

中华优秀传统文化融入中职服装专业课堂教学的实践研究

黄 贞

(玉林市第一职业中等专业学校, 广西 玉林 537000)

摘要: 随着社会经济的不断发展, 人们对服装的需求不再只是停留于实用, 而是越来越关注文化元素与审美元素, 这一改变对服装类专业人才提供了更高的要求。在此背景下, 中职学校服装专业教学要加强对学生的自学能力的培养, 引导学生在服装专业知识基础上形成独特的设计理念。中华民族中蕴藏着丰富的文化, 将其引进至教学活动中能够有效激发学生的创新思维, 促进服装教学方法的更新, 综合培养学生的文化素养与艺术情操。基于此, 本文针对中华优秀传统文化融入中职服装专业课堂教学的实践进行研究, 以期教育工作者提供思路。

关键词: 中华优秀传统文化; 中职服装专业; 课堂教学; 实践

一、中职服装专业课堂传统文化融合现状

(一) 传统服饰失传久远

中职服装专业是培养服装专业人才的摇篮, 传统文化和中职服装课堂教学的结合, 能够有效弘扬我国的传统文化, 做到传统文化的继承。以汉服为例, 从明朝之后, 汉服几乎就消失在了人们的视野中, 尤其是近现代历史的发展过程中, 其他民族的服饰在文化交流频繁的情况下, 一度成为我国民众的主要穿着选择。在多年的服饰发展中, 因为汉服长久失传, 因此大部分人对于汉服是极为陌生的, 即便偶尔有穿戴的青年, 也会被人们视为另类。随着社会发展和民众意识的觉醒, 部分人已经能够接受汉服作为日常穿着, 也会以欣赏的眼光去看待。不过, 由于此认知还未统一, 所以也就缺少了价值感的传递, 同时也让传统服饰在传承方面困难重重。传统服饰也是传统文化的一部分, 由此可知传统文化和服装专业的融合还“任重道远”。

(二) 实用主义盛行

我国经济的发展促使国内外的文化交流加深, 且部分理念相互渗透, 影响了民众的价值观。服装领域的发展所受到的思想影响较大, 实用主义更是在思想意识的渗透下, 日渐显著, 这都让传承中华文化的传统服饰受到了很大挑战。在此情况下, 中职服装专业的教学内容中, 就很难在满足学生兴趣和需求的情况下进行改良, 课程内容有限, 对服装专业的发展来说阻碍作用明显。

(三) 教师的传统文化知识储备不足

就中职教师的身份而言, 其主要工作为“教”, 尽管服装专业是其教授的主要内容, 但因为教师将更多精力用于日常教学工作, 在我国传统服饰方面的知识储备上略显不足。同样以汉服为例, 现在的中职队伍中很少有教师了解汉服的深刻含义, 以及汉服发展的历史。加上当前国内对于汉服还没有统一的教材, 所以大部分教师的了解是极为有限的。由此就造成教师的教案缺乏实际依据, 教学方法方面没有形成统一认知。除此之外, 教学模式的单一也是制约服装专业和传统文化融合的原因, 学生没有契机了解服饰背后的“中国味”, 自然也就难以继承和发扬传统文化。

二、中华优秀传统文化融入中职服装专业课堂教学的意义

(一) 有利于继承传统文化内涵

中华优秀传统文化在历史发展过程中不断吸收与包容不同的文化, 进而逐渐形成丰富的艺术特色。随着科学技术的不断发展, 中职生接触的环境与文化愈加复杂, 在此过程中将传统文化引进至教学活动中, 丰富学生的文化体验, 促使学生深切感知文化中蕴藏的艺术内涵, 进而推动传统文化传承路径的创新与发展。在实际教学过程中, 教师要注重融入创新性与时时代性因素, 引导学生共

同领会传统文化的魅力, 通过组织多样化服装教学活动提升学生的综合素养。服装作为人们生活的必需品, 其经过数千年的发展不再单纯作为实用品出现, 而是成为一种文化、一种艺术。教师在教学设计中要注重在服装专业知识中渗透传统文化, 比如在传统服装形制知识中引进“礼仪之邦”“锦绣中华”思想, 带领学生感知不同民族的染织绣等杰出工艺, 以此激发学生的民族自信, 促使学生继承传统文化内涵。

(二) 有利于传承传统民族精神

中华传统文化的传承不仅可以引导学生全面认知传统文化形式, 同时还可以促使更好地体会传统文化中蕴藏的民族精神。在实际教学过程中, 教师要注重分析传统元素所代表的民族精神, 通过正确引导帮助学生深切感知, 以此增强文化自信, 加强对传统文化的传承。对此, 教师可引导学生通过服装知识了解不同元素所代表的寓意, 深入掌握传统劳动人民在服饰领域发展历程中的思想精神。当代青少年所处的社会环境较为复杂, 但他们的年龄较小, 难以从复杂的文化环境中提炼出有用的内容, 基于传统文化的服装专业教学能够引导学生形成良好的思维习惯, 促使他们在多元文化冲击下依然坚持自我。

(三) 有利于完善课程教学体系

将传统文化元素融入到教学活动中, 不仅能够有效丰富课程内涵, 同时还有助于完善教学体系。服装专业的实践性与时代性特点较为明显, 教师在教学中不能过于执着于传统教学体系, 要注重对创新元素与创新理念的融入, 以推动教学手段的突破。对此, 教师在教学过程中, 可将传统文化元素如盐入海般渗透至教学活动中, 以此提升教学活动的文化内涵与艺术特征, 进一步完善课程教学体系。传统教学活动更注重对专业知识的讲解, 缺少一定的趣味性, 难以充分调动学生的学习热情, 通过传统文化的讲解能够为教学活动注入活力, 让学生在传统文化氛围与传统故事情境中熟练掌握学科知识, 了解到传统面料剪裁、扎染的操作方法等, 丰富学生的学习体验。

(四) 有利于提升学生审美素养

中华传统文化有着丰富独特的审美元素, 将其融入教学活动中能够加强学生对服装专业知识的认知, 让学生在特定社会历史背景下感知美学艺术特征, 在人民群众实践经验中吸收审美经验。在传统文化教学环境中, 教师可借助传统文化的多种艺术形式开展教学, 让学生在参与学习过程中能够自主发现美、创造美与欣赏美, 最终形成良好的审美素养。各朝代的服装不再是简单布料所缝制的成品, 而是融入了时代发展水平与传统文化精神的艺术作品, 引导学生深入了解传统布料、形制的过程便是了解时代发

展与审美的过程,有助于提升学生对传统文化思想的把握,激发学生服装创造力。

三、中华优秀传统文化融入中职服装专业课堂教学的策略

(一) 挖掘传统文化元素,创设良好文化意蕴氛围

良好的文化氛围是学生切实感知专业知识、认知文化意蕴的推动力,教师在教学过程中要注重为学生创建良好的文化意蕴氛围,以此调整学生的学习心态,激发学生的学科兴趣。在课堂范围,教师要立足传统文化特征营造良好的学习氛围,通过丰富课程内容与创新教学形式,为学生搭建了解传统文化的良好桥梁。汉服作为汉族的传统服饰,其具有浓郁的传统文化色彩,同时也是服装教学的重要内容。为加强学生对传统文化的理解,教师可组织在课余时间体验汉服,感受汉族的礼仪文化,从汉服体验中感受中华文化的发展。汉服凝聚了汉民族五千多年的历史,代表着汉民族的特色与信仰,将其引进至教学中能够有效激发学生的民族自信,促使学生吸收与弘扬传统文化。在校园范围,学校要注重丰富传统文化的载体,将传统文化承载于校园装饰环境中,让学生在校园中无时无刻不感受到传统文化的感染,进而促使学生艺术素养提升。例如,学校在走廊中绘制不同朝代的壁画,让学生在壁画中了解各个时代的服饰特点,感知独特的文化意蕴;定期举办传统文化相关主题服装设计活动,以此丰富实践教学途径。

(二) 立足传统服饰形制,丰富服装款式文化内涵

传统服饰形制在不同的历史朝代,因受到社会发展水平、人们生活习俗等因素影响,呈现出多样化设计特征,蕴藏着丰富的时代内涵。近年来,随着服装制造业的不断发展,服装款式种类不断丰富,款式形式不断简洁,传统服装形制在发展过程不断更新与发展,在传统形制基础上形成了多样化的现代形制,逐渐由“上衣下裳、束发右衽”等形式发展为现代的方领、短袖等。通过对相关历史材料的分析可以发现,在传统服饰形制与基本特色基础上,加入新时代元素并对其进行改动,便可以创造出新的服装款式。在领子设计方面,通过对传统“右衽”设计理念可延伸出V型领、交领与大斜襟、偏襟等设计理念,传统宽大衣袖设计可延伸出半臂、长袖等设计理念。近年来,随着服装的发展,我国传统服饰出现西方化、简约化发展,人们对穿着的追求逐渐趋于便利,比如满人的旗装在多种因素影响下逐渐融入西方剪裁设计理念,形成了旗袍、唐装等时装。在现代服饰设计理念下,服装设计领域主要以实用主义为主,给传统文化的传承带来一定限制。在此背景下,教师要注重在教学中体现传统元素,可引导学生通过对传统设计元素的分析,了解到不同时代的文化思想,比如宽大衣袖代表着包容性思想,直角交领代表着儒家正直思想等。还可以引导学生对传统服装形制加以系统修改,引导学生结合古为今用思想设计出新时代的服装款式。

(三) 引进传统面料知识,切实感知传统文化意蕴

面料是服装设计与制作的基本要素,不同面料所代表的文化内涵不同,所呈现的质量与美学价值存在一定差异。在实际教学过程中,教师可引进传统面料知识,为学生介绍传统面料的发展历程、应用方法、表现特征等内容。

(四) 更新服装教学方法,继承发扬中华优秀传统文化

以服装设计基础课程为例,在导入环节,教师可为学生播放“盖亚传说时装秀”视频,为学生展示中国风服饰品牌,以此激发学生对传统文化服饰的了解兴趣,让学生带着好奇走进科学

习。在新知呈现环节,教师首先以提问方式激发学生思考,比如“通过视频大家有什么想法?大家认为这些服饰设计理念与设计灵感是什么?”以此了解学生对传统文化的认识程度;而后引进传统文化服饰知识,并展示带有传统文化元素的图片,以提问方式引导思考:“中国有哪些传统服饰文化?这些文化中都有哪些服装设计灵感?”接着为学生布置讨论任务,让学生以小组方式分析哪些中华传统元素可以体现在服饰设计上,引导学生进行初步设计构思。经过讨论后,组织各小组进行展示与总结,教师则在多媒体课件中进行记录与总结,可以总结出学生所提供的设计元素,包括剪纸、书法、灯笼、青铜器、刺绣等要素。最后让学生开展实践任务,结合上述提到的设计元素设计一套传统中国风服饰,引导小组成员从面料、色彩、图案等方面入手,并对最终成果进行设计说明。此过程能够有效培养学生的文化创新思维与实践能力,利于学生发展。

(五) 挖掘传统配色手法,开展服装色彩教学

色彩是服装设计考虑的内容之一,不同的色彩的搭配会给人别具一格的视觉效果。色彩作为服装设计和美感的重要要素之一,笔者认为可以将其与中职服装专业课内教学体系融合在一起。除了单色系的服装之外,如果需要多种色彩融合,就要采取合理的搭配方式。我国传统服饰在色彩方面大多是以红、黄、白、黑等基本颜色组成,在传统理念中这五种颜色被视为正色应用。在中国传统思想文化体系中,正色往往是地位和权力的象征,因此,中国传统服装配色也往往追求以正色为主色调,历代极具代表性的颜色有中国红、琉璃黄、青花蓝、玉脂白和水墨黑等。同时,中国传统服装配色的基本特征在于高纯度、强对比。教师可以引导学生在掌握传统配色手法的基础上把握其中的基本原则和应用规律,在开展新时代服装设计活动时,可以对传统配色方案加以借鉴和改进。

(六) 拓宽学生学习途径,开展服装实训

对中职学校的学生而言,想要实现继承传统文化,最好的方式就是给予物质载体,以此感受我国的传统文化。现阶段,中职学校服装专业的理论课占比较重,可是诸如缝制、色彩搭配等实训课程占比很少,没有进行专业训练,这就无法真正缓解传统文化和该专业融合的矛盾。所以,笔者认为中职学校可以加强实训课程的比重,提高学生对传统文化的应用能力,实训课时可以占到总课时的15%左右。

四、结语

综上所述,中华优秀传统文化凝聚着我国五千年来的优质文化与民族精神,将其融入到教学活动中,能够有效激发学生的民族自信与文化认同,进而促使他们传承与弘扬传统文化。在服装专业教学中,教师要立足传统服饰文化开展教学,将传统文化渗透至服装形制、服装面料等内容教学中,以此展现传统文化魅力,推动学生全面发展。

参考文献:

- [1] 杨洁文. 中职服装设计专业课程思政现状调查与优化路径研究 [D]. 湖南师范大学, 2021.
- [2] 吴雪梅. 将中华优秀传统文化融入职业学院服装专业课堂的实践 [J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50 (09): 138-139.