，随着我国社会主义市场经济的进程，集美模式在广州美术学院演变成为一种现象。各学科专业纷纷依托自身的人才和专业优势，内联外引，横向渗透、纵向拓展，形成了蔚为大观的集美发展期。集美公司于 1995 年和 1997 年分别被国家建设部授予“甲级设计”、“一级施工”企业资质。至 20 世纪末，集美公司已拥有建设部认证的“一级项目经理”16 名。

集美，放眼于 21 世纪知识经济时代的璀璨未来。

新的世纪，以“推进当代设计文化，塑造世纪工程典范”为己任，集美公司将以集团化、专业化的新面貌，投身于艺术设计与设计工程的广阔领域，更好地为我国现代化建设事业奉献集美人的才智。

特耐家纺实业有限公司简介

特耐家纺实业有限公司坐落于中国最大的家具生产重镇——广东顺德龙江镇，是一家集家用纺织品（窗帘、窗纱、床上用品、家具布）以及软体布艺家具设计、开发、生产和销售于一体的专业化公司，是国内大型知名窗帘布艺生产销售企业之一。公司属下的“特耐”、“美居乐”及“帷特思”三大品牌不仅畅销全国各地，还远销欧美及东南亚等国家和地区。

公司于1992年成立至今，已建立家纺布艺厂、家具制造厂等两家专业生产厂，在织造、印染、防水、阻燃、涂层及植绒、复合、软家具、床上用品等方面具有完善的深加工和配套工艺。近年来，随着公司的不断发展壮大，公司先后投巨资在南海、高明等地建立起了现代化的标准生产厂房。现已发展成为资金实力雄厚，技术设备先进，占地面积达八万多平方米的大型现代化生产企业。

公司所开发的产品包括窗帘、窗纱、家具布、软体家具（如布艺沙发、床上用品、布艺饰品等）等众多完整的家用纺织品配套系列规格产品。由于产品的强大吸引力，公司产品的销售网络现已覆盖全国各大、中城市及部分海外市场。国内的品牌代理商、经销商近500家，零售销售网点超过千家。

公司本着“为生活赋之以品位，为人生赋之以境界，为消费者提供最满意的室内配套家纺用品”的设计理念，在产品种类和样式的系列化开发上，以市场为导向，以品质为根本，视品牌为生命。融合国际高新技术手段于传统工艺流程之中，注重环保，崇尚自然。追求时尚与前卫，最大限度满足了市场潮流化与个性化的差异化需求，从而赢得了消费者的青睐。

岭南国际大酒店客房配套设计

一、选题

1. 项目名称：玉林市岭南国际大酒店客房配套设计。
2. 课题形式：真题实做，五星级商务酒店样板房设计。

二、市场调研与企业考察

对于目前国内酒店客房配套设计上存在的风格不突出、千篇一律、搭配不协调等问题，本设计从整体的角度对酒店客房进行配套设计，将纺织品、家具、装饰品的陈设在空间环境中进行设计。

我们认为酒店客房的配套设计是相互关联的整体性设计而不应是相互分离的，只有合理的配套设计才能让酒店在细节上真正达到风格的统一，并保持与酒店整体定位相一致。

岭南国际大酒店的现状：

岭南国际大酒店是玉林市的第一个五星级商务酒店，是由原来的玉林迎宾馆改建的，第一期总面积为33000平方米。

改建后的岭南国际大酒店将满足：

1. 当地政府所有的会议接待任务，每年600人左右的会议需求20次。
2. 玉林的旅游行业近几年正在蓬勃发展，将开发成一个新的旅游城市，旅游业的发展，也迫使玉林需要一个五星级的酒店来满足世界各地旅游者的需求，改建后的岭南国际大酒店具有旅业、会议、餐饮、配套性康乐设施等多项功能。

三、设计风格

目前酒店客房的设计处于与日益发展的
大众的消费需求相脱节的现状，我们尝试将
酒店客房风格明显化，吸引消费者。玉林现有
酒店风格定位亦不明显，因此设定以下四种
风格作为市场的有益补充，相信可以成为酒
店卖点之一。

1. 地中海风格（豪华套房）。
2. 泰国风格（豪华套房）。
3. 时尚风格（标准客房）。
4. 国际风格（标准客房）。

四、设计范围

根据实际工程的需要，我们组毕业设计
依据现有的酒店布局，选择性的对标准房及
高级套房进行配套设计。所配套的内容包括：

1. 纺织品配套设计。
2. 家具配套设计。
3. 饰品配套设计。
4. 室内陈设配套设计。