

传统纹样融入服装设计表现技法课程研究

刘有民

浙江纺织服装职业技术学院 浙江 宁波 315211

[摘要]中国传统纹样是中华民族悠久历史文化的重要组成部分，承载着丰富的文化内涵和艺术价值。在全球化背景下，中国传统纹样以其独特的艺术魅力，成为连接过去与未来的桥梁，对现代艺术设计产生了深远影响。服装设计作为艺术设计的重要分支，同样受到了传统纹样的深刻影响。将传统纹样融入服装设计表现技法课程，不仅能够提升学生的传统文化素养，还能激发其创新设计思维，为传统文化的传承与发展注入新的活力。

[关键词]传统纹样；服装设计；表现技法；教学改革；文化传承

[中图分类号] G642.0 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1823-9635 (2026)-0025-66 **[收稿日期]** 2025-09-28

一、传统纹样与服装设计的关系

中国传统纹样在不同历史时期，以其独特的艺术风格和审美价值，成为了文化传承的重要载体。从早期的彩陶纹样、青铜器纹饰，到后来的丝绸图案、瓷器装饰，传统纹样以其丰富的形式和深刻的内涵，展现了中华民族的文化自信和审美追求。在现代服装设计中，传统纹样不仅作为装饰元素出现，更成为了设计师表达文化认同和创新精神的重要手段。

（一）传统纹样在服装设计中的应用价值

传统纹样在服装设计中的应用价值主要体现在以下几个方面：一是审美价值。传统纹样以其独特的艺术风格和审美韵味，为服装设计增添了文化气息和艺术魅力；二是象征意义。许多传统纹样蕴含着吉祥、祈福等寓意，这些寓意在现代服装设计中得以延续

和传承；三是创新设计资源。传统纹样丰富的形式和内涵为设计师提供了取之不尽的创新设计资源，有助于推动服装设计领域的创新与发展。

（二）传统纹样与现代服装设计的融合

在现代服装设计中，传统纹样与现代设计理念的融合成为了一种趋势。设计师们通过对传统纹样的提炼、重构和创新，使其与现代服装风格相协调，既保留了传统文化的精髓，又赋予了新的时代气息。这种融合不仅提升了服装的文化内涵和艺术价值，还满足了现代消费者对于个性化、差异化消费的需求。

二、教学现状分析

当前，将传统纹样融入服装设计表现技法课程的教学改革已取得了一定成效，但仍存在一些问题亟待解决。

（一）学生对传统纹样认知不足

由于历史原因和文化差异，部分学生对中国传统纹样的认知不足，缺乏对其历史渊源、艺术特征和象征意义的深入了解。这导致学生在设计过程中难以准确把握传统纹样的文化内涵和审美价值，从而影响了设计的整体效果。

（二）设计应用能力不强

尽管学生在课堂上学习了传统纹样的相关知识，但在实际设计过程中，往往难以将其灵活应用于服装设计中。这主要是由于学生缺乏对传统纹样设计元素的提炼和创新能力，以及对传统纹样与现代服装风格之间关系的准确把握。

（三）教学方法单一

当前，部分教师在传统纹样教学中仍采用传统的教学方法，如讲授法、演示法等。这些教学方法虽然能够帮助学生掌握基本知识和技能，但难以激发学生的学习兴趣和创新思维。因此，需要探索更加多元化、互动性强的教学方法，以提高教学效果。

（四）课程融入时间较短

由于课程时间和教学资源的限制，传统纹样在服装设计表现技法课程中的融入时间较短，难以全面深入地展开教学。这导致学生对传统纹样的了解和应用能力有限，难以形成系统的学习和研究方法。

三、传统纹样在课程教学中的融入方法

针对当前教学现状中存在的问题，本文提出以下传统纹样在课程教学中的融入方法。

（一）确定教学目标

在传统纹样融入服装设计表现技法课程的教学过程中，首先要明确教学目标。即以培养学生对传统纹样设计的认知、了解和掌握为目的，提高学生对传统文化的兴趣和创新设计能力。通过具体的教学目标设定，引导学生形成系统的学习和研究方法。

（二）丰富教学内容与方法

为了激发学生的学习兴趣和创新思维，需要丰富教学内容与方法。首先，可以引入更多关于传统纹样的历史文化背景、艺术特征和象征意义的讲解，以加深学生对传统纹样的理解和认识。其次，可以采用案例分析、小组讨论等互动性强的教学方法，鼓励学生积极参与课堂讨论和实践操作。此外，还可以结合现代科技手段，如虚拟现实技术、3D 打印技术等，为学生提供更加直观、生动的学习体验。

（三）加强实践环节

实践是检验理论知识的有效手段。在传统纹样融入服装设计表现技法课程的教学过程中，需要加强实践环节的设计和实施。可以通过布置设计任务、组织设计比赛等方式，让学生将所学理论知识应用于实际设计中。同时，教师还应给予学生充分的指导和反馈，帮助学生不断完善设计方案和提升设计水平。

（四）构建科学的课程考核体系

为了全面评估学生的学习效果和设计能力，需要构建科学的课程考核体系。可以采用过程性评价和终结性评价相结合的方式，既关注学生的平时作业完成情况和学习态

度,又重视学生的最终设计成果和创新表现。通过科学的考核体系设置,激励学生积极参与学习和实践,提高整体教学效果。

四、教学内容安排

在具体教学过程中,需要根据学生实际情况和教学内容进行合理安排,以确保传统纹样在服装设计表现技法课程中的有效融入。

(一) 传统纹样基础知识讲解

在课程初期,应对传统纹样的基础知识进行讲解,包括其历史渊源、艺术特征、分类及代表作品等。通过基础知识的学习,帮助学生建立对传统纹样的初步认识和了解。

(二) 传统纹样设计元素提炼

在掌握基础知识的基础上,引导学生对传统纹样进行设计元素的提炼。可以通过案例分析的方式,让学生观察和分析传统纹样的构图规律、色彩搭配、线条运用等方面的特点,并尝试从中提炼出具有现代设计感的元素。这一过程有助于培养学生的创新思维和提炼能力。

(三) 传统纹样与现代服装设计融合实践

在掌握了传统纹样设计元素提炼的基础上,组织学生进行传统纹样与现代服装设计的融合实践。可以要求学生根据设计要求,选择适合的传统纹样进行设计元素的提炼和重构,并将其应用于服装设计中。通过实践环节的设计和实施,帮助学生将所学理论知识应用于实际设计中,提升设计能力和创新能力。

(四) 设计作品展示与评价

在课程结束时,组织学生进行设计作品展示与评价。可以邀请行业专家、教师及同学共同参与评价过程,对学生的设计作品进行客观、全面的评价。通过评价结果的反馈,帮助学生了解自己在设计过程中的优点和不足,为后续的学习和实践提供参考。

五、课程考核方式

针对服装设计表现技法课程的特点,本文提出以下课程考核方式:

(一) 过程性评价

过程性评价主要关注学生在平时作业中的完成情况和学习态度。可以通过作业内容、设计方案、作品质量等方面的考核来评估学生的学习效果和进步情况。过程性评价有助于及时发现问题并给予指导,促进学生的全面发展。

(二) 终结性评价

终结性评价主要关注学生的最终设计成果和创新表现。可以通过作品展示、设计报告等形式来评估学生的设计能力和创新水平。终结性评价有助于全面了解学生的学习成果和教学效果,为后续的教学改革提供参考。

在具体实施过程中,可以采用百分制评定学生的最终成绩。其中,作业成绩占 60%,主要反映学生在平时作业中的完成情况和进步情况;作品设计成绩占 40%,主要反映学生的最终设计成果和创新表现。通过合理的成绩评定方式,激励学生积极参与学习和实践,提高整体教学效果。

六、教学改革的意义与未来展望

（一）教学改革的意义

将传统纹样融入服装设计表现技法课程的教学改革具有重要意义。一方面，它有助于提升学生的传统文化素养和创新设计能力，培养具有文化自信和创新精神的设计师；另一方面，它有助于推动传统文化的传承与发展，为现代艺术设计领域注入新的活力和元素。通过教学改革实践，可以不断完善课程体系和教学方法，提高教学效果和人才培养质量。

（二）未来展望

随着全球化进程的加速和消费者需求的多样化，未来服装设计领域将更加注重传统文化的融入和创新设计的发展。因此，将传统纹样融入服装设计表现技法课程的教学改革仍需不断深入和完善。一方面，可以加强与国际先进教育理念和教学方法的交流与合作，借鉴其成功经验并结合中国国情进行本土化创新；另一方面，可以关注行业动态和技术发展趋势，及时调整教学内容和方法以

适应市场需求的变化。同时，还应加强对学生实践能力和创新能力的培养和锻炼，为其未来的职业发展奠定坚实的基础。

七、结束语

中国传统纹样作为中华民族文化的瑰宝，在现代服装设计中发挥着重要作用。将传统纹样融入服装设计表现技法课程的教学改革不仅有助于提升学生的传统文化素养和创新设计能力，还有助于推动传统文化的传承与发展。通过本文的研究和实践探索，我们提出了具体的教学改革策略和方法，以期为我国传统文化在现代艺术设计领域的应用与传承提供参考。在教学实践中，我们将继续深入研究和探索传统教学模式的弊端与不足，积极寻求创新教学模式和教学方法的途径，为我国传统文化的传承和发展贡献力量。同时，我们也期待更多的教育工作者和设计师能够共同关注和参与到这一伟大的事业中来，共同推动中国传统文化的繁荣发展。

参考文献：

- [1] 年俊,穆芸,高萌,等.辽三彩传统元素在家居服装设计中的应用[J].国际纺织导报,2024,52(01):29-36.
- [2] 徐玮廷,梁晶晶,杨渐婷,等.传统满族旗袍纹样在现代服装中的应用[J].西部皮革,2024,46(13):102-104.DOI:10.20143/j.1671-1602.2024.13.102.
- [3] 罗龙林.瑶族服饰纹样在“服装设计表现技法”的课程思政教学改革与实践[J].服装设计师,2023,(09):138-143.

- [4] 古皎霞,吉悦,卢致文,等.云冈石窟壁画纹样在服装设计中的应用[J].毛纺科技,2021,49(09):78-82.DOI:10.19333/j.mfkj.20210100505.
- [5] 薛嘉雯.瑶族服饰纹样融入中职服装设计专业课程思政教育的研究[J].化纤与纺织技术,2024,53(02):177-179.
- [6] 孙莉.3D 服装建模技术下的传统竹编技艺在服装设计中的创新应用[D].浙江省:浙江理工大学,2023.DOI:10.27786/d.cnki.gzjlg.2023.000264.

course

Liu Youmin

Zhejiang Textile and Clothing Vocational and Technical College, Ningbo, Zhejiang 315211,
China

Abstract: Traditional Chinese patterns are an important component of the long history and culture of the Chinese nation, carrying rich cultural connotations and artistic value. In the context of globalization, traditional Chinese patterns, with their unique artistic charm, have become a bridge connecting the past and the future, exerting a profound influence on modern art and design. As an important branch of art design, fashion design has also been deeply influenced by traditional patterns. Integrating traditional patterns into clothing design expression techniques courses can not only enhance students' traditional cultural literacy, but also stimulate their innovative design thinking, injecting new vitality into the inheritance and development of traditional culture.

Keywords: traditional patterns; clothing design; Expressive techniques; reform in education; cultural heritage