

基于项目式教学的非遗手工工作坊教学模式研究

叶秀娟

(广州市纺织服装职业学校, 广东 广州 510000)

摘要: 非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分包括了手工艺技术、传统图案和纹样和文化故事等资源, 为现代服装设计提供了优质素材。为了更好地传承非遗手工艺, 中职学校要积极创办工作坊, 联合非遗传承人开展项目式教学, 引导学生把非遗融入服装设计中, 提高他们设计能力。本文分析了非遗手工工作坊在服装设计专业教学中的重要性, 提出了编写项目化教材、设计项目教学方案、引导学生自主创作和展示项目学习成果的策略, 以期提高服装设计专业教学和人才培养质量。

关键词: 非遗手工艺; 项目式教学; 工作坊; 教学策略

非遗手工艺融入现代服装设计中, 不仅有利于保护和传承传统文化, 还有利于赋予非遗新的生命力, 让非遗元素以一种别具匠心的创新姿态融入现代服饰设计中, 促进古典与时尚的完美融合, 打造特色国潮服饰 IP, 促进我国服装行业发展。中职服装设计专业是培养服装设计人才的重要摇篮, 要肩负起传承非遗手工艺的责任, 积极成立非遗手工工作坊, 把非遗手工艺融入课堂, 邀请非遗传承人参与教学, 编写非遗手工艺教材、制定项目式教学方案, 带领学生深度学习非遗, 引导他们把绢花、刺绣、辑珠融入服装设计中, 提高他们设计能力, 让他们肩负起传承和弘扬非遗的责任, 从而提高服装设计人才培养质量。

一、非遗手工工作坊在服装设计专业教学中的重要性

(一) 有利于传承非遗手工技艺

非遗手工工作坊可以进一步促进非遗手工和现代服装设计、服装制作教学的衔接, 让中职服装设计专业学生利用非遗手工艺设计、制作服装, 让他们身体力行地感受巧夺天工、精益求精的非遗手工艺, 激励他们把非遗融入自己的设计中, 有利于传承非遗手工艺。同时, 非遗手工工作坊有利于加深中职服装设计专业学生对刺绣、绢花和辑珠等的了解, 引导他们把非遗手工艺融入服装设计中, 进一步宣传非遗文化, 从而更好地传承和发展非遗手工艺。

(二) 有利于提高学生艺术创作能力

非遗手工艺为现代服装设计打开了新思路, 对服装设计配饰、色彩、面料等进行了创新, 有利于激发学生设计灵感, 让他们从面料、色彩、配饰、裁剪等方面渗透非遗元素, 进一步提高他们艺术创作能力和服装设计能力。非遗手工工作坊可以为学生提供刺绣、绢花和辑珠等学习机会, 并让非遗传承人手把手指导学生, 引导他们把非遗手工艺融入现代服装设计中, 进一步提高他们创新能力、审美能力和设计能力, 为他们未来就业奠定良好基础。

(三) 有利于打造双师教师队伍

非遗手工工作坊让非遗传承人、企业师傅有机会参与到服装

设计教学中, 有利于打造专兼结合的双师教师队伍, 进一步促进非遗手工艺、岗位技能和专业课教学的衔接, 发挥出非遗手工工作坊教学价值。同时, 非遗手工工作坊为服装设计专业教师提供了新的学习平台, 便于他们向非遗传承人学习非遗手工艺、民族服饰设计等实践技能, 提高他们服装设计、裁剪与制作能力, 助力他们成长为“双师型”教师, 提高服装设计专业师资队伍建设水平。

(四) 有利于提高服装设计人才培养质量

非遗手工工作坊可以促进中职学校和服装企业、非遗传承人之间的合作, 有利于构建协同育人模式, 整合优质教育资源, 让学生参与企业非遗元素服装设计工作, 从而提高服装设计人才培养质量。非遗手工工作坊有利于加快构建“理实一体化”教学模式, 让学生深度学习非遗手工艺、参与企业国潮服饰设计工作, 丰富他们服装设计经验, 进一步提高他们实践能力, 培养他们精雕细琢、精益求精、开拓创新的工匠精神, 进而提高人才培养质量。

二、基于项目式教学的非遗手工工作坊教学策略

(一) 挖掘非遗文化, 编写项目化教材

中职学校要积极创办非遗手工工作坊, 邀请非遗传承人、服装设计师进校园、进课堂, 合作开发非遗手工艺特色课程, 编写项目化教材, 为后续项目式教学的开展奠定良好基础。首先, 学校要深度挖掘当地非遗手工艺, 邀请非遗传承人、服装设计师联合开发非遗特色课程, 系统化讲解非遗手工艺, 以及其在现代服装设计中的应用方法, 加深学生对非遗手工艺的了解。例如我校积极邀请绢花、刺绣和辑珠非遗传承人进校园, 开设了非遗国风服装设计课程, 划分为绢花、刺绣、辑珠等教学模块, 搜集非遗传承人作品、企业设计案例, 编写服饰配件设计、女装设计等项目式教材, 讲解绢花、刺绣、辑珠在女装、礼服设计中的应用, 提高教学质量。其次, 非遗手工工作坊重点开展项目化实训, 根据教材内容准备材料, 由非遗传承人和专业课教师联合开展项目化教学, 设计非遗手工艺实训项目, 提高工作坊教学质量。例如教师可以从刺绣、绢花、辑珠, 从非遗手工艺风格、

原材料、色彩搭配和工艺手法等方面开展教学,要求学生制作成衣,从而提高非遗手工工作坊教学质量。

(二) 以市场为导向,设计项目教学方案

近几年来,汉服、新中式和国潮服饰成为时尚热点,让更多人了解到非遗手工艺术,有利于弘扬非遗文化。基于此,非遗手工工作坊要坚持以就业为导向,积极承接服装企业设计工作,由非遗传承人、专业课教师带领学生设计国潮服饰,既可以让学​​生深度学习非遗手工艺术,又可以提高学生设计能力和创新能力。例如教师可以搜集近几年服装设计大赛中的国潮风优秀作品、各大明星穿过的国潮礼服,利用这些开展非遗手工工作坊项目式教学,让学生了解非遗手工艺术在礼服、西装、裙装设计中的应用方法,起到“抛砖引玉”的作用,激发学生设计灵感。非遗手工工作坊项目式教学方案可以分为:优秀作品鉴赏、非遗元素分析、自主设计、成果展示四大环节,由学生主导整个项目式教学过程,鼓励他们融合不同非遗手工艺术,激发他们创新思维,提高项目式教学质量。例如把非遗绢花工艺融入服装设计,如图一所示,展现绢花工艺的创新设计运用,为项目式教学开展奠定良好基础。

图一:项目教学原创作品

(三) “双师”开展教学,引导学生自主创作

非遗手工工作坊由非遗传承人和服装设计专业教师负责教学,开展项目式教学,准备好刺绣、绢花、辑珠、各类面料等材料,为学生自主创作做好准备。第一,非遗传承人可以先开展刺绣、绢花、辑珠项目式教学,手把手传授刺绣构图、色彩搭配和针法;绢花裁剪、捆扎等传统技艺;辑珠穿珠、定型技法,帮助学生掌握这几门非遗手工艺术,鼓励他们把刺绣、辑珠和绢花融入服装设计中,提高他们设计能力。第二,学生可以自由结组,确定小组设计主题、绘制设计图、选定面料、制作成衣,真正把非遗手工艺术融入现代服装设计中。有的小组礼服设计主题为“盛开的夏季”,整体色调采用薄荷色、白色,礼服裙摆部分采用欧根纱

材料,利用刺绣在裙摆中央绣出荷花、裙摆绣荷叶图案,中间适当留白;上半部分采用白色弹力色丁面料,利用辑珠工艺设计荷花图案胸针,并把其固定胸口处,利用绢花制作荷花花瓣、花骨朵,并把其零星点缀在上衣部分,也可以在裙摆上点缀几朵,让非遗手工艺术焕发出生命力,提高小组设计效果。

(四) 展示项目学习成果,提高学生设计能力

教师可以组织服装走秀,由各个小组选定模特、提交设计图纸,逐一进行走秀展示、阐述小组设计理念,由非遗传承人、企业设计师担任评委,让他们对学生作品进行点评,进一步完善项目式教学模式,提高非遗手工工作坊教学水平。首先,各个小组可以先进行走秀展示,由组长阐述本小组设计理念、展示设计图、设计过程、非遗手工技法等要素,活跃课堂教学氛围。各个小组展示完毕后,教师可以组织不同小组之间进行互评,鼓励他们询问其他小组非遗手工技艺制作步骤、服装配饰设计、色彩搭配、服装裁剪等方法,让他们虚心学习其他小组设计理念、非遗手工技艺,提高学生设计能力和创新能力。其次,非遗传承人可以对学​​生作品设计与制作、非遗手工技艺创作效果进行点评,指出他们非遗手工创作中存在的问题,帮助他们完善作品,帮助学生掌握非遗手工艺术,提高他们服装设计能力。最后,服装设计专业教师进行总结,肯定学生礼服设计创意、非遗手工艺术的应用,给出每个小组修改建议,帮助他们完善小组作品,完善项目式教学模式,进一步发挥出非遗手工工作坊对服装设计专业教学改革、非遗手工艺术传承的作用。

三、结语

总之,非遗手工工作坊为中职服装设计专业教学改革注入了活力,促进了非遗在服装设计专业教学中的传播,有利于加深学生对非遗的了解,激发他们设计灵感,引导他们把非遗手工艺术融入设计中,提高他们服装设计能力。中职学校要挖掘非遗文化,开发非遗手工艺术特色课程,编写项目化教材;以市场为导向,设计项目教学方案,丰富非遗手工工作坊教学内容;“双师”开展教学,引导学生自主创作;展示项目学习成果,提高学生设计能力,让非遗手工工作坊助力服装专业教学改革,提高服装设计人才培养质量。

参考文献:

- [1] 符楚茗.“双创”背景下服装设计专业工作坊教学模式实践探索[J].上海包装,2023(01):208-210.
- [2] 李奕锦,罗心怡.传统纹样与非遗工艺在服装设计中的时尚演绎[J].化纤与纺织技术,2023,52(09):131-134.
- [3] 马云.“双高”建设背景下非遗文化融于“服装设计”课程体系的研究[J].纺织报告,2023,42(02):104-106.