

广州科技职业技术大学
2022 年职业技能大赛教师教学能力比赛

《中国传统服饰》课程
教学实施报告

1 教学整体设计

1.1 课程定位

本课程为服装与服饰设计专业课程教学体系中的专业基础课。

本课程注重培养传统服饰认知能力和传统服装创意设计能力。通过学习中国传统服饰特征，拓展服装设计思维，使学生学会使用现代服饰设计语言形式呈现中国传统服饰特质和风貌；使学生了解中国传统服饰文化，提升学生对“中国传统美学”的认知与实践能力。

1.2 课程内容

本课程教学内容分三大模块，如图 1 所示：

第一，总论——款式形制、结构特征。通过讲述中国传统服饰的整体款式和结构特征，使学生对中国传统服饰特点构建整体框架。

第二，各朝代服饰特征。通过对中国古代各个朝代典型服装款式的学习，讲述中国古代服饰演变的轨迹及其产生的社会文化原因，使学生掌握各个朝代的服饰典型款式特征。

第三，创新设计与应用。从色彩、面料、图案、款式、配饰等要素入手，学习传统服饰创新设计的方式方法，并进行传统服饰创意设计实践训练。

图 1 教学内容三大模块

1.3 学情分析

本课程面对的是专科服装与服饰设计专业的大二学生。

前置课程：服装画效果图；服装色彩与图案设计；电脑辅助设计。

后续课程：成衣与品牌设计；毕业设计。

优势为，学生已经对服装设计专业的相关课程学习了一年，对服装设计有一定的理论认知，且具备一定的手绘和电脑绘图基础，多数学生具有基本的设计能力，学习态度认真。

劣势为，本课程前半部分会涉及到较多的理论知识，而专科学生对于理解与掌握理论知识会有一定难度，所以在理论授课时应更倾向于与实操的结合，引入更多的案例与视频教学，激发学生学习兴趣，加深学生对重点理论知识的掌握与理解。

1.4 教学目的

知识目标：掌握中国古代服饰的基本形制和结构特点及各个朝代的服饰式样与发展特点；从造型、面料、色彩、图案等要素入手，掌握传统服饰创新设计的方式方法。

技能目标：具有较好的解决问题的方法，制定整体设计任务和目标的能力；具有独立完成中国传统特定历史时期服饰款式绘图能力；具有结合运用中西方服饰元素特点的服装创意设计能力。

素质目标：培养学生项目合作、团队精神、吃苦精神以及沟通能力等；具有一定的审美与人文素养及以中国为荣的文化自信情怀。

课程思政：课程结合思政，将中国传统服饰文化元素融入到当代服装设计中，弘扬伟大的中国文化，宣传五千年中华文明在服饰中留下的瑰宝，倡导学生汲取优良的传统文化，发扬中国人文精神。

1.5 教学的重点与难点

教学重点：掌握中国古代服饰的基本形制和结构特点及各个朝代的服饰式样与发展特点；培养具有一定的审美与人文素养及以中国为荣的文化自信情怀。

教学难点：通过学习中国传统服饰特征，拓展服装设计思维，使学生学会使用现代服饰设计语言形式呈现中国传统服饰特质和风貌。

1.6 融入岗位标准

- ① 参与设计开发计划的制定，并完成服饰产品设计；
- ② 手绘能力强，并熟练掌握 PS、AI 等设计软件；
- ③ 负责对面辅料选择、配色的确认；

- ④ 负责与制版师、样衣师的沟通，随时跟踪样衣改版及制作的过程；
- ⑤ 提供设计理念与产品搭配资料，协助完成季节商品介绍、形象手册等；
- ⑥ 具备良好的艺术修养和审美品味；
- ⑦ 工作责任心强，条理清楚，思路清晰，工作效率高；
- ⑧ 优秀的理解能力和沟通能力，良好的学习能力，以及团队协作能力。

1.7 考核方式

过程性评价：改革传统的学生评价手段和方法，采用阶段评价，目标评价，项目评价，理论与实践一体化评价模式；关注评价的多元性，结合课堂提问、学生作业、平时测验、实验实训及考试情况综合评价学生成绩，对在学习和应用上有创新的学生应特别给予鼓励。

终结性评价：应注重学生动手能力和实践中分析问题、解决问题能力的考核，对在学习和应用上有创新的学生应予特别鼓励，全面综合评价学生能力。

2 教学实施过程

2.1 课程理论部分教学手段

《中国传统服饰》课程包含三大模块，其中第一部分和第二部分偏重于理论教学，占比总课程的 62%，第三部分偏重于实操教学，占比总课程的 38%，如图 2 所示。

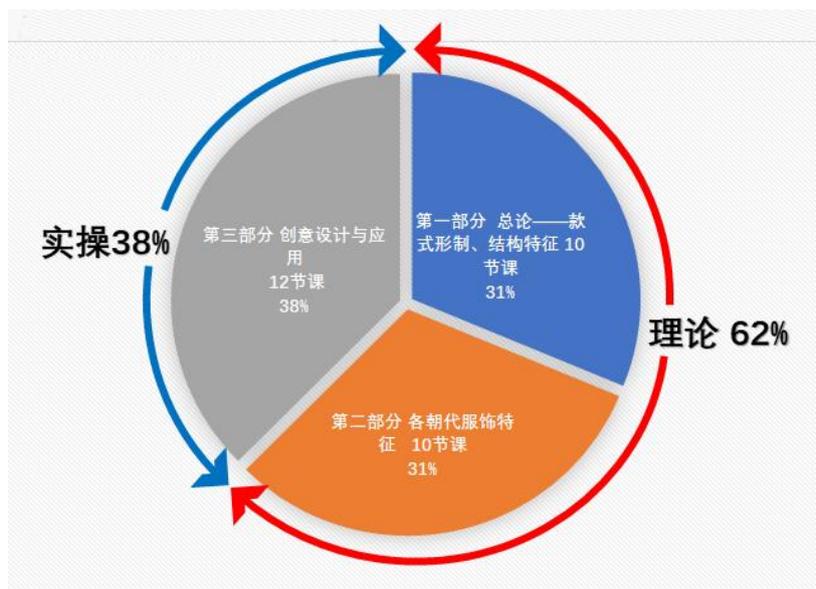

图 2 三大教学模块

针对于课程占比较多的第一、第二部分内容以理论教学为主，主要教学手段如下：

第一，筛选制作精美的教学案例图片与视频，图文并茂，使学生可以更好的感受中国美学特征。

第二，设置每节课程知识点的线上答题测试环节，重点知识及时巩固。

中国传统服饰史课程理论知识点较多，为了引导同学积极的参与到课程知识学习中，设置随堂课程线上答题环节，使学生们及时复习课程所讲中国传统服饰史重要知识点，并以此激发学生的学习兴趣。

第三，注重课堂话题讨论，以调动学生的积极性。

注重课程教学讨论设置，围绕日常感兴趣的话题，如观看的电视剧历史人物造型，社会现象等。将以教师为中心转为以学生为中心，激励学生自主学习为目标，从以教师教为主转变为以学生学为主，知识的传授从以学生被动地听记为主转变为学生以主动的吸收为主、以亲身体会为主。

第四，运用现代教育技术手段，优化了教学效果。

①**线上数字博物馆**：展示历朝历代服饰文物精品，并可以查找文物的高清放大图片，使学生学习中国传统服饰款式特征、面料、工艺细节等，如图 3 所示。

图 3 线上数字博物馆

②**“与子同袍”手机 APP 软件**：该软件为专业的汉服设计软件，其中包含服装效果图、款式图及图案设计等模块。学生可以在手机 app 操作界面上选择中国传统具体朝代服装样式进行款式、色彩、图案、面料的拓展设计。同时“与子同袍”app 软件有增强现实技术，可以将绘制完成的服装画效果图生成为三维立体的虚拟服装效果，学生可以进一步检验及优化汉服的细节设计问题，如图 4 所示。手机 app 软件的使用辅助教学，使线上教学与线下教学有机结合，优化学习效果。

图4 “与子同袍”手机 APP 软件

③**服装虚拟数字化技术 CLO 3D 软件**：CLO 3D 软件是可以通过虚拟裁片、虚拟缝合、虚拟动态 360° 展示服装的数字化软件。作为辅助教学素材向同学们展示不同历史时期特色服饰款式的着装效果、裁片形式、缝制工艺、面料细节等，如图 5 所示。通过现代数字化新技术的引进，使教与学突破了物质的局限，突破了时空的局限，优化教学效果。

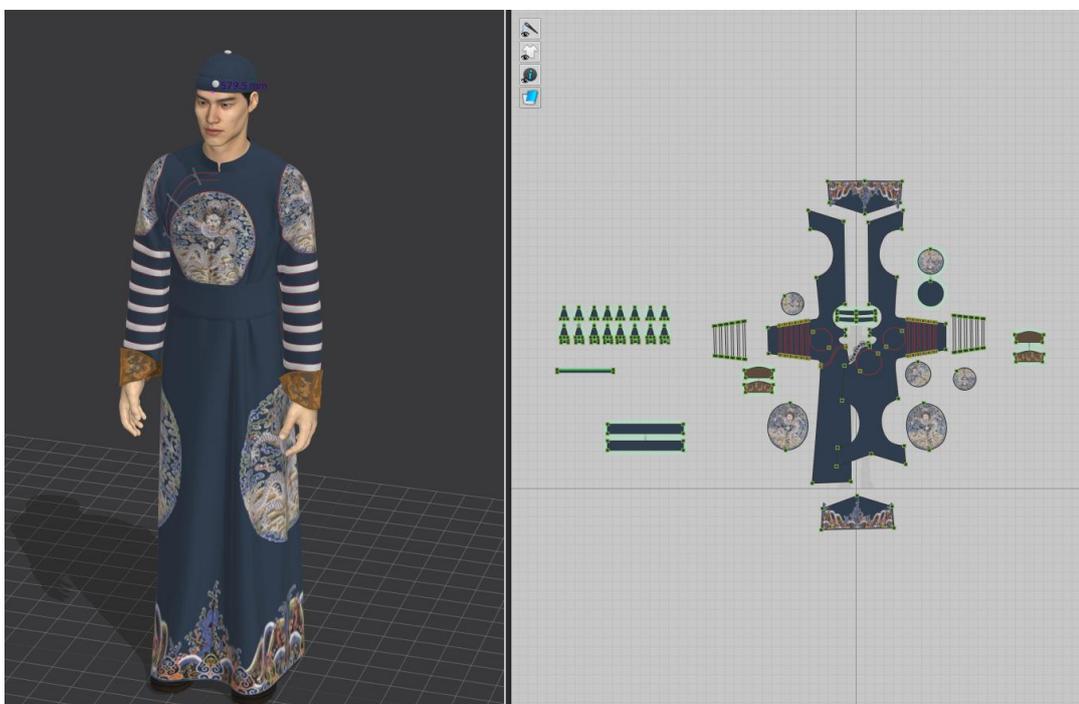

图5 服装虚拟数字化技术 CLO 3D 软件——清朝马褂

2.2 课程实操部分教学手段

针对于课程第三部分以实操教学为主的教學手段如下：

第一，融入“双元制”校企合作教学模式。

采用职业教育与企业参与的“双元制”教学模式，学校可为企业提供人员师资、专业理论、场地等资源，企业可为学校师生提供资金支持、实操项目、方案技术、服装生产加工设备及服装企业营销管理流程等要素，以此合作方式达到资源共享，使校企合作价值最优化。“双元制”校企合作教学模式的贯彻实施，通过中国传统创意服装专题项目训练，使学生有目的性进行实操演练。

第二，引入国内外服装设计大赛，达到以赛促教、赛教融合的目的。

《中国传统服饰》课程通过引入国内外服装设计大赛项目，通过教师指导学生参加比赛的整个过程，让学生在“做”中弥补自己的不足，顺利完成由学生向高素质技能型专门人才的过渡。

2.3 五步诱导教学法

五步诱导教学法分为：**教学流程、情境导入、探究活动、形成理念、学生践行**，这五步前一步为下一步的完成打好基础、创造条件，后一步是前一步的深入；这五步相互联系、综合运用，符合学生的认识规律和身心发展特点，有利于激发学生兴趣，有利于知识的接受与消化吸收，有利于教师教学目标的达成。采用五步诱导教学法，将理论与实践教学方法融入到整个的实际教学过程中，最终形成《中国传统服饰》课程的整个教学流程，如图6示。

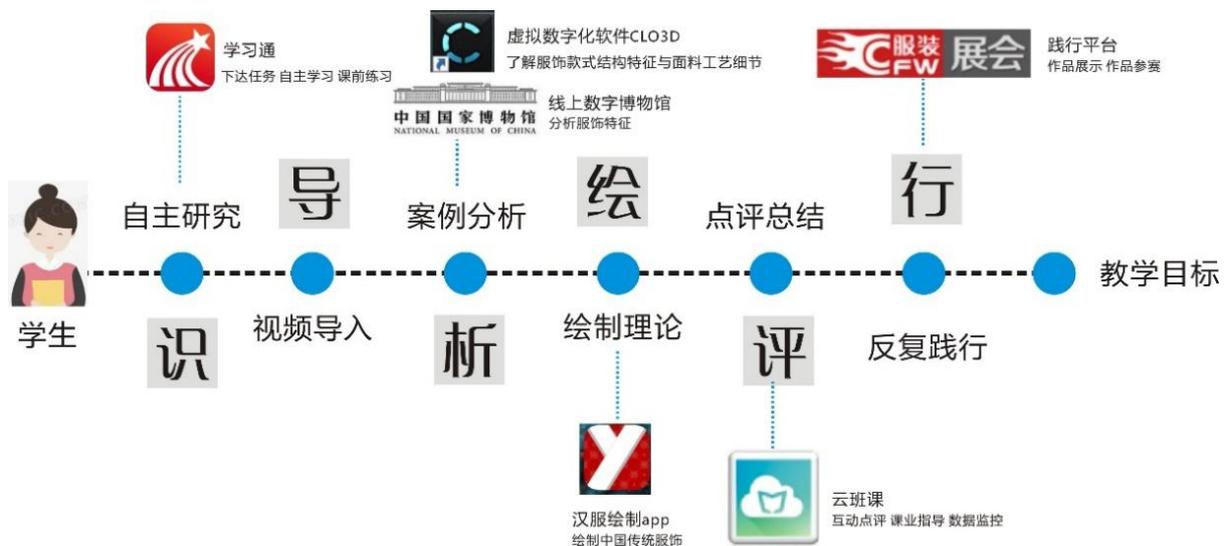

图6 五步诱导教学法

3 学生学习效果

3.1 传统民间工艺广绣定制服装教学成果

在《中国传统服饰》课程的实训教学过程中，引入我校服装设计专业与广州市广服服饰发展有限公司的设计项目——“传统民间工艺广绣定制服装”教学为例，通过借助三维虚拟服装数字化技术 CLO 3D 软件对广绣定制的虚拟服装设计、虚拟缝制、虚拟图案设计和虚拟展示，将虚拟现实技术与非物质文化遗产广绣有机结合，创造出一系列广绣定制虚拟服装如图 7 所示，并通过从服装设计、打板、工艺制作、生产管理等流程的实战项目演练，提高学生解决实际问题的综合能力。

图 7 传统广绣工艺定制服装设计

3.2 中国传统服饰图案设计教学成果

《中国传统服饰》课程在服饰图案教学过程中，指导学生参加“第十二届国际大学生时尚设计盛典”、源创·颐和园专项赛等赛事，获得了赛事平台主办方的高度认可。如下图 8 为学生的优秀作品展示：

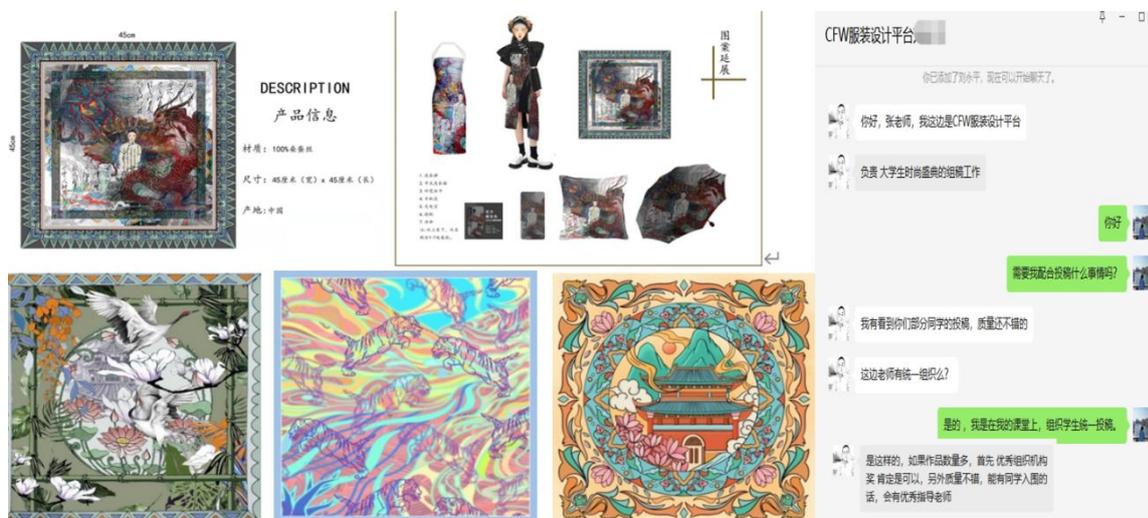

图 8 中国传统服饰图案学生参赛作品

3.3 中国传统服饰创意设计教学成果

《中国传统服饰》课程在传统服饰创意设计实训教学阶段，指导学生参加广东省教育厅举办的“第三届粤港澳大湾区学校美术作品展暨学院奖双年展”获得三等奖；指导学生参加“第五届”广东省“学院奖”青年师生设计艺术大赛，作品获得二等奖、三等奖及优秀指导教师奖。

如下图 9 为学生的优秀作品及获奖奖状：

图 9 中国传统服饰创意设计学生参赛作品

4 反思改进措施

《中国传统服饰》课程通过 16 周的学习使学生了解中国古代服饰的基本形制和结构特点，掌握传统服饰创新设计的方式方法；通过对中国传统服饰文化的学习，提升学生对“中国传统美学”的认知与实践能力。

学生反馈教学信息：经过《中国传统服饰》课程 16 周的学习，对服装与服饰设计专业的学生进行问卷调研。调研显示学生认为该课程有趣味性且非常喜欢学习的同学占比 93.4%。在手绘、表达、款式设计、图案设计、服饰面料选用等

方面的技能有明显的提升，如图 10 所示。

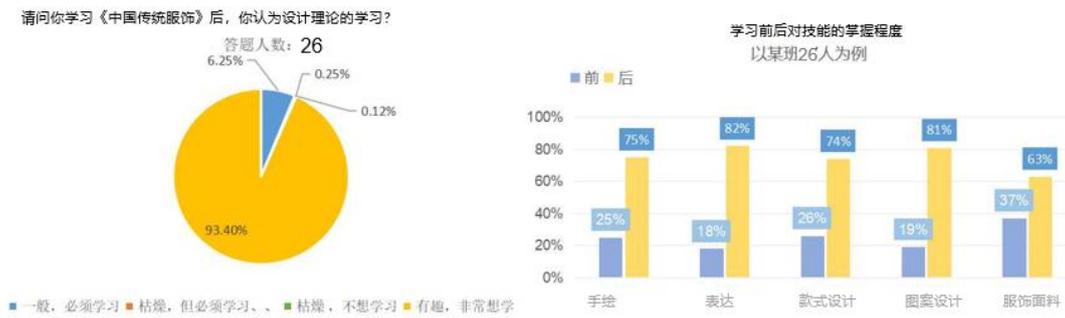

图 10 学生教学反馈信息调研

《中国传统服饰》前期教学部分理论知识较多，学生存在知识概念上易混淆的现象，例如综述部分的四大基础款式形制等内容。针对该部分问题，在日后上课中应注意通过服饰图形化提取而非文字叙述，强化学生理解和记忆，重点难点部分加强课前预习和课后复习。

通过从同学们的随堂知识点问卷答题可以看出，大部分同学能良好的掌握课程当中重要的服装史理论知识点，学生通过问卷答题了解自身学习的不足，进行进一步优化学习；通过同学们绘制中国传统服饰款式图可以看出，大部分同学能认真绘画中国传统各朝代典型服饰款式图样，掌握中国传统汉服款式图的绘制方法及要点；通过同学们的综合实训作品可以看出，大部分同学通过真实项目在“做”中弥补自己的不足，突破自身局限，使学生提升服装与服饰设计的专业技术能力。

同时在课程学习中，虽然大部分同学能依据教师的讲课进度认真学习，但是面临专科学生有小部分同学会有厌学情绪，针对该部分同学教师应能因材施教，依据不同的学生提出相应的教学要求，弱化课程作业难度，使基础差的同学也能顺利完成教学任务，达到自身的提升。