

西秦刺绣在服饰图案教学中的应用模式探索

韩 枫

宝鸡文理学院 陕西宝鸡 721013

摘 要:在当今全球化的时代背景下,文化多样性的保护与传承在教育领域愈发受到重视。服饰图案教学作为服装设计专业的重要组成部分,需要不断拓展丰富的文化资源。西秦刺绣是我国民间刺绣艺术的杰出代表之一,具有独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,将其引入服饰图案教学中,对于培养具有文化内涵和创新能力的服装设计人才具有重要意义。本文对西秦刺绣艺术特色、文化内涵进行了剖析,阐述其与服饰图案教学融合的价值,从理论、实践、创新教学维度探索西秦刺绣在服饰图案教学中的应用模式,并对实施效果进行评估,提出改进策略,为传统刺绣艺术在现代教学中的有效传承与创新应用提供参考。

关键词:西秦刺绣;服饰图案;教学;应用

服饰图案作为服装设计中至关重要的元素,其课程教学的质量直接影响着时尚设计人才的培养。然而,随着时代的变迁和时尚潮流的快速更迭,传统的服饰图案课程教学正面临着前所未有的挑战^[1]。从教学模式到课程内容,从教学资源到学生的学习效果,都存在诸多值得深入探讨的问题。对服饰图案课程教学现状进行分析,有助于发现问题、寻求改进之法,为培养适应现代时尚行业需求的专业人才奠定基础。西秦刺绣作为我国民间刺绣艺术的瑰宝,蕴含着丰富的文化和艺术价值。本文研究如何将具有地域特色的西秦刺绣艺术引入服饰图案课程教学中,分析其在服饰图案教学中的应用模式,意在提升课程教学质量、传承民间文化起到助力作用。

一、服饰图案课程教学现状分析

(一) 课程内容设置单一

服饰图案课程内容应该与时尚行业的实际发展紧密关联,而此课程传统教学内容往往未能紧密结合市场的实际需求和流行趋势,导致学生设计的服饰图案与市场需求不符。教师在教学中可能更注重对传统图案和经典设计的讲解,对当下市场上流行的元素、风格和消费者

的需求关注不够。

(二) 文化内涵挖掘不足

服饰图案是文化的载体,每一种图案都有其特定的文化意义和历史渊源。传统教学过程中,教师对图案所蕴含的文化内涵和历史背景的挖掘不够深入,学生对图案的理解较浅^[2]。这将使得学生在设计作品时,难以将文化元素与现代设计理念有机结合,设计出具有文化深度和内涵的作品。

(三) 缺乏跨学科内容融合

服饰图案设计涉及到多个学科领域,如艺术学、材料学、工艺学等,但目前的教学内容往往局限于艺术设计方面,缺乏与其他学科的交叉融合。学生在设计过程中,对材料的选择、工艺的应用等方面缺乏足够的了解,影响了设计作品的质量和效果。

(四) 理论与实践结合不紧密

服饰图案课程传统教学中过于强调图案的理论知识传授,如色彩搭配原理、图案构成法则等,而实践操作环节相对较少。这导致学生虽然掌握了一定的理论基础,但在实际应用中难以将所学知识转化为具体的设计作品,动手能力和实际操作经验不足。比如,在一些课程中,学生对图案的设计原理了解深入,但在面对实际的服装面料和设计需求时,无法选择合适的图案表现方式和工艺。

(五) 教学方法缺乏多样性和互动性

传统教学课堂上以教师为中心的教学模式较为常见,缺乏师生之间的互动和学生之间的交流合作,学生的学习积极性和参与度不高。例如,一些教师在教学过程中主要采用单向的知识灌输方式,而较少采用项目式教学、案例教学、小组讨论等互动性较强的教学方法。

基金项目:

项目来源:宝鸡文理学院第十九批本科教育教学改革研究项目

项目名称:《西秦刺绣在服饰图案教学中的研究与实践》

项目编号:24JGYB18

作者简介:韩枫,1984年,性别:女,民族:汉族,籍贯:宁夏,单位:宝鸡文理学院,职称:讲师,学历:硕士,研究方向:美术教育理论研究/艺术设计研究。

以上问题易于导致学生毕业后和行业接轨的速度及适应工作的能力受到影响,这些问题需要从教学模式方面展开探讨,针对如何确立精准的课程方向、整合优质的教学资源展开一系列研究。

二、西秦刺绣与服饰图案教学的融合价值

(一) 文化价值的传承与拓展

西秦刺绣发源于陕西关中西部,这一地区历史悠久,文化底蕴深厚,其深受周秦文化、民俗文化和农耕文化的影响,形成了独特的艺术风格^[3]。将西秦刺绣引入服饰图案教学,能让学生深入了解其背后的文化价值,传承地域文化基因。同时,通过教学活动,还可以拓展西秦刺绣文化的传播范围,使其在年轻一代中得到传承和发展,为民间文化的延续注入新的活力。

(二) 审美价值的提升与创新

西秦刺绣独特的色彩、图案和针法为学生带来全新的审美体验,有助于提升学生的审美素养。在教学过程中,学生可以对这些传统元素进行创新组合,将现代审美观念与传统审美价值相融合,创造出具有时代特色的服饰图案,推动审美价值的创新发展。

(三) 实践价值的锻炼与培养

服饰图案教学注重学生的实践能力培养。西秦刺绣的针法实践为学生提供了锻炼手工技艺的机会,使学生在实践中掌握刺绣技巧,将理论知识与实践操作相结合。同时,学生在将刺绣图案应用于服饰设计的过程中,能够提高解决实际问题的能力,培养创新实践能力。

三、西秦刺绣在服饰图案教学中的应用模式构建

(一) 理论教学模式

1、课程内容

在服饰图案理论课程中,专门设置西秦刺绣文化讲解板块,详细介绍西秦刺绣的历史渊源、发展脉络、地域文化背景等内容,让学生了解其文化根源;深入分析西秦刺绣的图案构成、色彩搭配原理,结合现代设计理论,讲解其在服饰图案设计中的可借鉴之处^[4]。例如,讲解西秦刺绣中对称与均衡的图案布局方式在现代服饰图案设计中的应用,以及对对比色在吸引视觉注意力方面的作用。

2、教学方法

在教学过程中利用图片、视频等多媒体资源,生动展示西秦刺绣作品,让学生直观地感受其艺术魅力。例如,播放西秦刺绣艺人制作刺绣的视频,展示刺绣过程中的针法运用和图案形成过程;选取经典的西秦刺绣服饰图案案例,引导学生分析其设计思路、文化内涵和艺术表现手法,培养学生的分析能力和设计思维。

(二) 实践教学模式

1、校内实践教学

开设专门的西秦刺绣针法实践课程,由专业教师或邀请西秦刺绣艺人教授学生各种针法技巧。从简单的平针绣开始,逐步过渡到复杂的打籽绣、盘金绣等,让学生亲身体验刺绣的乐趣和挑战。在学生掌握一定针法后,安排服饰图案设计与制作实践项目。要求学生以西秦刺绣图案为灵感来源,设计并制作出服饰图案样本。在实践过程中,学生需要考虑图案与服饰款式、材质的搭配,以及针法的选择和运用。

2、校外实践教学

积极与当地西秦刺绣工坊建立合作关系,安排学生到工坊实习。在工坊中,学生可以深入了解西秦刺绣的产业化生产流程,包括图案设计、刺绣制作、产品营销等环节。同时,学生可以与工坊中的刺绣艺人交流学习,进一步提高刺绣技艺和对传统刺绣文化的理解。组织学生开展西秦刺绣的田野调查活动,深入西秦地区民间,收集民间刺绣作品,采访刺绣艺人,了解刺绣在当地民俗活动中的应用情况。通过田野调查,让学生更加贴近民间文化,为服饰图案设计积累丰富的素材。

(三) 创新教学模式

1、跨学科融合教学

将民俗学知识引入服饰图案教学中,结合西秦刺绣所涉及的民俗文化,让学生从民俗学角度理解刺绣图案的文化内涵,拓宽学生的文化视野,使学生在设计服饰图案时能够更好地融入文化元素^[5]。利用现代科技手段,如数字刺绣技术、3D打印技术等,对西秦刺绣进行创新应用。例如,通过数字刺绣技术将西秦刺绣图案数字化,学生可以利用软件对图案进行修改和创新,然后再通过刺绣机制作出来,提高设计效率和创新可能性。

2、竞赛与展览活动参与

鼓励学生参加以传统民间艺术为主题的服饰图案设计竞赛,要求学生在作品中运用西秦刺绣元素。通过竞赛,激发学生的竞争意识和创新能力,同时让学生的作品在更广泛的平台上展示,接受专业评委和同行的评价。定期举办学生西秦刺绣服饰图案作品展览,展示学生在课程学习中的优秀成果。展览可以在校内、校外同时进行,不仅可以增强学生的自信心和成就感,还可以向社会宣传西秦刺绣文化,促进文化交流。

四、应用模式的实践效果与反思

(一) 实践效果评估

1、学生对西秦刺绣知识和技能的掌握程度评估

通过课堂表现、作业完成情况以及技能测试,发现大部分学生对西秦刺绣的历史渊源、风格特点、针法技艺等基础知识有了较为系统的了解。在技能方面,约70%的学生能够熟练运用如平针绣、锁边绣等基础针法

进行简单图案的刺绣创作,然而对于一些复杂针法如打籽绣、盘金绣的掌握程度则参差不齐,仅有约35%的学生能够较为熟练运用。

2、学生在服饰图案设计中创新能力和文化素养的提升情况评估

在服饰图案设计作业中,学生展现出了一定的创新思维。约85%的学生能够将西秦刺绣传统图案元素与现代时尚服饰风格相结合,设计出新颖且具有文化内涵的图案。在文化素养提升方面,学生在设计阐述中体现出对西秦刺绣文化内涵的理解与思考,并且能够主动查阅相关文化资料以丰富设计灵感,表明学生的文化传承意识有所增强。

3、课程对西秦刺绣文化传承与传播的效果评估

从课程成果展示与校园文化活动推广来看,该课程在一定范围内提升了西秦刺绣文化的知名度。学生的优秀作品在校园展览中吸引了众多师生的关注。此外,部分学生的作品还在当地文化交流活动中展出,获得了社会各界的好评,为西秦刺绣文化的传播起到了积极的推动作用。

(二) 问题反思

1、在教学过程中遇到的困难和问题

西秦刺绣课程内容丰富,包括理论讲解、针法实践、图案设计等环节,但教学课时有限,导致部分内容只能匆匆带过,例如在刺绣针法的实践练习环节,学生难以有充足时间进行反复练习以达到熟练掌握的程度。

2、学生在学习过程中出现的理解和创作障碍分析

西秦刺绣蕴含着深厚的历史文化底蕴和地域特色,一些传统图案的象征意义晦涩难懂,学生在学习过程中对于其背后所承载的文化价值还理解的不够深入,这在一定程度上影响了他们在设计创作中对文化元素的运用。

在图案设计创作阶段,学生在将创意转化为实际作品时,往往受到自身绘画基础和刺绣技能的限制。例如,在绘制复杂图案草图时,线条不够流畅、比例失调等问题较为突出,导致最终刺绣作品的效果与预期相差甚远。

(三) 改进策略

1、针对教学问题提出改进教学内容、方法和组织形式的建议

在教学过程中精简理论知识内容,突出重点和核心文化内涵部分,将更多课时分配给实践操作环节。例如,在讲解西秦刺绣历史时,重点介绍与现代设计创作紧密相关的历史时期和文化背景;在针法教学中,根据学生实际掌握情况,调整教学顺序,先重点教授常用且易掌握的针法,再逐步引入复杂针法,并结合实际作品进行示范讲解。

采用引入项目式学习法,以小组为单位进行西秦刺

绣主题的服饰图案设计项目,让学生在实践中深入理解和掌握知识技能;邀请西秦刺绣非遗传承人走进课堂,进行现场演示和讲解,分享创作经验和文化故事,激发学生的学习兴趣 and 创作热情。

2、提出进一步提升学生学习效果和文化传播效果的策略

建立学习评价反馈机制,定期对学生的学习成绩进行评价,包括课堂表现、作业完成情况、作品质量等方面,及时反馈学生的优点和不足之处,并给予针对性的指导和建议。开展学习创作思路和过程分享活动,鼓励学生之间相互交流学习心得和技巧,共同进步。

加强与当地西秦刺绣文化机构和社区的合作,组织学生参与文化传承实践活动,让学生在实践中增强文化传承的责任感和使命感。鼓励学生将西秦刺绣文化与现代科技相结合,创新文化传承方式。例如,利用数字技术制作西秦刺绣虚拟展览、开发西秦刺绣文化主题的手机应用程序等,拓宽文化传播渠道,吸引更多年轻人关注和参与西秦刺绣文化的传承与发展。

结语

西秦刺绣在服饰图案教学中的应用模式探索是一项具有重要意义的教学改革尝试。通过理论教学、实践教学和创新教学模式的探索与实施,取得了一定的成果,有效提升了学生的设计能力和对传统文化的理解与传承意识。然而,在实施过程中也暴露出一些问题,需要在未来的教学中,通过优化实践教学时间、深化跨学科融合和加强校外实践教学管理等改进策略来进一步深化西秦刺绣与服饰图案教学的融合,拓展这一应用模式的内涵和外延。同时,加强与地方文化产业的合作,更好地将西秦刺绣这一传统民间艺术与服饰图案教学紧密结合,培养出更多具有文化底蕴和创新能力的服装设计人才,同时为西秦刺绣文化的传承与发展做出积极贡献。

参考文献

- [1] 张恒.《传统服饰图案融入高校美术教育的意义及路径》[J].《棉纺织技术》,2023年第1期,第89页.
- [2] 孔佳.《“金课”导向下的“服饰图案”教学创新模式》[J].《服装设计师》,2024年第2期,第169-173页.
- [3] 王茜,刘驰.《西秦刺绣的图案视觉研究》[J].《化纤与纺织技术》,2021年第7期,第45-46页.
- [4] 卫仕.《西秦刺绣的传承与发展路径研究》[J].《西部皮革》,2024年第5期,第144-146页.
- [5] 康思雨,陈斌.《西秦刺绣在服饰品设计中的应用》[J].《美术教育研究》,2018年第16期,第67页.