

《室内陈设设计》

教学设计样例

课 程 编 码：	N420046
专 业 班 级：	2021级环境设计1-4班
所 在 专 业：	环境设计
课程所属教研室：	环境设计教研室
授 课 教 师：	陈 敏

目 录

第一部分 代表性课程（1节）教学设计

专题实训：非遗里的陈设——土家织锦专题陈设品再设计

第一部分 寻找设计元素

第二部分 认识土家织锦

第三部分 土家织锦在室内陈设中的运用

一、图案在陈设中的运用

二、色彩的陈设中的运用

三、土家织锦的寓意

四、陈设品设计训练

第四部分 课后练习：陈设品设计

第二部分 《室内陈设设计》课程教学实施流程说明

一、课程简介

二、教材内容分析

三、学情分析

四、课程思政教学目标

五、本节课实施流程说明

六、教学反思

中南林业科技大学涉外学院教学设计

分 页

课程基本信息			
课程名称	室内陈设设计	课程学时	40
课程类别	设计学	开课时间	第5学期
授课时间	45 分钟	授课对象	2021 级环境设计专业
授课章节	第四章 室内饰品陈设	授课人	陈 敏
课程简介			
课程说明	《室内陈设艺术设计》是我院本科环境设计专业开设的一门重要的专业课，开设《室内陈设艺术设计》课程的目的，培养学生在知识和能力等方面能够对室内陈设艺术的种类、性质、风格及其特点有一个全面的了解，并通过设计案例的讲解使学生能够掌握室内陈设设计的基本方法，熟悉相关工作流程，根据室内布局、审美个性、功能形式等，创造出符合人们生理和心理需求、更优化的环境。 本课程是我校环境设计专业核心课程之一。		
教学目标	一、知识目标 1.了解非遗的定义； 2.知道土家织锦的概念和内涵。 二、能力目标 1.从理论到实践，从创意到实物的全链条能力培养，能独立设计一款陈设品； 2. 能通过提炼图案或色彩对土家织锦元素进行再设计。 三、价值目标 立德树人——爱党 文化自信——爱国 1.树立绿色发展理念，关注陈设品对环境 and 人类生活的影响，积极推广可持续发展的设计方法； 2.通过对土家织锦的研究和实践， 让学生增强文化自信，提升学生审美意识，激发民族自豪感。		

课堂组织与实施	一、教学过程 教学过程分为课程导入、案例分析、要点展开、实训四部分。 1. 课程导入：选择学生喜闻乐见的形式，如视频、图片或是网络热评等，充分引起学生的讨论，综合头脑风暴法，培养学生的自主获索能力。本课程教学章节导入了《星巴克概念店非遗视频》 2. 案例分析：以案例启发学生的创作能力，了解本节课内容对应的成功案例。综合讨论与案例，教师进行要点总结并将要点展开讲述，最后是布置实训内容、讲评学生作品。 二、教学方法 1. 线上与线下混合教学法：线上主要为课前预习内容，发布视频观看、分组线上讨论以及其他教学资源学习。线下为知识拓展、思路启发、现场答疑等。 2. 案例教学法：室内陈设设计需通过大量新的优秀案例的深度细致解读，帮助学生了解世界各国近年来在此板块不断探索的最新成果。 3. 实践教学法：鼓励学生大胆创意设计，表达自己的想法，了解设计流程。 4. 头脑风暴法：以小组为单位，针对训练主题开展头脑风暴，发散式思维训练，充分体现发散式思维的灵活性与多样性。 三、教学活动设计 1. 课程导入：理论联系实际，直面社会热点。分享星巴克北京非遗概念店的陈设分析，并采用讨论法、头脑风暴法，让同学们主动分享自己的感受，教师以启发式教育，引入本节课内容。 2. 案例分析：本节课所使用案例是北京·“尼岔”土家民族特色餐厅、咏园·拾柒精品酒店等主题餐厅，了解土家织锦在陈设中的运用。 3. 要点展开：在导入与案例分析过程中，同学们已经对本节课的内容有了一定的了解。本环节针对以上内容，讲解设计出发点，以图文并茂的形式土家织锦的图案、色彩、文化内涵，通过分析土家织锦的发展历史，总结出设计的出发点，提炼设计元素，结合自己兴趣去体会、感悟、内化和输出。 4. 实训讲评：教师布置训练主题：陈设品设计，对类型进行规。本着稳教学目标，变教学故事、放评价标准、控教学过程的原则进行辅导，以达到预期的教学效果，要求学生作品的原创性，并保持创作过程的环保型。
---------	--

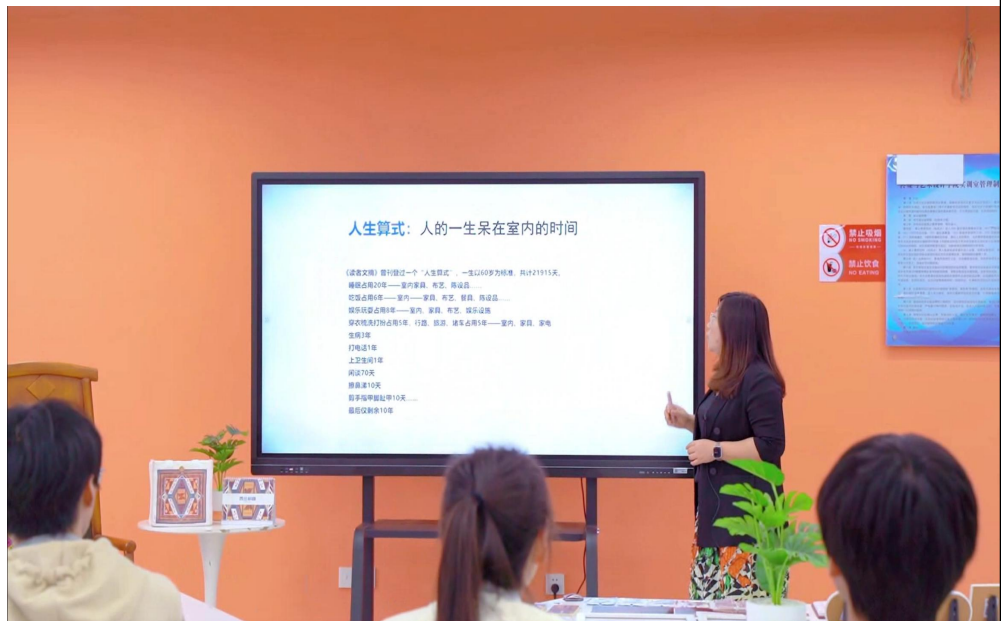
一、课程导入：前课回顾（5 分钟）

【师】提问：通过《青年文摘》中提到的人生算式，人的一生呆在室内的实践，回顾上节课学习关于室内陈设的分类，请问室内陈设按要素进行分类，可以分为哪几类？

【生】回答：家具、织物、灯具、艺术品、纪念品、收藏品、观赏动物、植物、电器用品、书籍杂志、生活用品

【环节小结】回顾上节课的知识点，认识了家具、织物用品、灯具等陈设元素的分类与特点。家具作为空间的重要组成部分，既体现实用性又展现风格；织物用品以其丰富的色彩和质感，为室内空间增添温馨与舒适；灯具则通过不同的照明方式，营造出独特的氛围。同时，我们还强调了陈设设计需遵循的功能性、协调统一等原则。通过这次学习，同学们对室内陈设设计有了更全面的认识，为今后的实践应用奠定了坚实基础。

【PPT】

设计意图：

回顾知识，将学生知识积累引入本节内容，根据学生的课堂反馈及时评价总结。由此引入到过度环节。

【过渡】对“室内陈设品陈设”学习目标

1. 熟悉室内陈设陈设饰品的意义
2. 知道饰品陈设的主要内容
3. 分析如何将非遗土家织锦这一织物元素进行再设计的社会责任

《室内陈设设计》

非遗里的陈设

立足文化传承 讲好设计故事

二、参与式学习：课程主体内容（35 分钟）

第一部分 寻找设计元素（5 分钟）

【师】接下来我们一起来看一段关于星巴克空间陈设的视频，大家一起寻找下出现了哪些陈设元素：请大家先看一个视频《星巴克概念店非遗视频》

【师】提问：同学们在视频中看到了哪些陈设要素？

【生】回答：抱枕、地毯、挂毯、画框等

【师】提问：看完这段视频的感受？

【生】回答：现代空间里面居然可以把非遗元素相结合，整体设计很和谐，值

得我们思考。

【环节小结】

星巴克是一个比较传统文化的品牌,在中国第七个世界自然遗产日的时候,它还与中国女性发展协会联合,共同举办了一场艺术展览,吸引了很多人的目光,让这场展览更加精彩。星巴克“乡村妈妈加油”项目于6月9号于北京华贸“非遗”概念店盛大开幕,当地“非遗”工匠们亲临现场,谱写出不同的“非遗”故事,让“非遗”的文化散发出新的时代魅力。

【思政素材】星巴克乡村女性赋能项目——“乡村妈妈加速计划”（来源：北京日报）

星巴克品牌与非遗深度融合,在北京和上海开设非遗概念店,从门店设计、产品陈列、伙伴服装等全方位深度融合非遗元素,支持非遗文化传播。星巴克还整合了丰富的门店资源,在8个城市、17家星巴克门店开展了72场非遗沙龙,吸引将近3100位顾客近距离体验非遗工艺,让非遗文化深入人心。谱写出不同的“非遗”故事,让“非遗”的文化散发出新的时代魅力。来自贵州丹寨的蜡染非遗传承人杨而报浪,是首家非遗概念店重要的“合伙人”,店内主打墙面的巨幅蜡染艺术品就是出自她的合作社,而她也正是星巴克乡村女性赋能项目——“乡村妈妈加速计划”的受益人之一。

设计意图: 通过视频导入,唤起年轻人对非遗元素的再认识,门店可以作为窗口,向更多都市年轻顾客传播非遗文化,搭建一座联结传统文化和现代生活的桥梁,为一杯咖啡时光入更丰富的文化体验,希望非遗文化可以长久传承下去。

【师】提问：视频中一直提到非遗，请问大家什么是非遗？

【生】回答：非物质文化遗产。

室内陈设 + 非遗 = ?

“非遗”以“东方文明”的世界观、生活方式和审美趣味对应了西方“物质性”文明体系的文化自觉行为，并以此彰显“中华民族伟大复兴”的宏伟目标。

【环节小节】了解非物质文化遗产

概念定义：各族人民世代相传的各种传统文化表现形式，以及与其相关的实物和场所。（《中华人民共和国非物质文化遗产法》）

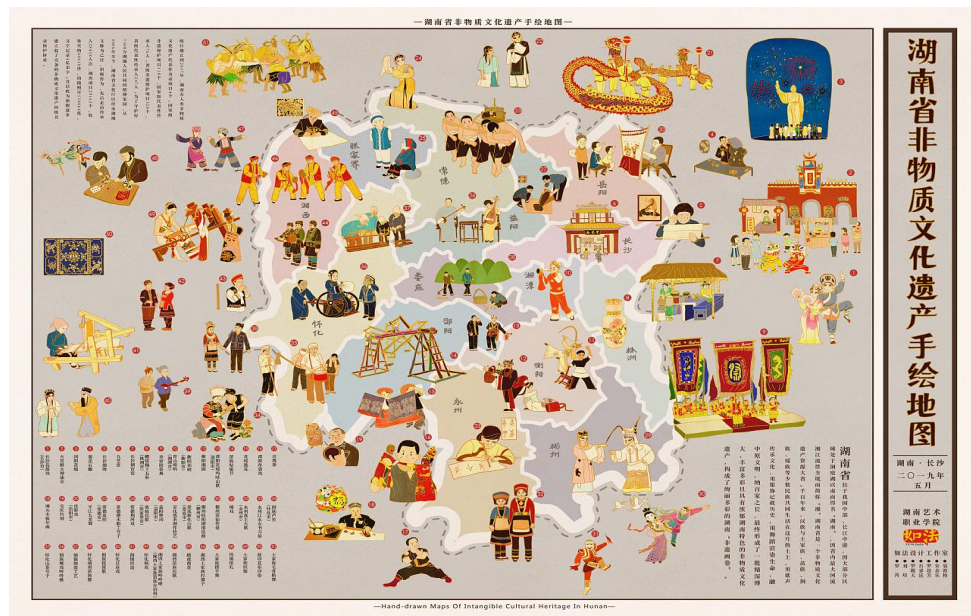
核心要素：包括精神层面的价值观念、社会行为、视觉形式、知识和技术，也包括物质层面的工具、实物、手工艺品，还包括容纳上述要素的空间、场域。

十大门类：民间文学，传统音乐，传统舞蹈，传统戏剧，曲艺，传统体育、游艺与杂技，传统美术，传统技艺，传统医药，民俗。

【师】同学们知道我们湖南有哪些非遗吗？

【生】回答：湘绣、滩头年画等。

【师】谢谢这位同学的分享，那么接下来我们一起打开湖南非遗地图，寻找湘西土家织锦。

第二部分 认识土家织锦 (5 分钟)

土家语叫“西兰卡普”

2006年6月被列入首批国家级非物质文化遗产名录

“中国四大名锦”之一

【师】提问：土家织锦还有土家语名字大家知道叫什么吗？

【生】回答：西兰卡普

【师】提问：大家有没有在生活中听到或者看到过土家织锦？

【生】回答：土家织锦，我们在今年的长沙地铁里面看到过宣传。

【环节小节】土家织锦的概念定义：土家织锦是武陵山区土家族人的西兰卡普，历史源远流长。为我国少数民族织锦之一。土家织锦民间称为“打花”，传统织锦多作铺盖用，土家语称为“西兰卡普”，意思为土花铺盖。《大明一统志》称之为“斑布”。宋代称“溪布”、“溪洞面”。土家锦的主要原料是丝线、棉线和毛绒线。它的织造方法是，沿用古代斜织机的腰机式织法，把经线全拴在腰上，以观背面，织出正面。西兰卡普以丝、棉、麻为原料，以红、蓝、黑作为

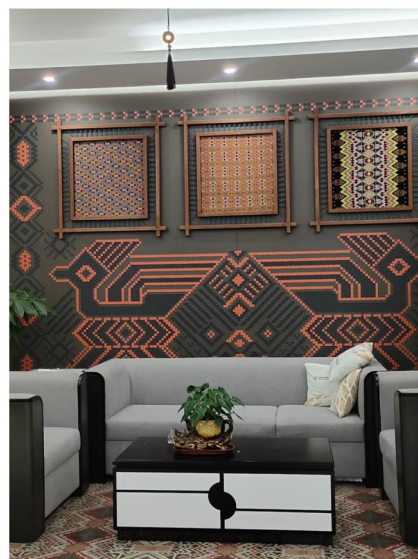
织锦经线的棉线颜色，纬线则由织者自己决定，各种颜色均可。在古老的木质腰式机上，眼看手背，手织正面，采用“通经断纬”的方法挑织而成。西兰卡普是从土家人的历史文化中衍生出来的，但在发展的过程中，无论从工艺还是纹样上都融入了各民族的先进文化因素，弘扬了中华民族多元化的民族特征。

设计意图：通过深入挖掘土家织锦的文化内涵，我们可以激发我们的文化自信，让这一传统技艺焕发新生。

文化艺术价值：土家织锦体现了湘西北土家族的文化传统和文化渊源，充分反映了土家民族的审美情操和民族意识，敬重先祖英雄，崇拜天地自然，以独特的方式显露出土家人的物质文化属性。成为世人了解土家民族的品牌形象，研究土家文化的重要窗口。**传承再设计价值：**土家织锦在中国工艺文化中占据重要地位，它集各类织锦之长，兼容包纳，有着极广阔的发展空间和传承利用价值

土家织锦传承人 黎承菊
锦西兰土家织锦

【师】提问：同学们一起来看这张照片，是我们的同学在实地考察中拍下来的，土家织锦传承人经营的店铺如何用土家织锦来进行室内陈设设计，对你有什么启示？

【生】回答：以前看到过一些装饰品，没有想到在居然还有整个空间都几乎用土家织锦来进行的陈设布置。

【师】提问：同学们认为目前看到的这个空间，如果通过我们的在设计能否更美观？

【生】回答：目前看到的比较传统，我们可以通过对传统的色彩、纹样进行再设计，再创新。

【思政素材】土家织锦传承人 黎承菊的织锦店铺陈设（来源：学生现场实拍图）

【环节小节】

通过实际陈设案例引起同学们对于土家织锦与室内陈设思考。

第三部分 土家织锦在室内陈设中的运用（20分钟）

土家织锦凭其精湛的手工技艺、璀璨的色彩特质、包罗万象的纹样被国家首批列入非物质文化遗产保护名录，以丝、棉、麻为原料，红、蓝、黑为主色，在古老的木质腰机上“通经断纬”挑织而成传统织造工艺。有着“无字民族史诗”美誉的土家族以其丰富的织锦纹样讲述着土家族古老文明的历史进程，充分反映了土家族的审美情操和民族意蕴，具有悠久的历史 and 独特的文化价值。

【思政素材】土家织锦的图案种类极其丰富，据统计，传统的土家织锦纹样有400余种，现存有120多种，是土家族先民基于对自然长期观察、融入人文特色所描绘出的独特审美艺术，主要来源于自然造物、生活实践和人文塑造。土家族是一个没有文字的民族，他们的艺术天赋全部献给了土家织锦，他们情系赐予他们生活物料的大自然，把天地、山川、花鸟、鱼虫织进了西兰卡普，告诉子孙后辈，他们生活在一个青山绿水环绕的美好家园，他们崇拜太阳与火，所以把这些符号织在身上，必有家人慰藉精神。（来源：B站 非遗湘西）

一、土家织锦图案在陈设中的运用

言墙花

牡丹花

阳雀花

马毕花

九朵梅

船船花

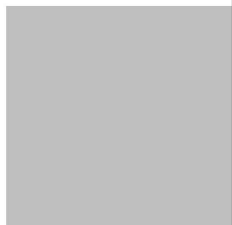
土家织锦图案（一）

稻草人

椅子花

四十八勾

桶桶花

龙凤呈祥

土家织锦图案（二）

他们推崇和平，热爱生活。因此船船花、桶桶花等生活器物类图文在土家织锦中随处可见，他们还把捕猎、抓鱼各种情景，织锦、土家织锦告诉后人生存的技巧。千百年来土家织锦已然成为土家族的传记和史书，是古今对话的密码，是闻名于信仰的图腾。

物换星移，时至今日，民间家庭中仍将土家织锦作为一种民俗实用品，在民间流通，仍保持其传统的原生状态的区域这是一个历史源远流长，文化积淀丰厚，几乎人人都会土家织锦，生生鸟语里户户织机声。

自然物象类

社会人文类

几何文字

土家织锦常见图案类别

【师】提问：同学们，我们刚刚看到了很多不同类别的土家织锦图案，但是有没有同学发现图案的一些表达特点？

【生】回答：基本上图案由直线和斜线组合的几何图形，如勾纹、太阳、花等是由三角形、菱形、方形等组合而成。

【师】提问：那么这些图案在组织排列的时候有没有什么规律可以借鉴到再设计中去？

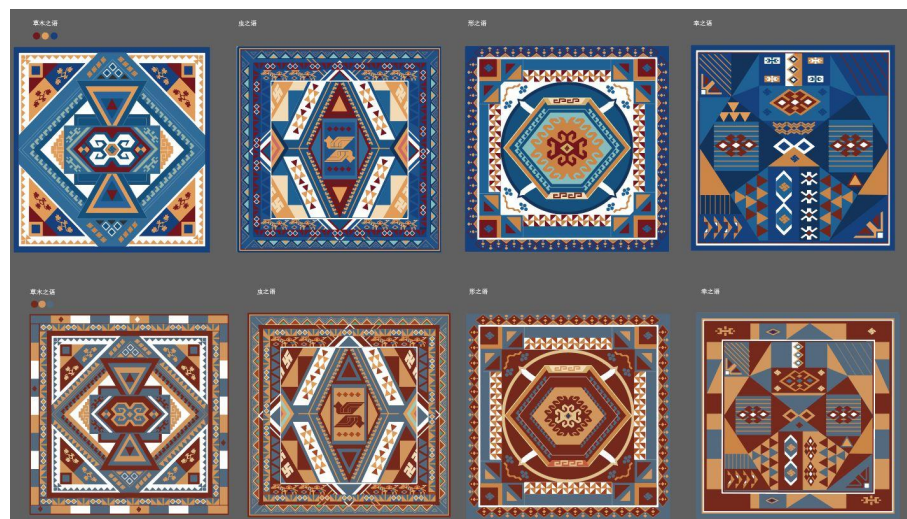
【生】回答：从平纹素色织锦常用的二方、四方连续形式，逐步发展为斜纹彩色织锦的对称、平移、重复的表现形式。

【环节小节】

通过对土家织锦图案的整理，引导学生学会观察图案，思考图案组合的规律。这些图案是土家族文化的原色，是时光，是态度，是传奇。

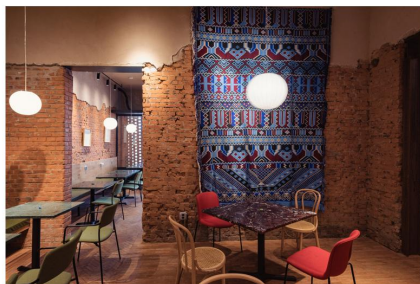
【师】接下来，我们一起欣赏3个案例，思考如何将土家织锦的图案在室内空间进行陈设运用。

【案例分析1】历届学生对图案的再设计

植物、动物、生活家具和几何文字这四类中选择，这4大类中在选取最具代表性的分别是岩墙花、阳雀花、船船花以及四十八钩为主要视觉纹样。每个图案分别再加以该种类纹样打散重构设计用以补充装饰设计。

北京·“尼岔”土家民族特色餐厅

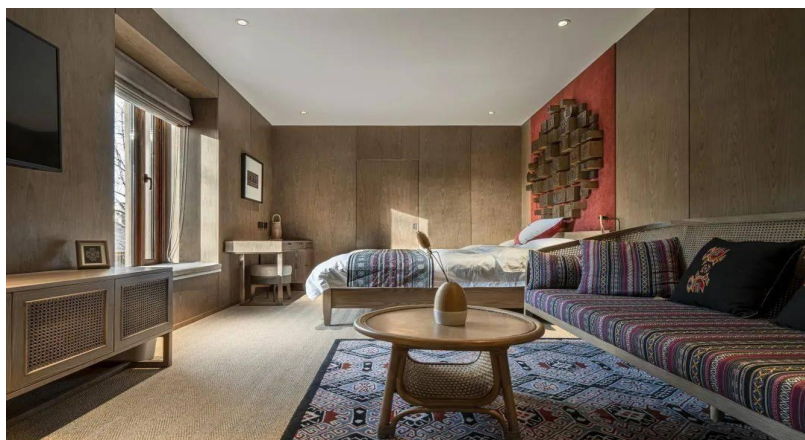
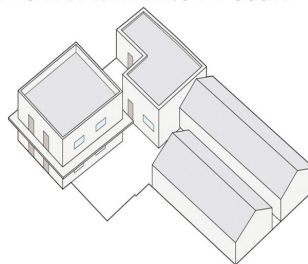
【案例分析2】 北京·“尼岔”土家民族特色餐厅

“尼岔”在土家语中意为“你好”，这家以土家族美食为特色的餐厅是彦文建筑工作室的最新项目，设计风格自然质朴，装饰融入民族传统艺术元素。

【案例分析3】咏园·拾柒精品酒店

北京“拾柒”

——大量旧砖瓦构建的体验式酒店

北京天坛——作为中国礼制祭祀建筑的最高杰作，不仅是王权天赐的象征，也是北京皇家文化的典型代表咏园·拾柒精品酒店正是坐落在“天坛边上”，浸润于得天独厚的皇族气脉之下。它地处全国首个示范性非遗文创园——首

创·咏园园区内。咏园位于天坛东北侧，距天坛直线距离仅1.8公里。除此以外，园区背靠百年天主教堂，隐于蜿蜒的胡同巷子深处，更是平添了一份慢节奏的市井生活气息。

设计意图：土家织锦纹样在室内陈设设计中的创新应用是基于土家族织锦的传统图样，通过创新的设计思维与现代技术手段，以室内空间为载体进行的设计应用创新，是非物质文化遗产保护与活态传承的重要手段和土家织锦文化输出的重要形式。

【课堂实训】

根据对图案知识点的学习与认识，对图案进行再创作，在课堂上绘制设计草图并现场展示。

二、土家织锦色彩在陈设中的运用

【思政素材】

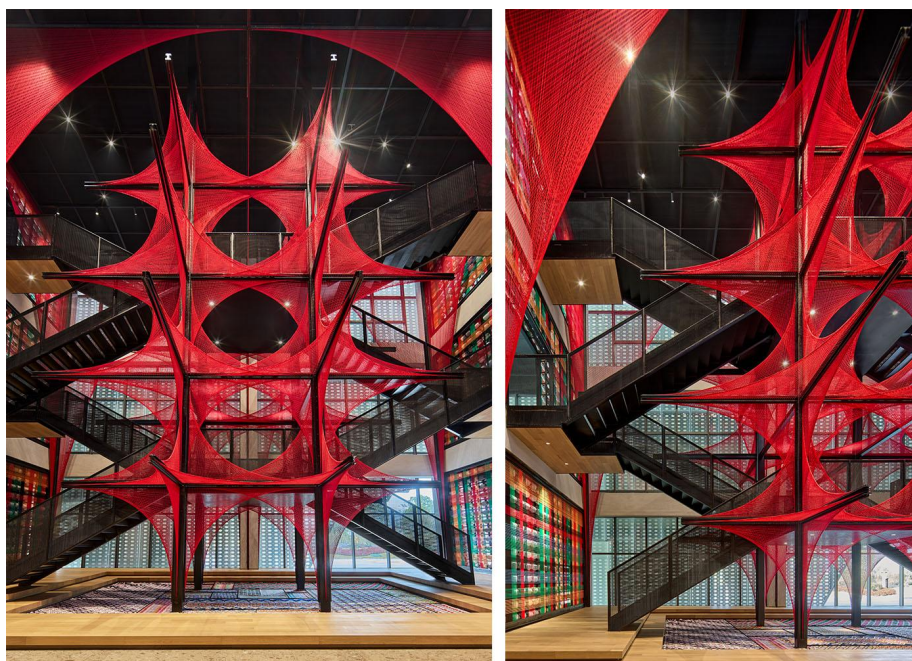
光绪《龙山县志》中有“绩五色线为主，文彩斑斓可观”的记载。民间织锦人讲“五色”专指赤、黑、黄、青、白五种。土家织锦非常强调图纹的“显色”，即通常运用高纯度、强对比的配色手法。由于土家族有“忌白尚黑”的习俗，所以土家织锦多以黑、青（靛蓝）等深色为底色，运用赤、黑、黄、青、白和延伸的“间色”进行图案部分的色彩搭配。

西兰卡普中的配色观念中带有先秦时代五行五色的概念，即玄、赤、青、白、黄，这五种颜色也是西兰卡普中最常见的颜色。

【师】接下来，我们一起欣赏案例，看看设计师如何将土家织锦的色彩进行提炼，在室内空间进行陈设搭配。

【案例分析】 张家界·中国土家织锦艺术博物馆-土家之花

2022年，位于湖南省张家界的中国土家织锦艺术博物馆核心空间设计施工完成。约宽8m、高13m、深8m的大型中央装置“土家之花”由15万米红色锦线牵

拉编织而成，跃出“土地”直达穹顶，撼动之力让人不得不重新走近、探寻这一默默千年的传统手工艺。

设计意图：土家织锦纹样在室内陈设设计中的创新应用是基于土家族织锦的传统图样，通过创新的设计思维与现代技术手段，以室内空间为载体进行的设计应用创新，是非物质文化遗产保护与活态传承的重要手段和土家织锦文化输出的重要形式。

【课堂实训】

- 1、邀请学生体验感受西兰卡普的家居——土家织锦坐椅
- 2、探讨土家织锦色彩的提取及运用

三、土家织锦寓意（文化内涵）

【思政素材】无字史书

土家织锦以其独特丰富的图案纹样讲述着古代文明的历史进程，全方位地反映了土家人崇尚自然、追求和谐的人生理念，在隐喻民族文化的意义上，形成了别具一格的“无字史书”，表现了土家人的精神寄托和信仰崇拜。

土家织锦的传统纹样则与土家族人的日常生活息息相关，不同的图案纹样有着不同的文化寓意和文化内涵。

1、表达了对文化的认同和美好生活的向往。

例如，“台台花”唯一一个可以用于小孩盖群的图案，用来防范白虎，保护小孩。

“四十八勾”纹作为土家织锦的典型图纹，反映了土家族人对太阳的崇拜，隐喻着驱秽避邪、消灾纳吉、祁子求昌、兴旺种族等含义，是土家族“祖先崇拜”的另一种表达。“阳雀花”“太阳花”与“韭菜花”等蕴含着土家族人对春回大地、农事顺遂、美好生活愿景的祈祷等，以其丰富的织锦纹样记载着土家族几千年的历史演变、文化内涵和人文思想。

2、文字纹样的象征寓意

“扎土盖”（万字格）是土家织锦中最常用的纹样之一。“万字流水”以断纹为主体，表示源远流长、永不衰竭，将万字纹分解成为各种勾纹，大量作为陪衬和填充使用，成为土家织锦突出的装饰特点。

【案例赏析】老鼠嫁女

设计意图:

以白布为底,平面剪影式简洁造型,黑红线相称勾勒老鼠抬嫁妆、老鼠抬婚轿、入洞房等三大场景组成的老鼠嫁女热闹场面。“老鼠嫁女”这一故事在汉民族广为流传,采用“遣嫁”方式或送走老鼠,或让老鼠被猫吃掉,来表达民众根绝鼠患的愿望,画面感强,

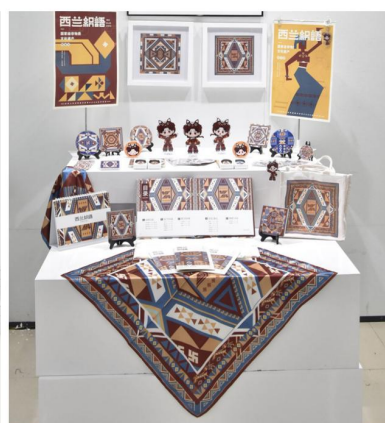
趣味十足,有浓厚的生活气息和乡土气息。土家族将这一传统民间故事题材织造在织锦中,是对传统民俗文化的认同和吸收。

四、课堂实训

基于对土家织锦相关资料的深入了解梳理和归纳,根据项目需求,通过产品定位、元素提取、图形重构、应用创新完成土家织锦系列家居陈设设计。

【案例分析】“西兰织语”品牌的系列产品设计

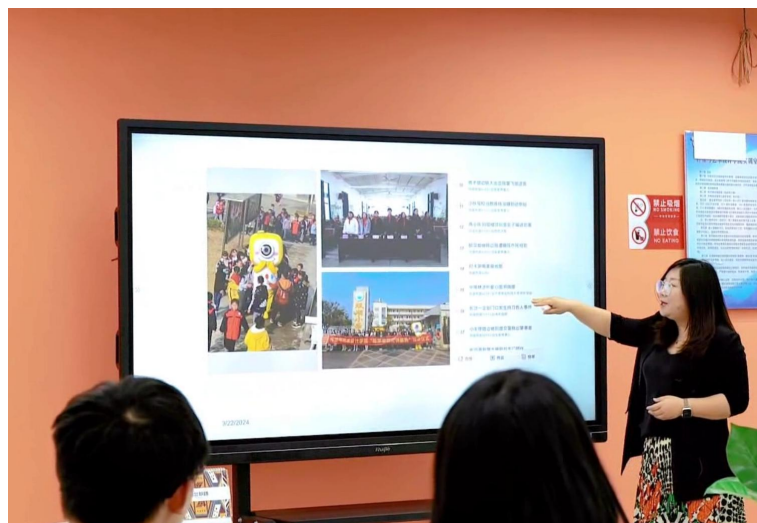
该作品由我院学生创作,荣获中国好创意暨全国数字艺术大赛省级一等奖

【案例赏析】“西兰卡普”品牌的系列产品设计该作品由我院学生创作，作品被新闻媒体报道

【案例分析】 国家级2021年大学生创新创业训练计划项目
《新媒体视域下的非物质文化遗产传承——湘西土家织锦文创产品设计
调研与实践》

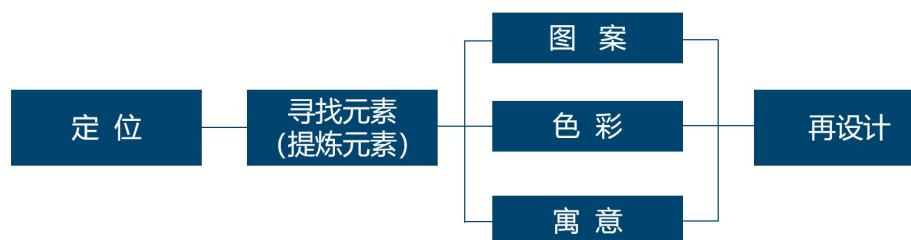
【环节小节】

辩证唯物主义认为实践是认识和改造世界的基础，我们应该运用理论联系实际、执行合一的方法论，培养学生的社会责任感，守正创新，弘扬优秀的传统文化，通过国际传播，增强文化自信，通过优秀的设计作品，满足人民对美好生活的向往。

设计意图:

作为一名专业教师，要让“行走的室内陈设课”贴近施工工地、贴近社会需求；
厚植绿色文化、推进绿色设计教育、引导学生要有责任担当；

【板书设计】

第四部分 课后练习 (5分钟)

【思政素材】

- 1、龙山县土家织锦传承人罗成宏采访视频（来源：现场实拍）

- 2、星巴克与乡村妈妈合作，传承非遗技术（来源：环球网网）

“乡村妈妈加速计划”公益项目由星巴克在三年前发起，共向中国妇女发展基金会捐赠约693万元，旨在助力乡村女性结合非遗技艺进行就业创业。三年来，项目共培育扶持全国10家女性非遗合作社，开展150场非遗技能培训，带动1500位“乡村妈妈”结合民间非遗技艺实现居家就业。

通过一系列尝试，这一公益项目也探索出乡村女性居家就业创业的创新模

式，帮助她们实现“绣着花、带着娃、挣着钱、养着家”的朴素心愿。此外，“乡村妈妈”合作社还特别招募残障人士和留守妇女，带动更多困难群体增收。近一两年来，也有许多年轻人完成学业后选择返乡，与“乡村妈妈”们携手并肩，加入非遗传承的行列。

与此同时，她们也注重传统与现代相结合，基于这10种非遗技艺，完成耳枕头、陶瓷盘、布糊画手工扇、撮罗子小夜灯等169个共创设计。“希望让承载着非遗技艺的产品能够更具实用性，走进现代人的都市生活。”一位“非遗妈妈”手工匠人分享道。

据第三方评估机构数据显示，通过项目帮扶，全职从事非遗就业的“乡村妈妈”平均月收入为2600元，最高可达4800元。50%受益人表示自己成为了家庭主要经济收入来源之一，还增强了自信心和成就感。

“我们秉持着“激发人类连接的无限可能性”的宗旨，以咖啡连接社会，不断地为社会做出贡献。”在发布会上，星巴克公司中国政务和社会影响的副总裁竺蕾表示：“希望通过乡村母亲加速项目，促进城乡联系，传承创新，让非遗焕发生机，让国风走出中国的圈子，走向未来。

设计意图:

希望引导学生们关注土家织锦，对其进行再设计，助力城乡联结，在创新中传承，让非遗焕新，让更多的人认识土家织锦、喜欢土家织锦，真正融入现代现代生活中

星巴克乡村妈妈加速计划

通过乡村妈妈加速计划，星巴克充分发挥企业优势，助力城乡联结，在创新中传承探索出乡村女性居家就业创业的创新模式，让非遗焕新，让国潮出圈。

第四部分 课后练习 (5分钟)

【课后作业要求】

一、设计一款陈设品 (1:1实物)

结合第三、四章所学知识进行展开设计

二、主题：遇见非遗——“土家织锦”系列

结合非遗传承人的寄语，结合设计需求，助力乡村振兴

三、前期资料收集及方案设计，进行实物制作。

【陈设品设计可选择类别】

限定织物类、挂画类、摆件收纳类、椅凳类、照明类设计等，
可以是单个产品，也可以是系列（组套），运用图案需为原创，需要从创意、
市场潜力、工艺可行性、成本等角度考虑。

一、设计一款陈设品 (1:1实物)

二、主题：

遇见非遗——“土家织锦”系列

结合非遗传承人的寄语，结合设计需求，助力乡村振兴

三、前期资料收集及方案设计，进行实物制作。

【陈设品设计可选择类别】

限定织物类、挂画类、摆件收纳类、椅凳类、照明类设计等，
可以是单个产品，也可以是系列（组套），运用图案需为原创，需
要从创意、市场潜力、工艺可行性、成本等角度考虑。

立足文化传承

讲好设计故事

《室内陈设设计》课程教学实施流程说明

一、课程简介

《室内陈设艺术设计》是我院本科环境设计专业开设的一门重要的专业课，开设《室内陈设艺术设计》课程的目的，培养学生在知识和能力等方面能够对室内陈设艺术的种类、性质、风格及其特点有一个全面的了解，并通过设计案例的讲解使学生能够掌握室内陈设设计的基本方法，熟悉相关工作流程，根据室内布局、审美个性、功能形式等，创造出符合人们生理和心理需求、更优化的环境。

本课程是我校环境设计专业核心课程之一。

课程课时：40学时

二、教材内容分析

对室内陈设设计教材内容的分析，可以从以下方面展开：

1、室内陈设设计的核心理念

室内陈设设计是室内设计中不可或缺的一环，它通过巧妙运用各种陈设元素，为室内空间赋予独特的风格和氛围。陈设设计的核心理念在于实现空间的功能性与美观性的完美结合，营造出既舒适又富有艺术感的生活环境。

2、陈设要素的分类与运用

陈设设计元素种类繁多，包括家具、灯具、装饰画、织物等。这些元素在功能上各有侧重，如家具满足使用需求，灯具营造光影效果，装饰画提升艺术气息。在设计中，需要根据空间的特点和使用者的需求，选择合适的陈设元素，并进行合理的搭配与布置。

3、织物与饰品绿植的点缀

织物陈设如窗帘、地毯、床品等，以其柔软的质地和丰富的色彩，为室内空间增添温馨与舒适感。饰品和绿植的陈设则起到点缀和提升空间品质的作用。精致的饰品能够体现主人的品味和个性，而绿植则带来自然的气息和生机。

4、工作流程与案例分析

室内陈设设计的工作流程含需求分析、概念设计、方案确定、施工安装等环节。设计师需要深入了解使用者的需求和喜好，制定符合空间特点的设计方案，并确保最终效果的完美呈现。同时，对优秀案例的分析也是提升设计能力的重要途径。通过分析成功案例的设计思路、元素运用和整体效果，可以汲取经验，提升自己在陈设设计方面的专业素养。

室内陈设设计教材内容丰富多样，从概述到陈设分类、织物与饰品绿植的点缀，再到工作流程与案例分析，每一个方面都体现了陈设设计的独特魅力和重要性。通过深入学习和实践，我们可以更好地掌握陈设设计的技巧和方法，创造出更加美观、舒适的室内环境。

三、学情分析

本课程面向环境设计专业本科三年级学生，在学习本门课程以前已经学习了三大构成、艺术概论、设计心理学、室内设计程序、室内空间设计、室内装修设计、室内风格与流派等前导课程，具备了环境设计专业的基本知识，对学生学情分析如下：

1、有利学情

- （1）学生对室内陈设搭配很感兴趣，这为课程的教学提供了有利条件；
- （2）学生具备了室内设计专业的基本知识，为室内陈设课程的教学提供了有利条件；
- （3）学生偏好生动活泼的学习氛围，教师可以采用多种教学方法，激发学生的学习兴趣 and 主动性，提高学习效果。

2、不利学情

（1）自身文化水平限制：部分设计类专业学生可能由于自身文化基础相对薄弱，导致在理解设计理论、艺术史、美学等专业知识时存在困难。这种困难可能进一步影响他们的学习兴趣和积极性，使得学习效果不佳，专业认识不够深刻。

（2）缺乏有效学习方法：有些学生可能没有找到适合自己的学习方法，导致在专业学习上投入大量时间却收获甚少。缺乏明确的学习目标和计划，以及缺乏有效的学习技巧和策略，都可能影响学生的学习效果。

（3）经济压力：练习过程中需要软件、工具等，这些都需要一定的经济投入。结课作业要求1:1实物制作，对于经济条件较差的学生来说，经济压力可能成为一个不利因素，影响他们的学习和发展。

（4）实践教学不足：设计类专业注重实践性和创新性，但部分高校可能由于教学资源有限，无法为学生提供充足的实践机会。这可能导致学生的实践能力得不到充分锻炼，影响他们的专业发展和就业竞争力。

四、课程思政教学目标

室内陈设设计课程培养具备室内陈设设计理论知识、实践能力和创新精神的专业人才，能够独立完成室内陈设设计项目，满足社会对行业的需求。

打造核心能力强、政治素养高、专业能力好的设计人才。。

1、知识目标

掌握基本原理、方法和技巧，了解行业发展趋势和前沿技术。熟悉相关的法律法规、行业标准和规范，具备一定的项目管理能力。

2、能力目标

具备独立分析和解决设计问题的能力，能够运用专业知识进行创新性设计。能够在跨学科、跨领域的项目中发挥积极作用。

3、情感价值目标

树立绿色发展理念，积极推广可持续发展的设计方法。培养对室内陈设设计专业的热爱和敬业精神，具备良好的职业道德和社会责任感。

4、过程与方法目标

掌握陈设设计的基本流程和方法，能够运用现代设计工具和技术进行设计方案的制定和实施。具备较强的创新能力，能够关注行业发展动态，不断提高自身的专业素养和综合能力。

五、本节课实施流程说明

1、课前：教学内容整理

本次课围绕第三章的室内织物陈设设计来开展，内容包括有通过对本章织物陈设的学习，学生可了解室内装饰织物的主要类别，特性与应用方式。将课前学习内容的“学习目标、学习课件、学习视频”整理，课前发布在线上QQ群。

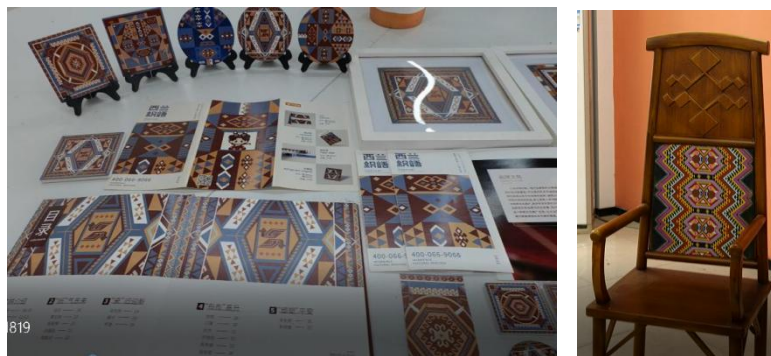
发布内容：关于《非遗里的中国》湘西土家织锦的课前预习资料，供学生了解背景知识，提前做好预习。

2、课中：教学设计说明

课中采用案例分析法、讲授法、启发反思、研讨法等多种教学方法，运用PBL（Problem-Based Learning）教学模式和以团队为基础学习的TBL（Task Based Language

Teaching) 教学模式, 从导入- 学习目标-前测-参与式讨论-后测-总结的教学流程, 让学生由浅入深, 渗透式将知识认知到知识内化最后到知识运用的阶段。

3、课后：实践环节设计

通过布置课后作业实践, 让学生对于非遗传承人提出的问题展开讨论, 通过非遗土家织锦传承人的寄语, 引发学生的思考, 强调了文化传承的重要性, 设计类大学生应肩负起传承传统文化的责任, 将传统元素与现代设计相融合, 让非遗文化焕发新生。结合现代设计理念, 打造具有时代特色的土家织锦产品, 满足市场需求。通过产业发展, 带动村民增收致富, 实现乡村振兴。同时, 加强品牌建设, 提升土家织锦的知名度和影响力, 为乡村发展注入新动力。

通过作业掌握学习情况, 评价教学效果, 改进教学手段。通过深入挖掘土家织锦的文化内涵, 我们可以激发村民的文化自信, 让这一传统技艺焕发新生。同时, 加强非遗教育, 培养更多传承人, 为乡村振兴注入文化活力。有助于拓宽他们的知识面和增强对世界观的认知, 实现多维度互动。

4、本次课教学效果评价

本次课程教学效果评价分为了课前、课中、课后三大环节组成, 形成学生平时成绩的一部分。

六、教学反思

1、案例选择贴近生活, 隐性融入思政元素

案例选择了湘西土家织锦、星巴克咖啡, 这些品牌元素学生相对比较熟悉, 学生阅读兴趣较浓。一方面, 学生基本来自湖南省内, 对张家界旅游非常熟悉, 另一方面, 非遗主题在室内空间中的陈设是今年很多品牌设计融合的话题, 学生比较感兴趣。

2、示范案例分析过程, 模仿应用解决问题

课堂上教师示范如何将生活实际与理论知识相结合进行案例分析， 让学生模仿体验通过提炼图案、色彩元素的再设计等，学习效果显著，增加了对知识点的记忆。

3、课堂教学增加互动，增加利用数字化手段

在教学过程的改进中，应更多样化的运用数字化教学手段，与学生开展互动式教学，激发学生兴趣，促使课堂气氛更加活跃。

