

中国传统文化融入服装设计课程教学改革初探

丛艳欣

沈阳市轻工艺术学校

摘要: 中华民族传统文化拥有着十分悠久的历史,如果能够对其进行有效的应用,与现代服装设计进行有效融合,势必能够取得令人惊喜的效果。据此,本文对现代服装设计以及中华民族传统文化的内涵特征进行阐述,分析中华民族传统文化与现代服装设计融合发展的意义,探究传统文化融入在服装设计课程教学的改革策略。希望通过本文的研究能够为教学改革工作开展提供动力。

关键词: 中国传统文化; 现代服装设计; 教学改革策略

自改革开放之后,中国经济水平显著提升,人们的生活环境有所改善。在此背景之下,现代服装设计行业有所进步,并高度重视追求时尚元素,但这并不意味着需要摒弃传统元素。近些年来,许多服装设计之中融入中华民族传统文化,将传统文化相结合能够深化服装设计的内涵,使人们提高对服装的认同程度。实际上,真正意义上对中华民族传统文化进行运用取得成功的服装设计案例较少。导致这一现象的原因是大部分服装设计者尽管将中华民族传统文化融入在设计之中,但是无法取得大众共鸣。大部分设计人员机械化的将二者相融合,不能够将传统文化所具有的内涵充分发挥出来。由此可知,对中国传统文化在服装设计中的运用进行探究有着十分重要的意义。

一、中国传统文化与现代服装设计概述

(一) 中华传统文化

中华传统文化所包含的构成元素较多,因其具备十分深厚的内涵,被华夏儿女所传播。中国传统文化所具备的东方魅力,能够在现代文化之林发挥耀眼的光芒。中国历史博大精深,中华民族背景独特深奥,正因如此,形成了壮阔且宏伟的传统文化。对华夏儿女来说,中国传统文化是十分宝贵的财富,中国传统文化之中有许多灵动的元素,例如京剧脸谱、毛笔书法、朝代文字、茶道、武术、国画、中国结、皮影戏、唐诗宋词等等^[1]。中国传统文化变化莫测,其本身便是一种民族语言,拥有着深刻的内涵,深厚的历史,是历经千年以来劳动人民的思想 and 智慧的结晶,能够将中华民族所具备的创造力凸显出来。

(二) 现代服装设计

从广义上说服装指的是衣服、成衣。衣服基本功能是抵御寒冷、遮掩身体。随着人们生活质量的提升和社会的发展,不再局限于以往的基础要求,对服装设计提出了外在美观等硬性条件。在当前社会背景下,服装所具备的艺术功能和装饰功能已经发展为对社会成员的地位和身份进行评价的标准。因此,现在服装设计过程中,设计者应该对如下两方面进行充分考虑,首先是感觉,尤其是在衣服御寒材质以

及保温功能的选择以及设计方面,应该为人们提供舒适的服务。除此之外,便是外观,也就是设计时所运用的造型、款式、图案、颜色、材料等应具有高度审美价值^[2]。

二、中华民族传统文化融入现代服装设计课程的意义

(一) 传统文化是服装设计课程的根基

近年来,全球经济一体化发展,外来文化思潮与中华民族传统文化相争,逐渐的,人们忽视了传统文化的重要性^[3]。国务院以及中共中央办公厅于2017年发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,其中提出文化作为民族发展的血脉,是中国人民精神家园,文化自信是持久深层基本的力量,坚守中华民族文化立场,对中华文化基因进行传承,吸收外来文化,不忘本来,面向发展,发展中国智慧,对中国精神进行弘扬,对中国价值进行传播,使中华优秀传统文化所具备的影响力和生命力得到提升,创造中华民族传统文化的辉煌。现阶段,在综合国力竞争之中,文化的重要地位和地位日益凸显,已经成为民族创造力以及凝聚力发展的源泉,中华民族传统文化博大精深,是中国在国际站稳脚跟的基石^[4]。

(二) 传统文化融入现代服装设计符合发展主流

服装行业的竞争日益加剧,在此背景下,我国服装行业有了翻天覆地的变化。外国服装品牌抢占中国服装市场,导致国有服装品牌发展面临困难。在此同时,我国服装企业树立了正确的传统文化发展和传承的认知,意识到传统文化对服装企业发展的重要性,并将我国传统文化作为起点进行挖掘、创新,将传统文化与现代服装设计相融合,是服装行业的发展主流,中华民族文化历史悠久,有着璀璨而文明的智慧结晶。传统文化应具备丰富的内涵,广泛的题材,多样化的形式,才能够流传久远,上述特性是任何艺术形式都不能够模拟和替代的。服装设计行业应该对中华民族所具备的强烈特征进行继承运用、创新、开拓,只有这样,才能够为日后长远发展奠定基石^[5]。

三、传统文化融入在服装设计课程教学的改革策略

(一) 中国传统色彩融入在现代服装设计之中

历经千百年的发展形成了中国传统色彩体系,对于传统服装来说,色彩属于重要组成部分,有着十分显著的中国风特色和民族特色。中国传统色彩体系是由黑、白、红、黄、绿等颜色所组成的,是我国人民生活用品、服装等不可或缺的参考色彩。颜色各不相同,所代表的意义也存在差异性。其中,在中国传统文化之中崇尚红色,红色象征着喜庆和吉祥,在红包、中国结、传统服饰中广泛应用红色进行设计^[6]。在很长一段时间,黄色为古代皇帝龙袍的颜色,黄色象征着威望和尊贵。在此同时,黑、白、绿色在民间得到了推广服装设计者,运用中国传统色彩时,应该树立正确的认知,意识到传统色彩的内涵,将此作为前提。简而言之,在开展服装设计教学时,教师带领学生在现代服装设计过程中融入中国传统色彩体系,深入了解相关内容,进行有效创造。首先,应该灵活运用传统色彩,除此之外,应该跟随现代发展脚步。在此同时,在对传统色彩体系进行设计和创造时,学生应该将传统层面作为基础进行突破,使色彩的表现力得到提升。

(二) 中国传统图案融入在现代服装设计之中

我国劳动人民在历史的长河之中不断总结创新,形成了中国传统图案这一艺术结晶。中国传统图案特征显著,能够在传递内容所具备的寓意性、丰富性和造型转变特点中,体现出来传统图案具备历史性特点。由此可知,对艺术形式表现上,中国传统文化融入现代服装设计之中,能够为其发展提供多元化图案元素,其中包括动植物图案、人物图案、以及祥禽瑞兽和文化符号等系列性图案,能够体现出我国人民思想情感以及追求美好生活。例如,芙蓉花图案意味着荣华富贵,鸳鸯图案意味着夫妻恩爱,凤凰图案意味着人们的美好夙愿等等。在实际教学过程中,教师应摒弃以往一味的理论知识讲解,应该对多样化的传统图案合理的运用,从而将传统文化特色凸显出来彰显出时代的精神。在此过程中,教师应该带领学生对传统图案进行认真的分析研究,对其中具备的文化内涵进行深刻的挖掘,研究传统文化与现代服装的融合形式。进而在服装设计之中灵活运用传统文化元素。除此之外,学生应该优化整合传统图形和图案,使其确保传统特色的基础上,具备现代服装设计的因素和韵味,实现多元化的情感和思想表达。举例来说,在对旗袍进行设计时,教师应指导学生将牡丹、祥云等具备中国特色的图案融入其中,祥云具备的线条感给人简约生动的感觉,牡丹雍容华贵富雅,能够使女性对审美的追求得到满足^[7]。

(三) 中国传统造型融入现代服装设计中

中国传统文化因其具备深厚的内涵源远流长,外加我由有多个民族组成,每个民族的文化特色各不相同,形成了丰富的民族特色造型。将中国传统造型融入在现代服装设计过程中,不光能够使现代和传统相融合,除此之外,还能够对中西方不同文化元素的融合产生促进作用。一直以来,我国服装设计教学中过于重视“意”的表达,简而言之,通过服装的设计对相关的内涵和意境进行表达,在西方服装设计

教学过程中,高度重视造型的呈现,不论是造型美还是意境美,应该是学生设计的基本原则,将设计作为基础进行开拓创新。因此,将中国传统造型融入在现代服装设计过程中,教师应该引导学生有效认识造型,开展知识调研工作,采集多样化数据信息。这样一来,学生能够准确把握传统造型,并将其向大众传递。因我国传统造型样式多且内容丰富,无论是样式还是图样含义均十分特殊。举例来说,云雷纹能够使人感觉凝重,流云纹能够使人感觉随性。造型各不相同,表现方法存在差异性,为受众带来的感觉也不同。除此之外,学生将传统造型融入在现代服装设计过程中,应该对作品整体结构进行有效把握,与现代造型所具备的特征相结合,不断变换设计思维,给人们带来新鲜的体验感。

(四) 中国传统文化思想融入在现代服装设计之中

在活动实践之中,中华民族积累文明成果,形成传统文化,中国传统文化是民族历史发展的见证,以其博大精深的文化内涵,为世界文化的进步和发展做出贡献,对传统文化进行学习,传承中华文明,对民族精神进行弘扬是现阶段教育任务之一。服装设计是全新的艺术形式。服装设计质量直接对消费者取向产生影响,这样一来,需要服装设计者不断创新,发挥自身想象力。中国传统文化要传承和发展能够为现代服装设计工作的开展提供素材,服装设计教学过程中,应该对中国传统文化进行充分的应用。这样一来,不光能够发展传统文化。除此之外,能够提高服装设计质量加强设计作品所具有的审美性和艺术性。在服装设计教学时,教师应该带领学生对中国传统文化思想进行学习,师生之间相互交流,对中国传统文化进行深入探讨,将其融入在现代服装设计过程中。学生对中国传统文化思想进行深刻了解之后,能够为其服装的设计和工作的开展奠定基础。在传统文化之中,服饰文化属于主要组成内容,在发扬和传承时需要提炼和挖掘。因此,在实际教学过程中,教师应该培养学生传统文化认识,改革服装设计教学方案,对教学形式进行创新,使教学方法得到丰富,有效融合中国传统文化和现代服装设计,使学生热爱了解传统文化内容。对中国传统文化进行学习和借鉴是服装设计教学过程中十分重要的课题。对学生进行高质量的教育,能够为我国服装行业的发展培养优秀的设计师。在现代服装设计教学过程中,使传统文化融入其中,不光能够使立德树人这一教学任务得到实现,还能够对我国传统文化进行发扬和继承,这样才能够创建出独特的现代服装设计教学方案和体系。

结束语

中华民族传统文化具有着十分悠久的历史,想要将中国传统文化融入在现代服装设计过程之中,教师就应该引导学生形成正确的认知,只有心中有文化意象,才能够在服装设计时将其表达出来。如果在设计过程中学生固步自封,将无法设计出具有内涵的作品。在此同时,学生应用传统文化进行服装设计,应该对其进行创新,如果片面的强调还原传

统文化的原貌，极其容易是人们因文化元素理解存在难度，而不能接受服装设计的美感。因此，在实际教学过程中，教师应该带领学生不断总结设计经验。树立正确的中国传统文化以及服装设计的认知，深入分析传统文化融入在服装设计中的意义，对我国服装设计行业的发展奠定有利基础。

参考文献：

[1] 徐敏思. 中国传统服饰特点在现代服装设计中的应用探究[J]. 大众文艺, 2021(04):64-65.
[2] 徐薇薇. 中国传统文化融入高校礼仪课程教育教学改革实践研究——以宁夏大学新华学院为例[J]. 国际公关, 2019(10):121.

[3] 张妍. 中国传统文化融入服装设计课程教学分析[J]. 艺术品鉴, 2019(14):252-253.

[4] 辛欣. 中国传统文化融入服装设计课程教学探索[J]. 安徽教育科研, 2018(16):10-12.

[5] 蹇海青. 中国传统文化融入服装设计课程教学改革初探[J]. 纺织报告, 2018(12):61-62+65.

[6] 姚丹丹. 中国传统文化在服装设计中的创新应用[J]. 明日风尚, 2018(19):11+15.

[7] 邢万忠, 谭志强, 温洪宪, 郑建科. 在纺织服装设计中融入中国传统文化的探究[J]. 长江丛刊, 2018(16):78.