

“中西服装史”课程教学方法的改革与探索

董莹莹

湛江科技学院 广东湛江 524000

摘要:近年来,我国的服装纺织产业在飞速的发展,对于高等本科院校服装设计专业的人才培养方案也有了新的要求,中西服装史课程作为服装与服饰设计专业的理论必修课,目的是提高设计类学生的审美品味,激发学生的创新意识和设计观念,而传统的史论课程教学方法在新形势下已无法满足服装纺织产业对专业人才的需求。本文通过史论课程的教学实践,更新教学观念,通过挖掘多种途径,提高课程质量,培养满足行业需求的应用型服装人才。

关键词:中西服装史;教学改革;探索

一、《中西服装史》课程的综合概述

《中西服装史》课程是高等本科院校服装与服饰设计专业的基础课,开设在本科二年级阶段,是为提高学生服装相关基本理论知识而设置的一门专业课,这门课程从服装起源的推断与思考开始,追溯服装演变和发展的历程,从人类文明的视角,将中国和西方各国的服装发展乃至演变进行学习和研究。

中国与西方艺术风格形成区别的起始是在公元前千余年,正值奴隶制时期中国以含蓄威严厚重的青铜礼器著称于世,而西方则是以高度写实细腻的大理石雕像傲视群雄。中国服装制度也是在这一时期形成基础,而希腊克里特小岛上的俑人装束已具备了西方经典服装样式的雏形。追本溯源,中西历史文化毕竟有着各自相异的特色。中国在夏商周三代就已经奠定了以农业经济为基础的礼制模式,而西方则从地中海至英伦三岛都以海洋经济为主。中国从春秋开始百家争鸣,至汉代彻底确立了以儒家思想为正统的哲学思想,而西方则从希腊、罗马时期就已经出现了现代哲学与美学的萌芽。中国从秦代进入大一统的封建社会,而西方诸国之间则在不停歇地论辩与战争。中国是唐代强调人性的张扬,其后宋代理学束缚人的魂灵加之明清延续礼教的威严,直至近代落后于人,而西方则是在压抑人性的中世纪以后,迎来了文艺复兴,进而开始了工业革命。如今,中西服装又殊途同归。特别是进入21世纪以来,全世界都越来越显示出人类文化的共性,尤其是人工智能的快速发展,使社会经济发生了重大变革,而这恰恰也体现在服装上。

作者简介:董莹莹(1993.9—),女,壮族,广西南宁,湛江科技学院,助教,硕士研究生,硕士学位,研究方向:流行服饰设计研究方向。

《中西服装史》这门课程从人类共有的服装起源以及基本相同的演化轨迹展开,结合中西文化风格形成以后的现实,采用中西并列讲述的方式,介绍了不同时期、不同阶层、不同性别的代表性服装,旨在理清人类服装文化历程的演进和不同民族独有的服装创作思维。通过课程学习,可以对服装史有一个国际化的印象,以国际化的理念去看中西服装发展史的总体概貌,透析不同民族、不同地域和不同时代的服装文化,对中西服装做跨文化的比较,提高设计类学生的审美品味,激发学生的创新意识和设计观念。

二、《中国服装史》课程传统教学过程中主要存在的问题

《中国服装史》作为一门史论课程,其内容较为广泛,知识点丰富,研究的角度多样,层次繁杂,一般的授课形式主要是通过教学课件传授理论知识,借助网络图片和资料辅助教学。但仅仅是通过理论文字和网络图片授课,学生很难真正理解。相对于实践课程,平面化的理论是较为枯燥的,知识点也很难记忆,这会导致学生学习主动性不高,在授课过程中学生缺乏讨论,课后不会主动提出问题,而课程作业大多是以文字阐述的方式对书中关键知识点进行梳理,缺少实践性的环节和主动思考的培训,学生的学习兴致不高,重视不足,也无法将重点的内容和知识结合到其他专业的课程上,难以达到专业人才培养的教学目的。

其次,传统的《中西服装史》课程大多是采用试卷的形式作为教学考核方式,虽然服装专业的理论课程随着服饰文化的重视,部分高校也改变了传统的考核方式,增加了针对中西服装历史发展、服饰文化和特征的论文写作,但这仍然停留在理论为主的层面。这种考核形式的弊端在于很多学生为了达到课程要求的成绩,用

较短的时间死记硬背,或摘抄论文,教学考核结果差强人意。

再者,传统的教学模式下,《中西服装史》课程内容的安排和处理通常是依据教材编排的顺序,根据总学时要求对课程内容按部就班的实施授课,但新形式对于服装设计专业的人才培养需求,仅是学习纯粹的理论知识是远远不够的,还要培养学生从历史中建立民族自信,提高学生的文化素养,学会从传统服饰元素和服饰文化中提取元素,运用科学的设计方法和手段,融入到现代的服饰设计中,满足新时代下对专业人才培养的需求。

三、“中国服装史”课程设计的改革与实践

为了适应服装纺织产业创新和发展的需求,突破传统教学方式的局限,使《中西服装史》课程在有限的学时里让学生更好的掌握相关专业内容,笔者尝试在教学中探索,以课标和教材为依据,更新教学观念,通过教材建设、教学内容更新、信息技术创新、价值引领、考核方式创新以及课程思政元素的挖掘等多种途径,提高课程质量。

1. 教学设计思路

教学改革的思路重点放在两个方向,第一,坚持理论教学方向,授课内容除了教材原有的内容外,还增加各历史时期和中西方地域差异的服饰工艺、服饰结构等内容,改进史论课程枯燥的授课内容;第二,授课方式遵循理论与实践相结合的模式,实现培养应用型人才的目标和要求。课堂增加历史服饰还原、工艺制作和创新设计环节,从服饰图案、服饰色彩和服饰工艺以及服饰结构等方面进行传统元素的提取和创新运用的实践环节,加强对传统元素的理解,提高成品效果的展示,实现从历史服饰文化到实践技艺和创新运用的整个过程,有效的将服饰图案、服饰色彩和服饰工艺以及服饰结构等融会贯通,最终实现课程教学目的。

2. 教学过程的实施

课程的第一阶段是以完成基础理论知识部分为主要任务,首先需要构建知识体系和基本理论框架:一要弄清楚中国服饰文化与西方服饰文化两者之间的异同与联系。可以说,中西服装史就是在两者不断发展与演进中逐渐成熟与发展的;二要掌握中国传统服装“礼服”“公服”和“常服”不同穿用场合的制度规范与界限。其次,要清晰、准确地掌握中西传统服装各服装品类的名称、定义和具体款式的细节特征。由于历史久远、式样丰富、名目繁杂,中西传统服装不同类别、名称之间时有重叠、交叉的情况,很容易使人在概念和认知上产生混淆。再

次,要了解中西服装史不断融合、丰富和发展的社会原因与历史脉络。如果对曾经出现的几次大的服饰变革的内外成因和发展成果有所了解,就可以清楚地知道中西服装史的发展规律。

在实际授课时不难发现,教材上一些笼统的描述语言致使很多学生难以把握某一时期的服饰特点,这一阶段的教学方式如果只是依赖教材,没有课外素材的延伸,对于学生来说是很难形成具象的认识,就需要拓展教学素材,借助直播看展和数字博物馆等新兴的观展方式,让在千里之外的学生也能细致入微地参观展览,拉近学生和陈列服饰的距离。另外,电视热播的古装剧在服饰和化妆的制作上也愈发精良,这也可以作为教学的辅助材料,比如《延禧攻略》、《女医明妃传》、《长安十二时辰》等,西方服饰的影视剧有《风中的女王》、《三个火枪手》、《裁缝》等,剧中的服饰精美华丽,还原度高,相较于博物馆里所陈列的服饰展品,影视剧里的服装和配饰在生活情境的氛围里,有利于帮助学生了解这些历史服饰的穿着方式和场合,加深基础理论知识的理解。

课程第二阶段的关键是“古为今用”。传授纯粹的理论知识不难,困难的是如何紧密的把握新时代的发展方向与需求,让学生学会把传统服饰文化和元素与现代设计相融合,运用现代设计手段创造符合时代审美的时尚风格与文化。这一阶段注重引导学生对传统服饰进行研究分解,从中提取元素进行开放设计。课程设计可以根据地域和历史时期划分,从服饰的形制、色彩、纹样、织造工艺、配饰和印染工艺角度出发,选取某一时期的典型要素作为拓展练习,如宋代的缂丝技艺、唐代的夹缬或蜡缬工艺、明代的补子、明清的盘扣等。以小组的形式让学生收集传统和创新这两个方面的相关资料并进行研讨,再用PPT的形式演示讲解,汇报研讨成果,有助于学生加深印象,对服饰面貌的认识愈发清晰,同时也拓宽了古为今用的视野。

课程的第三阶段可以结合所在地域的优势,邀请非遗传承人展示教学。设计不是纸上谈兵,还需要对工艺进行深入的理解,方能辅助实现设计,学习传统工艺不光是用眼和手,还要在传统民间工艺和非遗技艺制作过程中的氛围里用心感受,理解技艺背后的内涵,在课堂上增加传统工艺的实践环节,学生能从中了解和掌握中华民族优秀的技艺和文化,提升大学生的“文化自信”,培养学生专注、敬业、创新和精益求精的工匠精神。

3. 课程考核方式

《中西服装史》的教学目标是要求在对传统服饰文化

理解的基础上,引导学生用传统元素作现代服装的创新。因此,课程考核方式不宜局限于试卷考核,而是让学生从教学内容里获取灵感,提取某一元素进行创新设计。这种考核方式既可以考察学生对教学内容的理解和总结,又可以培养学生将传统元素与现代设计相结合的能力和创新能力。而具体的考核要求,可以参照学生前三个阶段的学习反馈进行设置,根据历史时期和学生掌握情况进行灵活调整,亦可给学生一个具象的设计方向,找到切入点,把传统元素的表现形式向现代设计转变。

四、教学方法改革后的课程反馈

通过对教学形式和内容以及考核方式的改革与探索,学生在课堂上学习的不再是单一枯燥的理论教育,而是适应现代服饰发展趋势和紧跟时代特点的课程内容,学生的学习兴趣和能力有所提高。在课堂上学生能积极参与互动,分享设计理念和观点,课堂氛围活跃,效果甚佳;在实践中,学生对感兴趣的传统服饰和朝代文化有较为完整的知识延伸,课后通过参观线上博物馆和专家讲座、查找网络资料、浏览相关影像视频等学习方式,主动拓展和挖掘相关知识,极大地提高了自主学习能力。通过对中西传统服饰文化的学习和交流,帮助学生寻找兴趣点,运用设计思维转化设计元素并运用在创新设计作品上,既加深了传统服饰文化的理解,巩固服装史论

的学习,还能结合实践环节所学的工艺技术完成作品,紧跟服装纺织产业的发展,帮助学生在发现问题的过程中发现问题、解决问题,提高学习效率,教学质量有了很好的成效。

五、结语

国家的发展在于教育,而教育的发展重在教师。纵观我国院校的服装相关专业,《中西服装史》等服装史论课程的教学方式大多还处于理论教学阶段,教学和考核方式以及内容形式较为单一,在服装纺织产业飞速发展的形势下离不开高质量人才的培养与发展,这就要求服装专业教育紧跟产业发展趋势,更新教学观念,通过教材建设、教学内容更新、信息技术创新、价值引领、考核方式创新以及课程思政元素的挖掘等多种途径,提高课程质量,培养出满足行业需求的应用型服装人才。

参考文献:

- [1]孙瑞哲.纺织强国再出发 谱写高质量发展新篇章[J].纺织导报,2021(01):15-28.
- [2]蒋玉秋.传道重器——中国服装史课程实践性教学初探[J].艺术设计研究,2011(01):110-112.
- [3]王小茉,钱婧曦.科学、传承与服装本体探究——北京服装学院刘元风教授的设计教育思考[J].装饰,2019,(1):60-65.