

如梦之梦： 服装设计学院 毕业作品

随心

作者姓名：张天祺 咸语婷

指导教师：徐雪漫 陈红娟 宁 萌

设计说明：每一片天空都有自己小小的秘密，而纯洁的云彩向我们诉说着单纯的小心事。或许，我们时不时会去搜索记忆的轨迹，找寻那尘封记忆里最快乐无邪的自己。每个人心中都住着一个完美的天使！灵感来源于苏格兰艺术家 Scott Naismith 的天空油画作品。他平时会花很多时间去苏格兰的郊外旅游，跟随自己的心去寻找美景，以油画将天空中云海的变幻记录下来，色彩鲜艳夺目，画风明快洒脱，阳光、微风仿佛迎面而来，暖暖的、绵绵的。我根据这些图片做具象的图案，元素有柔软的羊毛条和其他轻薄面料，蓬松厚度感与透明丝的透薄感结合，像云朵一样绵绵的，柔柔的。采用透明丝和空气层垫纱的针织手法，制作轻透的面料质感。

浮生若梦，若梦非梦。浮生何如？如梦之梦。

毕业设计主题源于赖声川先生的话剧，有矛盾、对比、冲撞的戏剧张力。

梦中之梦，梦中有另一个梦，故事中有另一个故事，连环，套索，环环相扣。虽是梦中有梦，但终究是一场空梦，兜兜转转，周而复始。

一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应做如是观。梦境和现实的交织，正是生活的映射。你所寻觅的、想象的、害怕的、后悔的、不得不面对的……

豕分蛇断

作者姓名：沈东方 黄 丹

指导教师：徐雪漫 陈红娟 宁 萌

设计说明：豕分蛇断比喻支离破碎。出自后蜀何光远《鉴诫录 知机对》：“一击而鱼溃鸟离；四合而豕分蛇断。”高节奏的现代生活把我们都打造成了一个身着重甲的勇士，但是在看似坚强的外表下，我们的内心越来越脆弱。生活的压力越来越大，人们越来越感到无助，脆弱。脆弱并不是软弱，脆弱的感受其实是情感和创造力的核心，直面和展示脆弱真实的一面，真诚面对自己很害怕的那部分，反而能激起心里潜在的能量。

魔·镜

作者姓名：陈一鸣 韩书贤

指导教师：茆先云 周赟莹

设计说明：中世纪人们的着装有着浓厚的宗教气息，这件礼服的面料上，铠甲和优雅轻盈的裙纱相结合，刚柔并济，英姿飒爽但也不缺乏女性的柔美端庄，让沉重的铠甲与飘逸的裙纱化作铁与光的魅影，服装不再是传统意义上的服装穿着，而是这个时代最与众不同的一抹色彩。

无限电波

作者姓名：石艳红

指导教师：孙 丽 李俊蓉 周 琴

设计说明：本系列服装设计灵感来源于欧普艺术中线条的周期组合或特殊排列，利用垂直线、水平线、曲线的交错，以及圆形、弧形、矩形等形状的并置，引起观赏者的视觉错觉。选取其中扭曲的线条以此来表现无限电波，营造强烈的新奇感与冲击感。面料以立体条纹肌理面料和黑白压褶雪纺面料为主，立体条纹肌理面料用来扭曲塑形。

麦田与收割者

作者姓名: 付梦洁

指导教师: 陈红娟 徐雪漫 宁 萌

设计说明: 小时候住在爷爷奶奶家, 爷爷奶奶是地道的农民, 他们住的地方出了门就是麦田。爷爷弓着腰割着麦子, 奶奶在旁边捡拾着, 而我, 则坐在田埂上等他们, 他们累的时候, 我就迈着小腿跑过去递水。爷爷在我的记忆里是个任劳任怨, 积极开朗的人, 直到离开都是微笑着, 仿佛他对自己的一生很满意。后来爷爷离开了, 我和奶奶也离开了这里, 麦田也没了 这组作品以“麦田”为主题, 表达我对故乡的情感。

砌形

作者姓名: 朱 钰

指导教师: 孙 丽 李俊蓉 周 琴

设计说明: 关于故乡, 记忆最深刻的便是每天上学放学的情景, 轻快地踏着石板路, 开关了无数次的门, 还有那被太阳烘烤着的温暖的墙面, 那个承载了美好回忆的房子……而如今, 房子变得破旧斑驳, 充满岁月的痕迹。白色的墙皮泛黄, 脆弱的墙皮脱落, 露出青砖, 甚至长出青苔; 还有那扇木门, 露出了腐朽的斑纹, 如今也没人再去修理。我把这些意象融合到了服装设计里。

原点 START： 环境艺术学院 毕业作品

一年一度的毕业作品展伴随着六月的芳菲，如期而至。春种夏播，甘苦自知。

三年的美院学习，同学们充分调动自己对专业技艺的理解、体验和把握，在这里，同学们不仅学习造型造物的技巧与技艺，还接触到“充实光辉”的美育谱系。学院倡导以“绘”反哺，“化育万物”，以引领学子致力于“为社会的艺术”而努力。学子们抵达的高度虽然不一，但都是在积极探索，展现最出彩的创造潜能。

环境艺术设计学院毕业设计创作与实践的意义不仅仅在于其社会服务性，更是在于通过这种教育将研究转化为实践，使学生获得独立的思考能力，引导学生思考作为一个现代公民，如何能利用专业知识，为社区与社会经济繁荣做出贡献。

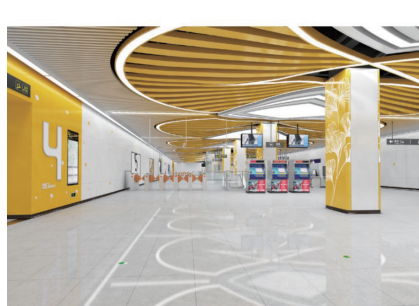
教育的目的是让人不断地提出问题和思考问题。传统课堂教学是帮助学生解决问题，学生没有问题了，老师就成功了。这种“去问题”教育，值得提出质疑。在教学中“发现问题，提出问题，分析问题，解决问题”，这一主线贯彻课堂，是我们一直关切的重点。

学生需要在看似“不实用”的人文教育中仰望星空，探索未知谜题。

“创新并不容易，我相信持续的艺术，但创新必须有一个深厚的源头。”

以贝聿铭大师的话与同仁共勉。

中华民族伟大复兴，是我们不断追求的梦想，每个中国人都是中国梦的参与者、创造者。而这个梦，一定能实现！言，今天仅仅是开始。

“锦绣江南”地铁空间设计

作者姓名：谭玲玲 张丽媛 陈孟君 靳嘉伟

指导教师：徐雪梅 周浩明 周潮

设计说明：设计以苏绣为主题元素，这一概念化设计的主体是苏州轨道交通，苏州轨道交通六号线线路的主题是“锦绣江南”。站厅层将苏绣丝线通过重组、穿插，与现代几何形状相结合，呈现不一样的苏绣文化；通道两侧，线性灯光穿梭于几何铝板间，丰富空间层次；艺术墙上，苏绣工具花绷跳跃于水墨江南间，江南建筑点缀于柱面；出入口通道营造“屋里厢”空间感；站台层设计与站厅层造型一致，区别在于照明，因站台层有乘车候车功能，面光灯在两侧，中部以线性灯点缀。整体空间为黑白灰调，传统和现代产生新的碰撞。

太仓朝阳府售展中心

作者姓名：王红艳 王雅静

指导教师：许建均

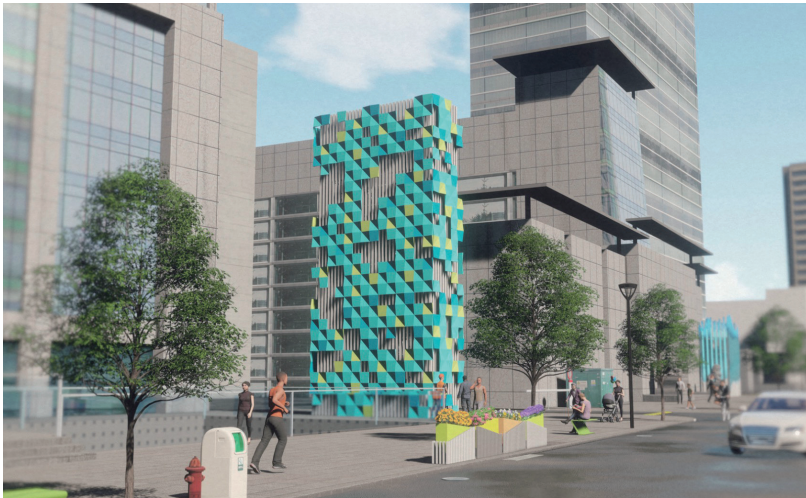
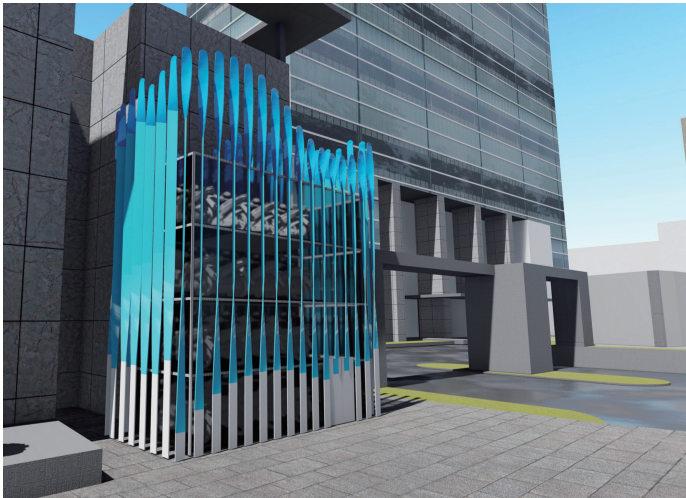
设计说明：我们的作品以新式风格为主显示太仓的底蕴，迎合时代发展的特点。我们以江南水乡为出发点，以水为主题，用线条表达出水的动态柔和之美。再从山石中提取色，用厚重沉稳的色彩衬托出水的清透轻快。同时深化它的功能区域，在每个空间设计上都与众不同，体现一种高贵稳重的氛围，因此设计上用了较多色彩，选择了红、黄、黑等色调，间接光源的应用和植物的摆设，使之显得灵活、时尚。在工艺功法上面也用了最新的 PU 打印等来彰显与众不同。

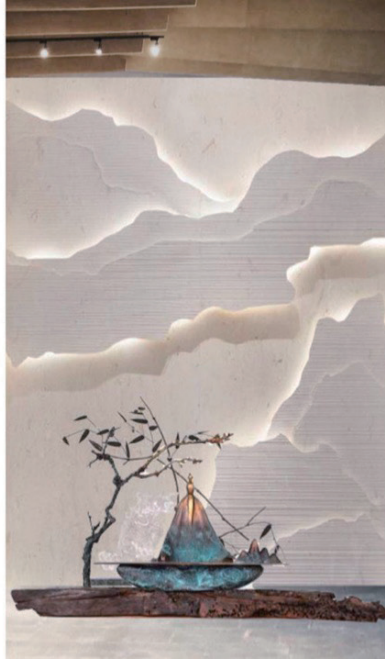
苏州市吴中高新区非机动车设施设计

作者姓名：陈永宣 胡 馨

指导教师：柳建华

设计说明：地铁出入口换乘点与商业广场周边有大量电瓶车需要停放。虽然城市管理者在出口处设有集中停放区，但不能满足停放需求，原有的停靠桩等设施设计安装不够合理影响了停靠空间，停靠摆放混乱无序，对城市交通和形象有很大的影响。根据空间环境设置的立体车库，兼顾实用性与美观性，可提高空间利用率。在满足车辆停放、充电与遮阳挡雨的同时，刷卡与扫码停车的方式还可保证车辆安全性。同时其外立面可投放广告，回收运营成本。

太湖之星别墅庭院景观 - 苑园

作者姓名: 沈思昊 顾峻菁

指导教师: 顾星凯

设计说明: 此项目位于江苏省苏州市西山太湖之星别墅区, 项目主题为旅游度假别墅区居室景观探索与设计。根据业主要求, 结合当地文化背景、地形地貌的因素, 做私家别墅景观的规划设计, 我们着重于规划和谐的生活环境, 在满足业主生活需求之后, 营造提升幸福感的艺术氛围。

“映迹”——中铁四川黑龙滩 文旅度假区展示中心软装设计

作者姓名: 许彦 吴淼 李臻 徐敏洁

指导教师: 孙巍

设计说明: 本项目位于四川眉山黑龙滩生态旅游度假区内, 建筑面积约 5000 平方米, 集多重功能于一体, 是中铁文旅项目展示的一处重要窗口。“映迹”主题源自对地域特征和文化背景的研究, 本意为“映射或倒映的痕迹”, 更深层次则蕴含多维时空的印象与情节, 是一种对事物的认知观念。方案根据主题研究有四条设计线索: 1、情景再现; 2 时光穿梭; 3、时空叠加; 4、逝去的技艺。意图从当地文化和物产中寻找设计元素, 以现代手法进行再创作并在空间中加以呈现。

张家港城北科教新城幼儿园景观设计

作者姓名: 许燕 朱楚楚 刘子涵

指导教师: 张亚萍

设计说明: 张家港城北科教新城幼儿园环境景观设计要求体现“创客”文化。“创客”指具有创新理念的人, 他们有两个特点: 一、坚守创新, 持续实践; 二、乐于分享, 追求美好。幼儿园积极鼓励幼儿们能够学会分享快乐, 在分享中学会创新。设计主题定为“人与白云, 共尔同年”。人与白云指人与大自然, 希望人与自然和谐相处, 共尔同年指人与人之间分享快乐, 共同度过愉悦美好的时光。希望幼儿们在更亲近大自然的环境中能够互相分享快乐, 分享童年中不同的收获, 分享人生中每个美妙的片段。项目主题提取元素为圆, 不同大小的圆采用不同的组合形式, 表达分享、碰撞、创新、融合、理解等成长中所要经历的过程。同时利用这些圆形构成不同场地, 形成园外停车区、入口缓冲区、家长等候区、大型器械区、分班活动区、中心聚集区、趣味器械活动区、种植蔬果区等, 以此来满足幼儿园景观设计的各项功能需求。

开启一个新的 研究维度： 美术艺术学院 毕业作品

2019 届美术学院毕业生，是苏州工艺美术职业技术学院美术学院成立以来培养的首届毕业生。每位学子都怀揣着青春梦想和一份懵懂的艺术情怀，来到这依山傍水、景色怡人的校园。三年不懈的努力，带来一幅幅精美的作品，虽然有些作品还有些稚气，造型还不完美，但无疑都倾注了 2019 届每一位学子青涩岁月的理想和拼搏。

美术学院在成立伊始都秉承着颜文樑美术教育思想的大旗，弘扬中华美育精神，以精英教育的标准优化人才培养，构建课程体系，强化专业内涵建设，努力营造专业文化氛围浓郁的育人环境，把握机遇，携手共进。

艺术并不提供真理，但它是认知世界的一种方式，是心灵的探索显现。一个人的成长是一个漫长的过程，学会思考，保持对事物持续研究的习惯，才能更为自如地在人生中应对不断涌现的新事物。学习的本质，不是知识的把握，而是能否获得思考的启示。对于一个依据理念而设计的社会存在，艺术是其必然和不可分割的组成部分；对于社会中的个人，如果缺乏艺术的鉴赏，不具备艺术的审美意识，这是存在者的不足。艺术其实更多的是一种理念。拥有极佳的思考能力和研究能力的人，只要是对某一问题进行了认真的思考与研究，哪怕将来从事的是其他的工作，但在具有审美趣味的基础上，都有可能成为极佳的艺术家。“事情往往到了极致也便成了艺术”，如果在社会和生活有机会适当发挥出这种趣味，就会为自己或者他人的生活提高品质，并形成高度的文化意味。

最后学院期望用艺术的精神引导 2019 届美术学院毕业的莘莘学子们，一同孜孜以求，以达“充实光辉”而“殊堪嘉善”。

北梁苍山

作者姓名：于航翊

指导教师：徐 明

设计说明：此次创作以雄伟壮阔的北方山脉为题材，悬崖峭壁，坠入山谷，山间有云雾缭绕，高耸入云的山脉表达出大气磅礴的气势。通过虚实结合的手法把山势的雄厚所表达，同时创新给予厚重色彩，把握时代特征，给画面注入新的生机和内涵，造就不一样的神态意境。

梦呓集

作者姓名：商嘉威

指导教师：王 骞

设计说明：此次作品用传统工笔的手法绘制，并采用饱和度较低的马卡龙色系拼接。画面中九只无毛猫们姿态各异，主要由粉橙、蓝紫、青绿三大色调分配九种颜色展现了一副由小色块拼接与碰撞的画面，表达一种奇幻与安静并存的氛围。

城

作者姓名：王 斌

指导教师：王 婧

设计说明：作品灵感来源是毕业考察时站在酒店房间内所看到的窗外夜晚。站在霓虹交错的城市中，明亮的灯光从窗子里透射出来。远远望去，像天空中的星星一样在闪烁，金光闪闪，光彩夺目。作品素材以城市为主，收集不同城市夜晚的资料加以拼接，并且加入自我的想象。作品表现城市夜晚灯光下，那些装饰着霓虹灯的大楼，那些由霓虹灯围成的图案和文字，在夜幕中显得格外清晰，格外醒目，一派千家万户灯火通明的繁华景象。在创作过程中，我查找借鉴了诸多以城市为题材的油画作品，最后创作出了这样一幅以城市为主题的油画作品。

失色

作者姓名：徐 婷

指导教师：曹春辉

设计说明：作品以黑白的形式来表现风景。大自然中的风景是最真实、最天然的存在，不同的颜色组成不一样的色彩，给人不同的视觉感受。我的作品通过黑白的呈现，想给人不一样的视觉感受。

寻·密

作者姓名: 卓紫璇

指导教师: 王 蹇

设计说明: 整幅画使用传统工笔的绘画技法, 背景以冷色调为主。作品隐意于《木兰辞》, 花木兰替父从军, 鹰和马鞍表示她是战场上驰骋疆场、英勇无畏的战士, 浴室衣服表达她凯旋归来后, 是一个在闺房里的勤劳温柔的少女, 整幅画面安静沉稳。

清代木刻《字汇西集》残本修复

作者姓名: 左占西

指导教师: 王 婧

设计说明: 《字汇西集》原著装帧形式为善本, 书页画面内容缺失严重, 虫蛀严重, 纸质因年代久远失去韧性, 开始脆化, 书页破损粘连严重, 为后期整理拼接修复带来极大困难。因封面封皮破损严重无法修复, 后期为书页新做封面, 还采用原古籍四眼的订装形式规整书页, 制定方案是分两册订装, 装帧形式也改为函套, 加以保护, 在形式上也很美观。修复方法主要以纸浆修复为主。经过修复, 书页的画面缺失、虫蛀等问题得以解决, 还原了书画风貌。