

非遗资源在高职服装教学中的实践探索

吕亚娟

(江苏省南通中等专业学校, 江苏南通 226000)

摘要: 随着经济全球化进程的加快, 文化全球化也成为世界范围内不可逆转的趋势, 这也为新时代文化的传承和发展提出更深层次的要求。非遗文化作为中华璀璨文化的代表, 其中较多的优秀文化元素, 将非遗文化渗透到高职服装教学中, 有助于学生在学习传统文化的同时, 传承和发扬我国的非遗文化, 实现文化的创新发展。基于此, 文章对非遗资源在高职服装教学中的实践展开分析和研究, 以供参考。

关键词: 非遗资源; 高职服装教学; 实践应用

与服饰领域相关的非物质文化遗产项目, 大多数都属于传统的手工艺, 它不仅彰显出我国传统文化的内涵, 还蕴含着高超的手工艺。将传统文化项目运用到现代服装设计之中, 有助于开拓服装设计的空间, 提升服装内在的价值, 并为服装设计增添更多的美感。不仅如此, 将非遗资源渗透到服装教学之中, 有助于培养学生的工匠精神, 并理解非遗文化的内涵。

一、非遗资源概述

非遗的全称是“非物质文化遗产”, 它是根据联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产》公约所定义的词汇。它是指群体、团体和个人参与到文化遗产的实践表演, 或是知识体系和技能相关的工艺品。非物质文化遗产包括传统口头文学或是以它作为载体的语言、传统美术。非物质文化遗产侧重于个别少数民族地区的文化资源抢救, 这样同样是非遗保护工作的关键环节。

非物质文化遗产最大的特征, 在于它不能脱离民族特殊的生产生活方式, 它是民族个性、审美习惯的一种体现。非物质文化遗产依托于人本身存在, 它能够以声音、形象等方式表现, 通过特殊的文化链进行传承和延续。对于非物质文化遗产传承来讲, 人的传承十分重要, 它有助于历史文化的延续。

非物质文化遗产代表着各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各类传统文化表现形式。非物质文化遗产体现出历史发展的历程, 具有重要的历史文化价值。我国是一个历史悠久的国家, 不仅有大量的物质文化遗产, 还有大量的非物质文化遗产。我国各民族在长期的历史发展过程中创造的丰富多彩的非物质文化遗产, 有助于落实科学发展观, 从而实现经济社会全面发展的目标。

二、高职服装教学中蕴含的非遗教育元素

(一) 植物染色

色彩属于服装设计的一个重要元素, 将中华传统色彩元素应用于服装之中, 有助于丰富服装品的色彩, 呈现出多元化的色彩。传统的植物染料染色技术在我国具有悠久的发展历史, 例如: 我们南通的“蓝印花布”, 很多服装和服饰及各类手工艺生活用品, 都会应用这一技术完成染色。植物染色技术能够通过染料的配比、媒介和时间的不同, 会在质地和面料上呈现出不同的颜色变化。

(二) 刺绣技法

传统文化中具有代表性的图案装饰有龙凤鹤、山纹、云纹等图案, 象征着祥和、吉祥的特点, 它也表达了人们对于美好生活的向往之情。在高职服装教学中, 教师应当结合我国传统服装设计的图案, 引导学生学习刺绣的技法, 了解不同针法的不同特点, 从而为服装增添更多内涵。在教学期间, 教师需要引导学生理解并掌握图案的内涵, 突出服装设计的特色, 注重服装设计的创新

特点, 从而突出现代时尚的特征。刺绣图案包括仙鹤、山川、水波等要素, 在材质上采用金线、丝线等素材完成作品, 能够呈现出不同的风格特征。

刺绣的种类较多, 不同时期的刺绣特色也是不同的, 教师应当结合不同刺绣的起源、发展和具体特点展开教学, 让学生学习不同的刺绣手法, 了解不同的刺绣特征, 从而更好地进行学习和思考。例如有地域特色的“南通沈绣”, 是苏绣的传承发展与精华。

(三) 传统服饰工艺

我国传统服饰一般采用平面的裁剪工艺, 运用到的结构技巧相对较多, 绝大多数服装都是简约、宽松的特点。服装块面的整体性比较强, 着装的舒适度也相对较高, 具有简洁、大气的特点。在传统服饰工艺制作的教学中, 教师应当从细节之处进行教学, 让学生学习服装边缘的制作方式, 形成一丝不苟的精神。让人惊叹的手工艺需要高超的技术, 花费较长的工作时间, 应用这种装饰艺术能够提高服装的价值, 学生通过学习也能够了解我国古代先辈的工匠精神, 从而形成细心、耐心的良好品质。

三、非遗资源在高职服装教学中的应用价值

高职学校非物质文化遗产课程教学中, 教师应当建立文化信任, 增强学校的文化软实力, 才能深入挖掘其中蕴含的教学资源, 从而弥补普通专业课程中存在的问题, 在提高教学质量的同时传承传统手工艺。

(一) 提高学生人文情怀

“非遗资源”渗透到学校教育课程, 有助于摆脱枯燥的学习内容, 引导学生积极参与到非遗文化的学习之中, 在掌握传统手工艺技能的同时, 发挥个人的学习潜能。学生通过学习能够深层次理解文化内涵, 形成人文情怀。因此, 将非遗资源渗透到高职服装教学中, 具有关键的意义。在教学之中, 教师将非遗资源引入到高职服装专业教学中, 有助于培养学生形成细心钻研的良好品质, 形成耐心、细心的工匠精神。

(二) 增强文化自信心和学校软实力

“非遗资源”是前人留下的宝贵物质和精神财富, 传承和发扬非遗资源是一项伟大的事业。将非遗渗透到高职服装教学中, 有助于增强学生的文化自信, 建立起民族自信心和自豪感, 从而更好地实现学习目标。除此之外, “非遗资源”渗透到高职院校服装教学中, 有助于学校的特色性发展, 在拓宽学校教育的广度的同时, 填充教育活动的深度, 提高教学的总体质量。学校利用非遗文化展开教学, 能够极大地增强学校的文化软实力, 丰富教育资源的同时, 从而为职业学校培养出更多的优秀人才。

(三) 弘扬传统文化

非物质文化遗产是中华优秀文化的重要组成部分, 它蕴含着丰富的价值观念, 表现出了中华民族文化的创造力。“非遗资源”渗透到高职服装课程教学中, 能够在一定程度上提高学生的非物质文化遗产意识, 融合中华民族优秀的传统技艺, 培养出新时代更多的非物质文化遗产的继承者, 推动我国传统文化的创新发展。

四、高职服装类专业非遗资源开发路径研究

高职服装设计专业实现教学内容的改革, 开展以传统文化为基础, 以数字技术为手段的专业群建设。作为国家级重点建设专业,

服装设计专业实现了资源与专业教学的融合,将非遗资源渗透到专业教学中,从而取得良好的发展成效。

(一) 教学项目开发

为了提高教学成效,丰富学生的知识储备,教师在高职服装教学工作中应通过项目式教学,从单项技能到综合训练,以递进的模式培养学生掌握传统服饰的手工艺。非遗资源包括旗袍、汉服、汉绣、植物印染、盘扣等多种非遗实践项目,将非遗物质文化资源渗透到服装专业课程教学之中,并分模块进行学习,有助于学生更深层次地掌握传统手工艺。以传统旗袍工艺制作为例,教师应当设置层次性的教学内容、从单项技能到综合训练的教学模式,以递进式的模块学习让学生掌握传统服饰的手工艺。

教师应结合年级段设置教学项目。一年级教学以服装文化和创意设计为主,对唐宋元明清各个朝代的服饰进行梳理,让学生了解中华服饰的整个发展历史,了解传统服饰中的图案、纹样、款式和色彩,为后续的课程设计夯实基础。学生通过项目式学习,将传统手工艺的激发应用到日常的生活中,能够创新设计手工艺品,从而获得更多的成就感。二年级以服装结构、工艺教学为主。教师在课程教学中分析研究服装结构的特点,分析其中蕴含的传统服饰文化理念,将其中蕴含的服装文化理念深入吸收,从而更好地应用到后续的学习活动中。在项目式的学习活动中,学生才能更好地实现创新。教师应当结合课堂教学内容,基于技法的创意设计开发出活动项目,让学生在继承传统非遗文化的同时,将国内外的文化结合在一起,构建完整的教学结构体系。三、四年级教学以服装综合性制作和毕业设计为主。教师应训练学生对基础服装制作技术的掌握情况,训练学生完整进行服装工艺制作,基于前两个学年所学单项技能基础上,进行综合性的创意创作实训。

(二) 增强师资力量

教师是引领学生学习和发展的指向标,具备专业知识技能,同时具备丰富教学经验的教师才能培养出新时代的高素质人才。为了更好地渗透非遗资源,教师应当加强教师队伍建设,调整教师队伍结构,从而更好地开展后续的服装教学工作。为此,学校可以从企业或民间非遗传承者中选择具有教学意愿的工作者,参与到任教或助教工作中,这样就能在教学中与学校的教师形成配合,培养学生的实践操作技能和综合素质能力。与此同时,教师可以围绕着文化传承的工作开展创新教学,制定合理的教学方案和计划。这样,学生就能充分利用课余时间展开学习,提高对传统文化的认识度,加强对非遗文化的理解和思考,通过互补型教师团队的建设,实现地域非遗文化与教学方法的有效结合,更好地进行服装专业人才培养,为国家培育出更多热爱传统文化,并具备优秀技能的非遗文化传承者。

教师要注重自身的学习,在课下学习更多的非遗知识,将非遗知识与课堂教学充分结合。只有深入挖掘本地区非遗文化资源,将文创产品的研究作为课程开展的核心重点,挖掘非遗文化的内涵,开设相关的课程,引领学生对传统文化进行深入理解和思考。不仅如此,教师应当提高传统服饰的制作技术,让传承技艺转变为教师的职业发展方向。教师要做好非遗文化传承宣传工作,让学生带着个人的情感投入到学习和设计活动之中,形成创新实践能力,鼓励学生根据不同非遗文化的特点,对非遗文化进行独立设计和表达。

(三) 结合前沿发展趋势

未来的服装领域发展趋势有两个方面:一是智能制造在服装设计、工艺制作、管理上的运用。二是在服装的个性化定制。对

此,高职服装专业人才培养的重点是技艺与职业技能实践运用的人才。高职对人才培养的要求侧重于技艺与职业技能实践的运用情况。在服装专业人才培养工作中,教师应当结合现代化技术手段,将现代教学工具应用到其中,呈现出创意性的特点,体现出服装的构思,在符合客户想法的基础上,加强制作和调整。除此之外,服装设计工作应当渗透传统手工艺的比例,结合工艺落实到服装制作之上,实现艺术与技艺的相互协调和渗透。这样,教师就能培养学生形成手工艺能力,从而能够在继承传统的基础上,提高学生运用科技手段的能力。

教师应完善专业课教学和通识课教学,在师资上配备具有专业技能的教师,挖掘市场的发展特点,结合市场需求展开分析,从而更好地培养出新时代具有创新能力的高素质人才。首先,教师应摸清本地的传统文化和非遗文化发展现状,结合学生的特点和喜好进行分析,关注学生对于中华传统文化的兴趣,了解他们是否具备学习热情。第二,带领学生前往企业的项目中完成实践活动,开展双创工作。第三,在宏观层面上制定适应学校发展的制度政策,从而推动本地区经济文化的发展。

(四) 形成校本课程特色

专业特色包括专业的内在特质以及专业的特长。高职服装设计专业人才培养方案、目标应当结合专业不同特质、学生的学习特点进行设置。教师应当从师资队伍、教师队伍建设、教学内容体系建设几个方面入手展开思考,构建属于本校特色的课程体系。其中,教师可以以传统服饰技艺为主线,建立师生之间的联系。服装是视觉艺术,专业课程无论是理论还是实践,在原则上都是一体的,不能单独脱离的。对此,学校可以开发校本课程,结合本地区的非遗文化资源构建课程体系,编制纹样设计、汉绣艺术、旗袍制作、面料再造、手工造画等课程理论,让学生通过学习具有地域特色的非遗内容,提高个人的艺术审美能力,形成良好的创新设计理念。不仅如此,学校还应当将特色文化与服装设计等课程相结合,让学生在学的过程中感知服装特点,加强对中国文化、服装工艺裁制的理解,让学生真正能够学有所用、学有所依、学有所指。通过构建校本课程特色,注入校园文化内涵,让学生在服装专业学习过程中理解其中的理念,将设计原理与制作工艺充分结合,呈现出具有风格特色的学习资源,促进本校服装专业课程的特色性建设。

五、结语

综上所述,非遗资源具有深厚的历史发展底蕴,蕴含着丰富的历史文化内涵,它与当时的社会和生活息息相关。因此,非遗的价值不是远离生活的一种艺术品,而是应让它融合于当代的生活之中。作为教育者,应当认识到非遗资源的重要性,将非遗与服装教育充分结合,合理利用资源展开教学,让学生在学基本的服装设计技巧的同时,形成传承和保护我国传统文化的意识,从而将非遗资源应用于服装设计中。

参考文献:

- [1] 韩馨娴.基于服装产业链的纺织类非遗文化保护和传承[J].纺织报告,2021,40(10):44-45.
- [2] 冯云刚,邵金富,石岩,黄璞.非遗元素融入服装设计中的教学方法分析[J].西部皮革,2020,42(18):11-12.
- [3] 安妮,张瑞萍.基于服装产业链的西南地区纺织类非遗传承[J].丝绸,2016,53(02):79-85.