

谈服装设计专业课的教学

周文杰

(浙江科技学院 设计与艺术系, 浙江 杭州 310012)

摘要: 通过总结多年的教学经验,对如何上好服装设计专业课作了一些新的尝试与探讨。

关键词: 专业课; 创造精神; 创新能力; 设计

中图分类号: G633.955; G642.0

文献标识码: A

文章编号: 1008-7680(2001)04-0046-05

服装设计专业是服装设计专业中的核心专业课程,是学生学习设计的重要途径,教师能否上好设计课直接关系到整个服装设计专业的教学质量。笔者通过总结近年来担任设计课教学中积累的一些体会与经验,对于如何上好设计课提出一些建议,旨在抛砖引玉。

1 服装设计专业的教学方针

服装设计是艺术与技术的结合,其实质是美与用的结合。“美”是指从内容到形式表现了美的规律,而“用”则要符合人的生活习性,消费心理,人体工程学,符合市场运作规律,带有明显的商业功利目的。这一点与纯艺术教学是有较大区别的。因此,在设计专业课的教学中,教师不但要教授先进的设计观念与手段,引导学生探索服装设计的规律与方法,还要创造新的市场要求。它的核心是培养学生的创造精神与创新能力。笔者认为对服装设计专业学生培养应围绕着“博览群书、研究市场、自学为主、启导为辅、发扬个性、鼓励创新”这24字的教学方针。

2 明确各个教学环节,注重教学过程的整体把握

在设计教学中,应十分重视教学过程的合理性与科学性,把整个教学过程分成若干阶段进行,强调工作段之间紧密联系,环环相扣,由浅入深,循序渐进地完成整个教学过程。

2.1 明确企业对设计师的要求及学生努力方向

服装设计专业的教学目的是为服装行业培养实用型设计人才,应认识到专业的背后是行业,服装专业与服装行业是统一协调的关系,院校培养的人才最终是要走向行业的,因此,我们在教学中首先应向学生强调这一点。教师要结合服装行业的现实情况,分析服装业的现状与发展趋向,指出设计人员应具备的能力与素质,让学生明确将来在企业所要担负的工作职责,从而使今天的学习变

收稿日期: 2001-03-07

作者简介: 周文杰(1970-),男,浙江杭州人,浙江科技学院设计与艺术系讲师,主要从事服装的设计与研究。

得更有目标。

2.2 设计课题的选择范围和内容

2.2.1 基础设计与提高设计相结合

设计水平的提高与技巧的纯熟有一个循序渐进的过程,只有练就了扎实的基本功,才能逐步向专业的深度与广度上发展。因此,习题的布置应从专业设计中的基础知识入手。提高设计阶段练习应把重点放在对学生创意能力的训练以及培养学生掌握整体的能力上。以提高设计技巧,帮助学生初步形成自己的设计思路为目的。

2.2.2 产品设计与作品设计相结合

教师需要对服装的产品设计与服装的作品设计加以区分,因为这是两种不同的设计思路与手法的运用,有其不同的评价标准,需分别加以练习。对于服装产品的设计选题,在有条件的情况下,尽可能通过和企业的合作,以产、学、研相结合的方式让教师带领学生参与一些产品开发的科研项目。通过项目教学使学生在未出门打工的情况下与企业、产品接触,完成调研—策划—设计—制板—实物—展示整个设计过程。由于学生对材料和产品开发接触较少,很难适应新产品的开发与要求,教师需利用自己的实践经验带领学生进行运作。通过实际操作使学生的设计综合能力得到提高,以实践的形式来补充书本知识的不足,使学生真正学习到有用的知识与经验,为将来走向行业打下良好的基础。实践证明,这是一种非常有效的教学手段,具有明显的教学效果。

以下是学生通过项目设计的学习谈到的一些体会与感触:

在这次项目中通过在一些极富有工作经验的老师的指导下,使我对服装裁剪这一块有了较深的理解,制订尺寸、打板、裁布、缝制,都是有其技巧性和技术性的……在参加这个项目之前画设计稿时总想当然地去画稿子,也从不考虑一下这样的设计是否合理,是否可以成功地制作,现在我就能完全地体会到设计合理性的重要性了。(九七A班 项宇琳)

通过项目组的实践,学到了许多课堂上学不到的东西,能够更好地把握想像与实际操作之间的差距。在不断的探索与总结之中,我渐渐摸索出一条适合自己的创作方式,这将使我的创作更为成熟一些……(九七A班 赵丽萍)

……通过此次活动学到了不少的知识,使自己的设计变为现实,对未来的路,便有了新的体会。(九七B班 王文飞)

在设计过程中,我的设计能力有了进一步的提高,周老师指出了我在设计方面存在的优缺点,也激发了我在设计上的冲动,使我对服装设计有了更浓厚的兴趣。(九七B班 兰金美)

在老师的指导下,我不得不从纸上谈兵回到现实设计当中来,工作的不严谨使我真正感到问题的严重性,稍一提问便破绽百出……在以前的学习中从未把设计稿与结构裁剪那样的紧密结合,我惊讶于细小的结构变化对款式造型的影响,竟是那么的大……(九七B班 陈晓芬)

服装的作品设计练习以充分体现学生的设计才华为目的,要求作者用独到的视角捕捉灵感,运用丰富且多手段的服饰艺术语言表现服装的艺术美。通过对服装作品的练习,提高学生的专业素养与艺术表现能力,为更好地进行产品设计积累功底。

2.3 市场调研分析与资讯收集阶段

此阶段教学重点市场调研与资讯的收集与分析。教学过程分成两块来完成,市场调研是要求学生对所设计对象(服用者)以及对同类产品现况进行全方位的深入了解。对服用消费对象的调研包括性别、年龄段、体型特征、收入、职业、爱好、服装审美观等方面,同类产品现况的调研包括品牌名称、消费人群定位、消费区域范围、服饰设计风格、市场销售价格、市场销售业绩等方面,要求学生要做出一份调研综合报告。然后做出初步设计概念。市场调查的方法可依选题而定,可以个人为单位,也可以小组为单位,采用分工负责的方法,针对不同问题进行分别调查。必要时将调查结果在全

班进行交流,以求对调查对象有全面的认识.资讯的收集与分析是学习专业的重要手段,是培养学生认真研究的学习精神,锻炼学生综合能力的重要方面.资料分析的具体办法是采用文字概括与归纳阅稿记录并重的方式,形成一套完整的资料收集与分析的记录.我们知道设计是一门综合艺术,要求设计师必须努力提高文化素质.文化素质越高,对社会历史及文化背景的理解越深刻,其设计作品的时代感就越强.通过多了解姐妹艺术,流行动态,多看设计大师作品等方法,积累专业见识.因此,只有不断提高自身的艺术鉴赏能力、艺术表现能力、文字表达能力、分析研究问题的能力以及辨别是非的能力,厚积薄发才有可能出手不凡.

2.4 设计策划阶段

在上一阶段的基础上,学生提出自己的初步设计构思,包括消费定位(消费人群、消费地域等)、式样构想、色调选择、材料运用的大致类型作出草图设计,教师针对学生所提出的方案与学生进行逐一讨论,启发学生,从不同角度和方向去探索设计的最佳方案,学生根据教师的建议调整修改设计方案.在这一阶段,教师要着重研究如何打开学生的思路盲点,让他们看到更广阔的视野,这是教学工作的关键所在.

2.5 设计进展阶段

这是一个将设计构思推向深入直至确定设计方案的过程.在此阶段,学生在教师个别逐一的辅导下,对设计方案的每个细节设计(包括制作、工艺手段以及效果图的表现方式等)进一步确定,经过多次反复商讨与推敲,直到完成正稿.

2.6 设计讲评阶段

在此阶段里,教学通过“讲”与“评”两个方面来完成.首先是“讲”,需要学生在限定时间内用准确的语言表达自己的设计概念、思路与方法.要求学生在介绍过程中如同面对真正的客户一样,思路清晰、语言流畅并充满自信,使在场的同学与教师对该作品产生认同感.其次是“评”,由教师对学生作品作出综合评价,肯定优点,指出不足.同时,也应看到对于服装设计作品的评价除了从艺术审美的角度去审视,还必须与行业、市场相结合,逐步改变长期以来的自我肯定和自我否定的评价方式.

从以上教学中可以看出,设计专业教学的整个过程组织严谨,由浅入深,逐步展开,教学实践证明这套方法有利于挖掘学生的创造潜能,能最大程度地调动学生的学习积极性.教师站在引导者的角度,根据学生的不同的设计思维,进行有目的的引导,增强了教学的针对性.锻炼学生对整个设计创作过程的把握能力,尤其是创意能力的训练以及对自己的设计意图、表现、展示和推销能力方面的培养,为将来进入行业作好准备.

3 寻求适合的教学方法与更为有效的教学手段

3.1 采取个别辅导为主,集体辅导为辅的教学方法

我国基本上一直实行的是班级教学.班级教学虽具有易于管理,利于经济有效地大面积培养人才,利于发挥教师的指导作用等优点,但其缺点也是很显见的,那就是它不能顾及学生中客观存在的能力差别与个性差异.特别是艺术设计教学,对发展学生的个性与独创性,培养具有创造性思维的人才,是极其不利的.由于学生的设计选题不同及创造能力各异,在专业设计教学中很难用讲大课的方式进行,针对这一情况,笔者认为应大力推行个别辅导为主,集体辅导为辅的教学方法.特别是高年级的设计课程,绝大部分应采取教师与学生之间一对一的辅导过程.教师在个别辅导过程中要善于发现每个学生的设计长处与薄弱环节,并及时地向学生指出.学生有很活跃的思维,经常会做出一些很新鲜的让你出乎意外的想法,这对教师也是一种启发,可以教学相长.实践证明,这样的

方法对开发学生的创造潜能极其有益.教师在辅导学生过程中会遇到各种各样的问题,这对老师的能力提出了更高的要求,随时要面对不同学生的不同问题,教师只有不断地充实自己,丰富和扩充专业知识,提高实践能力,并以认真敬业的工作态度,把履行教学职责的每一过程,每一环节当作提高自身水平的台阶,方能应付千变万化的教学问题和提高教学质量.

3.2 自学为主、启导为辅、突出交流

俗语说师傅带入门,修行靠个人.在人的能力中最要紧的就是学习能力,自学能力是不断获取新知识的关键,在设计专业的授课过程中教师不仅传授学生现成的知识,更要引导学生探索未知领域,要改变学生在学习中所表现出来的温顺服从,鼓励他们寻找新的设计思路与方法,逐步提高自主学习的程度.教师:传授者——指导者——促进者;学生:提高主动性——初步自主——基本自立^[1].教师的权威不应建立于学生被动与无知的基础上,而是建立在学生的主动参与以促进其充分发展的能力之上.到目前为止,笔者认为启发式的教学始终是设计专业教学中的最好的方法,改变以往教师讲学生听的灌输式教学.同时重视加强教师与学生,学生与学生之间的交流讨论,互相启发,互相补充,互相促进,使学生在学习兴趣中获取知识.

3.3 实行分流教学

随着艺术设计专业的招生规模日益扩大,给一些只经过短期美术训练的考生进入大学学习提供了机会,从而也使考入生源的艺术素质变得良莠不齐,再加上班级人数规模的扩大,这些都给教师的教学带来了不小的难度.针对这些实际情况,如果我们的课程及其标准制定得过于统一,只强调全班学生在同一时间按同一进度去学习相同内容,用“一种规格的衣服不同身材的人穿”的教育模式,会造成学习有困难的增多,同时也不利于发现挖掘一些设计尖子,使得富有创造力的优秀学生难以脱颖而出.因此,为了适应学生的能力差异,增强教学的针对性,笔者在实际教学中根据学生能力的差异实行“降低一线,提高一批”,对他们的辅导要因水平而宜,因能力而宜,有区别地引导而非按统一模式塑造他们.

3.4 加强电化教学手段的运用

现代教学过程已经由教师、学生、教学内容、教育技术四个基本要素构成,现代教育技术的运用已经成为教育现代化的重要标志之一.在艺术设计的教学中由于形象教学占了很大的额量,而口授板书式的传统教学方式已呈现出日渐明显的滞后性,已不能适应现代艺术教学的需要.因此,需要更多地运用投影胶片、幻灯片、视频教材、电子教案、计算机、多媒体、因特网等现代教学手段.例如艺术设计中的作品赏析,通过胶片投影或实物投影就可以清晰地展示,实行观看和讲解相结合.对资讯的收集与了解可以通过观摩设计大师作品发布的录像片或VCD,或者通过从网上查寻最新的流行动态信息,方便、快捷,具有投入少、产出快、课时省、教学内容丰富生动、教学效果明显的特点,从而使艺术设计教学内容能不断更新,及时地跟上时代的步伐,克服传统教学方式的弊端,促进教学内容的深化改革.

我系近年来在现代教育技术设施的建设上已经有了起色,如建立了服装CAD实验室.但是,在一些与课堂教学相配套的电化设施上还有待于进一步的完善.因此,笔者在此建议,在经费条件允许的情况下,能逐步多购置一些电化教学设备,建立起属于我系的电化教学中心.这样既能方便教师在上课的间段时间内,灵活方便地使用,而避免预约登记等时间与场地上的制约,同时也能促进教师在设计专业课的教学中,加大电化教学的份量,提高教学效果与质量.

4 建立科学的评价指标,量化评分标准

对于艺术作品的评价与给分应与理工类学科有明显的差异,由于对作品缺乏明确的衡量标准,

具有明显的主观性,因此,能否对学生的设计作品给出一个比较有说服力,客观公正的评价,将学生的学习及其今后的发展产生重要的影响.笔者认为,学生学习设计课中的所得应具体表现在四个方面:一是通过学习获得知识的多少;二是学习的过程包括实践的经历;三是自学的能力;四是创造思维和创造能力的体现.因此,对于设计课的评分标准不能仅凭几张设计作业的最后效果来决定.笔者经过平时教学的摸索认为,采取量化评分是一种比较可行的方法.量化评分标准就是把整个教学过程量化,根据各阶段的不同教学要求,对每个教学过程都设定考核项目与分数.例如,某一设计作业为 100 分制,根据教学每个阶段给一定比例的分数,市场调研与资料收集 15 分;设计策划 30 分;设计发展 35 分;设计讲述 10 分;考勤 10 分.每完成一项工作计一项分,最后累计成绩即为该设计作业成绩.采取这样的评分的特点是分值清楚,综合考察面广,打分合理,取高分不易.从根本上杜绝了以往教学中凭印象给分,只重结果不重过程的弊病.当然,量化评分虽然可以一定程度上反映出学生对于知识的掌握程度,但学生究竟掌握了多少知识,能不能把所掌握的知识真正运用于实践,转化为自己的能力,值得我们思考.因此,如何运用更为科学的评价方法来促进教学的发展,也是一个值得探讨的问题.

5 在设计教学中推行《设计创作记录册》

在设计教学中要求学生以文字形式记载,从开始到结束设计的思维发展全过程.对所设计的项目从萌芽阶段到完成阶段,进行详细文字记录,并将学习过程中的得失及时进行总结.教师与学生商讨的修改意见与草图的修改过程都在设计结束后装订成册,作为作业的组成部分.《设计创作记录册》有助于提高学生的理论水平,同时也为今后的毕业论文的撰写提供了有力的素材.

参考文献:

- [1] 靳玉乐. 知识经济与高校教学改革[J]. 教育理论与实践, 1999, (3): 36.

On teaching of costume designing course

ZHOU Wen-jie

(Dept. of Art and Design, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310012, China)

Abstract: Based on years of teaching experience, the author explores some new ways to improve teaching of costume designing course.

Key words: specialized course; creative spirit; innovating ability; design