

黄河流域传统服饰文化融入服装专业课程育人的路径研究与实践

杨晓丽

山东科技职业学院, 山东 潍坊 261053

DOI:10.61369/ETI.2025110024

摘要 : 本文立足于文化自信与立德树人的时代背景, 聚焦黄河流域传统服饰文化, 探讨其如何深度融入服装专业课程教学体系, 并实现其独特的育人价值。研究选取“服饰手工艺”等服装专业课程作为具体研究对象, 系统阐述了从文化元素挖掘、课程内容分析、融入点确定, 到育人目标整合与具体实施路径的全过程。论文旨在超越单纯技艺传授的层面, 探寻将文化基因、工匠精神、美学思想与创新意识内化于学生专业素养与人格塑造的有效途径, 为高职服装教育提供兼具文化深度与时代特色的教学改革范式。

关键词 : 黄河流域传统服饰文化; 育人目标; 文化融入

Research and Practice on the Path of Integrating Traditional Costume Culture of the Yellow River Basin into the Educational Process of Fashion Major Courses

Yang Xiaoli

Shandong Vocational College of Science and Technology, Weifang, Shandong 261053

Abstract : Based on the era background of cultural self-confidence and cultivating students' moral character, this paper focuses on the traditional clothing culture of the Yellow River Basin and explores how it can be deeply integrated into the teaching system of vocational clothing courses, realizing its unique educational value. The study selects clothing professional courses such as "Clothing Handicrafts" as specific research objects, systematically elaborating on the entire process from cultural element mining, course content analysis, integration point determination, to educational goal integration and specific implementation path. The paper aims to go beyond the level of pure skill impartation, explore effective ways to internalize cultural genes, craftsmanship spirit, aesthetic ideas, and innovative consciousness into professional literacy and personality shaping, providing a teaching reform paradigm for vocational clothing education that combines cultural depth and contemporary characteristics.

Keywords : traditional costume culture of the yellow river basin; educational objectives; cultural integration

引言

黄河流域作为中华文明的发祥地, 其孕育的传统服饰文化底蕴深厚、博大精深, 不仅承载着数千年的造物智慧与审美追求, 更凝结着中华民族的精神品格与价值取向。在当前国家大力倡导弘扬中华优秀传统文化、坚定文化自信的背景下, 服装高职教育肩负着培养既具国际视野又深植民族文化根脉的创新设计人才的重任。然而, 在传统的服装专业教学中, 往往存在文化教育与技能培养“两张皮”的现象, 传统服饰文化内容多以零散、碎片化的知识点形式呈现, 未能系统性地与专业课程体系相融合, 其深层次的育人功能未能得到充分发掘。

因此, 本研究旨在以“服饰手工艺”等六门专业课程为载体, 进行深度的、系统化的教学改革实践。其核心目标是要将黄河流域传统服饰文化所蕴含的哲学思想、伦理道德、艺术精神与工匠品格, 转化为可感知、可实践、可内化的教学资源与育人要素, 使之与专业知识的传授、技能的培养同向同行, 形成协同效应, 最终实现知识传授、能力培养与价值引领的有机统一。

项目信息:

2023年山东省职业教育教学改革研究项目“黄河流域传统服饰文化融入服装设计与工艺专业课程育人的探索与实践”(编号: 2023353);

2023年“纺织之光”中国纺织工业联合会职业教育教学改革研究项目“课程思政视域下纺织服装类专业课程融入非遗文化的探索与实践”(编号: 2023ZJJGLX097)

一、黄河流域传统服饰文化的核心育人价值解析

在探讨具体课程的融合路径之前，首先需明晰黄河流域传统服饰文化所能提供的核心育人价值。

其一，是“天人合一”的自然观与可持续发展理念。黄河流域先民在服饰制作中，崇尚“顺物自然”，善于因地制宜、因时制宜地选用麻、葛、丝等天然材料，其染色工艺亦多取自草木矿物，体现了对自然规律的尊重与巧妙运用。为培养学生建立绿色设计思维、可持续时尚观念提供了深刻的思想资源。

其二，是“敬物惜材”的工匠精神与精益求精的品质追求。从一丝一缕的纺绩，到一针一线的缝纫，到繁复精美的装饰工艺，传统服饰的精神内核，对于矫正当前快餐文化下浮躁、功利的学习心态，培养学生专注、严谨、追求卓越的职业素养具有不可替代的作用。

其三，是“中和为美”的审美取向与文化身份认同。黄河流域服饰色彩讲求和谐雅致，形制注重端庄合度，纹样寓意吉祥深远，整体上呈现出一种含蓄内敛、中庸平和的美学风范。通过系统学习与实践，能够引导学生理解东方美学的独特韵味，建立起对本土文化的深厚情感与自信，在全球化语境下明确自身的设计身份与文化立场。^[1-4]

其四，是“革故鼎新”的创造活力与问题解决能力。传统并非一成不变，黄河流域服饰史展现了先民应对环境变化与社会需求的智慧。传承的真谛在于激发学生在深刻理解传统基础上的当代转化与创新设计能力。

二、文化融入课程模型构建的理论基础与核心框架

本研究构建的文化融入课程模型，以“文化认同—价值内化—创新实践”为内在逻辑主线，遵循“分析—提取—确定—整合—实施”的递进式流程。

课程分析：对所选六门课程进行精准定位，厘清其各自的知识点、技能点与原有的教学目标。

文化元素提取：从黄河流域传统服饰文化中，系统梳理出可供教学转化的多层次元素。

融入点确定：将提取的文化元素与课程内容进行创造性对接，确定具体、可操作的融入点。

育人目标整合：将融入点与课程的育人目标（价值塑造目标）相结合。

具体实施路径：设计包括教学内容重构、教学方法创新、实践项目驱动、考核评价改革在内的全方位实施方案，确保融合模型落地生根。^[5]

三、黄河流域服饰文化元素的提炼与课程融入点确定

深入挖掘并系统提炼黄河流域服饰文化的核心元素，是实现有效融入的前提。

（一）核心文化元素提炼

1. 色彩意象

黄河泥土的赭石、黄土高原的苍黄、青瓷的雨过天青、唐三彩的绚丽、民间年画与剪纸的对比色等，构成了极具地域特色的

色彩谱系，反映了自然崇拜、吉祥观念与等级秩序。

2. 纹样图案

仰韶彩陶的几何纹、商周青铜器的饕餮纹与云雷纹、汉代漆器与丝织品上的云气纹、动植物纹，以及丰富的民间吉祥图案，蕴含着深厚的图腾信仰、宇宙观与美好生活祈愿。^[6]

3. 技艺工艺

以“鲁绣”为代表的刺绣工艺，其针法多变、色彩浓郁、图案饱满，独具齐鲁风韵；黄河流域各地的民间扎染、蜡染、拼布、盘扣制作等手工艺，体现了因地制宜的材质运用与朴素实用的装饰智慧。

4. 结构形制

传统袍服、褂、裙等的平面剪裁结构，蕴含了“天人合一”、“宽博包容”的东方哲学思想；旗袍的立领、盘扣、开衩等细节，则融合了满汉文化，体现了东方女性含蓄优雅的审美。

5. 文化精神

黄河“自强不息、厚德载物”的民族精神，“天人合一”的和谐理念，“敬天惜物”的生态意识，以及民间工艺中蕴含的乐观向上、祈福纳吉的生命态度。

（二）各课程文化融入点确定

根据各课程的特点与前述育人目标，精准定位文化融入的切入点：

《服饰手工艺》：融入点集中于黄河流域民间布艺（如香包、虎头鞋、肚兜）的制作技艺与纹样寓意，以及传统盘扣、编结工艺。重点引导学生理解其民俗功能与情感价值。

《色彩应用》：融入点在于解析黄河流域典型色彩组合的文化内涵与情感表达，如黄土色系的沉稳厚重、民间喜庆色彩的热烈奔放。组织学生进行基于黄河文化色彩意象的现代服装色彩搭配训练。

《服装 CAD 版型设计》：融入点在于研究传统服饰的平面结构特征，分析其与人体、活动方式的关系。尝试在 CAD 系统中建立传统服饰原型版，或将其结构智慧融入现代宽松款式设计。

《数字化设计技术》：融入点最为广泛。可引导学生利用数字化工具，建立黄河流域典型纹样数字素材库；对传统纹样进行数字化修复、再创作与动态展示；进行虚拟服装设计，将传统文化元素进行三维可视化呈现与场景化应用。

《鲁绣设计》：作为特色课程，其核心融入点即是鲁绣本身。深入讲解鲁绣的历史、地域特色、核心针法与经典题材。强调在继承中创新，开发符合现代审美的鲁绣文创产品或时尚单品。

《旗袍制作工艺》：融入点在于深入剖析旗袍所承载的近代社会变迁与女性解放意识，精研其立领、归拔、盘扣、绲边等传统制作工艺的精髓。探讨如何在当代设计中保持旗袍神韵的同时，进行面料、款式、穿着场合的创新。^[7-10]

四、课程文化育人的具体实施路径

理论框架与目标内容确定后，关键在于通过多元化的路径将其落到实处。

（一）重构教学内容，搭建“文化—技术”融合的知识体系

打破原有教材章节限制，以项目或模块为单位，将提炼出的黄河流域服饰文化元素有机嵌入教学全过程。例如，在《数字化

设计技术》课程中,设立“黄河纹样数字再生”专题,教学内容涵盖纹样文化解读、数字化采集与处理、矢量图绘制、图案再设计、虚拟面料应用等环节,形成从文化认知到技术实现的知识链条。在《服饰手工艺》中,将传统布老虎制作与现代玩偶设计结合,既学习了填充、缝合等基本技能,又传递了驱邪避灾的民俗文化。

(二) 创新教学方法,激发学生的文化认同与创新活力

改变单向灌输,采用案例教学、情境教学、工作坊、项目式学习等多种方法。组织学生参观博物馆、文化遗址,邀请非遗传承人进课堂,建立“非遗大师工作室”,让学生在真实的文化场域和与传承人的互动中感受传统技艺的温度与魅力。在《色彩应用》课程中,可以组织“寻色黄河”主题活动,引导学生通过摄影、写生、实物采集等方式收集黄河沿岸的自然与人文色彩,再进行色彩分析与提取,最终应用于主题服装设计板,使色彩学习过程成为一次深度的文化体验。

(三) 强化实践驱动,在“做中学”中实现价值内化

以真实或模拟的设计项目、竞赛、创新创业实践为载体,驱动文化融入。例如,围绕“黄河风情”、“非遗新生”、“国潮当道”等主题,在毕业设计、课程大作业或学科竞赛中,要求学生必须融入至少一种黄河流域文化元素。在《服装 CAD 版型设计》与《旗袍制作工艺》的联动教学中,可以设置“新中式礼服设计与制作”项目,学生需先运用 CAD 完成融合传统结构智慧与现代审美的版型设计,再通过旗袍工艺课程完成实物制作,全程贯穿对东方审美与工艺精神的体悟。

(四) 改革评价体系,突出文化理解与创新能力的考核

将文化素养与创新实践能力纳入课程考核的核心指标。建立过程性评价与终结性评价相结合、定量与定性评价相补充的多元评价体系。评价内容不仅关注技术技能的掌握程度,更要考察学生对文化元素解读的深度、转化应用的巧思、设计说明的文化阐述、团队协作中的文化尊重以及作品所体现的文化内涵与时代气息。可以引入企业导师、非遗传承人参与作品评审,从多维度衡量育人成效。

(五) 提升师资素养,建设“双师型”文化育人团队

教师是文化融入的关键执行者。需要通过定期组织传统文化

专题培训、赴黄河流域进行文化考察、鼓励教师参与非遗传承人交流与合作、支持教师开展相关教学改革研究等方式,提升专业教师的文化素养与课程思政能力。同时,积极引进或柔性聘请具有深厚传统工艺背景的非遗传承人、民间艺人为兼职教师,形成专兼结合、优势互补的教学团队,保障文化育人工作的专业性与持续性。

五、实践成效与反思

经过一段时期的探索与实践,初步取得了以下成效:

首先,学生的学习兴趣与内在动力显著增强,对本土文化的认同感与自豪感提升,从被动接受知识转变为主动探寻文化根源。其次,学生作品的文化底蕴与设计创意水平明显提高,在各类设计竞赛中,融入黄河文化元素的作品屡获佳绩。再次,毕业生的综合素养得到用人单位好评,体现了更好的职业稳定性与文化创新能力。然而,实践过程中也面临一些挑战:一是教材、数字化文化资源库等系统性的教学资源建设仍需加强;二是跨课程的文化育人联动机制有待进一步优化,避免内容的简单重复;三是如何更科学地量化评价文化育人的长期效果,仍需深入探索。

六、结语

将黄河流域传统服饰文化融入高职服装专业课程,以文化传承与创新为引领,重构课程内容、创新教学方法、强化实践环节、改革评价标准、建强师资队伍,是一项具有深远意义的系统工程。通过在对高职服装专业课程的系统化改革与实践,初步构建了从文化元素提炼到价值内化与创新输出的文化融入课程模型。为培养既精通现代技艺又深谙民族文化、兼具工匠精神与创新能力的高技能服装人才提供了可行方案,也为其他地域特色文化融入职业教育体系提供了可资借鉴的范式。同时,需要职业院校继续深化研究,不断完善课程文化育人模式,为坚定文化自信、推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展贡献高职服装教育的力量。

参考文献

- [1] 谢荣东.文化自信视域下中华优秀传统文化融入环境设计专业课程思政教学的路径探索 [J].美术教育研究,2025,(17):90-93.
- [2] 张光帅,李娜.课程思政视域下艺术设计专业课程教学改革探索与实践 [J].山东工艺美术学院学报,2022,(02):66-69.
- [3] 杨治刚.新质生产力背景下职业教育“三教”改革:逻辑意蕴与实践路径 [J].工业技术与职业教育,2025,23(02):30-34.DOI:10.16825/j.cnki.cn13-1400/tb.2025.02.019.
- [4] 左长清,赵文昌.以传承与创新为主线的中医药理学课程思政教学改革探索 [J].中国中医药现代远程教育,2025,23(15):26-30.
- [5] 刘子锦.以文化心:中华优秀传统文化融入大学生心理健康教育的价值意蕴及实践进路 [J].大学教育,2025,(13):113-116.
- [6] 贺冬冬.文化自信视域下地域文化融入高职院校思政课程教学理论与实践研究——以榆林地域文化为例 [J].才智,2025,(33):29-32.
- [7] 杨柳.标准化视域下中华优秀传统文化融入高校课程思政的路径研究 [J].中国标准化,2025,(20):244-247.
- [8] 张雄,李畅.新文科建设背景下项目驱动式课程教学改革与实践研究——以土地利用工程学为例 [J].黑龙江教育(高教研究与评估),2025,(09):55-59.
- [9] 王静,沈罗兰,张鸣艳.高职服装陈列设计课程数字化教学改革研究与实践 [J].福建轻纺,2024,(09):86-90.
- [10] 张莉琼,徐海芳,刘延庆,等.中山地域文化赋能高职院校包装三维设计课程思政教学改革实践 [J].绿色包装,2025,(10):76-79+84.