

“中国传统服装创意设计”课程思政设计与实践

汤婕妤

上海工程技术大学纺织服装学院 201620

[摘要]课程思政是贯彻落实立德树人教育的一项根本任务。将课程思政建设工作落实到课程教学的各个方面,是当前高校专业课教师的重要职责和使命。本文以“中国传统服装创意设计”课程为例,探析课程思政的设计与实践,以期达到通过历史文化了解我们从哪里来,结合时代精神明确我们是谁,通过创新知道我们要到哪里去的教学目的,从而培养学生的历史思维、辩证思维、系统思维和创新思维。

[关键词]服装;创意设计;课程思政

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1573

本文以“中国传统服饰创意设计”课程为例,探讨如何融入思政育人理念,以激发学生对中国传统服装文化深层理解的动力,并对传统文化注入时代解读与创新思考,实现通过服装文化艺术的传承、创新与发展来完成价值引领,从而真正做到立德树人,培养当代青年的文化自信。

一、课程案例简介

中国传统服装创意设计课程是服装与服饰设计(中法合作)专业的专业必修课程,开设于第六学期,学生经过前两年半年的学习,在中国服装史、服装设计、制版、缝纫方面已具备一定的理论基础与实践基础。该课程虽然以理论知识为主,但如果固化在仅以教师讲授的传统教学模式中,不仅缺乏围绕教学目标和课程目标的思政育人设计,而且欠缺激发学生积极探索的驱动力。本课程结合视频展现、案例分析、作品设计等教学内容及实施环节,引导学生深入理解中国传统服饰文化,提炼具有中华民族特色的服饰元素,结合现代设计手法与审美意趣,为新时代中国服装设计注入当下思考,树立学生的文化自信,为今后从事设计行业塑造良好的价值观。

二、课程目标与思路

在“中国传统服装创意设计”课程思政教学,围绕“立德树人”的核心精神,牢记培养人才为最终目标,贯彻以学生为中心的教學理念,明确教学各要素是为了塑造学生的人文精神和综合能力,通过不同角度挖掘本课程中所蕴含的人文精神和德育思想,润物细无声地融入课堂教学及讨论中去。

2.1课程目标

课程教学目标:激发学生对中国传统服装文化深层理解的动力,并对传统文化注入时代解读与创新思考。把学习、观察、实践同思考紧密结合起来,善于把握历史和时代的发展方向。通过历史文化,了解我们从哪里来;结合时代精神,明确我们是谁;通过创新,知道我们要到哪里去。培养学生的历史思维、辩证思维、系统思维和创新思维。

课程育人目标:坚持以传统服饰文化精华结合当代文化创意理念,积极引导學生树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观。学生通过对传统服饰文化的创新性设计运用能够达到:(1)深层理解中国传统服装廓形、结构、纹样等所具有的社会文化意义及治国思想,培养学生具有多角度多层次理解看待问题的艺术视野;(2)了解中国民族服饰文化的统一多样性,培养学生具备多元共生的艺术理念;(3)根植大国工

匠精益求精、孜孜不倦的匠心精神,培养学生追求至善至美的艺术品格。

2.2课程思政教学理念和思路

本课程的思政育人理念和思路主要为以下三点:(1)引导学生自主思考:采用问题引入的方法进行课程教学,在合适场景适当融入思政元素,激发学生自主思考能力提升学习的主动性。(2)培养学生动手能力:在理论知识教学过程中结合配饰制作,引导学生动手实践,理论结合实践,实践提升理论感悟,以点带面提高学生对传统服装中所蕴含的工匠精神等相关人文品质有更加深刻的认知。(3)丰富课程育人价值:将思政教育融入课程教学的各环节、各方面,以“隐形思政”主线,贯穿整个课堂教学,丰富专业课课程内涵,体现育人价值。

三、教学设计与教学实施

3.1教学内容

本课程的六讲内容分别从以下几方面进行思政育人:第一讲为“民族服装概述及创新设计”,坚持以传统服饰文化精华结合当代文化创意理念,引导学生了解中国民族服饰文化的统一多样性,培养学生具备美美与共、多元共生的价值观;第二讲为“传统服装概述及创新设计”,引导学生深层理解中国传统服装所具有的社会文化意义及治国思想,培养学生具有多角度多层次理解看待问题的艺术视野;第三讲为“中国历史色相及创新应用”,通过色彩分析传统服装文化中“天人合一”的造物理念,塑造学生“大同”、“共融”的价值观。结合新时代设计理念,培养学生对传统文化的热情与敬畏。第四讲为“中国传统纹样及创新设计”,通过纹样分析传统服装文化中托物言志的美学心理,塑造学生“大同”、“共融”的价值观。融入新时代设计理念,树立学生的民族自豪感与自信心;第五讲为“中国传统工艺及创新应用”,根植大国工匠精益求精、孜孜不倦的匠心精神,培养学生追求至善至美的艺术品格。第六讲为“中国元素的现代演绎”,通过与时俱进的开拓精神进行知识传授,引领学生的发展,培养学生的正确的世界观、价值观。

3.2教学设计(见表1)

3.3教学方法

《中国传统服装创意设计》课程中使用了演示讲授、案例分析、实践认知、设定提问等多种教学方法,以培养学生对

表1 教学设计

模块	课程思政融入	育人要求	教学方法	预期成效
主流传统服饰文化在当代服装服饰设计的传承	通过礼仪之邦的人文精神进行知识传授及价值塑造	培养学生的国家意识与文化自信。	课堂讨论+参观体验	进行服装服饰设计灵感记录, 详细说明思想方面的体现, 并以灵感页的方式呈现。
少数民族服饰文化在当代服装服饰设计的发展	通过海纳百川的包容精神行知识传授及价值塑造	培养学生的民族认同感	信息媒介+课堂讨论	进行服装服饰设计灵感记录, 详细说明思想方面的体现, 并以灵感页的方式呈现。
传统服饰工艺技艺在当代的保护与传承	通过精益求精的工匠精神进行知识传授及能力引领	培养学生至善至美的艺术品格。	信息媒介+实践制作+课堂讨论	服装服饰辅料设计, 图文并茂呈现所选用的传统与创新结合的制作方式。
当代华裔/华人设计师优秀作品, 当代优秀文创作品鉴赏	通过与时俱进的开拓精神进行知识传授, 引领学生的发展, 培养学生的正确的世界观、价值观	培养学生深而广的艺术视野。	信息媒介+课堂讨论+设计实践	结合以上三次的设计素材, 以系列设计呈现设计手册一本。

传统服装的深层理解, 打开学生创意设计思路的广度。在课堂讲授之外, 充分利用线上资源例如《时尚大师》、《上新了故宫》、《非凡匠心》等节目, 多角度、多层次激发学生对传统文化艺术的热爱与自豪之情。理论与实践相结合, 通过分析设计作品不拘泥于传统的形式, 而是注入优秀传统文化思想的理念和精神。

3.4 教学实施

本课程理论知识共六讲, 每讲以不同角度剖析中国传统服装的精彩之处。每讲内容环环相扣, 并列组成深层角度理解传统服装不可或缺的一部分。教师在授课过程中以演示讲授为基础, 以优秀设计案例分析为辅助, 拆解理论知识, 帮助学生理解服饰文化与设计之间的关系, 从而树立学生的文化自信。

详细的教学实施如下: (1) 回顾导入: 从第二讲开始, 前十分钟回顾上节课的重点知识及深层的人文精神, 并根据理论列举在实际设计中有哪些优秀应用案例。课程回顾采取教师随机提问的方式进行, 以带动学生积极思考的气氛, 通过互动交流, 带动学生加深对重要知识点的理解, 以期学生更能将具有中华文化传统美德品格等意象化的元素融入设计创作中。

(2) 讲授新课: 讲授新内容中大量结合经典创作及优秀案例来“以美育人、以美化人”。结合图片、视频等各类资源, 使学生在过程中更有直观的感受, 有助于加深对授课内容的理解, 也容易提升思政育人的价值认同。通过对具体案例的分析, 探讨作品背后所蕴含的设计理念及文化故事, 引领学生树立正确的民族观、历史观; 通过对具体案例的分析, 了解作品呈现背后所需要的精湛技艺, 培养学生对专业技术的敬畏之情和追求至善至美的工匠精神。在探讨的过程中, 激发学生主动探求知识的兴趣, 也使学生在获得知识的同时, 感悟真、善、美等思想价值的影响, 体会“德”与“艺”相辅相成, “知”与“行”互相统一, 才能成就完美的作品。(3) 主题讨论: 本课程六次理论课程以传统服装创意设计所涉及的几大模块为主题, 如民族主题、历史主题、纹样主题、色彩主题、技艺主题、当代演绎主题。引导学生以小组学习的方式讨论学习, 为课堂教学打下基础, 应用翻转课堂教学法激发学生学习的积极性。(4) 动手实践: 在课程中穿插对中国传统服装饰品, 如盘扣的动手制作, 学生可以通过几款不同的盘扣制作来更加直接地感受传统技法所传递的美感和意趣。本课程最终的考察作业以设计册形式呈现, 在绘制效果图以外必须附带面料及工艺

图, 即是说学生基于对传统服装形式和文化的理解, 通过融入当代审美及个人思考所设计作品不仅要反映在画面上, 还要更加深入地考虑通过何种材质, 何种结构, 何种工艺来实现, 这也进一步引领学生深入服装应当如何在传承文化的基础上进行创新发展。

3.5 课程考核评价方式

本课程为服装与服饰设计专业必修课, 整个课程学习的评价方式以期末设计手册考试为主, 占比70%; 考勤、课堂表现与课下小作业占比30%。期末作业要求学生完成一本设计手册, 氛围页体现中国风且有明确主题, 进行4套服饰的系列设计, 单个人模效果图对应正反面工艺。男女装不限, 可以是成衣也可以是礼服类, 必须兼具市场性与实用性。以设计作品来考察学生对传统服饰文化的理解和应用发扬能力, 而不是拘泥于理论背诵。

四、结语

本课程思政引领学生从文化思想方面入手, 在设计作品上将传统文化内涵融入时代特征与审美意趣中, 加强学生的民族自豪感及文化自信感。(1) 深入了解中国传统服饰文化, 对中国传统服装文化具有探索内驱力, 能对传统文化注入时代解读与创新思考。(2) 掌握部分中国传统服饰制作技艺, 例如盘扣工艺等, 把学习、观察、实践同思考紧密结合起来。

(3) 理解中国传统服饰文化并能够从中汲取灵感, 提炼成设计元素, 体现正确的国家观、民族观、历史观、文化观。

(4) 具备创新设计的能力, 能够通过现代化设计手法及时代审美观念来演绎中国传统服饰, 具有辩证思维和创新思维。

参考文献

[1] 邱伟光, 《课程思政的价值意蕴与生成路径》, 《思想理论教育》[J], 2017, (07)。

[2] 王小鸽, 薛君艳, 季晓莲, 《“园林景观建筑小品”课程思政的设计与实践》, 《创新创业理论与实践》[J], 2021, 4(18)。

作者简介:

汤婕妤, 博士, 上海工程技术大学纺织服装学院讲师; 主要研究方向: 戏剧影视服装, 服饰艺术设计。

基金项目: [项目来源: 本文为上海工程技术大学2021年度校级教学建设项目(项目编号: c202109003)阶段性成果]