

中华优秀传统文化融入中职服装设计教学的策略研究

谢贵琳

南宁商贸学校, 广西 南宁 530002

DOI: 10.61369/TACS.2025120022

摘 要 : 国潮浪潮下, 中华优秀传统文化在服装设计中的应用越来越广泛, 引领了时尚新潮流。这一背景下, 中职教师要把传统文化融入服装设计教学中, 把传统纹样、手工艺术等融入服装设计中, 激发学生设计灵感和文化自信, 提高他们服装设计能力。本文分析了中华优秀传统文化融入中职服装设计教学的重要性、剖析融入过程中面临的挑战, 从传统文化符号讲解、传统手工技艺讲解、中国风服饰设计项目化教学和校企联合教学四个方面进行阐述, 从而提高服装设计教学质量。

关 键 词 : 中华优秀传统文化; 中职服装设计; 重要性; 教学策略

Research on Strategies for Integrating Excellent Traditional Chinese Culture into Secondary Vocational Fashion Design Teaching

Xie Guilin

Nanning Business School, Nanning, Guangxi 530002

Abstract : Against the backdrop of the Guochao trend, the application of excellent traditional Chinese culture in fashion design has become increasingly widespread, leading a new fashion trend. In this context, secondary vocational teachers should integrate traditional culture into fashion design teaching, incorporating traditional patterns, handicrafts and other cultural elements into fashion design. This approach is intended to stimulate students' design inspiration and cultural confidence, and enhance their fashion design capabilities. This paper analyzes the importance of integrating excellent traditional Chinese culture into secondary vocational fashion design teaching and examines the challenges encountered in the integration process. It elaborates on four specific strategies: the explanation of traditional cultural symbols, the teaching of traditional handicraft skills, the project-based teaching of Chinese-style fashion design, and the school-enterprise collaborative teaching. The ultimate goal is to improve the quality of fashion design teaching.

Keywords : excellent traditional chinese culture; secondary vocational fashion design; importance; teaching strategies

引言

中华优秀传统文化内涵丰富, 包括: 传统文化符号、传统工艺、传统色彩和历史典故等, 为服装设计师提供了源源不断的创意灵感, 赋予了中国传统服饰别具一格的美感。因此, 中职学校要肩负起保护与传承中华优秀传统文化的责任, 促进传统文化与服装设计教学的深度融合, 引领学生深度学习传统纹样和吉祥图案、传授手工艺术, 鼓励学生把传统文化融入服装设计中, 从而提高学生设计能力。此外, 中职教师要把传统文化融入服装设计实践教学, 鼓励学生设计中国风服饰, 让他们把传统文化与现代设计理念相结合, 激发他们设计灵感, 让学生肩负起保护和传承中华优秀传统文化的责任。

一、中华优秀传统文化融入中职服装设计教学的重要性

(一) 有利于弘扬中华优秀传统文化

中华优秀传统文化融入中职服装设计教学是落实立德树人根本任务的重要举措, 也是弘扬和传播传统文化的重要渠道。传统文化可以为中职服装设计教学提供更多素材, 让学生深度了解传统纹样、吉祥图案、手工艺术和传统色彩等传统文化元素, 鼓励

他们把传统文化元素融入服装设计中, 增强他们文化自信和民族自豪感, 让他们主动传承传统文化, 避免传统文化出现断代, 有利于弘扬中华优秀传统文化^[1]。

(二) 有利于完善服装设计课程体系

传统文化为中职服装设计课程教学注入了新活力, 引领学生学习齐胸襦裙、对襟襦裙、大袖衫等不同类型和风格的传统服饰, 并让学生掌握盘扣制作技巧, 不仅丰富了课程教学内容, 还提高了教学趣味性, 有利于完善课程体系, 激发学生学习兴趣,

让他们主动把传统文化元素融入服装设计中^[2]。此外,传统文化可以拓展中职服装设计实训教学内容,引导学生学习汉服、旗袍制作工艺,让他们在实践中加深对丝绸面料、汉服文化和刺绣艺术的了解,提高实践教学质量。

(三) 有利于提高学生审美能力

服装设计师要具备超前的审美意识和独特的审美能力,才能把握时尚潮流,设计出符合大众审美品位的服装作品,这给中职服装设计课程教学改革指明了方向。中职教师要为学生讲解不同朝代服饰文化、传统纹样、吉祥图案、传统色彩和传统手工艺,引导学生发现美、欣赏美、创造美,从而激发他们审美能力,让他们设计出更多契合大众审美喜好、富有文化内涵的服装,从而帮助中职学生顺利就业^[3]。

二、中华游戏优秀传统文化融入中职服装设计教学面临的挑战

(一) 学生对传统文化的价值认知不深

在多元文化价值观并存的今天,中职学生深受网络文化和西方文化影响,对中华优秀传统文化一知半解,难以把传统文化元素融入服装设计中,只是单纯把传统文化元素堆砌在服装设计中,导致作品空有匠气而缺乏灵魂^[4]。此外,部分学生盲目追求流行时尚,热衷于设计西装、礼服和裙装,很少主动尝试设计中国风服饰,也忽略了对传统服饰进行改良设计,限制了服装设计能力发展。

(二) 传统文化与课程知识点融合度不高

虽然中职服装设计教师在积极开展传统文化教学,但是多以刺绣、扎染、蜡染等面料加工工艺的技能教授为主,很少讲解传统服饰文化、传统文化符号和传统服饰改良设计等知识,影响了传统文化与服装色彩、服装裁剪等知识点的融合,难以激发学生学习传统文化的兴趣。此外,教师很少把传统文化融入服装设计实训教学中,存在重理论、轻实践的问题,影响了学生对传统文化美学价值、设计价值的理解,难以激发他们把传统文化融入服装设计的积极性,影响了服装设计实训教学质量。

(三) 校企合作教学模式有待完善

校企合作是中职学校教育教学改革热点,是提高职业技能人才培养质量的重要载体。但是目前校企双方在服装设计教学中的合作比较少,一方面企业设计师没有参与到服装设计教学中,难以为学生传授传统手工技艺、分享中国风服饰设计技巧,影响了学生服装设计能力发展。另一方面,校企双方没有建立服装设计工作室,难以为学生搭建服装设计实践平台,影响了他们对当下国潮风、传统服饰改良设计等时尚浪潮的了解,难以激发学生设计灵感,无形中影响了服装设计人才培养质量^[5]。

三、中华优秀传统文化融入中职服装设计教学的策略

(一) 讲解传统文化符号,激发学生设计灵感

传统文化符号包括图案、纹理和色彩等元素,不仅具有独特

的艺术价值,还彰显了中华民族文化精神和文化认同感。因此,中职教师要把传统文化符号融入服装设计教学中,为学生讲解图案、纹样和色彩等传统文化符号历史,进一步激发学生设计灵感,鼓励他们把传统文化融入设计中^[6]。第一,教师可以在抖音平台搜集关于国潮服饰的热门作品,结合优秀设计作品讲解传统文化符号历史、制作技艺,帮助学生深度理解传统文化符号,让他们了解传统文化符号蕴含的艺术价值和精神内核。例如教师可以播放我国著名服装设计师郭培“中国嫁衣”系列作品,讲解龙凤图案、祥云纹、比翼鸟和牡丹等传统文化元素在中式裙褂设计中的应用,引导学生分析不同纹样组合与叠加、传统色彩的融合,激发他们对传统文化的热爱。第二,教师可以鼓励学生设计带有传统文化符号元素的婚纱或礼服,激发他们设计灵感,让他们把传统文化符号融入服装设计中,进一步提高他们设计能力。例如学生可以把祥云纹样、水波纹融入礼服设计中,并把象牙白作为主色调,裙摆处采用青绿色,并设计竹子刺绣图案、水墨画图案,设计出国风礼服^[7]。

(二) 讲解传统手工艺,提高学生设计能力

中职教师要积极开展传统手工艺教学,把刺绣、扎染、珠绣等传统技艺融合起来,让学生体验传统匠人精雕细琢、栩栩如生的精湛工艺,培育学生工匠精神。以刺绣工艺为例,教师可以讲解湘绣、苏绣基本针法,详细展示每一种针法下针、走针和收针方法,以及色彩搭配技巧,指导学生练习竹子、花朵绣法,锻炼他们的专注力、耐心和动手能力,让他们在练习中掌握湘绣、苏绣基本针法,为后续刺绣丰富服装设计教学奠定良好基础。这一过程中,教师要做好巡堂指导,纠正学生针法、丝线颜色搭配方式,帮助他们完成刺绣作品,进一步激发他们对传统文化的热爱,激励他们主动把传统文化融入服装设计中,促进中华优秀传统文化保护与传承^[8]。此外,教师要鼓励学生打破思维定势,鼓励他们把不同传统手工艺融合起来,让他们创作出更有个性和创意的作品。例如学生可以把扎染和珠绣融合起来,利用珠绣设计出荷花图案,利用扎染工艺制作旗袍面料,设计出改良版旗袍,凸显女性柔美线条,提高服装设计能力。

(三) 开展中国风服饰项目化教学,提高教学质量

首先,教师可以把“中国风服饰”作为项目化教学主题,鼓励学生自由结组,让他们合作完成设计图、制作成衣,培养学生团队精神、服装设计能力和创新能力。各个小组要先明确设计目标,例如汉服、唐装、旗袍等设计主题,再根据主题选择相关材料、设计图案和制作工艺,做好组内分工,提高设计效果和成衣制作效果。例如小组可以设计明制汉服,利用互联网搜集明代对襟短衫、袄裙和马面裙相关史料和图片,明确明制汉服设计特点,组内讨论袄裙纹样和盘扣、马面裙图案,并选择合适的面料,手绘马面裙和对襟短衫设计图,明确颜色和图案,并裁剪、制作成衣,完成小组中国风服饰设计作品。其次,教师要组织不同小组展示设计图和成衣,让他们阐述本小组设计理念、成衣制作过程,促进不同小组之间的交流,鼓励他们进行互评,营造良好的学习氛围,从而提高服装设计实训教学质量^[9]。此外,教师要对各个小组设计图纸和成衣进行点评,肯定他们的个性化设计,

指出其中存在的问题，给出相应的修改建议，鼓励学生不断完善设计图和成因，培养学生精益求精、精雕细琢的良好职业道德，帮助他们成长为能工巧匠。

（四）成立服装设计工作室，提高校企合作质量

中职学校要积极与服装类企业合作，联合成立服装设计工作室，既可以承接一些服装设计订单，又可以促进师生与企业设计师之间的交流，从而提高服装设计教学和人才培养质量。第一，服装设计工作室由中职服装设计骨干教师、企业优秀设计师负责，选拔优秀学生加入服装设计工人队伍，承接企业女装、婚纱、礼服和运动衣等设计任务，让中职学生可以提前了解服装设计时尚潮流、掌握服装设计技能，从而激发他们设计灵感。例如学生协助企业设计师设计了改良版旗袍，掌握了盘扣设计与制作技能，在保留旗袍原有的优雅与含蓄基础上进行创新，让旗袍更适合日常穿着。第二，学校还要邀请非遗传承人参与服装设计师工作室运营，例如刺绣、壮锦非遗传承人，促进非遗传承人与服装设计教师和学生之间的交流，加深学生对非物质文化遗产的了解，督促他们把传统文化融入服装设计中^[10]。例如非遗传承人可

以向学生传授壮锦纺织技艺，指导学生使用手工织布机，引导他们利用棉或麻的股纱作经线，在织物正面和背面形成对称花纹，鼓励学生设计壮锦新图案，激发他们创新思维，让他们掌握壮锦纺织技艺，并指导学生把壮锦融入礼服设计中，展现非遗与现代礼服设计碰撞的美感，激励更多学生把壮锦融入服装设计中，促进壮锦传播。

四、结语

总之，中职学校要肩负起保护和传承中华优秀传统文化的责任，把传统文化贯穿服装设计教学，增强学生对传统文化的热爱，带领他们了解传统文化符号和传统手工艺术，引导他们把传统文化融入服装设计中，让他们自觉弘扬中华优秀传统文化。未来，中职学校要尝试通过人工智能促进传统文化与服装设计教学的融合，引导学生利用 VR 技术设计中国风服饰、改良传统服饰，提高他们服装设计能力，培养更多优秀服装设计人才。

参考文献

[1] 吴梦娇. 汉服文化审美视角下中职服装设计中传统文化的传承与融入 [J]. 黑龙江纺织, 2024, (04): 30-33.
[2] 高艺源. 中华优秀传统文化融入中职服装教学的实践策略 [J]. 上海服饰, 2024, (09): 156-158.
[3] 吴岚. 客家传统文化融入服装设计教学实践浅析 [J]. 西部皮革, 2024, 46(16): 87-89.
[4] 吕艳香. 中华优秀传统文化融入中职服装设计课程的策略探讨 [J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53(04): 249-251.
[5] 杨海洁. 非遗传承视域下牛娘戏服饰文化融入中职服装设计课程的教学路径探究 [J]. 教育观察, 2024, 13(08): 117-120.
[6] 杨海洁. 牛娘戏服饰文化融入中职服装设计课程的教学资源开发及应用 [J]. 上海服饰, 2023, (10): 50-52.
[7] 郭桂姬. 中国传统文化元素融入中职服装设计教学的实践 [J]. 上海服饰, 2023, (01): 59-62.
[8] 陈畅足, 何静林. 中华优秀传统文化融入中职服装专业教学的模式探索与实践 [J]. 纺织服装教育, 2022, 37(05): 485-490.
[9] 梁慧. 汉服文化审美视角下中职服装设计教育中对传统文化的传承与融入 [J]. 大众文艺, 2022, (19): 199-201.
[10] 周菲. 中华优秀传统文化融入中职服装专业课堂教学的实践研究 [J]. 纺织报告, 2022, 41(02): 105-107.