

转型发展背景下服装设计专业应用型人才培养研究

刘志瑾

(大连医科大学, 辽宁 大连 116044)

摘要: 转型发展背景下, 围绕设计专业应用型人才培养模式的构建研究, 是艺术设计专业教育教学的研究任务, 提升学生应用能力是高素质应用型人才培养的关键。从专业现状、社会需求和前景展望等方面分析, 进行人才培养目标设计、专业方向拓展、课程设置、教学方法研究、教学资源优化等方面系统的探索与实践, 建立以社会需求为导向, 艺医结合为特色, 工作室教学为抓手, 项目实践作为驱动的人才培养模式, 为应用型人才培养提供保障。本文以大连医科大学艺术学院为例, 根据区域经济对人才需求并结合学院自身特色, 尝试对人才培养模式进行探索研究。

关键词: 应用型人才; 工作室教学; 艺医结合

服装设计高等教育始于20世纪80年代, 是我国开设最早、发展最快的艺术设计专业之一, 时至今日, 已经形成了相对完善的人才培养模式, 为社会培养了大量的服装设计人才。但随着社会经济、文化的发展对人才能力要求不断提升, 服装设计专业在新时代、新背景下遇到发展瓶颈, 近几年有的学校面临办学困境甚至停招、撤销专业的境况, 当专业发展遇到危机, 无疑倒逼开设服装设计专业的院校深度分析研究人才培养与社会需求的偏差出现在什么地方, 进一步探寻新形势下专业转型发展可行方案。

一、专业发展状况分析

服装设计教育在20世纪90年代随经济高速发展、社会需求旺盛而蓬勃发展起来。早期的服装设计专业师资出自艺术修养、设计审美能力超强的各大美院和综合类院校的设计专业, 但服装技术、工艺制作方面的教师一直存在短缺现象, 尽管各高校深入企业挖掘技术人才, 试图解决艺术与技术教育融合问题, 但依旧不尽如人意。这个时期培养出来的人才带着没有补齐的短板投入到服装行业的各个领域, 也随着高校扩建、扩招成为服装设计专业的教师, “强艺术、弱技术”的办学基因也沿袭下来。各个院校专业人才培养目标、培养方案、课程设置同质化, 专业培养缺少特色等问题难以避免。这些问题从近年各种规模大学生时装周、T台表演也可窥见一斑, 大学生时装周或者毕业作品展演是个性张扬、创意无限的舞台, 也折射出设计脱离市场的一面, 其痛点还是在设计教育的培养模式上。深入研究解决问题是改变现状的路径之一。

二、人才培养模式改革目标

人才培养模式必须符合国家发展的需要, 立足国情, 坚定文化自信, 也是目前高校思想教育的核心, 将培养具有中国特色的设计人才为主要任务及目标。在人才培养过程中要强化价值引领, 注重多学科融合、多教学手段融合、多领域协同育人, 面向未来服装产业发展趋势。培养过程中要坚持传承传统服装文化理念, 同时吸收创新时尚元素, 培养符合新时代背景的应用型、创新型、复合型的专业人才, 这是艺术教育、人才培养必须遵守的原则。

三、构建符合院校特色、社会需求的人才培养方案

根据社会经济发展对应用型人才的需求, 针对服装行业领域培养应用型人才目标定位, 研究探索设计与技术、理论与实践结合的培养途径, 通过拓展学科内涵, 增强学科互溶, 优化课程体系, 更新教学内容, 推广工作室制教学, 研究艺医结合特色办学。实施“项目引导, 任务驱动”教学方法, 实行“双导师制”(校内导师与合作单位导师), 建立“校企合作”的技术专家指导机制。在四年的本科教育过程中建立两级实践教学机制, 加强人才应用能力的培养。一级实践教学, 在课程实践中嵌入workshop, 打造

轻松自由的空间氛围, 促进教师学生之间的交流讨论, 把课程实践与国家、省级创新创业平台的展赛项目相结合, 在国家项目的引领下展开创意设计, 在过程中感受艺术魅力、提升设计实践能力。二级实践教学, 依托地缘优势利用大连的“一节两周”的优质平台, 参加大连春秋两季时装周、中国(大连)服装纺织品博览会、独立时尚设计师展、东北亚服装高校优秀作品展等活动, 对展览空间、单品陈列、动态展演、媒体宣传、人员对接等事项做好前期预案和后期实施, 在大型活动中提升处理问题的能力。对上述培养方案的实施还是收获不小。

(一) 着力打造符合院校特色的专业课程

大连医科大学服装设计专业由形象设计专业方向改建而成, 专业保有原形象设计专业方向部分课程和打磨相对完善的服装与服饰设计人才培养方案, 构成独具专业特色的双能力培养课程体系, 着力打造符合院校特色的专业课程。

一方面, 基于原有形象设计专业特色和 student 就业实际需求, 选择性保留人物形象设计专业方向的相关课程。如: 化妆基础、时尚与公众人物形象设计等课程, 旨在补足服装设计在人物造型设计之间的知识和技能缺口, 让学生了解掌握人物整体形象设计方面的基础理论和技能, 开阔学生的视野, 打造服装、化妆与人体一体化风格。

另一方面, 依托医科大学的教学资源, 结合专业特色, 设置基础营养等课程, 了解营养与人体健康的关系, 在防病、治病、增强体质, 健康生活方式从科学角度提高认知, 这也是随着生命科学作为现代人应该掌握的科学常识, 相信这样的常识在未来的工作生活中大有裨益。

(二) 优化现有课程的教学内容 改进教学方法

服装设计作为实用艺术门类之一, 为社会提供实用兼具审美功能的服装, 满足民众对美好生活的情感需要与穿着体验需求。服装设计教育在于培养学生的艺术创新能力, 而艺术创新能力的培养在于艺术通识教育的课程和教学方法改革, 服装设计专业的通识教育如服装史、美术史、现代设计史等课程是艺术人文教育的基础。在现有课程体系的基础上优化教学内容、改进教学方法是提高学生学习能力、引发学生学习兴趣的最好办法。

以服装史课程为例。传统教学模式以教师为中心, 知识流向单一, 难以调动学生学习兴趣。改革后教师从历史故事中分析案例, 在传播传统文化的过程中调动学生的兴致, 让学生从经典故事中寻找创作灵感, 获取创作素材, 做好历史主题的创新设计, 在服装历史的学习过程中传承传统、完成艺术人文教育。使“古为今用”服务于现代服装设计, 赋予更具精神实质的文化内涵, 达到培养创新精神和实践能力目的, 引导学生独立开展科学研究, 更好地

发挥学生个人的积极性和主动性,既锻炼学生能力,又从纵向关注学生发展的整个过程。

(三) 专业交叉融合强化人才培养的应用能力

从服装设计产品属性考虑,无论是走上T台的创意作品抑或走向消费终端的成衣产品需要借助媒体力量达到宣传目的。基于这一考量尝试与摄影专业共同搭建课程实践模块,可以开阔学生视野、打开思维空间、激发年轻人创意,完成学生综合实践能力培养。

首先从教学实践角度考虑,搭建服装设计与摄影两个专业之间的合作平台,尝试专业间协同合作,完成媒体宣传模块的拍摄工作,培养学生综合实践能力,事实证明专业间交叉融合一定是收获共赢。在课程实践过程中,专业指导教师把教学内容与职业要素、教学目标和兴趣喜好融入协同合作的总体方案。学生以独立设计师和摄影师的身份自行搭建创作团队,策划拍摄方案、撰写拍摄计划,安排拍摄场地、调度演员模特,通过情景创设、角色扮演等手段展开学习实践。这种专业交叉协同教学模式,为学生提供近似真实的训练环境,充分发挥教师和学生的双主体作用,以探究式、参与式、讨论式等教学方法,培养学生多元化思维,不拘于专业本身,拓宽学生的创新意识及以沉浸式的教学实践方法完成应用能力训练,提高学生综合专业技能。

(四) 工作室—校企教学 开启特色发展方向

服装专业的工作室—校企教学目的是提高人才培养质量。工作室教学是集教学、研究、企业模式为一体的教学形式,是课堂教学的延伸,也是学生步入工作岗位前的过渡式工作站。工作室教学任务是根据能力培养整合课程内容,优化知识体系,形成设计通识认知、创新创意设计能力、设计与市场对接,三位一体的教学模式。工作室的开设依据专业能力模块,如手工工作坊、成衣设计工作室。工作室的教学以项目案例为范本进行分析研究,把教学内容与设计项目相结合,形成课程中嵌入项目、项目设计中完成教学任务的教学模式,提升学生的学习研究能力。一方面在工作室教学中锻炼学生参展参赛、独立设计制作的能力,打磨设计实践能力。另一方面建立工作室先导课的教学机制,通过网络教学的方式,引入线上各个学科、各个领域的专家学者的网络课程培育,引导低年级学生做好四年学习、研究方向和未来升学职业规划。

以手工工作坊为例。手工工作坊的主要教学任务是将图案设计、扎染、蜡染、刺绣等传统技艺进行创新设计,然后以此为设计素材进行服装或者饰品的再创造。学习创作过程是在开放、自由的氛围中进行的,这就要求学生立足于扎实的基本功训练,才有能力处理由创意设计导致加大工艺难度的问题。此过程中既引发学生对面料与染料的知觉意识,动手实践的同时,让学生熟练掌握面料“性格”,感知服装设计的细节与整体间的关系。

工作室—校企教学不仅培养学生的基础实践能力,也是培养学生对专业的耐心程度,以及今后遇到学习困难时所需要的基础心态。在专业视角下,一方面认识服装设计离不开本源的材料,而材料的熟练掌握与创新更是本专业的基础和专业的未来发展方向。另一方面通过传统技艺学习从单纯的技能到文化艺术高度都会有所提升,让学生在学习中增加文化内涵,弘扬民族文化,培育民族精神,加深对艺术的社会作用的认识,树立正确的文化艺术价值观。深入教学基地实习实践,提高学生的综合应用能力和就业率。

(五) 医艺结合的项目实践教学

医学院校下的艺术学院一直以来非常重视视觉产品的设计研

究。早期由学生团队完成的“医护服装设计”大学生创新创业项目引起学校的关注,并委托学院为医科大学附属第一医院设计医护服装和病患服装。这也开启了医艺结合项目平台,以医护服装方案设计为出发点推动工作室项目教学,实现社会需求与教学内容相互结合、建立学生及早接触社会实践的教学机制。医科大学附属第一医院平台优势为专业提供了“医艺结合”有利条件,在医护服装、病患服装设计开发方面,成立专门的项目组,深入到医院科室进行调研,通过对大量医护人员的走访了解实际需要。

医护服装设计紧跟时代和社会需要,体现医护人员职业形象的同时,也要起到到艺术疗愈的作用,好的设计可以在一定程度上减轻患者的紧张、焦虑,在诊治过程中更好地与医护人员交流。在方案设计过程中团队成员从医院核心文化元素解读入手,深入医院走访调研医护人员听取他们的意见;研究医护服装的功能性,医护服装面料的特殊性、科学性,充分考虑医护用品的便携性、运动性、防护性(抗菌,防辐射和抗污性等);从色彩心理学角度关注服装科室分类及由视觉传导引发的心理效应。项目成员从不同角度考虑医护设计的严谨性和科学性,在打造医护用品实用功能的同时提升医护服装的审美识别。项目实践让专业的知识形态转化为物质形态,树立大学生的社会责任感和为人设计而设计的理念,使本专业的实践达到进一步的深化。

(六) 应用型人才培养方案之社会实习认知

借助区域优势加强行业互动,在“时装周、服博会”完成社会实习实践。大连“时装周”“服博会”作为国内服装交易、产业趋势发布的重要平台,为在大连高校及东北区域高校提供了良好的交流学习机会,也成为检阅高校教育水平和教育成果的舞台。每年专业师生携优秀作品参与春秋两季的“大连时装周”发布、中国(大连)服装纺织品博览会、独立时尚设计师展、东北亚高校优秀时装设计作品联合展演,近距离地接触行业脉搏,及时了解最新行业的流行趋势、发展动向、最新动态及学术观点,促进专业知识体系进一步完善和更新。在系列活动环节中与设计师、企业家交流互动,在参展布展、表演策划过程中实践服装展览陈列、表演策划,在完整的实践流程中认知设计与服装产业生态、市场消费和城市定位相融合。

依赖地缘优势参加展赛活动,在活动中完成专业实践调研活动,在展赛过程中提升参与意识和锻炼策划能力,同时服装专业学生与视传设计、摄影专业的同学协同合作,共同完成静态与动态的多角度、多方位宣传任务,形成专业间、设计与市场的良性互动,通过团队任务培养团结协作意识。

四、结语

经过几年教学实践,大连医科大学艺术学院形成独有的教学特色和办学理念,人才培养模式符合社会发展的需要。近年为品牌公司、时尚资讯行业、地方高校、央视、地方电视台等单位输送培养了优秀的应用型人才。

参考文献:

- [1] 卞向阳.关于中国服装设计类专业教育的再思考[J].美术观察,2020(7).
- [2] 吕越.创造力,提升服装设计塔尖的高度[J].美术观察,2020(7).

科研项目:本文系2017年度辽宁省教育科学“十三五”规划项目《医学院校转型发展背景下服装设计专业应用型人才培养的研究》项目论文,项目编号:JG17DB129

作者简介:刘志瑾,副教授,研究方向:艺术教育。