

对服装教学中传统文化渗透的相关探析

丛艳君

沈阳市轻工艺术学校 辽宁 沈阳 110031

摘要:服装设计教学不仅是一门涉及服装设计、生产、技术、销售等内容的综合性、系统的教学,而且涉及东西方服装文化的内涵。教师在服装教学中渗透和推广中国传统文化,不仅可以在教学的基础上使课程内容更加精彩,还可以丰富学生的专业设计素养。此次研究中,首先指出服装教学中渗透传统文化的重要意义,随后指出当下服装教学中传统文化渗透及应用情况及存在的问题,最后针对性地提出优化传统文化渗透的策略。旨在通过研究为服装教学中传统文化的融入及应用提供助力,促进传统文化弘扬发展,以及服装教学质量提升。

关键词:服装教学;传统文化;渗透融合;教学策略

前言:随着服装行业对人才的高端需求,国内多所高校开设了服装设计专业。近年来,国外时装设计师引领“中国新时尚元素”的时尚潮流已经屡见不鲜。院校和教师是否能够在服装教学中,设计合理的教学内容,并采取科学的教学方法和形式,对于服装教学中传统文化的渗透具有重要意义。

一、服装教学中渗透传统文化的重要意义

第一,有助于传承和发展中华传统文化。中国自古以来就是一个有着悠久历史与文明的大国,随着生活节奏的加快和世界经济一体化进程的到来,文化快餐已经成为一种普遍现象^[1]。如果传统文化以现代服饰的形式融入人们的生活,必然会引起强烈的反响和共鸣。当传统文化融入到服装中,就会与时代共存,从而实现文化的传承。

第二,能够促进设计理念创新。由于人们对美的追求和不同时代主流文化的交流,时尚设计和创意思维将会有更快的更新^[2]。服装设计教师通过传统文化的引入,在实用性、时代感和个人设计风格三个方面激发学生的创新思维,从而保证服装教学符合时代理念。

二、服装教学中传统文化应用的不足指出

(一)更加重视工艺性,传统文化渗透不足

不同学校的服装设计专业开设的课程不同,涉及的领域也很广泛,包括管理、市场、技术、经济等,但是它们的共同特点是专注于技术领域,包括缝纫机技术、绘图技术、计算机使用等^[3]。学校开设的培训课程大多以缝纫服装为主,培训时间较长。同时,大多数学校服装专业的学生第三年需要去企业实习,所以实际在学校学习时间只有两年,学生的学习时间很紧,任务很重,学校不可避免地删除一些提高专业素质的传统文化理论专业课程^[4]。只有少数学校开设了《民族服饰制作》这门课程,这门课程主要侧重于刺绣工艺的研究,较少涉及民族服饰的文化内涵。针对《服装设计基础》课程可能涉及到少数民族服饰图案的研究,也不会专门针对

少数民族服饰图案进行系统教学,大部分情况下是基于教师自己对少数民族服饰图案的理解。目前中等职业学校服装设计专业的课程更多的关注技术方面的内容,而对传统文化相关的课程关注较少。

传统文化在服装设计专业教学中的渗透与教师素质密切相关,尽管国家一直强调改善教师的水平的重要作用,以及在提高当前中等职业教育水平中的重要意义,由于一些因素的影响,并非每个中等职业教师均能够在保证较高教学水平的时候,同时具备深厚的文化功底^[5]。一些教师对传统文化的教学价值表达了积极的态度,但他们缺乏能力和精力,针对课程开发和教材开发的专门培训很少,造成了传统文化在专业教学中的渗透不足问题。

(二)对学生创新意识和实践能力的培养不够

目前,一些教师在专业课时教学中对教学方法的创新不够重视,往往不能反映探究的过程,学生也不能亲自验证所学知识。这种教学方法不够创新,使得课堂教学枯燥乏味,学生最多停留在对基本知识和技能的了解层面,不能发挥自己的想象力和创造力。结果是学生们就像工厂流水线上生产的一样没有特色的“产品”,没有高档的设计感^[6]。比如在服装设计课上,有的老师简单地让学生画效果图,或者简单地模仿。效果图和实际制作的衣服是不一样的,如果同一效果图中表达的设计是用不同的材料做的,那么服装的效果也会有很大的不同。这种教学方法只需要学生重复极其简单枯燥的体力劳动,渐渐地,服装设计专业的学生思维僵化、退化,不懂得创新,他们的作品千篇一律、毫无特色。

(三)艺人教学及第二课堂应用有待完善

即使有些学校邀请艺术家到校园授课,学生能学到的主要内容还是技术,技术背后的传统文化渗透较少,这与传统文化进入校园的初衷背道而驰^[7]。学生掌握了技术却没有掌握技术,这可能与传统手艺人缺乏理论知识和教学能力有关,也可能与“重技术轻艺术”的教学氛围有关。

大多数教师持有积极的态度在校园外开展的活动,绝大多数学生也支持学校开展校外活动,希望能亲自参与其

中。但事实上,服装相关专业的第二课堂非常有限,这主要受以下因素影响:第一是学校资金不足;第二是学校作为管理者,考虑到学生的安全,不会同意这样做;第三,外出学习需要资金支持,有些学生很难拿出资金参加相关研究活动;第四,部分教学教师对开展研究活动持反对或漠不关心的态度,没有意识到这种教学组织形式对学生感知艺术、学习艺术的重要价值^[6]。

三、传统文化渗透及应用到服装教学中的策略

(一) 将本土化内容融入到教材编写和资源库构建中

如何帮助学生理解和掌握传统文化背后的精神,并将这种文化精神体现在服装作品中,比直接灌输传统文化教学符号更为重要。教学内容的选择不是简单的知识积累,在传承传统文化的基础上,从学生的角度考虑学生的需求。一是整合地方文化,编写教材。对于学校管理者来说,有必要明确传统文化作为校本教学资源开发的重要价值和意义,避免在实际开发利用中出现问题。教师应该积极改变陈旧教学理念,对教学资源进行整合,重视开发和利用教学资源与传统文化有关。教材内容的选择和编排中,既要立足当地传统文化资源,渗透各种传统文化,又要选择直观的本土内容,制作适当的配套材料,同时,要根据当地学生的实际情况,将兴趣与科学结合起来。

二是收集各类资料,建立教学资源库。中等职业学校时装设计专业教学中,教师可以利用现代教学媒体注入传统文化艺术元素,包括图片、视频、音乐等,这样学生的视觉和听觉均能够获得完美体验,激发学生对传统文化和艺术的兴趣。这就要求学校建设与传统文化艺术相关的数字化教学资源库,在数字化教学资源库建设中,应特别注意特色资源库、图像资源库和课件资源库的建设。

(二) 合理应用多样化教学手段

首先,开展小组讨论,交流经验和技能。在与传统文化相关的教学中,学生需要学习大量的生产技能,但在实际的教学和实践过程中,由于课堂时间有限。教师可以将学生分组,完成性质相同但内容不同的教学任务。任务完成后,教师组织学生在课堂上交流实践过程中获得的经验和技能,老师在旁边做相应的理论讲解,让学生相互学习。

其次,通过翻转课堂帮助内化吸收。在渗透传统文化的服装教学中,采用翻转课堂教学方法,学生上台演讲的准备阶段是收集整理知识的阶段,这是学生内化和吸收知识的阶段,可以用于教学的巩固阶段。例如,在巩固民族工艺教学的阶段,可以在课后引导学生收集哪些品牌的服装使用这种技能,向其他学生展示他们在课堂上收集的作品,并尝试解释作品是如何达到这种效果的。其他同学补充完后,老师将批改并总结所有的陈述。这种教学方法不仅可以提高教学效果,而且可以提高教学效果。它可以使学生积极思考,加深对传统工艺的理解,提高学生的语言表达能力

和思维能力。

再次,采用项目教学方法提高学生的综合素质。中国许多少数民族服饰相关的传统文化涉及到各种形式、生产工艺和图案特征,可创作的作品内容也各不相同。项目教学法引入课堂教学中,在基本学习后,教师引导学生使用不同形式的技艺进行创作,一方面可以测试学生的掌握基础知识,另一方面能够提高学生的创作热情。

最后,利用设计软件辅助图案设计。目前,中职服装设计专业普遍开设 Photoshop、服装 CAD、CorelDRAW 等设计软件课程。这些软件不仅可以构造各种平面图形,还可以对图形进行变形、渲染和色彩填充,不仅可以模拟水彩、油画、蜡笔等各种绘画形式的效果,还可以将图像数据扫描到计算机中,然后对变形、雾化等特殊图像处理进行修复。利用这些设计软件,可以改变传统图案设计程序中的不合理因素。

(三) 拓展教学形式并完善教学评价体系

第一,举办各种形式的竞赛和兴趣活动。在教学中培养学生的实践能力是十分重要的,为了不断提高学生的实践能力,学校可以定期或不定期地组织各种形式的活动。中职学生大多具有强烈的竞争意识,将知识竞赛引入教学中,学生会因为渴望获胜而对相关知识进行梳理,这在督促学生学习基础理论知识的同时,也营造了良好的学习氛围。同时,可以举办相关的服装设计竞赛,培养学生,充分调动他们的创作热情。学校可以组织传统文化为主题的知识技能竞赛、服装设计比赛、学习兴趣小组等。同时,基于所听和所感高于所见的规律,运用多种现代教学方法,尽可能提高学生对新知识的感官体验。学校可以邀请民间手工艺人举办校园作品展,也可以聘请民间艺术传承人、大师承担教学任务。艺术家和教师可以相互合作,互相帮助,突出背后的传统文化。

第二,采用多种教学评价方法。通过作品展示和评价阶段,取长补短。作品展示是实践性课程的特点,在课程的每个阶段结束时,开展该阶段教学成果的展示活动,并将评价作为本课程评价结果的一部分。例如,在特定的教学模块结束后,学生展示自己的作品。通过这种形式的活动,可以锻炼学生的实践探索能力,调动学生的学习积极性,在展示活动过程中增强学生之间的交流。理论考核评估对基础知识的了解,实践考核评估对生产技能的掌握。在教学活动形成性评价中,要注意教师与学生在评价过程中的双向沟通与协商,以促进学生的发展与转化。注重评价内容的多样化和对学生综合素质的调查,包括学生求知、探索、发现、创新等全面发展的过程,同时要根据不同学生的基础和特点进行教学评价。

结论:服装设计与时代文化息息相关,随着我国传统文化的复兴,服装设计将传统文化渗透到服装教学中是必然趋势。在服装教学中,教师需要不断探索新的教学方法,以

适应时代的需要。教师在将传统文化渗透到服装教学中时，需要从设计理念入手，对服装教学内容进行适当调整，使传统文化与服装教学完美融合。

参考文献：

- [1] 叶海珍. 将中华优秀传统文化融入中职服装专业课堂的实践研究——以汉服设计教学为例[J]. 轻纺工业与技术, 2020, 49(10):164-166.
- [2] 杨枝. 传统文化传承与创新背景下服装图案课程的教学改革研究[J]. 山东纺织经济, 2020(10):41-43.
- [3] 张巧靓. 传统文化的创新性继承在服装设计教学中的改革分析[J]. 纺织报告, 2020, 39(10):104-105+112.
- [4] 景韶佳, 郝学峰. 基于蒙古族传统服饰文化传承和创新的高
- 校服装艺术设计类课程教学模式的研究[J]. 美术教育研究, 2020(13):136-137.
- [5] 邹红梅. 服装设计教学课程中如何诠释和传承传统文化——以惠州龙门农民画传统文化元素为例[J]. 轻纺工业与技术, 2019, 48(09):69-70+74.
- [6] 徐加娟. 浅谈苗族民族文化在高校服装设计教学中的传承与融合[J]. 中国民族博览, 2019(10):97-98.
- [7] 贺小红, 江平. 传统文化融入中职服装教学的实践探索——以广州市纺织服装职业学校为例[J]. 纺织服装教育, 2019, 34(03):222-226.
- [8] 杨雨湫. 传统技艺在现代服装教学中的传承实践[J]. 职业教育(中旬刊), 2019, 18(06):17-20.