

打造时尚成都

要为服装设计师提供长远的发展平台

杨蓓参加服装大会

杨蓓个人作品参加2015王府井秋季服饰节

杨蓓(左)与伦敦艺术大学学术带头人合影留念

杨蓓带领学生参加2015北京大学生时装周

四川师范大学服装与设计艺术学院服装设计系讲师杨蓓认为,服装设计专业学生只完成纸面的作业感受不深,要在项目、动手中设计,才能充分调动学生的主动性,从而提升学生的创新能力和创新意识。

记者:为什么说深刻地认识到“落地”是年轻的设计专业学生、设计工作者的重要认知?

杨蓓:有人说服装产业目前已处于低谷时期,我个人认为现在正是转变、突破的机会。例如李宁品牌近两年在纽约时装周的服装发布非常吸引眼球,服装的潮感和实穿性都很强,又能引起国人的关注和爱国情绪。这样的原生

国产品牌能够成功转型的关键,就在于重新分析消费群体,直面95后、90后的关注和兴趣,通过对受众需求的精准把握,从而定位设计目标,进行策略改变。

在服装设计专业任教的十四年中,我越来越深刻地认识到“落地”是年轻的设计专业学生、设计工作者的重要认知,对“落地”概念的理解远重于设计工作本身,甚至可以决定设计的成败。因此,在教学过程中,我会一直强调设计“落地”,让学生们从身边去挖掘素材,定位设计,哪怕只是一个小的教学项目,也要体现设计的思考和实践考虑。

记者:如何在教学中培养学生的创新意识和创业能力?

杨蓓:创新创业思维的建立,也是我认为在服装设计专业必须带入并引起重视的。近几年

市场中出现了很多新锐服装设计品牌,赢得消费者的喜爱,一方面说明消费群体的意识、穿着习惯正在发生改变,越来越重视设计的分量,这种改变就是机会。另一方面,消费者对奢侈品牌的重视度在降低,开始倾心于设计感强、有独特理念的小众品牌,这些变化给学生创业提供了较强的包容性。服装设计专业的核心是创新,能够与当下大环境鼓励的大学生创新创业教育进行自然而然的结合,在教学中通过大创项目的引入,让学生了解、学习并真切体验从设计创意到成品的整个过程,培养他们的创新意识和创业能力。

记者:对时尚成都的建设,有何建议?

杨蓓:成都在时尚文化建设方面卓有成效,而站在服装产业发展的角度来看,还需要从资讯科技、平台建设和人才培养方面进行多

角度介入。首先,成都的资讯与科技介入较为缓慢,新型面料、新型科技及前沿资讯的获得渠道较为贫乏,仅凭设计师或工作室的个人能力难以持续获得相关支持,或需要支付颇为高昂的费用,这必将制约行业的长远发展。

其次,在平台建设方面,除了给予相关政策配套与经费支持,还应在本土的时尚文化发展活动中专门设置服装设计师、独立工作室的展示空间与平台,并支持地方民族服饰与时尚设计的对接与发展;还可稳定持续地举办服装设计大赛,提供丰厚的奖金支持与资助条件。

另外,当下的创业园或服装创业基地所处位置都较为偏远,导致设计师无法第一时间获悉设计成品的受众反应,造成后续设计与修改

的延迟。政府是否可以考虑在成都时尚商业区开辟一个区域或建筑作为服装设计创意园区,可将楼上设置为服装设计工作室或公司,在底层设置品牌商铺,还可在商铺内设立新秀设计展示与销售区域,对服装专业应届毕业生优秀设计作品进行展示与销售,加强设计教育与市场的紧密对接。

【杨蓓简介】

西安工程大学服装学院服装专业本科毕业、英国创意设计大学 MA FASHION 硕士、四川师范大学服装与设计艺术学院服装设计系讲师。

代表性研究成果(近三年)

著作:《艺术设计与服装色彩》,吉林人民出版社,2016.6,第一主编。《现代服饰设计》,中国原子能出版社,2016.8,独著。

获奖项目(近三年校级及以上)

2018 中国平湖服装设计大赛 优秀指导教师奖,2018.9; 第六届全国高校数字艺术设计大赛 优秀指导教师奖,2018.9; 四川省高校数字艺术设计大赛 优秀指导教师奖,2018.5; 第二届“国青杯”全国高校艺术与设计作品展评优秀指导教师奖,2018年6月; 2017 书香天府,四川高校朗读者大赛优秀指导教师奖,共青团四川省委宣传部发,2017.6。

张军:设计与科技是打造时尚成都的核心

张军

“产品设计是一个帮人实现梦想的行业,它让我们的生活更便捷,更美好。产品设计应为区域经济发展助力,因此应深入行业,结合自身院系优势发展出鲜明的专业特色。”张军在接受记者采访时这样说道。

张军是四川师范大学服装与设计艺术学院产品设计系副教授、硕士生导师。他介绍,川师大服装与设计艺术学院的设计学很有竞争力,川师大正在培育申请设计学博士点,已列入川师大12个博士点培育之一。

“设计学的学生在设计大赛中获得了许多名次,产品设计系是以3D打印为专业特

色,由学院曹阳老师与外面的技术团队合作研制的陶瓷3D打印机,当时在国内尚属首家,技术成熟后延展到了打印鞋和包。”张军说,国家要求学科专业要有鲜明特色,避免培养学生同质化。国内发展好的高校,如同济、清华、广州美术学院等,这些大学的设计学科都各有特色。

张军有自己独到的见解,他认为,设计与科技是打造时尚成都的核心,服装是重要的呈现,是一个显性载体之一,设计过程和科技创造过程,是隐形的,看不到。学院在产学研方面,加强与行业深度合作,从服装设计延伸到各类产品设计,以及围绕电子、智能穿戴、家居产品、文创等作设计,更加与行业结合,贴近行业需求。川师大服装与设计艺术学院,具有先天的研发人才和条件,现在针对青年、老年研发服装智能化穿戴及周边产品。

据张军介绍,设计专业就业不是问题,就业方向会涉猎到鞋、包、帽、家居、视觉传达、装修、包装设计等,产品帽子专业跟各产业紧密结合,主攻具有特色的三大方向:一是文创与皮革产品设计;二是木工与家居设计;三是3D打印陶瓷和智能产品。

张军主讲课程为《产品效果图表现技法》、《模型制作与工艺》、《专题设计》等。“产品设计专业是应用性很强的专业,先研发出产品,再与行业合作,实现产业化。”张军说。

【张军简介】

四川师范大学服装与设计艺术学院产品设计系,副教授,硕士生导师。研究方向:产品设计、时尚产品设计。曾获得全国高校数字艺术大赛优秀指导教师;教育部全国信息技术应用水平大赛 ITAT 平面设计团体赛最佳指导教师;四川省教育厅主办全国大学生工业设计大赛四川赛区优秀指导教师;四川省经信委四川省高校工业设计教学成果评展优秀指导教师。

张军设计作品

陈艾:为学院争光,不断深化教学研究,培养学生成才

沐浴春风,踏浪前行。“为学院争光,不断深化教学研究,培养学生成才”成为服装设计系老师陈艾教学的座右铭。

陈艾向记者介绍,2018年负责设计类专业本科平台课程建设,涉及到全校所有设计类专业的统一的大一专业基础课程。此外,自己长期承担大一、二专业的专业基础课程、专业课——三大构成、设计基础类课程、计算机辅助设计、面料纹样设计、服饰图案等。

陈艾介绍,在教学中,教授学生学习设计的基础原理设计思维,搜集和处理素材、提炼形态元素,学习二维和三维空间内的形态造型方法和美的形式,学习色彩要素、色彩对比与配色、了解色彩情感和心里象征,学习创作形态,用手绘和电脑的绘图形式创作表现,用实际材料创作和加工改造创新等。

陈艾认为,近十年来,在面料纹样和服饰图案工艺中,数码印花的确带来较为便捷的创作试样和件料式、小量生产。陈艾说:“不同工艺要结合产品的设计定位和市场定位来选择,也需要结合流行趋势。除了当下的数字化加工以外,传统手工艺、民族民间手工艺也凸显着传统文化的价值和手工的特殊性质,也成为当下重要的传承与创新的工艺形式,承载着更多的文化内涵。蜀锦、蜀绣等优秀的本土区域的非遗文化,在学院也开设了相关教学课程。传承和创新运用非遗文化技艺,在面料纹样、服饰图案创作中也是重要的一个方面。”

“专业的基础课、平台课在建设,需要不断完善深化,是教学计划体系的重要部分。面料纹样设计课程属于专业课程版块。近年来带了多届数百名学生参加中国国际面料创意大赛,每年学生参加都获得了奖项。”陈艾说,面料纹样后,还有其他版块课程的专业课程和选修类课程的学习,大一课程和大二的设计基础课和面料纹样设计课是重要的基础。

自2016年起,陈艾老师连续三年承担学院参加中国国际大学生时装周组织联络工作(北京)。此活动是由中国服装设计师协会、中国服装协会、中国纺织服装教育学会共同联合主办,全国50多所院校在此展示教学成果和相互交流,促进中国时装教育发展。四川师范大学服装与设计艺术学院服装专业的优

秀毕业生作品发布会在大学生时装周期间举行,受到协会高度认可,获得育人成果奖,学校学院服装与服饰设计专业的影响力大幅提升。

陈艾认为,本土设计师的培养非常重要,要关注国家发展方向,关注市场行情。学院创办至今,从03、04级毕业生开始,已经许多毕业生担任国内服装行业品牌的设计总监、设计师,为服装与设计产业服务。

“设计专业市场需求空间大,要为学生提供更多的展示平台,教学成果展、时尚节、大学生时装周、教学与赛事、校企合作项目结合,不断深化教研教改、培养学生成才,给学院争得更多荣誉。”

【陈艾简介】

毕业于中央美术学院,获艺术设计专业(时装设计研究方向)艺术硕士,获四川师范大学美学专业哲学硕士。中国服装设计师协会学术委员,中国流行色协会会员,中国人类学会会员,成都市服装(服饰)行业协会设计专委会副主任等。获成都优秀服装设计师,四川最美服装人物称号。

2011年7月至2013年3月任四川师范大学服装学院设计基础教研室主任;2013年4月至2018年任四川师范大学服装与设计艺术学院设计基础系系主任工作。现任服装与服饰设计系设计基础教研室主任。

历年来指导学生参加国内重要服装类设计大赛、中国国际面料设计大赛、面料创意大赛,多名学生获全国奖项,也数次获得优秀指导教师奖。

个人作品发布及获奖:

在北京、成都发表发布时装艺术作品《天·海·光》系列(2014年)。设计作品《优雅永恒》荣获“曼特劳”杯首届中国休闲裤设计大赛最佳创意奖(银奖)(2008年)。

设计作品《吉祥奥运》等荣获中国国际T恤设计大赛优胜奖。时装设计作品荣获“2014成都创意设计周——青年创意设计大赛”优秀奖。

2009年,在“创造你的路比——中国青年创意大赛”的参赛作品指导工作中表现突出,荣获2009年度全国优秀创业教育指导教师称号(中国光华基金会)。

(本版由本报记者樊瑛、张建忠采访报道)

产品设计需要多元开放的知识结构以及创新的精神和思维

何志明

何志明带领学生现场参观家具店,并进行结构与设计解说

“产品设计是一个交叉性、综合性的学科专业,需要多元、开放的知识结构和创新精神及思维。”四川大学服装与设计艺术学院产品设计系何志明老师认为,在教学过程中需要积极帮助学生树立科学严谨的思维结构和方式,同时另一方面积极引导创新思维的建立。

记者:如何引导教会学生运用调研获取有价值的设计讯息?

何志明:在产品的调研过程中不仅要求学生展开标准的调研模块,更悉心关注学生在相关研究过程中获得的资讯的质量和设计的关联度,倾向于对设计资讯的深度获取。

对人的研究则是一个相对自由度较高的研究领域,我们用户深度访谈和用户角色模型研究和行为研究中通过细致和具备情景模式的研究范式中引导学生关注这一核心群体并且熟练掌握常规的用户研究方法和流程。

之后则运用相关的挖掘技术对这些讯息进行多种形式的深度挖掘和信

息处理。总之,希望通过调研的这一常规形式获取到一些有价值的设计讯息,以帮助设计朝着更正确的方向推进。

记者:在创意设计阶段,需要抓住哪些重点?

何志明:在创意设计阶段我推崇设计师的自由思想的发散,一方面尝试通过产品的属性研究、比较研究和意象研究等方法从粗到细地关注产品的整体形象和细节亮点,结合用户研究的成果进行协调设计。另一方面为了避免设计过于强烈的自我观念,我们在产品创意和价值的挖掘更关注的是实实在在的产品价值,如成本优势、技术优势、市场优势和设计价值等方面,鲜明地找到支撑产品获取市场成功的实在的支撑点。

记者:在形态设计环节,如何完成具有综合价值的形态表达?

何志明:在形态设计环节除了常规的形式式的塑造外,在教学中我更关注产品的形态价值,比如形态语义中承载的个性、自由、可爱、严谨等语义信息,并且将产品形态语

义与产品形象进行有机的结合,完成具有综合价值的形态表达。

记者:怎样培养学生对于真实市场的掌握能力?

何志明:为了更好地培养学生对于真实市场的掌握能力,在教学设计过程中引导学生展开真实课题的设计与产品开发,关注设计的整个过程性,教会学生运用相应的方式解决问题的能力。通过高强度的技术训练、造型能力训练,信息的挖掘和处理技术的演练以及对市场信息的感知能够很好地适应市场化设计的要求,同时对学生个人也是一种综合能力与素质的锻炼。因为爱而关注、关心,希望尽自己的能力所及帮助学生更好地完成专业学习和人生成长。

【何志明简介】

现任四川师范大学服装与设计艺术学院产品设计系讲师。设计艺术学硕士,研究生毕业于武汉理工大学设计艺术学院。主要研究方向:产品形态设计、家具设计、家居产品设计。

获奖项目

- 1、2015年全国应用型人才综合技能大赛“最佳指导教师奖”。
2、2015年四川师范大学毕业设计“优秀指导教师”。
3、2015年四川省大学省工业设计大赛“优秀指导教师奖”。
4、2014年全国第九届全国信息技术应用水平大赛“最佳指导教师奖”。

在研项目

2016年四川师范大学校级科研项目:3D打印技术对产品设计的影响研究(主研)(16YB26)。

陈艾教学中