

色彩理论在中职服装设计教学中的实践应用研究

王岩

河南省商丘市宁陵县职业技术教育中心

摘要：色彩是服装设计的重要核心要素之一，在服装的视觉效果、情感传递等方面有着突出的作用。中职服装设计专业目标主要就是培养实践型的技能人才，而色彩理论的实践应用能力则是学生职业素养中十分重要的一部分，将两者有效结合，能够促进学生更好的学习与进步，提高教学有效性。基于此，本文主要针对色彩理论在中职服装设计教学中的实践应用进行了详细分析，希望能够对相关人员有所帮助。

关键词：色彩理论；中职教育；服装设计教学；实践应用

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.12.010

引言

在服装行业飞速发展时代下，市场对于服装设计人才的要求和需求更加高，更为看重设计的创新性与市场适应性。色彩作为服装和消费者沟通的第一视觉语言，其运用能力在很大程度上影响到作品设计的成败。不过就实际情况来看，当前部分中职院校的服装设计教学中，色彩理论教学往往停留于浅层，导致学生虽然能够掌握理论知识，但是不知道如何运用到实际设计中，教学流于形式，难以达成理想的效果。就这一方面来说，积极探究色彩理论在中职服装设计教学中的实践应用有着很强的现实意义。

一、色彩理论在中职服装设计教学中的实践应用意义

（一）提升学生的设计创新能力

服装设计的核心就是创新，而色彩创新是设计创新的重要突破口。在中职服装设计教学中应用色彩理论，能够帮助学生很好打破以往凭感觉配色的经验模式，建立更加科学的色彩思维，进而在设计中有目的地进行创新。如在“运动装系列设计”这节知识教学中，学生可以依据色彩相对比理论，有针对性地选用互补色打造视觉焦点，或者是应用邻近色营造整体的协调感。通过调整色彩明度与纯度，还能精准的控制设计层次感——用高明度色彩突出功能分区，低纯度色彩平衡视觉冲击。这种基于理论的创新，可以帮助学生很好摆脱对“灵感”的依赖，并能结合设计主题主动进行色彩方案的规划，如为街头风格设计注入高纯度撞色，为通勤风格融入低纯度莫兰迪色系，这样能够使创新更具方向性和可控性。

（二）增强学生的市场适应能力

就中职服装设计专业的学生而言，毕业之后往往都

是进入服装企业从事设计助理、服装跟单等岗位，具体的工作需求和市场需求直接对接^[1]。色彩作为服装畅销的关键因素，在具体运用中应该和流行趋势、消费群体的审美偏好等相契合，而这些都得以色彩理论当作支撑。在中职服装设计中合理运用色彩理论，能够帮助学生会从市场的角度分析色彩。如根据“色彩与年龄的关联理论”，为儿童服装选择高纯度、高明度的色彩以体现活泼感。而在中老奶奶服装设计中，选择低纯度、中明度的色彩，主要目的就是为了彰显沉稳等。通过这些实践的经历，能够帮助学生更快地适应岗位要求，切实增强学生的市场适应能力。

（三）培养学生的职业核心素养

中职教育强调“职业素养”的培养，而合理应用色彩理论，能够很好锻炼学生多项职业核心能力，促进学生核心素养的发展，为学生今后的学习进步奠定扎实的基础^[2]。首先就是分析与解决问题的能力。如在面对“如何用色彩区分服装系列款”的任务时，学生便得灵活运用“色彩统一性与变化性”的理论，通过调整同一色相的明度或纯度实现系列感。在这一过程中，学生需要不断的分析与调试，同时还得结合实际进行优化，这样便能很好提高学生的分析与解决问题的能力。其次就是交流沟通能力。如在一些团队设计项目中，学生需要针对色彩方案进行交流讨论，并且运用色彩理论进行合理的论证，最终达成公式。

（四）推动教学与行业需求的对接

在传统中职服装设计教学中，色彩理论和实践的割裂使得教学内容和行业存在相脱节的情况。而色彩理论的实践应用，则能使教学和行业真实场景更加得贴近^[3]。如企业在开发一些新产品的时候，往往会先进行色彩企

划,明确各个色彩的比例,这一流程和“色彩规划理论”的实践教学内容十分吻合。在教育教学中,教师可以引入一些企业的真实案例,借助此帮助学生在实践中更好的理解与掌握色彩理论在行业中的具体应用形式。同时,还可以邀请企业设计师进入学校进行教学指导,并对学生的作品色彩运用进行点评,这样便能让学生清楚认识到色彩理论应用并不简单,还得兼顾到艺术与技术、审美与市场,从而有效推动教学内容与行业需求的精准对接。

二、色彩理论在中职服装设计教学中的实践应用中存在的问题

(一) 理论教学与实践操作脱节

就当前情况来看,很多中职院校的服装设计教学,色彩理论和实践教学存在相脱节的情况^[4]。在理论课堂上,教师往往采用PPT讲解一些理论知识,再搭配一些大师的作品进行案例分析,而学生往往只能被动的接受,学习体验感不强。而在实践课堂上,学生虽然有机会进行色彩搭配联系,不过却缺乏理论方面的指导,导致学生只能凭借个人的喜好选择色彩,使得“学”与“做”脱节。如学生再理论课堂上掌握了“明度对比”的概念,不过在休闲装设计的时候,依旧会将明度相近的浅灰与米白搭配,这样便会使服装缺乏层次感。当教师指出问题时,学生虽然能够背诵理论方面的知识,不过却不能将其合理转变成具体的修改方案,这样导致教学流于形式,难以达成理想的效果,对学生今后的学习发展也有着很大的不良影响。

(二) 教学方法单一且缺乏行业情境

中职学生对于抽象化理论的接受能力普遍不是很强,需要借助生动形象的方式激发学生的学习热情^[5]。不过就当前的色彩理论教学情况来看,基本都是采用传统单一的模式,教师一味的讲,而学生只能被动的听。在实践教学环节,往往也是局限于课堂内的色彩卡纸拼贴或电脑软件配色,缺乏与行业实际相关的情境设计。如在“色彩与穿着场景”这节知识教学中,部分教师往往就是借助图片为学生展示不同场合的服装色彩,导致学生缺乏实际体验感。除此之外,教师采用的教学工具也比较陈旧,部分院校依旧比较依赖传统色卡,新型教学工具应用不足,使得学生在毕业之后难以快速地适应企业的数字化工作流程。

(三) 评价体系重结果轻过程

在中职服装设计中应用色彩理论的时候,部分教师

采用的评价方式存在一定的缺陷。首先就是过于关注学生最终的设计作品,对于学生在色彩应用中的思维与方法比较忽视^[6]。其次就是评价标准比较模式,大都是以“美观”“协调”等主观词汇为主,缺乏基于理论的量化指标。在这种评价体系下,学生在具体实践中便会逐渐轻视理论的应用,更加关注结果而不是过程。甚至还有部分学生直接抄袭网络上的配色方案,以此来应付作业。长此以往,学生讲很难形成科学的色彩思维,在独立设计时容易陷入困境。

(四) 教师实践能力与行业脱节

在中职服装设计中应用色彩理论的时候,教师扮演着十分重要的角色,他们的实践能力在很大程度上影响到应用效果。不过就实际情况来看,部分中职服装设计教师缺乏行业从业经验,对于色彩理论在企业中的具体应用缺乏深入的了解,进而在具体教学中往往停留于理论层面,影响到教学目标的达成。如教师在讲解“色彩纯度”的时候,往往就是简单的强调“高纯度色彩鲜艳、低纯度色彩柔和”,却忽视了不同面料对纯度的影响。除此之外,部分教师没能紧跟时代潮流,关注当下的流行趋势,在具体教学中依旧沿用很多年前的案例组织开展教学,导致教学和当下服装市场的色彩应用现状脱节,无法培养学生的市场洞察力,同时还会在很大程度上影响到学生今后的就业。

三、色彩理论在中职服装设计教学中的实践应用措施

(一) 构建闭环教学模式

为了有效解决传统理论教学和实践教学相脱节的情况,中职服装设计教师在色彩理论教学中,可以积极构建闭环教学模式,让学生在“学中做、做中学”,加深他们对理论知识的理解,提高他们的实践能力。具体可从三个环节构建闭环:在理论知识讲解的时候,教师可以结合服装品牌案例拆解色彩理论,如分析某休闲品牌如何用邻近色搭配营造轻松氛围,让学生直观理解理论内涵。在实践应用环节,教师可以合理设计一些阶梯式的任务,具体就是先让学生用色卡复刻案例中的色彩比例,然后在鼓励他们自主为“校园活动T恤”设计配色并说明理论依据^[7]。在反馈修正阶段,教师针对学生作品中“高纯度色彩面积失衡”等问题,可以引导学生运用“面积对比理论”合理调整。并鼓励学生通过互评指出同伴方案中“明度对比不足”的问题,

给出合适的修改建议。在这种模式下,能够促使学生在理论指导下积极实践,并在实践中逐渐深化他们对理论知识的理解,形成良性循环,有效弥合理论与实践的差距。

(二) 创设行业化教学情境

为了有效强化教学的行业针对性,中职服装设计教师在教育教学中还可以创设合适的教学情境,引入一些真实的项目,借助此驱动色彩理论更好的渗透,提高教学有效性。具体可以模拟企业的工作流程。如在“女装设计”课程知识教学中,教师可以设计“电商女装品牌季度色彩企划”项目。针对此,学生需要先分析目标客户的色彩偏好,然后结合色彩搭配比例理论进行服装设计,并且制作样衣进行展示。除此之外,教师还可以合理引入企业的真实订单。具体就是和当地的服装企业进行合作,承担一些比较简单的设计任务。在具体设计的时候,学生得充分考虑到企业的品牌色调、要求等。在此过程中,教师需要充分发挥自身引导作用,促使学生灵活运用色彩理论解决实际性的问题。这样不仅能够很好满足企业的需求,还能充分体现理论的实践价值,达成理想的教学目标。

(三) 创新教学方法与工具

在传统教学模式下,中职服装设计教师往往侧重知识的灌输,并且采用单一的教学方法,这样严重打击到学生的学习热情,不利于色彩理论有效的渗透。为此,教师应该积极做出改变,合理创新教学方法与工具。如合理应用项目式教学法便十分合适,这样可以很好替代单向灌输。如围绕“季节主题系列设计”这一项目,教师可以让学生分组完成色彩企划。在具体教学过程中,学生需要灵活运用色彩情感理论确定主题色——春季用嫩黄、草绿传递生机,冬季用深蓝、米白体现静谧,在协作讨论中自然的掌握色彩理论。同时,在新时代背景下,教师还可以合理引入一些数字化的工具,如应用 Adobe Color 直接生成配色方案便十分合适,学生可以通过调整参数直观感受明度、纯度变化对效果的影响。同时,还可以引入虚拟试衣软件,实时查看不同面料上的色彩呈现,理解材质与色彩的关联。这样,便能使教学更加的新颖和便利,切实提高学生的学习热情,发展学生的综合能力与素养。

(四) 加强教师队伍建设

在中职服装设计教学中应用色彩理论的时候,教师是其中的关键,他们的行业实践能力与教学水平直接关乎应用成效。为此,相关方面应该认清这一点,积极进行教师队伍的建设。相关部门和学校可以积极搭建校企合作平台,并且安排教师进入服装企业直接参与实际的项目,如跟随设计师进行季度色彩企划,学习品牌如何将流行色理论转化为产品配色。除此之外,还应该定期组织教师参加行业培训,内容涵盖最新的色彩技术,如环保染料的颜色呈现特性、数字化色彩管理系统操作等。这样,便能很好提高教师的行业实践能力与教学水平,助力色彩理论更好的落实,促进学生学习成长。

结语

综上所述,在中职服装设计教学中应用色彩理论十分有必要,能够促进教学更加有效的落实,培养出符合市场需求的实践型技能人才。就实际情况来看,色彩理论实践应用教学中还存在一些不足,所以相关方面应该加强重视,积极探索合适的教学模式,加强教师队伍的建设,推动色彩理论在教学中更加有效的落实,为服装行业输送更多高素质的技能人才,实现教育与产业的协同发展。

参考文献

- [1] 白柳,李稳.新媒体在服装设计专业设计构成教学中的应用[J].淮南师范学院学报,2016,18(3):3.
- [2] 陈华.色彩图案在印染服装设计中的应用——评《印染图案艺术设计》[J].印染,2019,45(22):2.
- [3] 刘宏伟.色彩艺术在服装表演中的应用研究[J].色彩,2024(8):31-33.
- [4] 徐平华,孙晓婉,贺华洲.产教融合视域下“服装色彩与搭配”数智设计教学改革与实践[J].纺织服装教育,2024(4).
- [5] 刘蕾.高职院校服装设计专业课堂教学创新研究——评《服饰色彩设计原理及应用》[J].当代教育科学,2015(16):1.
- [6] 俞晓群.艺术院校色彩设计教学流行色应用探析——以服装色彩设计教学为例[J].浙江艺术职业学院学报,2015,13(3):4.
- [7] 马丽娜,马颖.设计理论在服装中的应用——评《服装设计基础(美术卷)》[J].印染,2017,43(8):1.