

中职服装设计教学中学生创新意识的培养探究

陈雪梅

(印江土家族苗族自治县中等职业学校, 贵州 铜仁 555200)

摘要: 近年, 职业教育受到国家大力扶持, 向社会输送了大批优秀人才。当前, 人才培养重心正在向创新人才培养倾斜, 在新的经济发展形势下, 创新型人才需求将越来越大, 各院校都将培养创新型人才放在工作的首位, 以缓解当下创新型人才稀缺的问题。基于此, 本文以中职服装设计专业为例, 分析该专业培养学生创新意识的有效方式, 希望能够为中职教师提供一些育人思路与灵感。

关键词: 中职; 服装设计; 创新意识; 培养策略

服装设计教学的生命力在于创新。如果设计师缺乏创新意识, 那么他们设计出的服饰也会变得呆板。在服装设计教学中, 除了进行基本的理论教学之外, 教师还应给学生提供自由发挥和表达的空间, 发展学生的创新意识。面对日益开放的经济环境, 人才的流动呈现出全球化特点, 涌现出一大批高水平、国际化的设计师。因此, 新时期中职学校服装设计专业人才培养工作应该突出对创新能力的培养, 培养具有国际化服装设计能力、具有创新思维和创新意识的设计人才。创新就是追求不同, 在服装设计中表达出自己的个性, 赋予物质人性化的特点。工业文明带来了大量高效率、低成本的工业复制品, 但是也导致产品单调、缺少感情, 在现代化社会, 张扬个性, 追求设计的创新性已成了时装设计师出彩的主要方式。

一、中职服装设计学习中创新思维包含的方面

在中职教学中, 我们探讨学生的创新思维培养, 并不是盲目的, 而是有具体的指向的。在当前服装设计教学中, 创新思维可以具体分化为以下几个方面:

(一) 独特性

在当前市场需求下, 可以发现, 对于服装设计的要求越发的关注到新、异, 关注到独特性。因此, 任何一位服装设计师在设计服装时, 都必须重视自身设计的独特性。服装设计的独特性要求设计师能够把握时尚趋势, 对服装设计有自己独特的见解, 而不是随波逐流、人云亦云, 在流行大趋势下创造出属于自己风格的产品。

(二) 敏锐性

2002年, 很多服装设计师都受到意大利球队圆领的启发, 在那年夏天掀起了一股圆领风潮。作为一名服装设计师, 最重要的是学生要敢于打破这些条条框框, 及时寻找自己的灵感。很多时候, 是服装设计师带动了流行, 而不是已知流行趋势之下的追随, 只有走在潮流的前列, 才有可能创造出适应时代又独具个性的产品, 这也就要求设计师具备敏锐性, 有创造设计的灵感, 也有捕捉潮流的能力。

(三) 变通性

服装设计工作者必须具有足够的灵活性。服装设计本身就是一门实践性的课程, 尽管教学中会有大量的理论知识教给学生, 但是更为重要的, 仍然是学生本身需要勇于打破这些条条框框, 在大框架下做出自己的特点与风格。作为服装设计工作者, 及时打破限制, 做出自己的独特产品, 这是课堂中教师所教不出的, 也是从业者的必备素质。

(四) 综合性

服装设计师的成功并非一蹴而就, 而是需要大量的知识积累。一名合格的服装设计师, 需要熟悉色彩、熟悉人体结构, 知道男女之间的不同比例, 熟悉潮流、熟悉经典的复古案例等, 这些都是在日积月累中实现的。综合性是一位合格的服装设计师的必备

要求。

二、中职服装设计教学中学生创新意识的培养策略

(一) 加强理论教学, 深化专业认知

在中职一年级阶段, 学生主要学习专业基础课程。但是很多学生在一年级阶段没有扎实专业功底, 对专业缺乏深刻认知。这影响学生的专业素养的养成。根据教育心理学的要求, 学生进校后, 校方即有责任帮助他们设计一个职业规划, 指导学生认识到学习服装设计需要三套思维方式, “艺术家的眼光, 科学家的态度, 企业家的头脑”, 让他们有跨越思维方式的勇气, 使他们牢固树立创新意识。教师必须秉持创新理念, 要给学生渗透一个道理: 设计的本质是创新而非模仿。在日常的教学中, 教师要有意识地引导学生做一些创新性质的服装设计作品, 潜移默化地将创新理念渗透给学生。

(二) 加强对学生艺术素养的培养

服装设计是一种实用美学, 也是生活与艺术的结合。服装设计的艺术价值在于其独创性和审美价值。服装设计专业学生除了要学习服装材料、色彩、服装造型等课程之外, 还要学习审美鉴赏课程, 提高审美鉴赏、感知和创造能力。美学课程可以被成为“最高级”的服装设计课程, 因为其从哲学衍生出来, 具有一定的抽象性特征。因此, 美学在西方国家又被称为“贵族文化”, 一个好的设计师一定是一个好的艺术家, 对于服装设计专业而言, 除了要开设材料、色彩、造型课程之外, 还要开设许多艺术课程, 如: 诗歌、音乐、绘画、雕刻、书法、设计等课程, 以培养学生的艺术鉴赏力和创作能力, 让他们的设计作品更具艺术美感, 更能为人所欣赏。美学教育使学生在掌握基础服装设计及实践技能的同时, 养成良好的审美素养, 掌握更丰富的设计元素, 使得学生能够根据服装产业升级的趋势, 持续改进设计, 把握服装流行趋势, 教师在教学中也要有针对性地加强服装创意设计、结构设计、工艺设计等技能的训练, 以培养学生适应现阶段服装产业的发展的能力。在教育过程中, 应注意培养学生的文学素养、音乐素养等其他方面的素质, 并积极引导他们从日常生活中寻找设计的灵感, 并使他们产生创造性的思考。例如, 在教学过程中, 教师在教学过程中加入了一些文学元素, 从而提高了学生的阅读能力。例如, 在颜色控制方面, 老师可以将诗歌作为教材的索引。

(三) 服装设计大赛强化创新意识

技能大赛是职业教育发展改革的重要成果, 给职业教育提供了新的教育思路。通过技能竞赛, 职业院校学生展示专业能力和个人风采, 彰显教育魅力。技能竞赛给各院校提供了交流平台, 使得各院校交流教育信息、共享教育资源, 职业技能竞赛分为国家级竞赛和省级竞赛, 各个院校在举办技能竞赛过程中积累了不少经验, 将技能竞赛融入实际教学中, 彰显技能竞赛的理念, 对于提升教育教学质量具有重要意义。

近几年, 服装市场对面料的创新和组合、对设计风格的追求、

对系列及层次的搭配更关注,参加技能大赛能够让学生了解服装设计行业最新的变化和发展趋势,可以开阔学生的眼界,培养他们的创新能力,强化他们对时尚潮流的理解。在比赛过程中,学生亲身体验服装设计流程,参与服装设计工作,对服装设计生成更深刻的认知。同时,因为工作室接触了大量经验丰富的企业一线设计人员以及院校教师,因此学生能够得到更全面的指导。经过工作室的锻炼,学生的服装设计能力进一步提高有条件的学校可以定期组织同学出席中国国际服装周、服装展销会、参观服装展销会、参观服装展示会、参观布料市场等。

(四)以实践教学强化学生的创新意识

服装设计专业教学中需要注重理论与实践相结合,在实践中强化学生的创新意识。实践教学可以通过下述形式展开:首先,在学校建立服装工程技术中心、服装工艺实践中心、服装创意中心、服装模拟工厂等,在服装实践教学基地将学生设计的优秀服装进行展示和销售,所得盈利直接奖励给学生,以激发学生的创新积极性。其次,学校要强化顶岗实习,安排高年级学生到企业顶岗实习,并获得实习学分,形成有针对性的训练机制,通过实践强化学生的创新意识,学生得到有效的锻炼和启发。

中职院校应加强校企合作,以企业推动实训教学发展。中职院校需要加大资金投入量,为学生搭建实训基地,引进先进的服装设计软件和服装加工裁剪设备,给学生营造工作情境。校企合作模式下,企业为学生的实习实践提供了有利条件与充足的空间。为了解决实训基地建设所需资金、设备问题,并提高实训基地的建设质量,使实训基地与服装设计行业发展更加匹配。校企协同育人一方面给院校带来更鲜活的行业发展信息,另一方面能够解决一部分学生就业问题,同时还有助于产、学、研的教学改革体系。

(五)更新教学技术,打造创新化的课堂

现代信息技术的飞速发展,使教学设备不断升级,不断完善,为教学工作的开展奠定了坚实的物质基础。在服装设计教学中,要突破传统的教学模式,实现“教与学”的有机统一,采用先进的科技手段,使教学内容更加丰富。教师要善于运用这些技术,摒弃传统的死记硬背的方法,适当运用网络、多媒体等技术,提高服装设计课的趣味性,为作品提供参考模型;将目前较为前沿的服饰设计知识和观念进行总结并将其及时传达给学生。透过观察新的设计概念,探讨不同时代所反映出的创意要素,体会设计师的创造激情。

例如,了解森英惠、简·盖博瑞尔、夏奈尔等时装设计师的设计风格,学生在探索服装的发展和发展过程中,感受到设计师对服装设计的专业评估和情感感知。在此过程中,学生会把好奇心转变成一种感性的认知,激起探究欲。在新媒体背景下,设计领域发生了深刻变革,因此,教学必须进一步发展,在课程内容中积极融入新元素,及时转变服装设计的理念并改革教育教学模式,使教学更符合新时代的设计理念。又如,在课堂上引进数字技术,模拟真实的情境,给予学生更多体验的机会和更真实的感受。通过实践学生可以提升其设计实践能力。在信息化时代,设计者必须摆脱对便利的设计工具的依赖性,过度依赖各种图形影像处理软件所带来的便捷操作和绚丽效果,在设计作品的背后缺乏人文关怀与深刻思考,导致设计作品千篇一律,应该在作品中融入自己的思考,利用信息技术突出作品背后的情怀、精神,让技术为设计助力。

(六)教师夯实专业基本功,更新设计理念

在教学中,教师的个人能力直接关系到教学的成效和学生的创造力,因此,要培养学生的创造性思维,必须要有创造性的思

维。加强教师的创新意识,加强专业基础知识是提高教师创新能力的关键。目前,服装设计的教学流程是相对固定的,久而久之,师生的思维都会固化。为此,教师必须要强化创新意识,同时,教师还应及时巩固已有的知识,夯实自己的基本功,使自己的专业基础扎实,从而激发新的灵感。同时,教师应吸收新的知识,使传统的思维方式得到更新

服装设计要与时俱进,要设计出一款具有时效性的时装,就必须拓展自身的知识面,结合时代发展特点、流行元素的变化,适时地更新设计理念,打破传统的设计观念。教师养成创新思维,就可以更好地培养学生的创造力,例如,老师可以留意当季的时装秀,在重大的时装发布会上分析当年的潮流,通过自我总结来加强对时装的认识,丰富自己的设计经历,从而提高学生的创造力。教师还要勇于挑战,勇于创新科学研究。培养创新意识不仅要有专门的知识,还要有敏锐的观察力和判断,有勇于挑战自己的勇气。教师要不断地向自己提出挑战,加强教学和科研工作,创造更丰富的教学、科研成果。在进行科学研究的同时,教师可以与他人进行即时的沟通,既能巩固知识,又能弥补教学方法的不足,又能总结出一些新的经验,从而使教学方法更加新颖。教师还应积极打破传统的教学模式,使教学相融合。在传统的教学中,教师在教学活动中居于主体地位,学生只能被动地接受老师所传授的知识,这种教学方式会使学生的思维变得僵硬,从而影响到他们的创造性思维发展,影响他们的学习积极性。

因此,要提高创新能力,必须合理地调整课堂教与学的关系,给学生充分的思考空间,让他们有足够的时间去学习和吸收新的知识。教师要了解学生的学习需要,加强师生之间的关系,鼓励他们大胆地表达自己的思想,从而使他们的思想得到充分的发票。

教学不能局限在教室里,要让学生体验到设计的全过程,要根据自己的专业知识和市场需要,适时地调整自己的设计思想,提高自己的动手能力,从而促进创造性思维的发展。学校可以通过与校外企业的合作,使学生真正体会到从服装设计到服装生产的全过程,激发创意思维,提高创意能力。在课堂上,要加强学生的动手能力,培养他们的创造性思维,培养他们的创造性,培养他们的创造性。

三、结语

总之,中职服装设计专业的学生需要审美能力和创新能力,随着服装设计市场的发展变化,单纯了解色彩的搭配和组合对于一个服装设计人才来说远远不够,他们还需要对服饰选材、设计等进行考虑。除此之外,服装专业学生也需要提高自身的人文素养,在设计时除了考虑外在的造型艺术之外,也能体现特定时代和特定民族的文化底蕴和审美意趣,进而实现内在美和外在美的统一。

参考文献:

- [1] 孙明月. 中职院校服装设计与工艺课程的道德教育渗透研究. 中国艺术出版社, 2021(10): 109-110.
- [2] 刘子睿. 中等职业学校服装设计教学中中学生的创造性思维能力的探索. 美术出版社, 2020(09): 174.
- [3] 郑喆成. “一衣多穿”在现代女装中的功能性分析[J]. 明日风尚, 2018(12): 323.
- [4] 邓黎黎, 徐剑. 以自然为本的绿色服装设计[J]. 郑州航空工业管理学院学报(社会科学版), 2016, 35(02): 168-170.
- [5] 陈星羽, 陈敏之. 基于可持续发展理念的服装设计研究[J]. 艺术教育, 2020(08): 143-146.