

基于拓展设计思维型教学法的课堂教学改革

——以服装与服饰设计系列基础课程为例

孔建慧^a, 胡蕾^b

(浙江理工大学, a. 科技与艺术学院, 浙江 上虞 312369; b. 国际教育学院, 杭州 310018)

摘要: 目前大多数高等服装院校的服装与服饰设计系列基础课程教学内容单一, 教学方法死板, 实践应用不足, 导致学生创新意识不足, 作品设计偶有模仿甚至抄袭, 无法满足当前服装行业发展的需求。基于拓展设计思维型教学法, 探讨服装与服饰设计系列基础课程教学改革路径, 旨在打破传统的教学模式, 开拓学生的设计思维, 提升学生传统服饰文化知识水平, 将其与当今设计前沿相结合, 有利于培养符合服装行业需求的创新型应用人才。

关键词: 拓展设计思维型教学法; 服装与服饰设计; 系列基础课程; 传统服饰文化

中图分类号: G642

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0323-06

Classroom teaching reform based on teaching method of expanded design thinking: Case study of series basic courses of fashion and accessory design

KONG Jianhui^a, HU Lei^b

(a. Keyi College of Zhejiang Sci-Tech University, Shangyu 312369, China;

b. School of International Education, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: At present, the following problems exist in series basic courses of fashion and accessory design in most clothing colleges: single teaching content, inflexible teaching method and insufficient practical application. As a result, students' innovation consciousness is insufficient, and work design involves imitation and even copy. Thus, they cannot meet development demand of clothing industry. Based on teaching method of expanded design thinking, the teaching reform path for series basic courses of fashion and accessory design was explored to break through traditional teaching mode, expand students' design thinking, improve their knowledge of tradition clothing culture. The combination of such teaching method with current design frontier contributes to cultivating innovative applied talents required by clothing industry.

Key words: teaching method of expanded design thinking; fashion and accessory design; series basic courses; traditional clothing culture

从目前国内服装行业发展趋势来看, 培养拓展型设计思维对于服装与服饰设计大学低年级学生非常关键, 创新创意思维一旦形成, 有利于学生今后的学习和工作。国内对于拓展型设计思维和创意方法

的系统研究较晚, 大约始于 20 世纪 80 年代^[1]。随着研究的深入, 拓展型设计思维训练课程越来越多地在国内艺术设计院校开设, 有些院校单独设立这门课程, 有些院校将拓展设计思维训练融入到艺术

收稿日期: 2018-11-02 网络出版日期: 2019-04-11

作者简介: 孔建慧(1983-), 女, 浙江温州人, 讲师, 硕士, 主要从事服装与服饰设计方面的研究。

设计类课程中,比较成功的有:中央美术学院设计学院的多个工作室开设了创新思维训练课程,将拓展设计思维融入设计课程中,在教学中针对各种具体的思维问题加以讲解,通过训练来优化学生的思维结构,旨在探索设计思维的一般性特征和训练方法,并取得了大量有益的教学成果;清华大学美术学院的图形想象课程,属于单独设计的拓展思维训练课程,通过引导学生对图形的想象和联想,开发学生的创造性思维和想象力,取得了丰硕的教学成果;江南大学艺术设计学院的绘画基础课程、设计基础课程、专业系列课程等,从培养学生创造性思维能力的角度进行了改革,取得了令人瞩目的成果。服装与服饰设计的学生同样需要运用拓展型设计思维来完成各种设计创造活动,因此,拓展型设计思维对于他们来说,是最基本和最重要的素质,也是最常用的一种思维形式。中国拥有悠久的历史,珍贵而丰富的传统服饰文化,传统服饰文化不仅是国家的和民族的,更是国际的和面向未来的。随着经济全球化和一体化的不断发展,中国传统服饰文化将更多地呈现在国际时尚界中^[2],在此背景下,培养具有本国特色的服装与服饰设计师显得尤为重要。适应当前市场环境的具有“可拓展的设计思维型”设计师,应当能够重新组合各种设计元素,追溯传统服饰文化,沿袭传统,吸取经验,拓展思考,反复推敲,实现新的设计,并将传统服饰文化更好地秉承和发展下去。为此,本文把拓展设计思维的概念运用到教学方法中,以服装与服饰设计系列基础课程作为拓展设计思维型教学法研究的主要应用对象,探讨适合中国国情的服装与服饰设计系列基础课程的课堂教学改革模式。

一、拓展设计思维型教学法概述

(一)拓展型设计思维

拓展型思维即发散性思维,是指人们以某一事物为思维中心或起点而进行的包含各种可能性的联想、想象或设想,其思维方式具有发散性的特点,同时也是创造性思维的主要方式^[3]。拓展型思维兼具“形象思维”的感性和热情、“逻辑思维”的理性和冷静的特性,对于服装与服饰设计来说,拓展型设计思维更体现在形象思维以及艺术化想象上,与体现在科学技术上的拓展型思维相比,少了一些严密,多了一些超然^[4]。拓展型设计思维具体指可拓展、可发散的设计思维,主要表现为设计师在进行创作活动或解决问题的过程中,围绕一个问题,根据已有的信

息,从不同方向、多角度、多层次去思考和探索^[5],从而获得众多的解题设想、办法和方案。拓展型设计思维具有多向性、开放性和立体性^[6],需要设计者从多方面、多领域、多个时期进行思考,将各方面的知识加以综合分析和运用,开阔思路,扩展思维,并能够举一反三,融会贯通,寻求与众不同、独树一帜的风格。

(二)拓展设计思维型教学法

周至禹^[7]认为,设计需要拓宽思维的视角,视角就是思考问题的角度、层面、路线或立场,应该尽量多地增加头脑中的思维视角,学会从多种角度思考同一个问题。本文把创造性思维训练中的拓展型设计思维概念,运用到服装与服饰设计系列基础课程的教学中,提出了“拓展设计思维型教学法”,其内容主要是注重对学生创新能力和实践能力的培养。该教学法旨在改变传统服装与服饰设计基础类课程教学模式,梳理整合纷繁复杂的设计基础知识,强化理论与实践的结合,增加思维拓展训练和互动教学环节。运用形象思维传授文化史理论部分的课程内容,时间维度上加强过去与现在的联系,寻求与当代设计思想和方法的结合点,使传统服饰文化与当代设计思想无缝连接。服装与服饰设计系列课程属于服装与服饰设计专业的基础课程,在教学中处于重要位置,要求学生建立服装与服饰设计的基本概念、了解服装与服饰设计基本方法论、掌握服饰文化的基本知识、识别服装历史上形成的各个艺术风格流派,为未来的设计工作夯实基础。相对于设计技巧而言,设计的想法更为重要,学生如果能有效掌握设计思维方法,将极大地提高创新设计的效率。思维是有方法可循的,好的思维方法能够更好地迸发灵感,因此拓展设计思维型教学法是围绕思维的开发和拓展进行的,并不是单一的灌输基础理论知识的教学模式,要求教师在学生熟练掌握专业知识的基础之上,训练学生如何发现问题和寻找解决问题的有效途径。由于传统服饰文化一直是创作设计的灵感源泉,因此本文把传统服饰文化作为拓展设计思维型教学法研究的主要载体,重点在于引导学生灵活地运用传统服饰文化知识,从中汲取灵感,大胆创新,引领潮流。

二、拓展设计思维型教学法在课堂教学中的应用

拓展设计思维强调对各种可能的设计元素进行重新组合,是创新能力的一种反映^[8]。现如今服装设计设计师所需的知识量较过去大很多,而且这种现象

越来越明显。因此,教授服装与服饰设计专业低年级学生从传统服装历史海洋中汲取设计元素和设计灵感,开拓设计思维,并能对这些知识综合运用,将它们以非常规的方式进行重新组合,创造出全新的设计方案尤为重要。这就需要教师在教学中积极引导进行拓展型的设计思维训练、创造型的想象活动,激发学生对所学专业的兴趣,根据拓展型设计思维多向性、开放性和立体性的特点,合理安排课程教学方法和内容。

为提升学生服饰文化史知识,将之与当今前沿设计思想结合,开拓学生的设计思维服装与服饰设计系列基础课程的课堂教学改革,一是要精简传统服饰文化理论知识,增加与当代设计相结合的知识,使学生在掌握传统服饰文化的同时,能够结合当代服饰设计理念和当代人们生活方式、穿着习惯和消费模式等,让传统服饰文化更好地为现代设计服务;二是增设研究与讨论的环节,让学生自主深入地研究与讨论代表性事件、形成时尚风潮的要素,以加深对课程内容的理解,掌握代表性风格服饰的精髓,将传统服饰文化与当代设计、当代时尚紧密联系在一起;三是采用多维度考核方式,将平时考核和最终考核相结合。具体而言,拓展设计思维型教学法在服装与服饰设计系列基础课程课堂教学中的应用应该体现以下三个方面。

(一)传统服饰文化元素与当代时尚的结合

服装是一个具有数千年历史的传统产业,历久不衰。在不同的历史发展阶段,设计师通过不断传承与创新,从传统服装文化中提取典型元素,并结合当代时尚对设计元素进行拓展再设计。在学生学习传统服饰文化史理论部分、设计基础知识的环节,教师积极引导接触当代时尚、设计思想、文化思潮、社会流行现象,对服饰文化的过去与现在做比较分析,大力提倡学生应用传统服饰元素,进行当下的设计再创造。在现代服装与服饰设计作品中,有许多设计师以传统服饰文化中的元素作为灵感源或设计点来设计服装^[9],在课堂教学环节中,教师设置收集整理并综合分析这部分作品的教学环节,分析其创作过程和思维方式方法,并让学生总结自己的观点和感受。这对传统服饰文化史的教学有非常重要的现实意义,不仅能使学生熟练掌握传统服饰文化中的各种形制和元素,而且能让学生了解传统服饰元素在当代设计中的应用方法和效果,深刻理解传统服饰文化元素不仅是传统的,也是时尚的,甚至是独特的。在教学内容安排上,具体表现为两个方面:

一是提取各个历史时期服饰文化中的典型元素,分析传统服饰中的服装形制、风格、服饰手工艺手法,扩展课堂讨论和设计实践环节,学生通过小组讨论掀起思维风暴,加强对服装过去与现在的联系的认识。本课堂教学改革的方法是,教师提取各个时期的理想形象,并分析理想形象形成的原因,和学生一起总结这些理想形象包含的典型元素,包括色彩、面料、造型特征、工艺手法及服饰品等;并提取各时期的服装形制、风格、服饰手工艺,让学生将服装史按照新逻辑、新线索重新编排,加深对典型元素的印象。二是对传统服饰文化元素的再设计,提取典型的传统服饰文化元素,寻找应用这些元素的现代设计作品。在教师的引导下,学生收集整理同一个元素在不同设计师作品中的应用案例、同一个元素在不同风格中演绎再现的案例,并对其作比较分析,产生不同思维的碰撞,引发学生从各个角度思考。此外,通过举办艺术设计讲座,邀请专家或一线设计工作者解说当代时尚、当代艺术设计范例,讲解当代艺术设计的新思想和新观念,积极引导学生学习文化史论,吸取经典的元素与之相结合,并从现代消费者的多元化需求方面进行思考和拓展设计,通过极致的设计,增加一些附加的意义满足消费者的需求。

在传统服饰文化课堂教学之后,教师布置学生课后广泛查阅资料,寻找以各个历史阶段服饰文化为设计灵感源的现代作品。组织学生以小组为单位,选择一个感兴趣的历史时期,做课外作业,学生列出该时期服饰的典型元素,作同一元素不同风格和同一元素不同设计师应用的比较分析,并围绕元素和风格进行讨论,从多方面深化拓展型思维能力。教师根据学生选择的历史时期,查找收集与其相关的现代设计作品,从作品分析、成果展示等环节进行考核评价。

(二)传统服饰文化与当代设计的融合

不同领域和专业之间的人相互贯通和互动,可以产生新的设计视角和感受,因此设计师可以从多学科视角来审视设计问题,从而得到多种解决方案。艺术与设计领域间、不同设计门类间的组合,会在瞬间获得双重震撼,将形而向上与形而下的世界连接起来,形成想象,激活情感,激发灵感。突破思维的定式,来挖掘不同领域间事物的融合点,不同领域、不同专业间事物的结合程度远比同领域、同专业事物间的结合更加新颖、有趣,事物间越不相关,其融合和交叉的创造性可能越高。当代设计跨界融合到传统服饰文化中,给传统服饰文化元素的再设计带

来无限生机,是现代时装艺术的一大趋势。^[10]因此,可以从不同的领域、不同的背景来拓展设计,可以和不同背景的人交流来启发思考,可以从不同专业、不同信息中获得灵感。随着教学的深入,学生的认知能力不断提高,除了课堂教学外,还可以通过艺术作品的欣赏实现设计艺术间的交叉共享、参观各种展览实现非艺术间的交叉融合、参加民俗活动实现人文社科之间的交叉协调等形式来提高学生拓展思维的设计能力。可可·夏奈尔(Coco Chanel)曾经说过:“时尚并不仅仅存在于服装中,存在于天空中、街道上,与我们的生活方式以及周遭所发生的事件密切相关。”^[9]这就需要学生不仅对传统服饰文化、对中国美学有深入的了解,还要对其他艺术和设计门类进行研究,建构艺术间甚至是非艺术间的交叉共享。例如,将当代的包装设计、动画设计、室内设计、服装与服饰设计进行跨界融合,设计出可移动的、可变色的服装服饰作品等。将其他设计领域或艺术领域的作品与服装服饰相融合,能够拓展设计师的设计思路、扩大设计师的灵感源泉。

在教学实践中,教师要求学生从14到19世纪的服饰元素中寻找灵感,融合不同设计领域、不同背景、不同专业进行创作设计与制作,最大限度地引导学生想象力和创造力的发挥。学生分小组进行作业,每一小组选择14到19世纪中的一个时期、某一个风格服装或某一个设计元素,通过讨论,提炼出该时期的典型风格、造型和元素,并与不同专业、不同工作室、艺术和设计领域间的融合和贯通,发挥创造能力,由学生自行设计搭配,每人完成5张作品及思维过程导图,并能说明作品的融合创新点,包括风格、款式、面料、色彩搭配和细节处理上的创新点等。

(三)传统服饰手工艺与当代设计的碰撞

传统服饰手工艺积累与沉淀下来的文化内涵为现代设计注入了灵魂。将传统服饰手工艺应用于现代设计,能启发学生的设计灵感,帮助学生找到进入设计状态的最佳路径。薇薇安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)曾经说过:“过去的服装史中凝聚着许多刺激我去创造的东西。”^[10]一部服装史也是一部技术史,如何使尘封的传统服饰手工艺,成为未来设计的灵感来源?吸取古人的智慧,古为今用,加强过去与现在以及未来的联系,运用拓展设计思维,引导学生灵活运用各种传统服饰手工技艺,从传统服饰手工艺中发掘灵感,帮助学生从传统手工技艺出发生成新的设计灵感。传统服饰文化发展史时间跨度长,传统服饰手工艺众多,学生在学习过程

中对复杂的服饰手工艺往往难以熟练掌握,且对各种工艺操作不精。为此,笔者在教学改革过程中,将传统服饰手工艺按照难易程度编排教学顺序,整理出典型的、常用的服饰手工艺,让学生加深印象,将传统服饰手工艺方法运用到现代服装与服饰设计中。拓展设计不是简单的借鉴和抄袭,而是需要设计者重新阐释,学生通过学习传统服饰手工艺,突破传统审美的禁区,结合当代设计手法和思想,强调创新设计,演绎出全新的思想和创意。对传统服饰手工艺及该手工艺表达的作品进行纵向深度剖析,分析主要工艺手法、制作材料元素和发展状况,并将其与当下服装流行趋势和风向相结合,拓展设计成从传统服饰手工艺出发的独有创意的作品。教师将传统服饰手工艺的部分内容贯穿在设计类课程中,学生从传统手工技艺中汲取灵感,加强当下设计与传统服饰手工艺的联系,结合现代工艺技术,用拓展设计思维对传统服饰手工艺进行当下的再设计、再拓展、再演绎。此外,通过邀请民间传统服饰手工艺的传承人和匠人进行讲座、操作演示,对传统服饰手工艺及一些非物质文化遗产进行解说,讲解传统服饰手工艺的新表现和新用途,来加深学生对的传统服饰手工艺方法的印象。纺织服装行业进入“人工智能+”时代,但是不管怎么变,传统的服装产业还是需要设计师的创新创意,教师还要积极引导学生运用传统的服饰手工技艺,结合现代的数据思维、互联网思维与“人工智能+”手段进行有针对性的拓展设计。

在传统服饰手工艺的教学过程中,设置实物观摩环节尤其重要。教师根据实物开展系列课程教学,在教学环节安排中穿插赴浙江丝绸博物馆开设的实物讲解观摩课程,让学生通过对刺绣图形和实物的观摩,细细体味服装刺绣装饰工艺的精髓,围绕材料、手工艺、色彩、装饰等方面分析传统苏绣工艺的设计美感和精湛的工艺。在观摩过程中,学生通过草图和文字将自己的观察和思考记录下来,与现代设计师运用苏绣的作品进行比较分析,总结手工艺方法上、材料上、图案上的创新之处,提出自己的观点。对于实物的观摩学习,学生反映收益良多。

三、基于拓展设计思维型教学法的 创新人才培养路径

培养服装与服饰设计专业学生的拓展设计思维能力、实践应用能力和创新精神,实现学生原创设计能力的提升,应该以拓展型设计思维培养理念为目

标,增强服装与服饰系列基础课程课堂的活力,丰富课堂教学的模式与内容,激发学生学习基础课程的积极性和热情。具体而言,基于拓展设计思维型教学法的创新人才培养路径主要体现在以下三个方面:

(一)优化教学环节,提高学生“拓展设计”的思维能力

在教学环节上,内容由易及难、时间跨度有远及近地安排传统服饰文化的基础知识,结合设计基础理论知识,适当进行相关设计点的拓展、跨界以及设计实践活动,使学生在加强传统服饰文化传承的同时,能将其与现代设计、现代时尚的相联系。学生在熟练掌握传统服饰文化知识的同时,将理论知识应用到当代设计之中,能够满足求知欲望,以此来提高学习理论知识的兴趣。学生将以往孤立的纯理论知识点与拓展设计和实践结合,通过对相关主题的研讨和市场调研,了解传统服饰文化元素在现代设计作品上的直接体现,掌握传统服饰文化元素与当代设计的结合方法。在教学任务上,设置以学生独立思考 and 以创意设计为目的的学习任务,注重对学生专业方面的素质培养,使学生具备服装与服饰设计理论知识、拓展设计能力以及实践动手能力,能参与品牌服装的产品开发、设计等方面工作。

(二)转变教师角色,提升学生“自主创新”的学习能力

为了适应当前服装发展的趋势,服装与服饰系列基础课程的教学改革核心是以培养学生的拓展设计思维能力为主,以传统服饰文化知识作为学生设计的灵感源泉,激发学生学习的积极性和主动性。启发学生的拓展设计思维、获得全新的设计源泉,帮助学生找到正确的服装与服饰设计拓展型思维。教师适度指导学生,以知识点的交流为导向,以引导的方式开拓学生的创新设计思维。让学生根据导向独立解决问题,进行拓展性设计,提升自主创新能力,适应当前千变万化的市场需求。着重培养学生突破以往思维定势的束缚,进行多维度、多跨度的思考,表达与众不同的创新观点。这种创新意识和创造力的培养不是一蹴而就的,需要教师启发和训练学生结合不同角度、不同位置、不同时期来看待事物,培养学生善于挖掘当代设计中的新思路和新方法,善于归纳总结传统服饰文化元素和传统服饰手工艺方法,将两者结合并逐步转化成自己独有的设计思路或方法。

(三)改变教学观念,增强学生“设计实践”的创造能力

通常系列基础课程教学容易出现“重创意、轻实践”的情况,教师对于增强学生动手能力、与专业相关的实践活动不够重视。系列基础课程是服装与服饰设计专业的入门性课程,打破系列课程中各门课程之间的界限,才能为学生建立起一个将拓展设计思维和实际应用结合起来的学习模式。拓展型思维教学中的实践环节应该让教师和学生处在一种互动的、开放式、自主的教学活动中。实施教师团队授课,教师团队通过对传统服饰文化知识的教学,打通理论课程与实践课程的界限,引导学生学习拓展思维设计理念并进行设计实践活动。学生通过设计类课程学习和课外实践,把理论知识和实操能力紧密结合起来,将书本知识与实践操作相互验证,用实践来修正拓展设计思维的成果,形成个人独特的设计思维、设计能力和实践动手能力。在此基础上,强化教与学互动、学与学互动、产业与课堂互动等多维度协同合作,彻底改变基础类课程课堂教学模式。

四、结 语

本文以服装与服饰设计系列基础课程教学改革为研究对象,结合专业特点和笔者多年的教学实践,从系列基础课程群入手,改变传统的教学模式,使学生在掌握传统服饰文化的同时,强调传统服饰文化元素与当代时尚的结合、传统服饰文化元素与当代设计的融合、传统服饰手工艺与当代设计的碰撞,培养学生的拓展型设计思维与设计实操能力,让学生具备创新意识和创造力,提升拓展设计的思维能力、自主创新的学习能力和设计实践的创造能力,解决高校创新型人才培养与行业发展需求脱节的问题。在服装与服饰设计专业系列基础课程教学中,对学生拓展型设计思维能力的培养需要长期的探索和实践,使该专业学生在基础课程学习中形成正确的、合适的思维方式。广大教师需要为社会培养具有创意设计能力、实操能力、综合能力的复合应用型和创新型设计人才而不懈努力。

参考文献:

- [1] 陈莹,李春晓,梁雪.艺术设计创作性思维训练[M].北京:中国纺织出版社,2010:4.
- [2] 王宁宁.中国传统服饰的跨文化传播[J].新闻战线,2016(8):129-130.
- [3] 陈莹.发散性思维方式与服装设计[J].装饰,2003(6):

- 9-10.
- [4] 祁方.关于艺术设计专业思维训练课程的思考[J].中国包装工业,2013(16):111.
- [5] 伏虎.环境设计方法学研究的基本范畴[J].艺术科技,2017(1):8-9.
- [6] 陆小彪.设计思维与方法[M].南京:江苏美术出版社,2013:39.
- [7] 周至禹.艺术设计思维训练[M].北京:高等教育出版社,2012:162.
- [8] 燕敏.创新与突破:浅谈当代设计教育基础[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2008,30(Z2):71-72.
- [9] 沈雁.试论西方服装史教学中的几个要点[J].艺术与设计:理论,2015(10):147-148.
- [10] 杨羽裳.论时装与艺术的跨界融合[J].韶关学院学报,2016(11):119-123.
- [11] 孙睿.服装主题性设计的创作[J].艺术百家,2013(Z2):202-203.
- [12] 金玲.“服饰图案设计”课程教学设计[J].美与时代:上半月,2011(9):122-124.

(责任编辑:陈丽琼)