

中国传统文化与现代中职服装专业教学有机融合的途径与方式

——以广州市海珠工艺美术职业学校为例

陈艳华

(广州市海珠工艺美术职业学校 广东 广州 510240)

[摘要]现代教育的发展,要求中职服装专业教学不仅要具备现代化服装教学元素,也要具备较好的传统文化元素。本文首先分析了中国传统文化与现代中职服装专业教学有机融合的背景和意义;其次简述了广州市海珠工艺美术职业学校在服装专业教学中融合中国传统文化的实践探索过程;最后归纳总结了将中国传统文化与现代服装专业教学有机融合的方式。

[关键词]传统文化; 中职服装专业教学; 实践过程; 融合方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.027

一、中国传统文化与现代中职服装专业教学有机融合的背景

(一) 融入传统文化是优势

习近平同志反复强调中华优秀传统文化是中华民族突出优势,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件,必须结合新时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化。教育部在《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》中指出,要分学段有序推进中华优秀传统文化教育,把中华优秀传统文化教育系统融入课程和教材体系,全面提升中华优秀传统文化教育的师资队伍水平,着力增强中华优秀传统文化教育的多元支撑,新时期推进优秀传统文化走进中小学校园以夯实中华文明的基石是目前学校教育的重要任务,而对于现代中等职业学校的服装专业来说将中国传统文化有机融入服装教学,可以走一条有中国民族特色的服装之路。建立一套完整的中国民族特色的服装设计教育体系。

(二) 融入传统文化是趋势

2017年《上新了故宫》联动设计师推出的睡衣在淘宝众筹,上线24天,众筹达成率16767%,筹得838万元;“珍熹系列”高端饰品,众筹上线10天达成率2529%,金额126万元。2018年故宫口红大买,同年中国本土运动品牌李宁和太平鸟分别以“悟道”系列和“新学生主义”系列登上纽约时装周,向世界诠释了国风审美和中国设计创造力量……中国传统文化的国潮服饰产品强劲来袭,至今风头不减;根据人民网报道,2018年中国汉服消费者超过200万人,是2017年的三倍;又据广州艾媒咨询最近的一份报告估计,到2021年,也就是今年,中国汉服爱好者规模将达到689万人,汉服销售额将达到101.6亿元;再据天眼查数据显示,2019年,汉服相关企业新增1000家以上;2020年突破800家;今年截至5月13日,新增300家。复兴已经不能用来形容汉服,火爆才是汉服的代名词。最近惊艳全国的水中国风舞蹈《祈》不仅舞蹈展现了中国传统优秀文化,同时舞衣的色彩、廓型、面料也完美诠释了什么叫衣之绚烂,国之华章。在服饰产品设计中融入传统文化已经是大势所趋,我们无须逆流而上,只需顺势而为。

二、中国传统文化与现代中职服装专业教学有机融合的现实意义

首先,有利于优秀传统文化继承和发扬。中华文化源远流长,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识。将传统文化融入现代中职服装专业教学可以传播中国优秀传统文化的思想精华和道德精髓,挖掘其优秀、汲取其精华。让中职学生学有所获,学有所成,学有所用,从而继承和发扬优秀传统文化。其次,有利于中职服装专业教学质量和效果的提高。将中国传统文化融入可以丰富教学内容,吸引学生学习兴趣,提高学生审美能力,拓宽学生视野,丰富学生知识储备,提升学生综合素质,为提高教学质量和效果打下坚实基础。再次,有利于教师和学生的双向成长,一方面教师需要对传统文化的知识、技能能进行深入地学习和实践,进而提升专业能力和职业素养;另一方面,悠久灿烂的文明史,对在成长中的中职学生而言,可以有效激发他们的爱国热情和坚

定他们的文化自信,去形成正确的人生观、价值观和世界观。最后,可以建立一套融入中国传统文化的服装专业教学体系。通过在服装专业教学中融合中国传统文化的实践探索,修改人才培养方案,调整课程设置,整合课程项目与任务,从而形成一套完整的融入中国传统文化的服装专业教学体系。

三、广州市海珠工艺美术职业学校在服装专业教学中融合中国传统文化的实践探索

在将中国传统文化与现代中职服装专业教学有机融合的过程中,我校(广州市海珠工艺美术职业学校)经过近几年不断的探索和实践,采取的路径是“融入校园、融入人才培养方案、融入课程内容、融入项目教学、融入任务教学”的整体到局部、宏观到微观的路径。

(一) 融入校园

1. 开展主题活动——博物馆日

学校自2018学年第一学期起,开始开展“博物馆日”活动。每学期一次,一直延续至今,后受疫情影响,博物馆日由线下改为线上。在“博物馆日”活动上,学生参观前一周,老师会围绕当次参观场馆或展览的介绍(或展览主题介绍)及博物馆礼仪等对学生开展引导及教育;参观后根据学生专业特点布置相关的作业,并将优秀作业发布在学校公众号上。此种主题活动,让学生在潜移默化中感悟、体验中华优秀传统文化之美。

2. 进行传统体锻——八段锦

八段锦,是一个优秀的中国传统保健功法,形成于12世纪,后来在历代流传中形成许多练法和风格各具特色的流派,它动作简单易行,功效显著。学校在全校推广国家体育总局口令版的八段锦。首先纳入体育课必学内容;其次每周安排3-4次的课间锻炼;最后,纳入运动会评比项目。让学生在强身健体的同时,体验中国武术的魅力,感受中国传统文化的博大精深。

3. 聘请工艺大师——非遗传承人

2018年,我校与“广绣大师”梁雪珍倾力合作,成立广绣工作室,广绣是粤绣之一,与江苏的苏绣、湖南的湘绣、四川的蜀绣并称为中国的四大名绣。2006年5月20日,广绣经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。梁雪珍大师是广绣非物质文化遗产传承人,她在传承广绣文化这条路上已经走了50多年,技艺炉火纯青,擅长花鸟、动物刺绣。学校每周聘请大师来校任教2-4个课时,并安排学校老师为助教。在广绣课上,学生不仅可以感受刺绣工艺的图案、色彩、材质的魅力;还可以一针一线掌握广绣的方法,形成广绣作品。

4. 实行校企合作

近几年,在将传统文化融入校园的进程中,学校分别与佛山观效文化传播有限公司合作成立了掐丝珐琅工作室,与章镇布艺文化公司合作成立了布艺工作室,还成立了广彩工作室。每个工作室都有企业和本校教师联合教学,学生们用心学习传承非遗技艺、宫廷艺术、国粹精品的掐丝珐琅工艺、广彩工艺和扎染、蜡染及盘扣制作等工艺,设计出了许多优秀作品,

在广州市文创比赛、广东省文明风采比赛等比赛中成绩名列前茅。

5. 加强教师培训

教师是教育的核心力量，对学生的发展起到重要的作用。在教学中融入传统文化，一方面，需要教师传授给学生相关知识、技能、经验等；另一方面，需要根据学生的专业方向，整合教学内容，调整教学方式，更新教学理念等。因而学校非常重视教师培训，多次安排相关教师进行传统文化和提升教学能力、专业能力的专项培训，如去佛山观效文化传播有限公司进行掐丝珐琅的培训；去参加广绣大师的广绣培训；去相关专业的企业公司进行为期半年的企业实践等等。

(二) 融入人才培养方案

除了学校全面铺开的传统文化融合，在服装专业教学中有机融合中国传统文化，需要改变传统的人才培养方案，我专业（广州市海珠工艺美术职业学校服装专业）最近几年在学校的领导下，为了培养与时俱进的具有创新思维和创新能力强的人才，不断在日常的教学中融入传统文化进行实践探索，在遵循教育部门的人才培养方案要求下，几度调整专业人才培养方案。

1. 调整课程设置

在课程设置方面，一是增设广绣课程，考虑到服装专业的专业特点，设置2节广绣为专业核心课，2节广绣为专业选修课，根据学生特点和专业发展，有深有浅的安排教学内容；二是参与社团课，服装专业学生要求需要参加布艺选修课，学习蜡染、扎染、盘扣、贴布绣、剪纸等传统工艺技法；三是增加艺术基础课程，全方位接受传统艺术文化的熏陶和感染。

2. 增加实践教学条件设置

在原有的校内实训室服装车缝室、服装工艺室、服装制版室、服装电脑室、美术实训室等实训室基础上，增加广绣工作室和布艺工作室。

(三) 融入课程内容

1. 服装专业课中融入传统服饰文化

中国素有“衣冠上国”“锦绣中华”的美誉，华夏冠服历史悠久，种类繁多，包括夏商周、秦汉到明的服装，还包括清朝以及民国裙褂、旗袍、中山装和对襟衫、大襟衫等。传统服饰作为中国传统文化浓墨重彩的一笔，提供了大量素材，可以从形成服装三个方面的服装设计、服装裁剪、服装制作上极大地丰富服装课程教学内容。

(1) 在服装设计课程中融入

传统服饰设计注重表现穿着者的精神气韵，强调的是空灵、飘逸的意念之美。在保证服装基本的穿着功能之外，讲究服装廓形、色彩、工艺与细节上的“形神兼备”，体现了我们中华服饰特有的“天人合一”的美学意蕴。在服装设计课程中融入传统服饰文化应该从服装设计的款式、色彩、图案、材质、工艺五个方面入手。

第一，传统服饰款式的廓型、领型、袖型特征鲜明，深衣多为H型、A型，胡服方便骑射，束腰后多为X型；袖型虽为平袖，但有箭袖、琵琶袖、垂胡袖、窄袖、广袖、直袖、短袖等多种形制；领型则为直领、圆领、立领，领襟结合，可以跟大斜襟、偏襟、曲襟、对襟进行组合。这些丰富的元素，既可以直接作为服装款式课程的内容，又可以作为表达文化理念的设计元素与毕业设计、实践设计课程内容融合。第二，色彩作为服装三要素，在服装里的重要作用不言而喻。传统服饰色彩斑斓，五彩缤纷，有着强烈的民族特征，虽然以高纯度、对比色、互补色的搭配居多，但绝不显突兀，仍然保留了传统服饰的精髓——和谐统一。其配色方式和功底可见一斑。在将传统服饰色彩融入服装色彩课程的教学内容中，光传统色彩名称，从胭脂到天青，从绯色到黛绿。红有妃色、海棠红、胭脂红；白有牙白、茶白、鱼肚白；黄有姜黄、草黄、秋香色；绿有艾青、竹青、翡翠色；黑有玄色、墨色、漆黑等等就可以强烈感受我们的祖先的智慧以及对生活、大自然的热爱，这已是

形而上学的传统色彩融入课程教了。第三，在服装图案课程中融入传统图案，传统图案不限于服饰图案如帝王服饰纹样——“十二章纹”；明朝官员服饰补子等，还可以有陶瓷、建筑、戏曲、信仰等内容，可以理解其构成形式、规律、表现手法，为现在服装图案设计提供技法指导。第四，材质是构成服装的物质基础，装饰工艺又为材质锦上添花。棉、麻、丝在中国已经有一千多年历史，传统服饰面料的染、织、绣工艺本身就有30多项中国非物质文化遗产传承，如中国四大名绣，蜡染、扎染、蓝印花布、西兰卡普等等都可以融入服装材料教学中，去体验传统面料的性能、用途。

(2) 在服装裁剪课程中融入

传统服饰在裁剪上普遍采用平面裁剪的方法，可以将汉服、旗袍、大襟衫的内容合理地安排到服装结构制版或服装立体裁剪课程中，让学生感受传统服饰的裁剪方式，尤其是体会人体与服装之间的空间感的把握，以及大襟衫一片式裁剪法的魅力，将平裁和立裁进行对比学习，加深对服装与人体关系的理解。

(3) 在服装制作课程中融入

在服装制作上，现代服装由于工业化发展，基本采用机器缝制，不过传统服装的手工缝制的温度、质感在一些传统服饰订制中仍然保留。在服装工艺制作课程教学中可以教学传统手缝工艺内容，如针法上有的拱针、三角针、杨树花针等；材质制作上的拼、搭、镶、嵌、盘、滚等，在扣子制作中加入一字扣、琵琶扣、金鱼扣等交织方法。

2. 公共基础课中渗透优秀传统文化

中国传统文化题材广泛、内涵丰富、形式多样，在融入课程中不仅可以从服装专业课入手，还可以从公共基础课入手，如我校美术教师功底深厚，可以将中国书画，尤其是人物画，白描等技法，融入服装速写课、素描课中，学生在学习中既能感受中国书画中的“线美”，又能提升服装设计基本技能；又如将传统礼教文化融入职业道德与法律、语文、哲学与人生等课程中，泱泱中华，礼仪之邦，首先要学会修身，而后齐家治国平天下；再如将八段锦作为体育课必修内容。

(四) 融入项目教学

我校服装专业教学以项目教学为主，通过学生实践，构建新的知识技能体系，收获实践经验，以此培养学生的主动性及实践能力、团队协作能力和创新能力。传统文化可以很好地和项目教学相融合。无论综合实践课程如毕业设计、专题设计课程，还是操作实践课程，如服装制版、服装工艺课程中，既可以单纯融入传统服饰文化项目，又可以将传统服饰文化与其他组主题结合开展项目。

(五) 融入任务教学

对应项目教学下细分为不同的任务，对于将传统服饰文化与其他主题结合开展项目时，就可将传统服饰的一些元素打散，跟现代服装教学内容重组融合。例如服装电脑款式设计课程中的上衣绘制，加入国潮元素；服装材料课程的辅料认识中，加入盘扣；服装制版课程中的女装制版加入大襟衫等。

四、中国传统文化与现代服装专业教学有机融合的方式

通过近几年的不断实践和探索，在我校服装专业将中国传统文化融入现代服装专业教学主要采用三种方法。

(一) 营造氛围，加强中国传统文化知识的认识，树立文化自信

当今时代是一个价值观念深刻变革的时代，先进文化、健康文化和落后文化、腐朽文化同时并存，正确思想和错误思想、主流意识形态和非主流意识形态相互交织。在专业教学中融入传统文化，首先从学校大层面开始，我校进行博物馆主题参观日；八段锦周体锻；开展非遗传承人工作室和校企合作工作室教学；在基础课里挖掘传统文化内容渗透到日常教学。这些都是不断地通过潜移默化的思想影响和文化陶冶，让优秀传统文化的理念、价值深入人心。让学生深刻认识、体会到中国传统文化的优越性、先进性，不仅有利于学生树立正确三观，

图1 汉服，获校企合作项目一等奖

坚定文化自信；而且有利于学生更好地将传统与现代在服装中结合。

(二) 学练践行，增设中国传统文化内容的实训，打下专业基础

氛围是前提，除了文化素养，实际操作技术也是必不可少的。因此，我校服装专业基础课里增设了广绣实训课程，了解广绣工艺，学习广绣针法，形成广绣作品；在服装面料课里学会了扎染技术、蜡染技术和盘扣技法等；在服装工艺和服装制版课里裁剪、制作了旗袍、汉服等等。将理论和实践结合，为后期的专业设计打下基础。

(三) 服饰设计，指导学生运用中国传统文化元素进行设计，学会融合创新

学以致用才是关键，因而，在将传统文化融入项目教学时，我们通常采用文化调研之传统文化认识——头脑风暴之传统元素提炼——设计制作之构思调整确定——拍摄走秀之作品展示的流程进行教学，指导学生如何进行设计调研、元素提炼、设计构思、产品设计、制作、拍摄、展示等。通过不断实践，学生创作了大量作品。其中校级奖项10多项，市级奖项9项，省级奖项3项（见图1、2、3、4）。

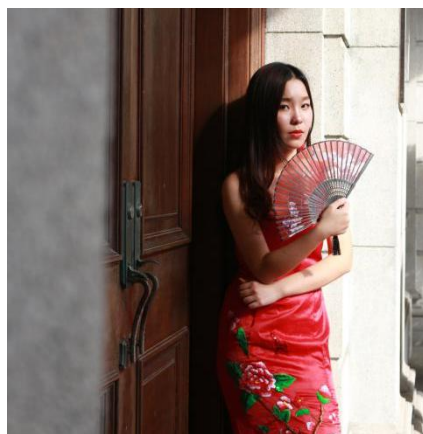
(图2 扎染，扇子获2017广州市文创比赛一等奖)^[5]

五、结语

知来处，方能明去处。传统文化是我们的优势，需要保护、学习、发扬才能焕发出它应有的生机。然社会在进步，时代在发展，将中国传统文化与现代中职服装专业教学有机融合也需要不断探索和更新。这需要我们教师继续不断提高自身综合素质，在教学中引导学生实践探索，融合创新。将优秀传统文化延续下去的同时，提升学生的综合实力，为以后升学就业打下坚实的基础。

(图3 盘扣，获2018广州市文创比赛二等奖)

(图4 潮绣，获校技能节一等奖)

参考文献

- [1]曾敏.项目教学模式在中职服装设计专业的应用研究[D].四川师范大学,2015.
 - [2]何婷.文化创意产业下广州传统工艺美术的传承与发展研究[J].科学导报,2015,000(005):116-117.
 - [3]黄晨,靳向煜,吴海波,等.全日制工科硕士研究生实践培养体系构建——以东华大学非织造材料与工程专业为例[J].纺织服装教育,2019,034(003):215-218.
 - [4]孟繁星.中职学校教师专业实践能力培训方式探讨[J].职业,2018,000(010):66-67.
 - [5]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(3):223-226
 - [6]朱兆惠.中职服装教育中传统文化的传承与应用[J].现代职业教育,2019,No.162(24):370-371.
 - [7]白珊.中职服装教育中传统文化的传承与应用研究[D].江西师范大学.
 - [8]程明月,王亭亭.中华传统服饰文化在现代服装设计课程中的教学探索[J].湖南包装,2021(3):182-184.
- 基金项目:(该论文作为课题《文化创意产业发展背景下中职艺术设计创新型人才培养的课题研究》,课题编号201912041和课题《基于“虚实联通、课岗融通、教赛深通”的课程改革研究——以《服装款式图电脑绘制》课程为例》,课题编号2020C042的成果)