

市职教中心首届3+2家具、工美专业学生毕业

创造美的小工匠，办了一场美好的毕业展

《砚林澄怀》传统书房家具

《宋韵雅闲》家具

□记者 吴旭华

带走技能和知识，留下作品和故事。5月19日上午，市职教中心东技校区再次响起毕业的骊歌，该校创办的家具设计与制作、工艺美术两大专业“3+2中高职一体化”首届学生毕业，专为他们举办的毕业作品展同日开幕。木艺华章，工美雅韵。百余名学生何曾料到——初入校时青涩懵懂、手足无措的他们，仅用3年时间就蝶变成挥斤运斧、能书善画的巧匠，在平淡无奇的木头上书写艺术的华章，为璀璨绚丽的工美界增添青春的雅韵。家长的欣喜，师长的欣慰，以及特意赶来见证盛典的横店影视职业学院专业负责人溢于言表的欣赏，都成为诠释这场毕业展精彩程度的脚注。

『三驾马车』拉动工美专业群

从2008年开设木雕工艺与设计专业，再到2021年设立家具设计与制作专业，及至2022年开设工艺美术专业，仅用14年时间，东技校区建构了立足区域产业实际需求的工美专业群。3个专业分别与浙江广厦建设职业技术大学、横店影视职业学院、浙江旅游职业学院携手，实施“3+2中高职一体化”培养。“家具班和工美班于2022年开始实施中高职一体化培养，因此这届学生将是两大专业首批拥有大专学历的幸运儿。”艺旅学部主任陶栩捷说，这两个专业与木雕专业共同构成了工美专业群的“三驾马车”，顺应了东阳工艺美术之乡、世界木雕之都、木雕家居产业的发展趋势，同时贴合了横店影视文化产业对布景和服化道的需求。“木雕专业可以说是另外两个新兴专业的‘母体’，因此我们把木雕设计与制作列为公共必修课，要求三大专业的学生都必须学习掌握东阳木雕技艺。”

像所有的同学一样，22级工美班学生邢紫萱在刚进校时，对“工艺美术”的理解还只停留在纸面上。“是老师带领我们走进这个充满创造力的世界。”她深情回忆，在素描课上，从最基础的线条开始，一遍遍练习排线、构图，直到能够准确捕捉物体的光影和质感；在色彩课上，学习如何调配出最微妙的颜色，让画面充满情感与生命力；在牙机和精雕课程中，小心翼翼操作设备，让粗糙的材料变得精致而有灵魂；“尤其难忘的是学习PS和数字设计的那段日子，从最初的连图层都分不清楚，到后来能熟练地完成复杂的合成与创意设计，每一次进步都让我感受到数字技术与传统工艺碰撞出的火花。”而创新构成课更是打开了学生们的思维，教会他们打破常规，用全新的视角去解构和重组美的元素。一群高中生，由此嬗变跃升为创造美的小工匠。

创办已经5年的家具设计与制作专业，在去年、今年接连送走了两拨毕业生，艺旅学部教学科长、家具设计与制作专业负责人徐劲波也从“门外汉”成了“入门人”。为了此次展览，他专门做了一组小型置物盒，正立面融入了藤编工艺，小巧精致。5年里，他真正做到了与学生教学相长，但他最开心的是学生的成长。“从最初对工具的生疏，到如今能独立完成一件家具；从图纸上的线条，到手中实实在在的的作品，”诚如学生吴畅所言，他们收获的不仅是技能，更是专注、耐心与精益求精的态度，“在制作家具时的每一次刨削、打磨、榫接中，体会到‘匠心’两字的分量，努力迈向‘匠者善工’。”虽然，其间经历了无数次的失败：尺寸偏差、接缝不齐、榫卯松动，等等，但正是这些挫折让他们学会了反思与改进，实现了技艺与匠心的传承。

这份珍贵的人生历练与感悟，让横店影视职业学院影视美术学院院长朱勇感怀不已，“我的外公也是一位木匠，想当年他拜师学艺，8年才能打造一张八仙桌，10年才能做出一把太师椅。为什么？因为传统农耕社会学艺，教会徒弟，饿死师父，所以学徒期的前三年是不教任何手艺的，过了3年徒弟也多靠自己‘偷学’。”他感慨家具专业的老师们仅用5年时间就建构起相对完整而高效的课程体系，以“弟子不必不如师，师不必贤于弟子”的无私心态，让学生们快速成长。

“这一切得益于老师们对专业的热爱，唯有热爱可抵万难。”市职教中心党总支书记张华伟说，工美和家具两个专业从零起步，面临“一穷二白”的境地，但老师们走访企业、拜访工匠，编撰教材、创新教学，不仅多门线上课程、参加各级职业技能比赛获得多个奖项，由家具专业探索实施的“中职家具专业进阶式项目化教学改革实践”，还获得省职改改革典型案例；工美专业还引进校内首家合作企业，大大优化了实训条件，助力学生实现了技艺飞跃。

『卷到飞起』的创意技能比拼

大到桌椅柜凳，小到首饰挂坠；二维者如素描写生，三维者如沙盘模型，等等，走进设于东技校区非遗产学研大楼的展厅，数百件作品让人眼花缭乱，目不暇接。许多展品通过装置艺术，巧妙地融入了空间环境。其中，一组由铁链、宝剑、树桩、书法墙组成的《剑冢》，许多人在排队拍照。这也是工美专业单体最大展品。居中那把长达1.2米的巨剑，剑身被一串铁链封锁，剑尖插于木头之中，仿佛随时会挣脱封印、飞跃而起。其作者张一唯是个“武侠迷”，也是“游戏控”。“小时候看多了武侠故事，就希望拥有一把剑，在田里，在路上，看到一根竹竿或木棍，都会捡起来当剑使。”在学习了精雕机课程后，他就着手“铸剑”圆梦，从去年10月开始构思设计，按照游戏《轩辕剑》确定宝剑造型，然后一遍遍地修改精雕机的机器代码，在剑身上雕出了复杂的仿青铜器高古纹样。在布展时，他又自掏腰包购买了铁链等材料，一次次优化调整装置效果，使得展位成了“网红”打卡点。

“这次毕业展也是我们专业的首展，师生们都使出了浑身解数。”工美班班主任程卫杰说，学生的美术基础之扎实、创意设计之新颖、工艺技能之精巧，令他刮目相看。

“这是我儿子的作品！”家长金天贵一早就在展厅里寻找儿子金靖鑫的作品，发现了3幅素描与1件泥塑。其中，素描作品《破晓》被张挂在展厅最显眼之处，将近2米的高度非常显眼。炭笔涂抹出的黑色线条与块面层层叠叠，呈S形上升状——那是无数身影的叠压，仔细看，里面还有战马、枪支、弹药、旗帜等。“这件作品反映的是抗日战争中最著名的百团大战，画了约1个月。”金靖鑫说，今年是世界反法西斯战争胜利80周年，因此接到毕设任务后，他就锁定了这个主题并多方寻找素材，最后决定用素描反映这场转折意义的战役。“他从小就喜欢画画，选择技校的工美专业，也是希望可以尽情地画画。放假回家时，他能连续坐着画五六个小时，不说话也不喝水。”金天贵为此四处为儿子物色名师，在央美一位老师的专业指导下，金靖鑫的技艺突飞猛进。“你看，这是我儿子捏的孙悟空，他连图纸都没画，就徒手捏出来的，像吧？”面对儿子的得意之作，这位父亲神情里满是掩不住的骄傲。这尊不及1尺高的泥塑，以网络游戏《黑神话》里的“天命人”为原型，用抽象的造型，传神表现了人物的特征。

紧挨着《破晓》的是一幅同样尺寸的素描作品《南方增长天王魔礼青》，仰视角度下的天王身躯后倾，不怒自威，身上的铠甲装饰华丽。作者金俊豪与金靖鑫是上下铺的室友。他坦言自己是“半路出家”学画，初中毕业后偶然去画室玩，没想到喜欢上了美术，自此痴迷其间。“这幅画的难点在于如何表现天王身上铠甲丝丝入扣的结构，因为它占据了画面的最大面积，既要符合泥塑的质感特征，又要体现金属的工艺效果。”为此，金俊豪以山西晋净寺明代重修后的天王像为范本，反复研究不同角度光线下的视觉效果，才完成了此作。在强烈的兴趣驱动下，他坚持每个周末接受专业培训，同时自学了泥塑，以《哪吒2》为主题创作了一组雕塑。“毕业展我有4幅画作、1组泥塑被选中，让我感觉这3年没有虚度。”金俊豪说，下半年他将前往浙江旅游职业学院深造，不管什么时候都将铭记“手中有技、心中有美、眼里有光”的格言，向美而行。

相较于男孩子的肆意酣畅，女孩子的心思更多停驻于小饰品之上。但那些流光溢彩的饰品，其精细程度让制作过程就像在钢丝上跳舞。学生卢航玲制作的一组茶花造型宫扇、发簪、花冠，就融合了绒花、螺钿镶嵌、花丝镶嵌、结艺等非遗技艺，综合运用了蚕丝、金属、木材、珍珠、海螺等材料，做了足足4个月时间。每一样工艺都是照着视频自学，一个细节不到位就得推翻重来。其中的宫扇以木头为扇面，镂空雕刻出茶花纹样后贴上螺片，为了让两片扇面合并后浑然一体，就要把螺片的厚度磨薄到以毫米计。这个环节技术含量非常高，幸好获得了驻校企业“古今文创”的负责人葛俊巍精心指导。也是在这位实践导师的指导下，工美专业的学生们完成了众多令人惊艳的作品。

『实用即美』驱动的四创路径

穿梭在展厅里，张华伟也当起了“讲解员”：“这座清明上河图的建筑模型，4个学生做了4个月，在金华职业技术学院举行的浙江省职业教育月展示活动中，它成了一大亮点。”他兴奋地说，这座小方桌桌面大小的建筑模型，无论是整体气势还是细节结构都令人震撼。“好的作品，首先打动人心的必然是创意。”张华伟表示，对于这次展览，他最大的感受就是许多展品“从作品变成了产品”，不仅实用性强，还可以直接销售，实现了从创意到创造再到创业的跃迁，贯穿其间的则是强烈的创新精神。“四创理念归根结底是对实用导向的遵循，我们的学生就是要围绕实用性，用创新激发创意，驱动创造，实现创业。手上有技术，创业就不难。”而随着家具专业合作企业“骏盛家具”入驻，他相信学生的家具作品将加快走向市场的步伐。

作为《清明上河图》模型制作者之一，22家具班学生李羿辰将这次创作视为一场文化的“解码”和“编码”。把二维的名画转化成三维的模型，不仅涉及多种建筑类型，还有揭开“屋顶”后清晰呈现的微缩器物，每个环节都精益求精，诠释着他们对“匠者善工”的理解——善的不仅是工艺，更是心境；工的不仅是物件，更是人生。同样的微缩模型作品还有《追忆泸定桥》，这组由木工技师王海武指导的作品通过再现红军长征中的重要战斗场景，让学生深入了解这段历史，传承红色基因。而之所以用模型表现名画和党史，在于孩子们即将入读横店影视职业学院影视场景设计与制作专业，这两件作品的创作就是对新专业的初体验。为此，徐劲波把该班学生分成5个项目组，每个组配备2位导师，其中1位是横店影视职业学院专业教师。

从课程建构到校企合作，东技校区工美专业群的成长质效“肉眼可见”。而在“双导师制”护航之下，家具专业的作品打上了浓烈的影视色彩。由横店学院教师王亚静参与指导的《宋韵雅闲》家具，包含梳妆桌、梳妆椅、屏风、衣架、梳妆镜、梳妆盒、衣箱等。“学生提出创意，我再立足宋代的生活场景，与他们探讨家具的器型、纹样等，具体的技术操作则由东技校区刘高勇老师指导。”王亚静说，影视布景讲究历史真实，通过项目学习，学生对宋代社会生活环境有了初步了解，进而明晰了后期学习路径，这才是最大的收获。同样由横影教师董华倡参与指导的《砚林澄怀》传统书房家具，包含三组合书柜、桌子和椅子，全部用榫卯联结，涉及十多种复杂的榫卯结构。技术导师王伟彪有着约30年的木工经历，“我们经过探讨后，决定摒弃繁复的装饰，以比例、线条和材质传递审美，让学生深刻理解中国传统家具对尺度、结构与气韵的极致追求。”学生施东涛主持了整套家具的设计，学生吴吟风自告奋勇担任了项目组的“小把作”，在他们的带领下，一群人完成了开料、打榫、组装等工序。“实用即美。做完这套开放结构的明式家具后，我觉得古人诚不我欺。”吴吟风腼腆地说，只有不断领悟传统技艺的严谨，才能实现传统工艺在当代的创造性转化、创新性发展。他的母亲吴丹艳更是激动不已，“我从来不认为读技校是低人一等，今天过来看到这么多美好的作品，觉得孩子们都很棒。拥有一技之长，胜过家财万贯。只要孩子能学到真才实技，身心快乐，我们做父母的就应该支持。”

发现美，接近美，创造美，在与美同行中走向善，秉持“善艺”，成为“善工”——在这场展览中，东技的小工匠们画出了面向未来的美丽轨迹。

《追忆泸定桥》微缩模型

绒花螺钿宫扇

明堂家居

明堂原木家居 大师生活美学 中式大宅之选
CHINESE STYLE LIFE ESTHETICS HOME FURNISHING

TEL:400-116-5858 E-MAIL:maintur@mthmj.com ADD:浙江省金华市东阳市横店镇西环路19号下莲塘