

2024 年湖南省普通本科高校教育教学改革 优秀典型项目成果简介

项 目 名 称： 《服饰图案》课程教学改革探析

单 位 名 称： 湖南女子学院

项目主持人：周利群

团 队 成 员： 肖琼琼、廖珍、周 丹
黄雯莉、胡琼、刘洋溢

一、项目研究背景

联合国教科文组织提出 2050 年“教育的未来”新倡议，提示出知识体系不等同教育格局的新命题；探索新时代艺术设计教育交叉、融合、创新的新举措；把握以设计关注人文环境及人与自然关系的新机遇；研判艺术设计教育未来有效发展的新趋势；培养坚定意志担当创新设计人才的新目标，构建资源公平、智慧共享、可持续艺术设计教育的新格局。

本科艺术教育教学显现出六个转变：从注重知识点传授的“以教为中心”向“知识+思维方式+想象力”并重的“以学为中心”的**教学模式转变**；从“灌输式”、“片面追求专业化”向探究式、个性化的**培养方式转变**；从重死记硬背、“期末一考定成绩”向重独立思考、“全过程学业评价，非标准答案考试”的**学业评价转变**；教师从“知识传播者”到激发学生创新创造“引导者”的**角色转变**；学生从被动学习、“考试型学霸”向主动学习、“创新型学霸”的**行为转变**；从教学投入单一偏少到全方位教学投入的**机制转变**，形成了教师“爱教、善教、乐教”、学生“勤学、悦学、会学”的良好氛围，新时代的艺术设计教育呈现出多元化的发展路径。

基于此，作为艺术设计类服装与服饰设计专业重要的基础课程《服饰图案》，在新形势下开始对教育教学目标与方法、思路与评价等进行调整，课程注重创新创业引导，注重市场化产教融合，注重实践性教学环节，将企业项目，学科竞赛命题带入课程进行实践操练，借助学校设计艺术实验教学中心、服装虚拟仿真设计中心等先进的软硬件设备，实施图案多方位表达，积极响应高校教育改革的号召，在指导学生服饰图案综合应用的同时，帮助学生形成敏锐认知能力、独立学习能力、研究调查能力、沟通表达能力、创造训练能力、批判思维能力。课程在教学改革中不断反思、总结与改善，2020 年获批为湖南省线下一流本科课程。

二、研究目标、任务和主要思路

本项目研究按照**理论梳理→现状描述→问题分析→课程教学改革→对策建议**的研究思路展开，以提升学生《服饰图案》应用与表达能力培养为研究核心，以建立国际化的课程教学平台为目的，依据科技进步、社会发展以及未来生态需求不断调整《服饰图案》课程结构及教学方法，为学

生提供更加开放多元的课程教学资源 and 视野。

具体研究目标与任务包括：

(1) 全面考量国内高校《服饰图案》课程教育教学的现状及其存在的不足，厘清重视图案纸面设计结果，忽视图案实际成型要领的弊端，进而从理念与思路、路径与举措等方面提出相应改革对策。

(2) 以实际问题为导向，整合多课程、多知识点交叉协同，融入到《服饰图案》全过程的教学环节中，为高校《服饰图案》课程教学改革制定较为系统完整、科学可行的实施方案。

(3) 以当代数字技术为先导，将《服饰图案》课程教学融合人工智能技术，显现广义交叉能力、多区域合作能力交织的课程脉络，持续回应际遇维度的新命题。

(4) 构建《服饰图案》专业课程教学与传统服饰文化教育、纺织科技教育、课程思政教育融合的新生态，并以此探索新时代高校《服饰图案》课程特色发展和跨越发展的新路子。

三、主要工作举措

在《服饰图案》省级一流课程，校级双师型课程、案例库课程及优秀课程的建设中，不断总结课程改革经验，进一步带领学生走进企业，通过交流与调研，分析《服饰图案》课程实践教学环节与企业对接存在的问题与原因，分析社会与市场对《服饰图案》创新人才的需求要素，有针对性的建立健全课程实践教学体系，同时开发实践教学资源保障性条件，制定相应实践教学评价体系。

主要工作举措包含三个方面：

(1) **实地调研：**联络深圳好兄弟科技发展有限公司，展开对《服饰图案》虚拟仿真设计的协同开发；联络陕西科技大学艺术设计学院 AI 实验室进行《服饰图案》人工智能的模拟设计；联络湖南师范大学、湖南工业大学、湖南工商大学等兄弟院校课程专家进行教学探讨，共商课程改革要领；联络湖南省湘绣研究所进行绣品图案电子档案的建立与建设，深入校企合作单位的生产一线调研考察，与企业管理机构及生产人员进行交流，收集市场及行业对服饰图案设计人才的需求实证，作为课程教学改革依据。

(2) 案例分析：以湖南省大学生服装设计大赛，全国高校数字艺术设计大赛等国家级、省级 A 类大赛命题为课程实训项目，连续 7 年以获奖作品的图案设计为案例进行分析，总结图案设计在服装创新型人才培养机制上的载体作用，图案在服装设计语境上的重要功能，图案教育教学方法的实用效果，并分析课程实践教学对学生创新意识与思维、创业训练与就业能力等方面能够带来的提升。

(3) 实践应用：及时分析归纳《服饰图案》课程改革资料，同时围绕项目研究对实践教学队伍建设、实验室建设模式和运行机制、创业教育与就业萌芽等各要素进行整体性考量，2019 年项目组带领学生参与“创新湖南，融入世界”外交部湖南全球推介活动的礼仪服装设计，通过三湘四水、女书、芙蓉花等独具湖湘特色的地域代表性图案元素装饰，礼仪旗袍服饰得到国内外嘉宾的一致认可。

四、取得的工作成效

(1) 项目组教师全身心投入课程教学和改革创新，成绩斐然。项目组成员自觉践行“老师是第一身份、上好课是第一要务、关爱学生是第一责任”，积极参与课程教学培训，开展教学研究，主动进行课程建设，乐于担任学生学术活动指导。近三年项目组成员通过课程教学改革创新，取得了相关的教学科研成果：

●教学改革

- 1.肖琼琼主持湖南省创新团队 2018—2022
- 2.肖琼琼主持湖南省一流本科专业—服装与服饰设计专业 2019—2023
- 3.肖琼琼主持湖南省特色示范专业—服饰与服饰设计专业 2018—2022
- 4.肖琼琼主持湖南省一流课程《服装专题设计（一）》2021—2025
- 5.周利群主持湖南省一流课程《服饰图案》2020-2024
- 6.周丹主持湖南省精品课程《服装虚拟仿真设计》2023
- 7.周丹荣获湖南省普通高校教师信息化教学竞赛二等奖 2019
- 8.周利群、肖琼琼参与项目获第十三届湖南省高等教育教学成果奖三等奖，排名第三、四 2022

9.肖琼琼参与项目获湖南省第二届民族教育优秀教育教学成果奖三等奖，排名第二，2020

10.周利群主持湖南省普通高校教学改革研究优秀典型项目《服饰图案设计课程教学改革探析》2023

11.周利群主持湖南省普通高等学校教学改革研究课题《基于双创大赛视角的应用型高校大学生就业能力培养模式研究与实践》2023-2026

12.廖珍主持湖南省普通高等学校教学改革研究课题《成人高等教育服装与服饰设计专业实践教学研究》2022-2024

13.周丹主持湖南省普通高等学校教学改革研究课题《应用型高校服装设计虚拟仿真课程教学研究》2021-2024

14.周利群主持湖南省普通高等学校教学改革研究课题《服饰图案设计课程教学改革探析》结项为“优秀”2020-2022

15.周利群荣获师德标兵 2021；肖琼琼荣获师德先进个人 2023；周利群、廖珍荣获教学质量优秀奖 2022；肖琼琼荣获教学质量优秀奖 2023

●科学研究

1.周利群主持湖南省教育厅科学研究重点项目《精准扶贫视域下湖南非遗纺织技艺的传承与创新研究》2019-2022

2.周利群主持湖南省哲学社会科学基金项目《当代中国礼仪文化视域下服饰功能研究》2019-2021

3 周利群主持湖南省妇女学研究会课题《湖湘女性少数民族服饰文化的研究》2018-2020

4.肖琼琼主持湖南省教育厅科学研究重点项目《基于“内发型”地域文化振兴的通道侗锦保护与传承研究》2020-2023。

近3年，项目组成员围绕专业教育及课程改革发表论文20余篇；出版了教材2部；受理及授权专利25项；指导国家级大学生创新创业项目4项，省级2项。

（2）课程活跃度和学业挑战度显著提升，学生独立思考能力和竞争能力全面增强。《服饰图案》课程学习的师生互动探讨增强了课堂吸引力，学生“上课气氛活跃，精力集中”，全过程学业评价增强了学业挑战度，学生课下“忙碌充实”，“非标准答案考试”激发了学生创新智慧。近三

年，项目组指导学生发表论文及作品 10 余件，获得国家级、省级学科竞赛奖项 100 余项，其中指导学生多样化应用服饰图案的创业项目获得 2022 年“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛铜奖。

（3）可复制、极具推广价值的课程改革经验引起普遍关注。项目组多次在本校、兄弟院校及教育教学改革论坛等会议上做经验分享。课程项目组连同其他高校相应专业，建立《服饰图案》线上课程虚拟教研室，互相交流沟通，共享教学改革经验与体会。项目组成员受邀为湖南省各高校开设服饰艺术及服装课程相关知识讲座 20 余场，受到一致好评。本项目研究成果直接受益学生数达 5000 多人，同时成果辐射到学校以及其他高校服装与服饰设计专业的《服饰图案》课程教学改革。

（4）改革的引领示范作用引发社会广泛关注。《服饰图案》课程教学改革强调实践教学环节，强化电脑软件辅助设计，保持与市场动态的结合，在具体的实施环节强调同理心、责任感、价值观，融通知识方法、专业技能，带动课程体制，实现社会价值与商业效益的相向而行，通过课程学习，培育出一批有能力和才华的设计师。2022-2023 年，课程组通过对《旗韵东方》项目的精心指导，帮助学生通过图案装饰与刺绣工艺，充分诠释出中华服饰旗袍的美，项目连续 2 年获得湖南省大学生“互联网+”大赛高校主赛道初创组二等奖，并受到原第十届全国人大常委会副委员长顾秀莲的鼓励，项目创新装扮旗袍，学生勇于创业的经历被 70 余家媒体报道，获得 1000 多万播放量，并受到湖南教育电视台专题采访。

五、特色和创新点

（1）项目特色：

本项目研究成果具有较为广泛的推广应用价值，能够使高校的服装与服饰设计专业学生受益。针对传统服饰图案设计课程侧重图案造型能力等技术性层面的引导，服饰图案课程教学改革从研究专业的理论与实践，社会与行业的需求出发，紧跟时代发展，重视图案设计与市场推广、工艺技法相结合的问题，强化创新设计思维与图案变化相联系的问题，指出图案设计与前沿时尚资讯相融入的问题，促进服装及服饰图案设计人才的培养特色与质量，服务服装及服饰产业的发展，并积极推进课程建设，搭建实

践平台，让学生专业知识同步创新能力与实践水平得到提升，课程教学改革在本校付诸实践，取得了良好效果，其做法和经验可为其他高校借鉴。

（2）项目创新点：

1、具有较强的实用性

本项目从服装与服饰设计专业课程教学改革现实需要出发，构建服饰图案课程教学改革中教学内容、教学方式、教学实践等方面的实施路径，采取边分析、边实践、边研究、边总结、边完善的研究思路，逐步培养学生把握服饰图案创作的大局观念，提高学生钻研图案设计构成的积极性以及实现图案的实践动手能力，提升学生解决问题、团结协作、组织协调能力 and 创新创业的能力。

2、具有较强的系统性

项目研究始终把“服饰图案”课程教学改革纳入服装设计整体塑造全局中去把握，避免出现为了完成图案装饰片面式学习，基于此将《服饰图案》课程教学过程分层次、有步骤地开展，实现课程内容理论到实践的不断提升，实现手绘表现与电脑辅助设计的结合，实现课程教学内容与企业命题、市场调研及专业赛事的结合，实现图案设计到服饰应用的结合，系统性的引领学生掌握服饰图案设计。