

# 民族艺术传承与创新在高校服装设计专业仿真教学模式中的研究

赵爱华 冯世宇

(东北电力大学, 吉林 132000)

**摘要:** 本文以东北电力大学服装与服饰设计专业的大学生创新实践项目为例, 将民族艺术的传承与创新以大学生创新实践项目的形式融入高校服装设计专业仿真教学模式中, 积极探索教学新模式, 使民族艺术得以传承与创新的同时, 不仅加强了专业内涵建设, 更强化了专业特色。

**关键词:** 民族艺术; 传承创新; 仿真教学模式

随着科技的不断发展, 人们越来越重视民族艺术的传承与创新, 对民族艺术的内涵与价值进行深入的研究, 将民族艺术的传承与创新以大学生创新实践项目的形式融入高校服装设计专业仿真教学模式中, 突破传统的教学模式, 构建创新性、仿真实践性课程教学体系, 进一步优化专业结构, 加强专业内涵建设, 使中华民族历史文化源源不断的传承下去并得到创新应用, 同时也强化了专业特色和专业的持续发展能力, 不断提高人才培养质量。提升高校服装设计专业教育质量的教育改革与实践是以专业实践为基础, 课程体系建设质量直接关系到人才培养的质量。在高校专业建设环节, 构建仿真教学模式, 提升学生的创新实践能力。仿真教学模式主要有三种形式: 设置专题性仿真实践课程、专业课程中仿真实践课题的融入以及引进虚拟仿真实实践教学系统。使学生能在专业理论知识的基础上, 坚持赛事、科研、项目以及参加社会生产实践的仿真课题实践训练, 将虚拟仿真实实践教学系统引入教学过程中, 形成专业发展特色, 培养具有较强的岗位指向性的高素质应用型人才。

民族艺术传承与创新在高校服装设计专业仿真教学模式中的研究, 主要是将民族艺术的传承与创新以大学生创新实践项目为依托, 将项目以课题性训练的形式融入到专业课程教学过程中。如服装设计课程教学、工作室教学课程以及实践教学环节的“课题性教学”的教学过程中, 引入大学生创新实践项目。以东北电力大学服装与服饰设计专业的课题性教学环节为例, 将国家级大学生创新实践项目《敦煌艺术在服装与服饰设计中的运用与创新》融入课题性教学课程内容中, 开展仿真实践设计训练。具体训练过程分为三个阶段: 理论研究阶段、创新应用阶段、创新实践阶段。

**一、理论研究阶段: 对敦煌艺术相关资料进行调研, 将资料整理分析**

1987年, 联合国教科文组织将莫高窟列入了中国第一批世界文化遗产名录, 自此世界人民开始逐渐地了解了敦煌文化艺术。

早在东汉应邵注《汉书》中解释了敦煌一词: “敦, 大也; 煌, 盛也。”取盛大辉煌之意, 诉繁荣昌盛之愿。敦煌是河西走廊西端的重镇, 南遇祁连山, 北至北塞山, 东临三危山。敦煌也正好处在丝绸之路的枢纽地位, 可见地理位置的重要性。敦煌艺术是我国古代人民集体创作文化的结晶, 其重要的表现艺术形式是建筑、塑像和壁画。

在我国众多的壁画中, 敦煌壁画是最具有代表性的, 当时的经济、文化都通过壁画的形式呈现出来。在壁画中描绘了两类“人”, 一类是着中原汉装的普通人; 另一类是造型夸张的身着异国衣冠神族。敦煌壁画呈现的内容非常丰富, 覆盖面非常广, 不仅包含古代社会的各个阶层的男女老少, 还包括适合各种场合穿着的服饰, 服饰中保存了其他历史资料中并不常见的普通百姓服饰, 种类众多而且非常丰富; 敦煌壁画中还表现了百姓各种各样的生活场景, 从平常的耕种、行路, 再到婚丧嫁娶, 场景绘制细致。但后期的壁画题材比较简单, 只有楼台亭阁、佛说法、天人围绕、莲花、水池、化生。敦煌壁画的色彩具有一定的标志性, 其色彩历经了千年的沉淀, 每个时期的颜色都具有自己的特色, 这些色彩的搭配, 具有特殊的感染力, 给人们带来一种独特而又神秘的视觉感受, 呈现出敦煌艺术的代表性色彩搭配规律。在每个洞窟的壁画上, 看似绚丽的色彩组合, 却都有主色调统一的画面, 将色彩组合中的补色对比发挥其独特的魅力, 色彩搭配上充满着律动的美感。通过对壁画的色彩配置进行调研, 发现在壁画色彩中使用了黑、白、灰等中性色, 作为中性调和色的黑、白、灰, 它是使壁画的色彩配置鲜明而又和谐的关键。

敦煌的建筑因地形特殊, 其群落独特而新奇, 因为要实现防风护沙的保温效果, 从而影响了建筑的构成和构架, 因此, 这种独特的建筑形式——沙漠绿洲建筑流行开来。沙漠绿洲建筑的形成, 是由于当地人们所居住的地理环境较差、水资源相对匮乏, 受些这些自然因素的影响, 当地的居民们大多傍水而居, 基本都是居住在绿洲、河谷的旁边。敦煌建筑的形态也充满了佛教的色彩, 各石窟中的壁画、彩塑、花砖相互衬托和辉映。敦煌民生建筑的外貌也是以传统建筑为基底, 当时为了抵御外敌而修缮了高大的坞墙, 呈现四合院的形式, 简洁而大气。

敦煌的雕塑题材, 大多以佛教为主, 其雕塑也为研究中国早期的政治经济文化、宗教民俗关系提供了重要的历史资料, 其造型特点是不同的神态拿捏非常准确, 色彩华丽、尺寸高大且栩栩如生。古代艺术家在继承传统技艺的同时, 还能够吸取外来技

术手法,创新出独特的敦煌艺术。

## 二、创新应用阶段,设计元素的提取:整理分析后,提取设计元素,进行服装款式设计并绘制人物着装效果图

敦煌艺术的内容非常丰富,在服装服饰方面,它是少有的记录了平民穿着的一种艺术形式。不仅记录了服装的织物材质还记录了印染的方式以及色彩的搭配,这样便于在服装设计过程中设计元素的提取。在敦煌曾经出土的织物有锦缎、绸、罗、棉麻、纱丝等。这些出土的织物颜色鲜艳且多样,既有印染提花,又有传统染色的工艺。通过对敦煌艺术的信息收集,学生能够更好地认识我国古代服装的色彩配置以及服装制作工艺等,从而完善自身的设计理念以及艺术素养。在石窟中,也有很多图案变幻无穷,我们可以对图案的色彩配置、组织结构进行提取并运用到服装设计当中,使其呈现出全新的视觉效果。将敦煌服饰文化与现代服装设计相结合,可以利用新型的印染手法制作出具有文化色彩的图案面料,从而呈现具有冲击力的视觉效果,这不仅是对民族艺术的传承也是创新研究。

在现代的服装设计中,很多服装设计师也借鉴了敦煌艺术元素进行创新设计。例如“盖娅传说”,“盖娅传说”作为中国高级女装品牌,在它举办的“画壁·一眼千年”2019春夏时装秀上,设计师熊英在设计服装过程中大量使用中国传统的工艺及元素,刺绣、水墨晕染工艺等,在装饰图案上还借鉴了敦煌壁画中的“飞天”“菩萨”等元素,让观众观看到了一场具有东方美感的视觉盛宴。在“盖娅传说”的秀场中,每一款服装都将敦煌壁画的色彩元素、内容材料、创意设计相互融合,展现出传统与现代、民族与时尚相融合的创新设计新形式。还有一些服装发布会中,我们也可以看到敦煌艺术在服装设计上的创新应用,不仅从图案上选择飞天神女的形态,在色彩搭配上也汲取了敦煌壁画的色彩搭配形式,用服装服饰这种艺术形式将中国的民族文化带出国门、带入世界。也有的设计师,设计的服装仅以敦煌艺术中的颜色为灵感来源,选取青、绿、红、黄、褐、黑为代表色彩,以红色为主色调,再从图案设计、服装款式和制作工艺上充分地体现了大唐盛世蓬勃、雍容的气度;黄色或褐黑色系列的服装能够显示出浓郁厚重的氛围;青色、绿色的搭配体现出生机、清新和超凡脱俗的主题。图案的应用如百鸟朝凤、九色鹿以及繁杂精密的几何纹样,都能够呈现出服装的层次感,达到视觉冲击的效果。在这些服装设计作品中我们不仅能够看到民族传统手工刺绣散发出的典雅、高贵、精巧,同样也能感受到敦煌艺术的博大精深。

## 三、创新实践阶段:成衣制作:选取合适的面料与配饰,运用适当的结构工艺及技法,将设计构思实物化

在前期理论研究的基础上,结合服装效果图,将设计构思进一步实物化。在创新实践阶段,可以对服装面料进行改造,创新设计,达到前卫与传统相互融合的效果,运用一些新型材料与传统技艺相结合,达到一种新的时尚。通过面料增强敦煌主题的造

型之美,使其在服装设计之中达到点睛之笔的效果,打破传统思想,创新设计手法,展现设计的灵活性与多样性。也可以将各个时期不同的服装风格融会贯通,将复杂繁多的艺术特点进行统筹,构成一种服装设计元素遥相呼应的视觉观感。将敦煌的建筑群类的建造特色与哥特式风格艺术进行类比,可以将简单大气尖利的建筑形态利用起来,构成服装特色创造一种全新的设计风格。在设计构思实物化的过程中,敦煌艺术中可借鉴和创新的特点颇多,可借鉴飞天人物服装的裙,其裙摆可以进行不同形式的设计,可以延长、可以缩短、可以进行上下颠倒。不同时期的飞天人物服装造型特征不同,都有自己的特色,可将多时期的服装造型特征相融合。掌握不同时期的服装服饰造型特征,便可创新出更多的艺术元素和艺术形式,提升服装整体的表现效果。

在大学生创新实践项目研究过程中,使学生了解敦煌艺术魅力与传统技法,感知古代设计者们创造与能力,进一步促成服装行业的时代发展。将项目研究融入仿真实实践教学模式,使课程建设具有一定的针对性,而项目研究内容更加科学规范,丰富了专业特色建设。研究同时借助科技的手段,传承和创新敦煌艺术文化,也使中国的传统艺术走出国门走向国际,向世界展现古代中国的灿烂辉煌,展现我们的民族文化和民族自信。中国有着几千年的文明史,敦煌艺术更是我国人民集体创作智慧的结晶,在民族艺术传承和创新的过程中要保持自己的民族特色,同时要包容、借鉴、吸收各种不同艺术形式。将民族艺术元素运用于现代服装设计并进行创新设计,既能让中华民族历史文化不断地传承下去,也是对民族传统艺术形式进行了创新应用。民族艺术以大学生创新实践项目为依托,构建仿真实训训练的教学模式,使学生能在专业理论知识的基础上,提升自身的研究及实践能力,对民族艺术的传承与创新进行深入的研究,并形成独特的服装与服饰设计专业发展特色。

### 参考文献:

- [1] 温晶晶,胡越.敦煌服饰文化在服装设计中的开发与应用[J].美术教育研究,2021(07).
- [2] 张宁起.敦煌壁画艺术在服饰设计中的运用[J].漯河职业技术学院学报,2020,19(06).
- [3] 赵爱华,褚佳一.仿真实实践教学模式研究与创新[J].科技风,2020(34).

## 2021年度大学生创新创业训练计划项目《敦煌艺术在服装与服饰设计中的运用与创新》研究成果。

### 作者简介:

赵爱华(1979-),女,吉林长春人,东北电力大学服装与表演系主任。

冯世宇(2000-),女,黑龙江大庆人,东北电力大学服装与服饰设计专业19级学生。