

“IDEAS” 高校艺术人才培养 教学设计与实践

——服装与服饰设计专业“服饰色彩” 课程教改案例

韩 丹

(东北师范大学美术学院)

【摘 要】东北师范大学美术学院“IDEAS”高校艺术人才培养教学设计与实践是为深入贯彻落实“创造的教育”的要求，基于“艺与术并重，道与器兼修”的理念，旨在培养“IDEAS”五位一体卓越艺术人才的新教学模式。“服饰色彩”示范课将理论与实践相结合，涉及了搜集校园色彩样本，分析、预测流行色，探寻美学意蕴；阅读文学名著、观看影视经典，为其中的人物设计服装服饰色彩；演练行业内色彩项目，分析国家国际重要赛事获奖作品的色彩配色等实践环节。课程注重博雅教育，强调跨学科学习宽度，培养学生的文史哲艺素养，使服装与服饰设计专业的学生在大人文学科的系统中进行艺术设计。

一、本门课程在专业人才培养中的地位和作用

“服饰色彩”课程是东北师范大学面向服装与服饰设计专业本科生在第四学期开设的专业主干课程，结合服装与服饰美学知识，在对本科生道德理想、知识整合、国际视野、交流合作方面的培养给予有效支撑。基于“新文科”背景下对艺术类人才培养的要求，为避免艺术设计本科生过早地技术化、单一化，从而失去厚重的文化基础和发展潜力，本课程遵循“Intelligence 智能—Design 设计—Education 教育—Art 艺术—System 系统”——“IDEAS”五位一体的复合型艺术人才培养模式，开展富有宽度的博雅课堂教学创新设计与实践。“服饰色彩”示范课鼓励跨学科学习，将服饰色彩与文史哲知识融会贯通，在培养学生人文素养的同时让学生系统透彻地理解服饰色彩美学并按照美的规律从事艺术创作。该课程突出“艺与术并重，道与器兼修”的理念，培育学生兼具艺术家、研究者的气质，为实现“中国梦”培养适应国家和社会需求的、热爱中国传统文化的、珍惜当下的艺术设计人才。

二、课程教学创新所解决的教学中的“痛”点问题

（一）传统教学过程侧重于知识传播，忽视人文情怀的表达

“服饰色彩”课程的特色优势之一是可以通过色彩的视觉刺激、引发学生的心理感受，使学生印象深刻，非常有利于传播革命意志、家国情怀和价值塑造，能够调动和培育学生思政学习的热情。传统教学设计侧重于课程本身的知识传播，在社会担当、教育情怀和道德信念方面诠释得不充分。

（二）传统教学设计中的理论与实践虽并行，但实践环节的设计深度不足，仅能培养学生对服饰色彩设计的基本能力

“服饰色彩”课程在传统教学过程设计中的应用性不强，学生不能全面深入地感受色彩在服装与服饰设计中发挥的强大作用，导致理论向实践转化的效果不突出。传统的教学设计为使能够普遍掌握和理解色彩学原理，往往以概论性理论知识为主，不够精深，相应的实践也基本倾向于色彩基础知识在服装与服饰设计中的应用。因此，虽然课程每一章节的内容都做到理论与实践相结合，将理论应用于实践中，但仍会造成学生在高精尖类主题服装与服饰设计中对色彩的策划失去控制，甚至忽视色彩是服装设计的三要素之一，而将色彩规划置后，以致主题套系服装与服饰设计缺乏整体性效果的体现。

（三）传统教学以填充式知识传授为主，削弱了学术的引领性和研究的独立性

教师在传统的“服饰色彩”课程教学场景中会直接将色彩学知识点灌输给学生，填充答案和灌输式的讲授对应的是学生养成学习依附性的习惯。例如，教师直接告诉学生红色代表兴奋的、热情的、革命的等，蓝色、紫色象征忧郁的、时尚的、优雅的等，学生得到答案后便不愿再独立探索，失去了对色彩实验的好奇心。然而，学生如果没有绞尽脑汁设计过调查问卷，没有体会过漫长实验过程的艰难和收获成功的喜悦，那么不利于研究精神的养成，降低了学习的欲望和成就感，不能真正扎实地建构自己的知识体系。

（四）传统教学过程中的阶段性作业主题和内容设置与大学生的生活联系得不够紧密，不易激发学生的学习兴趣，教学成效有限

“服饰色彩”课程对学生色彩设计作品及作业的传统要求有三个方面的特征：一是遵循常规服装款式图、结构图做色彩配色，对时尚前沿的把握、业内大赛的关注度不够，款式图、结构图注重普遍性，新奇特款式没有实时更新。二是传统教学为了保证教学质量，减轻学生的课业负担，控制出样数量，给学生自由选择的空间比较少。三是阶段性作业针对的目标群体与学生的现实生活关联性不大，对学生来说实用性、可用性不强，无法激发学生的设计兴趣。因此，对于阶段性作业的设计，学生的主观能动性不强，学生缺少充分的热情去完成，作业质量平平，导致教学效果不突出。

（五）传统课程的参考资料内容具有靶向性，知识体系不全面，缺乏人文素养培育

“服饰色彩”课程中的传统教材和参考资料多选自服装与服饰设计专业从业人员编写的书籍，内容具有靶向性，但代表性的色彩学体系介绍不全面，美学思想及艺术精神板块占比微薄，传统教材和参考资料偏向单一化、技术化，使得本专业倾向明显，知识维度较窄。这对大学生知识格局、眼界宽度、人文素养的培养和熏陶形成局限。

三、本课程教学创新探索

(一) 教学目标

面向国家发展战略和服装产业需求，本课程旨在培养“IDEAS”五位一体，有“Intelligence 智能—Design 设计—Education 教育—Art 艺术—System 系统”，掌握、运用美的规律从事服装与服饰色彩设计的高素质应用型人才；改革人才培养模式，强化学生的基础能力，提升学生的综合素养；坚持立德树人，全面提高学生的审美及人文素养，发挥专业融合思政的优势，持续推进东师特色艺术教育模式的建设；以“大基础”教学实现学生基础能力、创意思维、艺术素养与设计修养的协同提升；强调学科知识交叉融合，以CTCL范式理论为指导，以文化学习为统领，加强文化（Culture）、技术（Technology）、内容（Content）以及学习者（Learner）之间的契合度。

(二) 创新策略

1. “由眼入心”的思政引导、文化传承、价值塑造

教师充分利用课程的特色优势，发挥色彩的象征性作用，通过色彩的视觉刺激以及引发学生强烈、深刻的心理感受，引导学生在信息技术的支持下观看具有家国情怀的影视剧作，采取启发式、讨论式、参与式的教学方法鼓励学生分析经典剧作中的人物形象、身份背景、性格特征、历史使命等着装要素，研究人物服装服饰及社会环境的色彩配置。教师在进行知识传授、能力培养的同时将思政与课程相融合，全程育人，立德树人，如图1所示。

图1 “由眼入心”的教学过程

2. 精化深化色彩学体系，训练学生由色彩入手开展设计的思维能力

教师以概论性色彩学原理做基础，帮助学生加深对代表性色彩体系配色思路和技巧的理解，强化讲授深度，提高对色彩规划能力的要求，建立阶梯式逐渐提升的晋级目标，培养学生的创造性思维和创新能力，使学生具有艺术家的技能，逐步养成着眼于用色彩表达主题思想，展开创作的习惯。

3. 展现诸家学说，鼓励实验探究

教师通过讲授法向学生呈现国际上通用的、具有代表性的和权威性的色彩系统，同时采取探究式的教学方法为学生提供多种可能，支持并引领学生依托一个或两个代表性色彩系统的原理保证实验的科学性，鼓励学生自己设计和实施色彩实验，如在“色彩的性格、象征作用”的色彩心理实验中，学生是主体，教师实时辅导，训练学生独立学习、思考，培养学生养成合作沟通、深入研究的习惯。

4. 阶段性作业紧密联系学生的生活，激发学生的学习兴趣，提高教学成效

(1) 教师利用信息技术提高新奇特服装造型的比例，将当年当季国际、国内主要时装周和重要赛事的款式图、结构图作为色彩设计模板让学生模拟色彩配色。

(2) 由于考虑学生能力的差异性，教师增加模板出样数量，设定学生自由选择的最低数量，为学生做提升练习提供充足的发挥空间。

(3) 经过调研，阶段性作业的主题和内容倾向于紧密联系大学生的生活，从“设计为身边人服务”的视角出发，采用任务驱动、项目式教学方法，大学生可以为父母长辈、为家中幼小、为朋友设计服饰色彩。这样的主题和内容能使学生产生浓厚的设计兴趣和制作热情，在取得显著教学效果的同时培养学生的感恩意识和服务意识。

5. 利用信息技术拓展审美维度、提升审美高度，全方位育人

“服饰色彩”课程对色彩学体系的全面阐释，让学生透彻理解了“光—色—视觉—心理—应用”的原理和关系。在此基础上，教师注重美学思想、美学原理、美的规律的滋养，采用跨学科的学习方式拓展知识维度，依靠信息技术提供的丰富教学资源，使学生感悟到文史哲素养是艺术观、价值观和方法论的支撑，培育学生的人文素养和气质，全方位育人。

(三) 典型案例

1. 校园色彩研究

这一主题是“服饰色彩”课程多个主题中的一个，属于课程重点部分的阶段性实践类作业，充分体现本门课程的教学创新特色。

“校园色彩研究”是为本课程“流行色分析与预测”章节而设计的，其主题目标是选择大学生日常生活和学习的校园及校内学生，从学生熟悉的环境和人群展开研究，体会用艺术家的眼光看世界，在日常中搜集色彩灵感；引导和激发学生对学校的热爱，对同学的欣赏、关心，对校园环境和设施的爱护。学生在实践中能深化理论，并学会用理论指导实践，从而做到独立学习、深入研究，如图2、图3所示。

实践过程依次是：

(1) 校园色彩调研：调查校园重点区域及人群的色彩特点，如图书馆学习环境、景观绿化环境、食堂就餐环境和环境中人群的色彩搜集；发放调查问卷了解本校大学生的色彩喜好；回顾学校近期影响较大的活动主题场景色彩。

(2) 借鉴：利用信息技术参阅各地新建校园的色彩倾向。

(3) 分析：将调查结果与权威色彩流行机构发布的流行色进行比较，找共性，按本校情况选择色彩范畴。

(4) 择定：确定本校校园角色、辅助色、点缀色。确定本季校园流行色。

(5) 制作色彩贴板：按照色卡制作标准，明确校园色并将色卡分为时髦色组、点缀色

组和常用色组。

东北师范大学净月校区体育场色彩提案

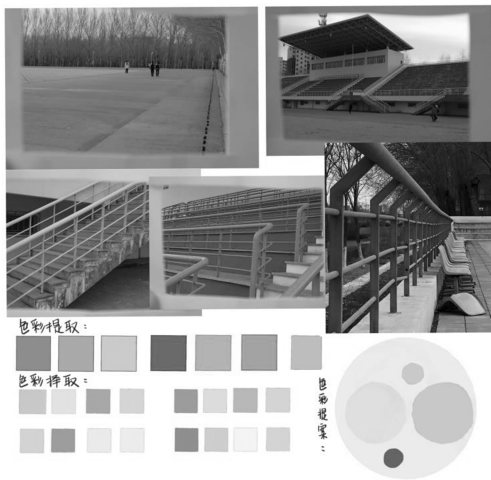

图2 校园色彩研究实践作业(1)

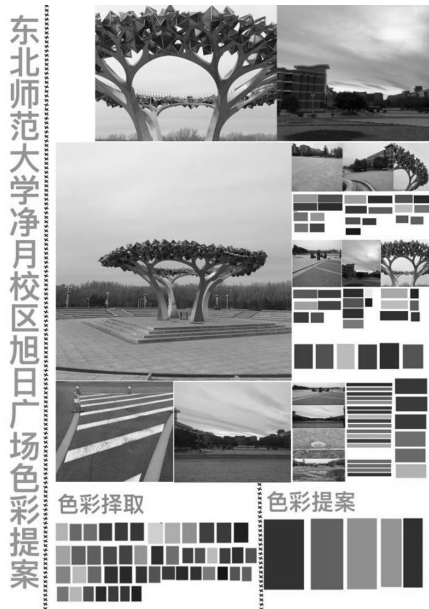

图3 校园色彩研究实践作业(2)

2. 红楼梦中主要人物的服装色彩提案

这一提案是为本门课程的难点“影视服装色彩设计”做铺垫的，也是结课考核设计的角色选择性命题训练。可选人物范围：金陵十二钗，贾宝玉。该主题在本门课程的最后阶段完成。但是，在开课首日，教师就安排学生持续阅读四大名著之一的《红楼梦》。在课程进展的过程中，教师会定时安排“读书看图观影”分享会，分享内容包括人物服饰描写原文分享，文学名著内涵阐释，让学生结合情节、时代背景、服装史讨论并分析人物服装服饰色彩的生成缘由，遵循信、雅、意、达的原则推介人物服装服饰色彩色卡。此过程将平行学习的色调配色原理、有彩色配色技巧、色彩的对比与呼应关系、色彩的意象性等融入其中并逐一吸收、消化。教师在培育学生实践能力的同时增强了学生的综合素质，使学生全面发展，综合育人。

3. 少数民族服饰色彩考察

这一主题立足于东北文化，创造性地转化东北民族服饰文化，将学、研、赛、创、产、用相融合，为区域经济文化服务。“少数民族服饰色彩考察”依托于东北师范大学美术学院满族服饰非物质文化遗产传承基地，在“服饰色彩”示范课堂上开展以满族服饰为主的民族色彩调研。教师遵循流行色的预测原理，参考校园色彩提案的思路，根据满族地域分布、民族习俗、服饰文化特色三个方面对满族服饰色彩进行收集、分类、对比、归纳。此过程既是理论与实践相结合的训练，又是弘扬中国传统文化的过程。

四、本课程教学的创新效果和应用价值

现代大学学科专业划分细致明确，学生常常在艺术学科内部思考问题，容易使视野狭窄。艺术人才要想成长，必须增强文化知识。在“新文科”建设的契机下，优化“文史

哲艺联动，学科交叉融合”的人才培养模式可以前置在中学阶段，或者后置在职业生涯中。

本课程受邀到省内长春大学、东北师范大学附属实验学校、吉林省服装设计师协会、长春欧特赛帝服饰有限公司进行经验分享，目前辐射千人以上。课程主讲教师韩凡探索了“IDEAS”五位一体的复合型艺术人才培养模式，近年来在 CSSCI 刊物上发表两篇学科交叉融合研究的论文，题目分别是《女性服饰描写与“激流三部曲”文学意蕴的呈现》（《文艺争鸣》2018年第5期）与《王安忆笔下女性服饰书写的文本功能研究》（《文艺争鸣》2021年第2期）。

从近三届学生不记名的反馈信息中看到，本课程受到学生好评，得到学生的充分认可。

17级某学生说：“‘服饰色彩’课很有意思，在老师的启发下，我们详细地探讨、分析主题，开始创新。在实践过程中，大家的想法在一起碰撞，最终看到自己的作品都很有成就感。老师每次的辅导和最后的点评又使我们上了一个新台阶。”

18级某班学生一说：“韩老师的‘服饰色彩’课让我对服装色彩有了一个全新的认识。通过学科交叉融合的实践，我将知识深深地印在了脑子里，不会对服装色彩设计感到迷茫。总而言之，韩老师，干货满满，很赞！”

18级某班学生二说：“韩老师的课，逻辑清晰，非常理性。在理性的流程中，韩老师又加入了对小组、对个人的细致指导。我认为‘服饰色彩’课程内容能拓宽视野，还很有趣。韩老师的方法也很好，真正做到了师生互动，而我确实学到了很多跨学科知识、设计思维。所以，我非常感谢韩老师给我们带来这样利索、充满干货的课程。”

18级某班学生三说：“‘服饰色彩’课程条理清晰，理论与实践结合得很好，韩老师对每章的设计都不局限于服装本身，有宽度，有深度，使得我们对知识点的印象很深，课程节奏也很好，不会太快，也不会太慢，刚刚好。”

通过对本课程的学习及主讲教师韩丹的指导，多名学生获得国家级、省级重要奖项，如中国服装设计师协会和嘉兴锦霓时装有限公司共同举办的“锦霓杯”人造皮草时装设计大赛优秀奖；第四届中国浙江畚族服饰设计展最具设计创意奖；等等。

综上所述，“服饰色彩”课程作为学院“创造的教育”示范课，强化了实践教学平台，以服装领域热点问题与前沿趋势作为教学环节的设计引导，构建了学、研、赛、创、产、用融合并重的人才培养体系，打破了专业壁垒，使学生实现了跨学科学习。本门课程传授的不仅仅是通常人才培养项目所针对的艺术技巧，更是对本科艺术人才创作背后的人文素养和思想层面的培训与提升。同学们通过在课堂中接触中国传统文化，了解到大部分古代艺术家们又是哲学家、思想家、科学家，是非常有人文素养和艺术涵养的人，他们通过作品传达精神内涵，具有审美高度。从本门课程教与学过程中学生的感受、实践体会，结课考核效果，以及学生对本门课程的课后反馈可见，本门课程依照“IDEAS”五位一体的复合型艺术人才培养模式，深化实践教学体系，结合文学名家名著、艺术影视剧作、中外美学理论，激发和培育学生的拳拳赤子之心，引人、育人，有利于思政教育进课堂的具体实施和落实，有助于培养具有国际视野、扎实学识的复合型艺术人才。

【备注】课程名称：服饰色彩。课程性质：专业主干课。所在专业：服装与服饰设计。