

中华优秀传统文化融入中职服装设计教学的策略研究

李 厦

(鄞城县第一职业中等专业学校, 山东 菏泽 274600)

摘要:服饰作为中华优秀传统文化的重要载体, 蕴含着丰富的文化价值; 服装设计专业作为艺术类专业, 承担着继承与弘扬中华优秀传统文化的重任。当前, 我国面临着西方文化霸权主义的强大攻势, 需要树立起文化自信, 走自立自强之路。其中服装设计行业也应该担负起文化传承和弘扬的重任, 从学校教育入手, 强化学生的传统文化意识, 鼓励他们开展创造性转化和创新性发展。本文从全球化视角出发, 客观描绘了我国服装设计行业的发展现状, 并从中华优秀传统文化与服装设计专业教学的关系入手, 提出了如何将中华优秀传统文化融入中职服装设计教学中的实践路径, 并最终指明了其可行性和重要意义。

关键词: 中职; 服装设计; 中华优秀传统文化

引言:中华优秀传统文化的传承与弘扬是每一位华夏儿女的责任, 是每一个行业应该践行的义务。而服装设计行业所生产的产品——服饰——是在“衣食住行”四个生活必需要素中位于首位的, 更需要深入了解中华优秀传统文化的内涵, 以此作为实践发展的沃土。同时, 该行业的人才培养需要以中华传统文化为课程要素, 将传统工艺、文化符号、文化风格、文化共识融入日常的教学实践当中。教师引导学生树立正确的文化观念, 帮助他们开展丰富的设计实践, 二者相结合以服饰为载体, 推动中华优秀传统文化走出去, 成为世界画卷上一抹靓丽的色彩。

一、中华优秀传统文化融入中职服装设计教学的现实意义

(一) 有利于弘扬传统文化

中华优秀传统文化是中华民族的根与魂, 继承和弘扬是中职学校必须承担的社会责任和伟大使命。服装是人们日常生活中不可或缺的重要组成部分, 是反映民族精神的视觉语言, 在中职服装设计专业教学融入中华优秀传统文化, 能帮助学生在学习服装设计的过程中深入学习中华优秀传统文化, 从服饰文化演变和美学变化的背后了解我国深厚的文化底蕴和丰富的文化内涵。学生在学习过程中感受中华民族的精神与魅力, 激发学生浓厚的爱国热情, 培养学生高度的文化自信心和民族自豪感, 从内心深处认同中华优秀传统文化, 主动承担中华优秀传统文化的伟大使命, 才能成为其弘扬者和传承者, 中华优秀传统文化传承、弘扬、发展与创新奠定人才基础。

(二) 有利于促进学生发展

中华优秀传统文化融入中职服装设计专业中, 进一步突出了其人文性、艺术性和审美性等特点, 与服装设计专业人才培养标准相契合, 是促进艺术类教育教学质量提升的有力助推, 也是促进服装设计专业学生发展的有效途径。中华优秀传统文化融入专业教学, 在传统服装教学中融入传统文化内容, 使得课程体系更加立体、全面、多维, 同时涵盖众多跨学科内容, 有利于培养学生良好的跨学科知识储备和意识, 拓宽学生专业视野, 促进学生专业能力发展, 培养学生解决实际问题的能力。同时, 中华优秀传统文化在服装设计专业教学中的应用, 还能向学生传递中国传统审美观念, 即重视对内核的表达, 学会从中华优秀传统文化视角发现美、创造美、欣赏美, 培养学生独特的审美标准和艺术情操。

(三) 有利于提升教学质量

中华优秀传统文化在服装设计教学中的有效应用, 在改善课

堂教学质量、丰富教学内容和改善课堂教学形式等方面发挥积极作用, 从而促进教学质量提升。具体来说, 中华优秀传统文化为服装设计教学提供丰富的教学资源, 将传统文化内容融入教学实践当中, 从而培养学生丰富的知识储备, 夯实学生理论基础。此外, 中华优秀传统文化中富含多种多样的传统工艺, 为服装设计专业实践教学提供素材, 为学生实践能力发展提供保障, 全面提升教学质量。

二、中华优秀传统文化融入中职服装设计教学的实践路径

(一) 借鉴传统工艺, 丰富技术体系

在历史长河中, 中华优秀传统文化淌出了独特的工艺之路, 为服装设计打开了技术的大门。我国传统工艺体系丰富多彩, 例如扎染、刺绣、漆器等, 无一不体现了中国智慧和中国特色。在中职服装设计教学中, 教师可以借鉴中华传统工艺, 这既能打开学生审美的视野, 提升学生的审美水平。还能引导学生学习相关工艺, 为服装设计注入精美的细节、巧妙的构思。大多数传统工艺无法用机器复制, 例如苏绣的栩栩如生、糖人的活灵活现、云锦的丝滑柔软等, 利用机械化生产, 都无法体现其人文的韵味和手工艺的温度。一方面, 教师要引导学生正确认识传统工艺。即了解其制作环节和使用工具, 也要了解其深刻内涵。学生们要意识到传统工艺凝聚着一代又一代手工艺人的心血, 其经得起历史的检验, 也经得起现实的考量。另一方面, 教师要鼓励学生学习传统工艺。我国非物质文化遗产是镌刻着传承的遗迹, 需要代代相依、辈辈相传, 才能够延续精益求精、钻研刻苦的工匠精神。而服饰作为刺绣、纺纱、剪裁等传统工艺的重要载体, 应该担负起传承的责任, 既要借鉴传统工艺, 又要蕴含工匠精神。总的来说, 传统工艺不仅是优秀中华技艺的集合体, 更蕴含着亘古不变的传承精神, 服装设计专业需要将其纳入学习范围, 只有这样才能使得设计出来的产品既具有时代特色, 又有历史底蕴。

(二) 运用文化符号, 彰显中国艺术

文化符号是中华民族精神的可视化表达, 既承载着深刻的文化记忆, 又包含着丰富的历史底蕴。在中职服装设计专业的教学中, 教师应该以文化符号为依托, 将学生带入中国艺术的美妙世界, 以优化设计思路, 彰显设计魅力。第一, 传统纹样的运用。中华优秀传统文化中的每一纹样都具有独特的意味, 例如云纹象征着祥瑞, 回纹寓意绵延不绝, 这些纹样既起到服装装饰的作用, 又体现了先辈对自然与生命的理解。在服装设计的学习中, 学生可以对传

统纹样进行解构与重组,创造出既具历史韵味又符合现代审美的图案。第二,色彩体系的运用。彩色的选择和搭配与主体的心境和客体的环境密切相关,同时服饰对于人的视觉感官冲击力是相对强烈的,对第一印象的建立起着重要的作用。根据人在不同环境中存在着不同心理,不同环境中拥有不同穿着需求,学生可以学习中华优秀传统文化中色彩搭配的技巧,以充分彰显人的内在底蕴,塑造更为立体的印象。第三,形制之美的运用。这是中国传统服装设计的精髓所在,无论是唐装还是旗袍,都体现着独一无二的审美追求。根据中国人的体型特征,设计出既穿得舒服,又具有审美的服装,是中职学生应该学习的。总的来说,文化符号是中华优秀传统文化得以传承和弘扬的重要因素,现代的服装设计需要以此为载体,结合时代特征给予创造性转化和创新性发展,使传统焕发新的生机。

(三) 融入文化风格,创新多元素材

当前,服装设计行业存在风格和形式单一化的情况,既缺乏审美独特性,又无法体现文化深度。为了避免盲目追随国际潮流,教师在中职服装设计的教学中,要积极融入中华优秀传统文化风格,从而使服装设计蕴含本土价值。首先,了解中华传统服饰的多样性。汉服打开了很多人了解中国传统服饰的大门,但其种类和风格远不止此,其中商周的庄重、唐宋的华丽、明清的精致,无一都是社会发展的镜子,反映了当时的经济水平、审美观念和文化价值。因此,教师应该把中华传统服饰的发展历程完整地呈现给学生,让他们了解其中的意义。其次,纠正对传统服饰的误解。想要了解中华传统服饰,需要通过正确的途径,例如参观博物馆、走访非遗传承人等,而不是通过影视剧来认识传统服饰。因此教师在教学过程中,应该引导学生尊重史实,正确辨别虚假的信息,以完整准确地了解中华传统服饰,认真地感受其独特的风格。最后,鼓励学生汲取灵感。中华传统服饰蕴含着丰富的文化内涵,展现了古人的智慧和独特匠心。教师应该鼓励学生从中学习,将传统元素与现代特征结合,创造出新的服饰素材。总的来说,通过融入文化风格和创新多元素材,中职院校服装设计专业不仅能提升学生的设计水平,还能为中华优秀传统文化的传承与创新贡献力量。

(四) 融入文化共识,转变设计思想

中华优秀传统文化为服装设计融入了新的元素,但学生在实际的操作过程中还是存在的问题,无法将传统工艺运用得当、传统风格借鉴得当、传统符号创新得当等,其根源在于学生对于中华优秀传统文化的认知水平不够,没有深刻地体会其内涵。因此教师应该加强学生的文化共识,推动他们积极转变设计思想,在实践的过程中大放异彩。第一,加强理论教学,深化文化认知。服饰作为中华优秀传统文化的重要载体,拥有丰富的历史底蕴和文化内涵。教师可以向学生展现其发展历程,讲解其文化价值,描绘其审美特征,以此深化学生对于中华优秀传统文化与服饰之间关系的理解。第二,开展实践教学,融入文化元素。教师积极开展实践教学,可以检验学生的认识,深化学生的理解。例如通过走访非遗传承人,了解他们具体服饰制造过程,了解其中所运用的工艺和体现的美学。学生在与他们进行交流沟通的过程中,可以直观地感受文化的魅力,服饰的意义。第三,加强文化理解,培养创新意识。传承不是简单的复制,创新不是完全的颠覆,二者相结合才是当下服装设计的方向。然而,只有在深入理解文化内涵,了解文化特征的基础上,学生才能在服装设计的实践中正确地创新。因此教

师要帮助学生学习中华优秀传统文化,还要引导他们平衡传统与时尚的关系。总的来说,通过融入文化意识,可以深化学生对于中华优秀传统文化的认识;通过转变设计思想,可以赋予服装设计新的时代特征。在中职院校服装设计专业的教学中,教师需要以此为导向,培养出既有文化底蕴又有创新能力的学生,为中华优秀传统文化的传承与发展注入新的活力。

(五) 融入文化元素,提高应用能力

服装设计不仅需要学生掌握相关的理论知识,更要求他们具备较强的实践能力。即以中华优秀传统文化为思想源泉的同时,也要了解他们的吸收情况,以及创新现状。为了避免一味地借鉴,或天马行空的创新,从而导致设计作品缺乏文化价值的情况,教师应该在教学实践中注意以下问题:第一,如何正确运用文化元素。教师可以通过案例分析的方法,讲解中国优秀服装设计师是如何在自己的作品中融合传统元素的,又是如何把握创新的度的。学生在学习过程中,可以以此为参考,来进行自我评价,即看自己的作品存在哪些不足,积极寻找创新的正确路径。第二,如何拓宽设计思路。教师可以鼓励学生开展跨学科交流,帮助他们了解其他专业的学习思路,以及其他专业的相关知识。对于中华优秀传统文化的借鉴,服装设计专业的学生可以与历史专业的学生进行合作,共同探讨服饰与社会历史发展之间的关系,以此作为深入了解服饰发展历程及其文化内涵的基础。通过与其他学科的碰撞,可以活跃头脑,产出更加丰富、更加新颖的设计想法。总的来说,教师通过融入文化元素,可以为学生提供丰富的设计思路;同时提高他们应用能力,为优秀的设计作品打下坚实的基础。知行合一才能创作好的作品,中职服装设计专业的学生应该树立主动学习,积极实践的观念,同时付诸行动,以达到良好的效果。

三、结语

综上所述,中职服装设计专业的教学是传承中华优秀传统文化,弘扬中华民族伟大精神的重要路径。现代教育需要积极融入传统元素,培养出既具备文化素养,又符合时代发展需求的人才,这也是践行育才和德育的关键一环。教师作为教学活动的设计者,需要树立正确的文化观念,以此作为升级教学实践的理论基础。同时也要引导学生在进行服装设计的同时,不忘文化传承和弘扬的使命,推动中华服饰走向世界,扩大中华文化的影响力。

参考文献:

- [1] 吴梦娇. 汉服文化审美视角下中职服装设计中传统文化的传承与融入[J]. 黑龙江纺织, 2024, (04): 30-33.
- [2] 叶海珍. 将中华优秀传统文化融入中职服装专业课堂的实践研究——以汉服设计教学为例[J]. 轻纺工业与技术, 2020, 49(10): 164-166.
- [3] 陈小梅. 二方连续梅花纹样在中职服装专业课程教学设计中的应用——以牛娘戏服饰面料设计为例[J]. 上海服饰, 2024, (01): 89-91.
- [4] 陈畅足, 何静林. 中华优秀传统文化融入中职服装专业教学的模式探索与实践[J]. 纺织服装教育, 2022, 37(05): 485-490. DOI:10.13915/j.cnki.fzfzjy.2022.05.024.
- [5] 邹寒冰. 中职学校服装设计与工艺专业“汉服文化艺术”课程开发研究[D]. 福建师范大学, 2020. DOI:10.27019/d.cnki.gfjsu.2020.001802.