

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

多元讲堂

Multivariate Lectures

家纺设计工作室教学实录

编著：霍康/林绮芬/杨颐

上海人民美術出版社

多元讲堂

Multivariate Lectures

家纺设计工作室教学实录

编著：霍康 / 林绮芬 / 杨颐

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

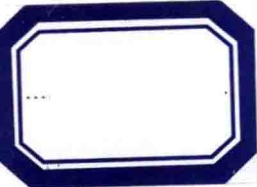

广州美术学院
GUANGZHOU ACADEMY OF FINE ARTS

GAFA 广州美术学院
工业设计学院

家纺设计工作室
Home Textile Design Studio

版编目 (CIP) 数据

多元讲堂——家纺设计工作室教学实录/霍康等编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.10

(广州美术学院工业设计学院教学改革系列丛书)

ISBN 978-7-5322-8677-5

I. ①多… II. ①霍… III. ①纺织品—室内装饰—装饰美术—教学改革—高等学校 IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第215759号

广州美术学院工业设计学院教学改革系列丛书

多元讲堂——家纺设计工作室教学实录

编 著 霍 康 林绮芬 杨 颐

责任编辑 邵水一

装帧设计 区 然

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 9印张

版 次 2013年10月第1版

印 次 2013年10月第1次

印 数 0001-2250

书 号 ISBN 978-7-5322-8677-5

定 价 58.00元

“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“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”居于产业价值链的最底端，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,通过设计概论、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,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。

广州美术学院工业设计学院 院长 / 教授

Contents

1\ About the Home Textile Design

- 002 About the Home Textile Design Studio
- 006 Home Textile Design Studio Training Program
- 009 Tutor Team
- 012 Studio Impression

2\ Practice of Studio Project Teaching Mode

- 016 Teaching Ideas of Home Textile Design Studio
- 020 Fabric Design Project
- 050 Home Textile Product Design Project
- 086 Interior Soft Decoration Design Project
- 102 Graduation Design

3\ The Production & Study & Research in the Combination of Platform Construction

156 The Laboratory Construction On-campus

158 Practice Base Construction Off-campus

目 录

1\ 关于家纺设计

- 002 家纺设计工作室
- 006 工作室培养方案
- 009 导师团队
- 012 工作室印象

2\ 工作室课题制教学模式实践

- 016 家纺设计工作室的教学思路
- 020 面料设计专题
- 050 家纺产品配套设计专题
- 086 室内软装配饰设计专题
- 102 毕业设计

3\ 产学研紧密结合的实践教学平台建设

156 校内实验室建设

158 校外实习基地建设

1\

关于家纺设计

About

the Home Textile

Design

关于家纺设计工作室

About the Home Textile Design Studio

家纺设计工作室是原染织艺术设计系三个专业设计工作室之一。

染织专业的前身是中南美专的工艺美术系图案科，1953年成立广州美术学院，正式设工艺美术系染织美术专业，是设计学科最早的专业之一，培养目标是培养纺织图案设计的专门人才。多年来为国家培养了大批德才兼备的本科生，研究生和进修生，也为企业培训了大量的设计人才、现已成为各自工作岗位上独当一面的骨干力量。当时的染织专业集中了一批热衷于工艺美术教育的老、中、青教师，最多时有教授、副教授、讲师、助教十几人。其中有工艺美术大师陈雨田、金景山，吴江冷、刘各伦、黄政生、周锡珙等多位工艺美术教育的老前辈，专业负责人为金景山教授。

1987年，为了顺应国家经济发展和社会急需服装设计人才的需要，染织专业一分为二，另设服装设计专业，染织专业的部分教师也抽调到服装设计专业。

1989年工艺美术系的部分专业组成设计艺术系，染织美术设计教研组仍归属工艺美术系，教研组负责人为周锡珙教授。

1997年工艺美术系与设计艺术系合并成立广州美术学院设计学院，染织美术专业成为系的建构，改名染织艺术设计教研室，专业负责人为周锡珙教授。这一时期国内纺织行业开始复苏，家用纺织品行业兴起，设计人才缺乏的现状使染织艺术设计教育重获关注。为了满足社会发展的需要，染织专业在教学上进行了一些改革。在加强基础教学的同时，关注布艺设计领域，并开始与纺织企业展开产学研方面的合作。此时的专业教学虽然还是以平面纹样设计为主，但已开始关注与面料设计相关的中间环节（半成品）的设计。

2000年染织艺术设计教研室由霍康副教授主持教学工作。此时国内家纺业正蓬勃发展，特别是中国加入世贸在即，入关后面临最大机遇和挑战的就是纺织业，急需大量的纺织品艺术设计人才，染织艺术设计教育到了非改革不可的关头。在分院领导的直接关心下，教研室在专业建设方面做了大量的工作：明确专业定位，调整专业结构和课程设置，扩大教学规模，改进教学方法，注重社会实践，在教学中逐步形成了产学研紧密结合的专业教学特色。

染织专业的建设主要是围绕专业教学，由原来的课

程教学逐渐向课题教学过渡展开。我们在前几年的基础上,进一步明确了专业发展方向,把培养家纺设计师作为专业的主要教学目标,并在课程设置上做了大幅度的调整:从以前较单一的纺织面料设计为主的课程训练转向以面料终端产品设计为主的课题设计,逐步形成了以纺织面料设计为基础,超越单纯平面纹样设计的局限,以织物设计、室内纺织品设计和纤维造型设计三个方向的教学目标为核心,构建从面料设计到纺织终端产品设计和推广的课程体系。于2004年对专业的教学内容进行大胆改革,引进理工背景的专业教师,结合艺术设计背景的老师,在织物设计教学中展开“工程”与“艺术”紧密结合的教学实践。现在织物设计已经从一个实验性课程发展成一个专业方向。

2005年本科教学整体搬迁至大学城校区,同年进行大规模的实验室建设,编织印染实验室初具规模。

从2007年开始,预测家纺行业将要出现从单纯的布艺产品向整体家居发展的势头,及时在教学内容上作出调整,在“室内纺织品配套设计”课程中导入“整体家居”概念,并且通过5年的教学积累,于2012年在全国首开“室内软装饰专题”课,深受广大学生和业界的欢迎。

2008年为了加强学生的审美意识和动手能力的培养,强化专业基础、纺织工程和市场意识,染织艺术设计专业在学院内率先以工作室制的形式进行实验性的专

业教学。专业建立“织物设计工作室”、“室内纺织品设计工作室”、“纤维造型设计工作室”三个专业工作室,采用“1+1+2”的教学模式。一年级是“设计基础”,二年级为“专业基础”,学生进入三年级后,以双向选择的方式进入专业工作室,完成两年的专业课程学习和设计专题训练,直至毕业。通过工作室制的教学模式改革,强化学生的专业学习,拉近教学与社会需求的距离,培养“一专多能”的设计人才。

经过多年的努力,染织专业摸索出一条“艺术”与“设计”并重,“传统”与“现代”交织,“教研”与“实践”结合的专业教学之路,逐步形成鲜明的教学特色,也得到了学院和社会的肯定,于2008年升格为染织艺术设计系。

2010年与广东玉兰装饰材料有限公司合作成立“广东省广美玉兰软装艺术创意研究院”,2011年获得广东省科技厅立项,成为“广东省(教育部/科技部/中国科学院)产学研结合科技创新平台”。通过工作室制的教学模式,充分利用广美玉兰软装艺术创意研究院的产学研平台,在软装设计人才培养方面取得了可喜的成绩,已经在行内赢得了广泛的关注和好评。

2011年设计学院分解成三个学院,同时取消系的建制,染织系拆分成基础教研室和家纺设计、织物设计、纤维艺术设计三个专业工作室,直属工业设计学院,正式实行工作室制的专业教学模式。

工作室培养方案

Home Textile Design Studio Training Program

一、工作室的培养目标

家纺设计工作室旨在培养具有较强的现代创新意识和市场观念，发挥家纺产品设计的专业特长，具有较强的实际动手能力，能在企事业设计部门、科研机构、专业院校从事纺织品艺术设计和室内软装饰的设计实践、教学、科研、设计管理的高素质应用型人才。

二、培养规格与要求

家纺设计工作室以纺织面料设计为基础，以家用纺织品配套设计和室内软装饰设计的系列课题为核心，构建从面料设计到家纺终端产品配套设计及室内软装整体设计的教学框架。强化学生对家纺产品设计、家居文化和软装设计的理解和创新意识，培养系统的染织艺术设计的专业理论、设计知识和生产工艺的基础知识；了解各国不同历史时期的装饰风格、现代纺织工业高新技术成果及产品设计及生产原理；具备家用纺织品设计和室内软装饰设计的能力；具有较高的艺术修养和审美能力；有现代化生产和市场的观念、有设计创新意识和实际工作能力、具备科研能力和现代设计手段的高素质

应用型人才。

三、课题制教学

三四年级为工作室方向的专业课程及课题教学，采用虚实课题并进，课程教学和课题教学相结合的工作室制教学模式。四年级下学期延续上学期的课题，学生由教师指导进行毕业设计和毕业论文。

家纺设计工作室的主要课程有：专题设计1（面料设计专题）、专题设计2（家纺产品配套设计专题）、专题设计3（室内软装饰装饰设计专题）、专业实习、毕业论文、毕业设计。

四、教学特色及条件

家纺设计工作室强调教学与社会实践紧密结合，多年来一直坚持产、学、研紧密结合的教学模式，与许多纺织企业建立了良好的长期合作关系。目前在多个实力较强的纺织企业和装饰公司建立了校外教学实习基地，并且通过校企合作共建设计工作室，共同组织课题研究，