

戏剧影视舞台美术设计化装专业服装设计课程思政的建设探究

孙兴华

(新疆艺术学院 新疆 乌鲁木齐 830049)

[摘要] 戏剧影视舞台美术设计化装专业旨在培养新时代具有创新精神和实践能力的优秀人物造型人才, 课程设置的内容包括戏剧影视人物造型中发型、妆面、服装、配饰的设计与制作。本文针对专业课程服装设计的课程思政建设蕴含内容及实施方法等浅表的探索研究进行阐述。为深入寻找专业理论、技能知识与思政教育有效融合的路径, 挖掘课程中所蕴含的思政资源奠定良好基础, 从而将专业课与思想政治教育相结合达到协同育人的教学效果。

[关键词] 服装设计; 课程思政; 人才培养

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.1095

戏剧影视舞台美术设计化装专业在全面贯彻党的教育方针的前提下, 把第三次中央新疆工作座谈会精神为引领, 坚持为党育人、为国育才的导向。遵循高等教育教学的规律, 立足彰显美育特点和校园文化特色, 将文化传播与实践教学有相结合。在课程中融入思想政治教育内容, 倡导学生在学习专业知识的基础之上, 接受全面发展的综合素质培养和中华优秀传统文化熏陶, 传播文化价值, 助力传统文化软实力的根植与弘扬。

一、课程思政的意义

所谓“课程思政”, 是指思想政治教育施教主体在各类课程教学过程中有意识、有计划和有目的地设计教学环节, 营造氛围, 以间接内隐的方式将施教主体所认可、倡导的道德规范、思想认识和政治观念有机融入教学过程中, 并最终传递给思想政治教育的受教主体, 使后者成为符合国家发展要求的合格人才的教育教学理念。课程思政实质上是一种课程观, 是将高校思想政治教育融入课堂教学和改革的各环节、各方面, 实现立德树人润物无声。¹在全国高校思想政治工作会议上指出: “要坚持把立德树人作为中心环节, 把思想政治工作贯穿教育教学全过程, 实现全程育人、全方位育人”。“立德树人”是课程思政的根本任务和最终目标, 教育工作不仅是传授知识、培养能力的工作, 更是要把社会主义核心价值观体系融入国民教育体系之中的工作, 还要引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观的工作。²要实现这一根本任务, 就需要做好专业课程与思想政治的同向同行, 形成协同效应。将思想政治教育渗透到专业课程教学各环节, 学生在学习专业课的同时潜移默化地建立正确的价值导向, 符合社会主义发展需求, 逐步形成专业课与思想政治教育协同育人的综合教育模式。

二、服装设计课程融入思政的必要性

服装设计课程属于多门课程的前导课程, 是整体人物造型学习中不可或缺的部分。课程设置共计72个学时, 针对本科二年级学生开设, 课程开设的目的是让学生对服装设计与制作的流程和基础知识有基本认知。课程整体是以西式的服饰设计技法进行讲授的, 缺少中国传统服饰结构和工艺知识。³

当下新时代新形势, 传统的专业人才培养已经无法满足社会发展的需求, 培养全方面发展的综合性素质人才显得非常重要, 思政教育同课程育人教育的有机结合, 极大程度上辅助了内涵建设这一重要环节, 弥补了单纯思政课程德育不够深入等问题。高校学生成长在信息技术飞速发展的信息化时代中, 除了在校内接受主流的社会主义核心价值观及思潮外, 也会接收到网络信息中形形色色的纷扰, 比如各种舆论压力、非主流价值观, 甚至一些错误导向的舆论引导。大学生具有活跃的思维和成熟的学习能力, 可塑性极强, 这时候就需要学生具备明辨是非的觉悟意识和大局为重的思想意识, 不被社会压力和舆论信息所干扰, 思政教育“育人”的普及就显得尤为的重要了。在提高学生思想专业综合素养的同时, 也提升教师的思想政治高度与育人能力, 为化装专业其他课程思政教学的建设提供模式借鉴和理论参考。

三、服装设计课程蕴含的思政内容

(一) 民族自豪与文化自信

中国服饰拥有几千年的历史文化, 具有强大的生命力和

艺术感染力。在古代文化当中具有非常特殊的地位, 它不仅限于抗寒保暖和美化装饰, 甚至被统治者用穿戴装束来统一人的思想, 来规范各阶层人的行为, 从而达到“治国安邦”的目的。由此看来, 服饰在我国兼备着深厚的政治作用和历史意义。在现代, 中国传统服饰的样式应用范围非常广, 在国际舞台上也经常看到中国传统服饰典型样式的出现, 这足以体现我国服饰的文化受到了国际化的认可和欣赏, 我国的综合国力不断增强, 民族自信心显著提高。这些都可以贯穿在课程理论内容和案例讲解中, 激发学生的民族自豪感。引导学生正视中西方服饰文化的差异, 进行合理吸收借鉴, 不可以盲目跟从, 要有坚定的文化自信与道路自信, 将爱国爱家的情怀根植于心。

(二) 传统文化的传承与创新

在课程设置上, 服装设计与中国服饰史、古装同期开课, 将中国服饰史作为作品呈现的理论基础与服装设计课程的技术支撑相结合完成作品创作。在课程中的立体剪裁版块, 内容讲授中国历史上第一件可以称为“时装”的服饰——旗袍的制作, 立足于旗袍的历史渊源、元素特点等内容, 对旗袍恪守的严谨结构和细节设计进行探讨, 采用拼接、重组等手法的造型实验进行分析, 引导学生用现代审美将中国传统服饰融入现代元素, 使得传统服饰在时尚的语境中得以创新设计。通过对中国传统服装的设计、立体裁剪操作流程的学习, 帮助学生建立珍惜中华优秀传统文化的思想觉悟, 根植对于传统文化传承与创新的主动自觉。

(三) 工匠精神

以中国著名服装设计师成功案例进行“匠人”故事现身说法, 如观看贾樟柯纪录片《无用》, 片中女主角服装设计师马可为了理想是“为中国这个全球服装生产量最大的国家创造一个享誉世界的原创品牌”, 为了理想实现是如何付诸行动; 如说出“任何为人称道的美丽, 不及中国风惊艳世界”这句话的著名设计师郭培, 感悟她们是如何将自己对于中国文化的理解转化到设计中去的。让学生自己感悟成功的优秀设计师们对待作品严谨、一丝不苟、耐心、执着、专业、极致追求完美的精神理念和工作态度, 专注于制作过程中的精益求精, 理解工匠精神在专业学习与制作中的重要性。以点带面引导学生, 人物造型设计属于严谨的技术性工作, 在整个设计过程中, 不仅需要强烈的责任感, 同时也要有细致的工作态度。在实践训练中融入职业道德的培养, 培育学生的工匠精神。

(四) 团队协作和合作交流

信息化时代催生了快节奏工作和生活的大环境, 劳动分工不断被细化, 就需要个人在具备必要的自身能力之外还要具备与他人团结协作的能力。而现实生活中, 很多大学毕业生因集体意识淡化, 在工作学习中强调自我意识, 不愿与他人分享协作, 在沟通过程中能力欠佳, 缺乏协作默契, 导致工作效率不够理想。所以, 在教学实践中结合学生的能力和兴趣, 有目的进行分组练习, 以团队协作的方式完成任务, 由任务本身引导学生自主学习, 在锻炼学生造型能力的同时培养学生沟通交流能力和团队协作能力, 通过观察学生解决问题的能力明确后续课程教学的方向和重点。

四、服装设计课程思政的实施

课程教学形式采用课前资料搜集, 课上理论讲解、技法

示范指导,课后设计制作的多元化教学模式,使学生从概念认知、技法实践、能力培养三个方面开展教学,形成从了解到掌握、从设计到创作的过程,不断提升学生的综合能力与审美能力。本课程思政教育的探索是通过教学的每个环节、每个模块、每个章节,将思政教育融合到服装设计课程教学中,充分发挥教师课程教学的引导作用,提升学生的思想政治觉悟。

(一) 建设规划

坚持以理实一体化课程设置为核心,以调动学生的积极性为立足点,进一步寻找与思政教育有效融合的路径,真正地实现理论实践之间的有效结合。实现不同教学环节之间的有效衔接,让学生能够在不同教学模块的学习之中对创新设计的文化内涵有更加深入的感知,让学生在潜移默化中根植民族自豪和文化自信。

探索课程中所蕴含的思政资源,努力实现多种方式、多个维度、多个平台以及教学各个环节都有素材资源支撑。有机结合同期开设课程的教学目标,建立完善的课程教学模块,采取线上线下混合教学,以学生为中心,实行教学前预知知识点发布任务、教学中突破重点难点和教学后知识迁移能力开展教学组织,根据任务重难点在不同节点设计活动,增强教学的有效性与趣味性。培养学生增强自主学习的自觉性,利用课余时间与课堂学习进行优势互补,突破时间和空间的限制,潜移默化地实现立德树人的效果。

将可持续理念作为设计的主导方向和课程内容设置的指导原则,从设计手法、材料选择、结构处理到作品展示,将可持续理念贯穿始终,树立学生的社会责任感,形成正确的设计观念;依托同期史论课程的学习,引导学生传承并创新中国传统服饰,提高创新能力,培养民族自豪感;重视艺术与技术,以行动导向组织教学内容,培养学生的团队协作能力,让学生感受工匠精神;在实践中融入职业道德和行业标准,使学生形成规范行为。

(二) 教学目标

戏剧影视舞台美术设计化妆专业旨在培养新时代具有创新精神和实践能力的优秀人物造型人才,所以既要培养学生掌握扎实的专业技能,更要引导学生具备正确审美意识、文化传承意识、工匠精神、爱国情怀等内在精神品质。服装设计课程的教学目标以“知识传授、能力提升和价值引领”为原则,从知识目标、能力目标、思政目标三方面建设课程。知识目标:独立完成服装设计图稿绘制技法,掌握服装设计与制作流程,熟悉创作思维方法和设计程序,熟练服装设计的原则和方法;能力目标:具备分析剧本或既定情境的能力,准确把握人物风格面貌,根据需求灵活运用点、线、面等元素进行服装款式设计并完成图稿设计,掌握立体剪裁和缝制成衣技法的能力;思政目标:通过教学让学生对中国历史、传统文化及国情有基本认知和了解,通过专业课程的实践,注重培养学生节能环保和遵纪守法的规矩意识,同时培育对于传统文化传承与弘扬的自觉性,建立良好的道德修养,让学生在学习专业理论同时,激发学生的爱国情怀和民族自豪感,对当今政治思想、国家意识和公民人格有正确的认知。

(三) 教学内容

服装设计课程是戏剧影视舞台美术设计化妆专业本科教学中的专业基础必修课,本课程通过三个部分进行讲授:时装画手绘表现技法、服装设计概论、立体裁剪。课程开设的目的是让戏剧影视舞台美术专业的学生对服装设计与制作的流程有基本认知,便于在今后人物造型过程中,建立用独特视角对造型进行整体设计和审美的思维;在设计理念与设计实践中既有扎实的理论指导又有独到的设计创意。

本课程的教学特色是在培养方案的设置上,将中国服饰史、服装设计、古装三门课程并列,进行同期教学。中国服饰史内容上重服饰、偏理论,讲授历史传统服饰面貌理论知识,拓展学生专业视野、创新服饰设计与艺术。服装设计内容上重服饰,偏技能。进行服装画绘制技巧、服装概论、立体裁剪三部分的基础设计与制作手法的学习,形成古代服饰设计与制作技术依托;古装内容上重妆饰,偏技能,在课程中进行古代女子妆容发饰的设计与制作。三者相互结合,完成最终古代人物整体造型的呈现,展示学习成果。学生在潜

移默化中建立文化和民族自信,更深层次的体会创新需要借鉴历史中传统文化精粹,结合时代发展才能赋予设计新的使命。

(四) 教学方法

在教学方法上,我采用线上线下混合的教学方法。通过中国大学慕课、观看优秀作品影像资料、搜集相关图文资料的方式,引导学生学习的自主性、创新性,充分利用课余时间,实现课堂课外教学优势互补。多媒体教学法:通过赛事图片浏览、秀场时装发布片段赏析、教学视频播放,引导学生强化理论认知,培养学生观察分析的能力;情境教学法:观看与专业内容相关的纪录片或“匠人”故事现身说法,学生从中获取正能量,树立正确的价值取向、文化自信、以及职业素养,以点带面、举一反三;直观演示法:通过现场演示操作,强化理论认知,明确练习目标,培养规矩意识的养成;实践教学法:通过示范讲解、分组实操,做到理实一体,培养学生沟通交流能力和团队协作能力;任务驱动法:课堂教学前根据学实际能力情况,结合学生的兴趣和课程内容对学生提出问题,由解决问题的方式引导学生进行自主学习,在过程中培养学生的交流能力,锻炼学生工匠精神和创新精神的学习。

(五) 考核评价

服装设计课程进行学习效果考核评价,设置丰富的内容和多元化的形式,针对学生综合素质考核评价,检验思政教育在该课程教学中的效果。分别对学生知识、能力、素质等方面进行全面考核,素质方面主要分为职业素养、创新精神、可持续设计精神、团队协作、心理素质等。在评价方法上采用多种形式,比如作品展示、随堂技能测试等。另外要增加过程性评价,加大平时作业的考核力度和成绩占比,保证教学效果。

期末考试即整体造型体现,而不是单一对服装设计成果进行评价,包含妆面、发型、配饰细节处理合理,同服饰的风格是否统一,造型是否和谐,体现的主题内涵是否清晰,进行综合评价。注重平时考核,包含课堂表现、课后练习与课程作业等方面。课堂表现主要体现思政中的德育元素;课后练习以是否体现主题内涵、人文精神、社会风尚等为主;课程作业则体现在作业是否规范、是否富有创新等方面。结合同期开设课程联合考核,建立学生的民族自信、文化自信,引导学生自主形成文化传承的觉悟。通过演出、展览等形式,将学生作品充分展示,提升学生的实践能力和处理能力,在评价中,建立学生提升专业素养的信心。

五、结语

服装设计课程结合自身专业与课程特点,充分发挥教师课堂教学的引导作用,立足学生兴趣、能力等出发点,强化学生自主学习的能力。探索课程中蕴含的思政素材,以提升学生的思想政治觉悟为目标,扩充教学内容。在实现课程知识传授、能力培养的基础上,彰显课程的价值引领功能。以国内外优秀设计师的成功案例影射道德素养、专业素养、科技方式、艺工结合、工匠精神等思政知识,并贯通课堂教学、思想工作和实践操作,实现授课内容、德育元素,融入形式和融入方法的协调统一。在具体的教学实践中,不断完善着教学方法体系,在完善中不断地形成特色教育,真正的做到在课程思政与思政课程有机统一的基础上,坚持理实一体教学模式,优化教师在教学体系中的重要性,培育社会主义合格建设者和接班人。

参考文献

- [1]徐云,李超.服装设计课程中思政内容的融入与延伸[J].今古文创,2020年,10期:85-86。
- [2]张彬,何志龙."立德树人"背景下学校武术教育的历史回眸与当下发展思考[J].武术研究,2018,10期:85-86。
- [3]陈莉芳.高校服装设计专业"课程思政"的探索与实践——以《成衣立体剪裁》为例[J].《轻纺工业与技术期刊》-2020,7期:152-15。

作者简介:

孙兴华(1986-),女,新疆乌鲁木齐人,讲师,研究方向:戏剧影视舞台美术设计化妆。

基金项目:新疆艺术学院2021年度课程思政示范课程建设项目《服装设计》课程研究成果(2021XYKCSZ16)。