

Analysis on the Fashion Design Education Reform in the View of Design Science

Li Xiaopeng, Pan Haiyin

School of Fashion Art and Engineering, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing, China

Email address:

25547003@qq.com (Li Xiaopeng), phy629@163.com (Pan Haiyin)

To cite this article:

Li Xiaopeng, Pan Haiyin. Analysis on the Fashion Design Education Reform in the View of Design Science. *Science Innovation*.

Vol. 11, No. 2, 2023, pp. 67-72. doi: 10.11648/j.si.20231102.15

Received: February 28, 2023; **Accepted:** March 30, 2023; **Published:** April 13, 2023

Abstract: In order to solve the urgent demand of "Created in China" structural transformation and upgrading of China's garment industry in the new era and the increasingly sharp supply-side contradiction caused by the lack of high-quality training of high-level innovative clothing design talents, this paper provides theoretical countermeasures and path exploration. From the perspective of design science, according to the development law of modern design system, induction and analysis method are adopted to analyze the causes of our clothing design education dilemma in view of the practical "shortfalls" in three aspects of design education theory, design practice and design thinking cultivation. Based on this, results are provided: theoretical path and practical measures of fashion design education reform. Accurately positioning the talent training goal; taking the design philosophy as the guide, unifying the teaching logic of fashion design; constructing the course system of the unification of fashion design theory and practice, the Integrated use of design teaching Paradigm, exploring the integration of production and teaching mode, standardized design teaching evaluation, to achieve both teaching and learning benefits. Finally, with the background of industrialization 4.0 era, the major reform of the fashion design system is prospected, and the development direction of fashion design education is concluded.

Keywords: Design Science, Fashion Design, Education Reform, Modern Design, Measures of Reform

设计学视域下的服装设计教育改革理路探索

李霄鹏, 潘海音

北京服装学院服装艺术与工程学院, 北京, 中国

邮箱

25547003@qq.com (李霄鹏), phy629@163.com (潘海音)

摘要: 为解决新时代我国服装产业面向“中国创造”结构性转型升级的迫切诉求与高层次创新型服装设计人才培养质量不足而日益尖锐的供给侧矛盾为研究目标, 提供理论对策与路径探索。以设计学为视角, 依据现代设计体系发展规律, 采用归纳与分析法, 针对设计教育理论、设计实践、设计思维培养三方面存在现实“短板”, 分析我国服装设计教育困境成因。基于此, 提供结果: 服装设计教育改革理论路径和实践举措。准确定位人才培养目标; 以设计哲学为引领, 统整服装设计教学逻辑; 构建服装设计理论与实践相统一的课程体系, 综合运用设计教学范式, 探索产教融合模式, 规范设计教学评价, 实现教学相长。最后, 以工业化4.0时代背景, 对服装设计体系的重变革进行展望, 得出服装设计教育发展方向的结论。

关键词: 设计学, 服装设计, 教育改革, 现代设计, 改革举措

1. 引言

20世纪80年代,服装设计在我国高等教育专业目录中出现。历经近40年建设,发展为兼备国际服装教育核心课程和中国特色传统艺术教育课程于一体的服装设计教学体系[1],取得了巨大成就。但受现代设计发展底蕴不足、服装教育“拿来主义”借鉴方式、较长时期国内服装产业链“不完善”以及服装设计在高等教育学科专业“工程”和“艺术”的“二元并行”[2]等多种因素影响,导致我国服装设计教育在设计教育理论体系构建,设计实践与服装产业契合,设计思维开放性三个方面呈现“短板”。在部分高校服装教育实践中,表现出人才培养定位模糊,教学标准同质化[3];课程体系沿袭传统,理论与实践脱节,团队协作能力弱,学生创造性匮乏[4-6];人才培养与服装产业链缺乏联系[7],学生专业能力与服装产业需求不匹配等诸多问题,甚至部分院校服装设计或工程专业因就业率过低被教育部直接撤销。

新时代我国服装产业发展面临由中国制造向“中国创造”结构性转型升级,本土服装品牌培育、本土原创设计师及适应行业未来人才培养诉求日趋迫切,中国服装设计教育教学改革迫在眉睫。

为解决新时代我国服装产业面向“中国创造”结构性转型升级的迫切诉求与高层次创新型服装设计人才培养质量不足而日益尖锐的供给侧矛盾,提供理论对策与实践路径探索。

2. 方法: 归纳与分析——我国服装设计教育困境成因分析

设计教育体系与设计学理论一脉相承。服装作为设计产品一种实用形态,服装产业作为现代设计体系孕育产物,现代服装设计教育遵循现代设计发展规律。以现代设计理论为框架,尝试分析现代设计体系发展特点,从理论层面探寻我国服装设计教育困境成因。

2.1. “包豪斯”理论本土化的偏差

1919年“包豪斯”开启现代设计教育里程碑,勾勒现代设计理论体系基本框架,将设计从艺术中逐渐“独立”出来,拥抱工业化经济生产方式,设计定位为人类社会发展服务,定性了现代设计大众性、科学性和跨学科特征:“设计产品为人服务”,“艺术与技术统一”,“设计要遵循客观法则”[8]。“包豪斯”将现代设计理念融入设计教育,创立科学性的“构成”课程模式,重视专业实践,采用学校弹性教学和工坊实践“二元制”教学形式,实现技术与艺术结合。

我国服装设计教育依托传统工艺美术教育,借鉴“包豪斯”设计理论基础,仿照“构成”教学模式建立并沿用至今。囿于国情和文化背景,产业实践土壤差异,以及工艺美术教育思想“烙印”,对“包豪斯”设计理念的理解亦存在偏差。更多从技术和艺术关联角度看待服装设计教育发展脉络,对服装功能发展、服装产品市场需求、现代科技带给服装设计及工艺变革、设计思维和观念培养有所忽视。虽然肯定工艺技术不断进化,提出工艺技术和文化的发展

关系,但将工艺技术发展视为两条并行道路:一是技术理性下对应服装产业发展的服装工程技术,二是视服装设计为“手工技术”,基于经验、感性向艺术方向发展的另一条路径[9],在学科专业上形成服装工程和服装艺术设计“二元”划分。服装艺术设计强调以素描、速写、色彩等美术学素养为设计教育基础;专业课程方面,重视美术学和艺术学理论熏陶,唯美效果图和图案元素等视觉艺术呈现,导致服装艺术设计教育重艺术“形式”、轻设计“功能”;重技术手法,轻设计理念。

2.2. 设计实践与服装产业发展“不匹配”

设计教育的核心是设计实践,尤其是产业实践。服装产业发展和服装人才培养紧密依存关系已经在西方国家时尚产业发展历程中得以证实。以美国纽约时尚中心为例,美国工业化迅速带动纺织业工业化和纺织人才教育体系建构,形成完整产业链的纽约服装产业集群,走上探寻本土设计道路。同一时期,帕森斯设计学院等一批时尚教育高等学府应蕴而生,这些设计师构建了“流行文化与大众市场”的纽约时尚体系[10]。多所位于纽约的知名时尚设计院校投身时尚产业实践,培养了大量设计储备人才,在多方合力下逐渐构成服装时尚生产链[11]。

囿于没有经历工业革命产业大发展,中国服装产业走上一条完全不同于欧美国家的发展道路。新中国成立,服装主要用途是保暖御寒和劳动便捷,服装厂对技术工人的需求,以服装技校培养为主。改革开放后,世界服装品牌进入中国市场,将时尚和时装概念带入中国引起巨大反响[12]。20世纪80年代后到21世纪初,全国艺术类院校、纺织轻工类院校均开办服装设计专业或服装系,开启中国服装设计高等教育篇章。但我国服装产业以订单加工为主,较长时期处于劳动密集型、产业附加值低的服装产业链下游端。导致我国服装设计教育的设计实践结构不完整,对设计理念摒弃和淡漠[9],以西方服装产品为模板进行“本土化”仿制。2007年后,我国服装产业进入产业集群发展新阶段。服装企业从产品加工转型为自主设计、自创品牌。十多年,服装产业集群带动服装产业迅猛发展,服装产业链日趋完备[13]。在中国服装产业飞速发展阶段,服装设计高等教育在专业设置数量上实现猛增,但专业内涵建设和教育教学明显滞后于服装产业发展进程。表现为服装设计思维和理念淡漠,对当代服装设计师内涵认知不足,定位模糊;沿袭“艺术+工艺技术”传统教学体系与产业疏离;设计实践忽略新工艺技术、电脑辅助设计运用,忽视服装结构和服装材料创新;服装设计人才供给侧与服装产业需求侧错位严重。

2.3. 服装设计教育理论研究滞后

多学科交叉带来现代设计教育语境多维解释和不同学科视角解读,导致设计教育内涵碎片化[14]。西方学者关于设计教育内涵、理论统整和设计教学的争论持续不断,以期明确设计教育核心,阐述设计理论实践与多学科融合和促进关系。美国帕森斯设计学院以设计“本体论”为内核,采用“设计通识教育+设计专业教育”为逻辑的课程架构,

着重设计师思维培养[15];北美学者Wayne A. Williams 和 Janice Rieger提出以“造物文化”设计逻辑替代“视觉文化”艺术逻辑,以设计史为“轴”,将历史设计产品文化与现代开放设计理念结合,多视角解析、批判、再创作,激发学生“能动性”的跨学科课程整合[16];Elson通过实证研究,提出整合设计教育的课程框架暨将“碎片化”的设计知识体系置于设计产品制作、设计规划和设计思维的教育体系中,将设计造物、设计组织和设计文化整合[14]。在探索设计教育改革问题上,欧美重设计内涵,重设计思维,以设计师思维养成为内核,梳理设计理论与其他学科关系,形成基于设计实践和设计反思,以设计思维观念培养为主,艺术形式、技术、方法、材料学习为辅,“由内而外”的育人理念。

我国服装教育界提出“艺工融合”教育思路以应对服装产业交织和学科交叉。学者从课程开发“技艺融合”视角阐述“艺工融合”概念;李四达从新媒体艺术与设计创新实践融合产生新教学模式,提出组建跨学科创新团队,实现“艺工融合、跨界思维”[17];柴丽芳提出以“多元思维”为基础,通过获得多学科系统性思维方式来构建设计思维[2]。综上所述,我国服装设计教育研究更趋向于“外延式”的设计教育理论体系构建。外延式设计教育理论强调全面的知识体系和扎实的服装基础功底,但对服装设计师的培养存在如下不足:第一,设计内涵认知模糊。从不同学科的教学逻辑逆推设计师核心素养,会导致学生混淆设计学与交叉学科的“主次”关系,甚至使学生误认为服装设计没有理论体系,是多种学科理论集合。第二,设计理论课程与设计实践存在逻辑偏差。理论课程是学科知识系统,其背后是各自学科系统逻辑,理论课程间关联性低,知识不能融会贯通;服装设计实践是设计内涵下的产品创造逻辑,主要依托产业实践中直接经验获取;故而外延式理论课程难以指导服装设计实践,设计实践无法验证理论有效性,对理论扩展和批判无从谈起。第三,人才培养定位“降格”。外延式设计教育对设计理念和设计思维关注缺失,难以帮助学生从唯美造型、效果图、工艺技术、服装品牌营销等专业能力进行串联,无法有效培育“设计师思维”。

3. 结果:我国服装设计教育教学改革路径探索

囿于人口、市场、文化、产业、民族性格差异等原因,欧美设计教育模式并不完全适用于我国服装设计教育和实践。借鉴欧美服装设计教育模式优点,发扬我国服装设计教育优势,做到“内外兼顾”。准确定位服装设计人才培养目标;以设计哲学为理论“主线”,整合服装设计教育理念;以设计思维为“纽带”,“造物文化”为视角,产教融合为“平台”,构建服装设计理论与实践相统一的课程体系;综合运用设计教学范式,实现教学相长;不失为我国设计教育改革的一条新思路。

3.1. 人才培养定位分层次、分阶段、面向远景

在我国,服装人才培养类型按照学校类别区分,中等职业类学校培养服装生产型人才;高职院校培养设计师助理或产业工程师助理人才;高等院校培养服装设计师和服

装产业工程师。设计师的素养既囊括“工匠”的技术、工艺、结构范畴,又涵盖设计观念、艺术审美、生活感悟等精神层面的人文素养,交汇融合于服装功能的实现和展示。设计师的基础是“工匠”,核心是设计思维观念,远景是设计“大师”。

培养服装设计师非一蹴而就,应结合服装产业发展状况和高等教育人才培养规律,分阶段,分层次实施。本科阶段应更注重设计实践应用教育[3],培养侧重服装成衣化设计和产品推广,思考流行趋势和时尚潮流的“准设计师”。艺术专业硕士定位“高层次服装应用人才”,在学生已经具备一定艺术素养、基础工艺技术,浅显设计思维观念基础上的设计教育,培养核心是基于设计实践的设计师思维养成。

服装设计师的培养定位应差异化、特色化、前瞻性。根据高校学科设置、教学资源分配侧重,实施差异化培养。二是依托服装产业实践形成人才培养特色,避免同质化。结合区域服装产业发展特点和需求,制订培养特色,以产教融合给予人才支撑。在探索人才培养特色同时,遵循服装设计人才发展普适性规律,避免走上唯艺术形式的“艺术至上论”或追求纯粹功能、造型、工艺技术的“技术功利论”[18];提升人才培养眼界和格局,站在文化视角下思考设计教育,处理好工艺技术与设计观念发展关系,即“大设计”与“小设计”的逻辑关系[19]。前瞻性指把服装设计人才培养置于时代发展和社会发展大背景中,探讨服装设计如何适应新时代时尚发展趋势。服装设计教育需要快速应对时尚变化,把发展趋势引入人才培养,在教育和产业交流中达成新设计理念和新技术运用。如北京服装学院提出应具备“新艺科”眼界和思维,多维度实施服装设计人才“行业领导力”培养[20];浙江理工大学将互联网、信息技术与设计理论结合,提出“智创设计”概念和人才培养模式[21]。

3.2. 基于现代设计逻辑的教学体系重整

现代设计体系揭示出设计学学科的独立特征。设计是人类为发展而解决现实生活问题,创造性处理人、自然、社会三者发展关系的行为活动。设计的本质是为人创造更合理的生存方式[22]。自2011年来,设计学在我国高等教育中升格为一级学科,教育界对设计学定义逐渐回归设计“本体”暨设计学是关于设计行为的科学,研究内容包括设计创造方法、设计产生和发展规律、设计应用与传播方向;强调设计是理论与实践的结合,具有鲜明的跨学科特点,集创新、研究、教育于一体的新兴学科[23]。以设计思维为“轴”贯穿设计体系,通过设计理论和设计实践相互作用,构建从设计规划到设计实践再到设计批判验证的行动“闭环”,达成设计理论和实践在指导和批判中螺旋上升,实现产品从简单设计到复杂设计,从手工劳动到现代生产方式,从艺术设计到跨学科整合的发展规律[24]。基于设计学发展规律,服装设计教育教学逻辑体系建构如图1。

服装设计人才培养是设计理论实践、学生认知、教学范式共同作用的结果。服装设计核心目标是创造出满足需求的服装产品以实现人、自然、社会和谐统一,即通过设计理论和实践,满足人的着装安全(服装功能、服装技术、

实践教学核心单元以服装产品创作为主题,将相关课程融入其中,根据学生能力发展,按照学年分层次,分阶段设置服装实践目标,从结构简单的服装成衣制作,到不同品类、具有典型特点的系列服装服饰,再延伸至技术含量高、设计和工艺较复杂的功能性服装制作。服装实践主

题设定除了在工艺、结构功能、款式设计制作方面不断提高要求,还包括社会文化期待,场合和情景需要,解决实际穿戴问题,可持续和环保等时尚理念拔高,逐步加强学生设计思维运用和综合能力提升,如图3。

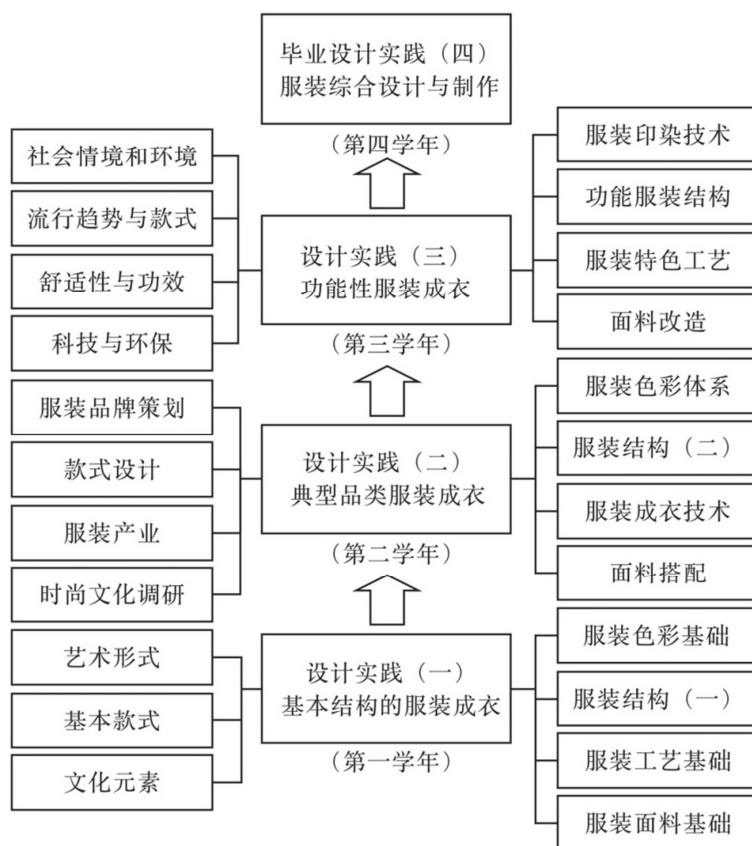

图3 基于“OBE”模式的服装实践教学核心单元构建。

4.2. 探索多角色参与的产教融合模式

服装设计教育须紧密依托服装产业实践。新时代,校企深度合作内容转向校企课程共建、校企“双导师”培养、毕业“实题实作”等育人环节全过程覆盖,及设计成果转化,创新创业培育孵化等全面深度融合,即产教融合[25]。产教融合是政府、企业、高校协同创新产物。欧美学者以三重螺旋创新模型解析政校企在产教融合中的角色关系。[26]高校服装设计人才培养须打破桎梏,打通校企产学研合作通道,提升服装设计创新力和设计实践应用能力,积极促进地方时尚产业发展,成为创新驱动重要供给方,激发地方政府参与产教融合热情,提供政策和法律环境保障,开展重大文化创意项目合作,建设特色产教融合机制和模式。

4.3. 设计教学评价“规范化”与“责任制”

学生学习成果评价是教学环节重要组成。艺术学视角下设计作品评价侧重服装设计艺术风格、造型、服装动态展现等视觉艺术特点,教学评价发散性强、主观性强。设

计学强调的成果评价,不仅关注设计造型表达,还重视服装成衣的实用性、科学性、设计合理性等功能特质。在遵循服装产品设计客观规律基础上,体现主观创造性设计灵感,使服装设计教育实施“规范化”评价方式有据可循。国外学者认同从设计批判和企业设计实践表现两个层面来评价学生设计教学成果[14],重视来自企业雇主的评价反馈和教学研讨中师生对设计作品批判性反思。借鉴国外设计评价思路,结合成果导向OBE教育评价理念,构建以服装设计实践认可度(成衣品质和持续性改进)为核心,服装产品导向(艺术审美、结构工艺、人文关怀、功能实现等)的评价指标体系,多元评价主体(教师、企业、学生)共同构成教学评价“规范性”结构。

设计学理念下,教师的教学责任和教学效果评价要求进一步明晰,教师需要完成从“艺术教育思维”向“设计教育思维”教学观念转变。从“我会什么就教什么”主观性的设计教学思路向“社会需要什么,产业需要什么,能解决什么样的问题,我就和学生一起做什么”,基于学生能力进阶、解决现实问题、成果导向的教学观转型。教学组织层面,教师和企业导师、其他教师密切配合,根据设计实践需要,转换教学形式和教学场所,采用多元教学组织形

式。师生共同参与式教学、教师团队教学、工作室式教学将成为常态化。专业能力建设方面,教师应重视产学研合作,教师指导服装设计实践成果、校企项目合作成果均为教师教学评价的重要参考依据。

5. 结论: 面向未来的服装设计教育改革展望

工业化4.0时代,科技推动服装产业革新和生产方式剧变,或带来服装设计体系重大变革,如智能制造时代开启引发服装产业对高层次工程技术和设计人才迫切需求。未来社会发展和生活方式变化促使服装产品定义得以极大扩展。服装产品横向扩展体现在服装与其他领域融合,如互联网进步和虚拟文化发展,虚拟服饰、数字媒体化服装展示、VR可视化社交带来生活方式变化;高新材料研发带动智能化服装产品设计发展。服装产品纵向扩展是人类面对错综复杂的生存环境变化,生态安全等问题带来服装防护性,功能性更高层面需求,如新冠疫情带给全人类威胁,设计成本低、性能卓越防护服的现实价值;保护自然生态,可持续发展,废旧服装再利用或修复设计;能监测人体健康状况数据,通过网络和医护系统链接及时提供报警的患者功能服装等。

面向未来的服装设计多学科交叉,跨学科跨领域应用的特点更趋鲜明,服装设计教育教学应对此有清晰的认识,在教育改革中体现未来发展趋势,强化设计通识能力、设计思维能力和设计素养培养,打破专业界限[27],淡化服装设计专业特性,以设计学学科范畴看待服装设计发展。

基金项目

北京市教改项目“基于OBE教育教学理念的国际化服装人才培养整合式课程体系研究”(201910012003)阶段性成果。

参考文献

- [1] 冯利. 服装设计学概论 [M], 东华大学出版社, 2010: 4.
- [2] 柴丽芳. 服装设计教学体系的“艺工融合”理念与设计思维培养 [J], 设计, 2020, 33 (19): 131-133.
- [3] 李超德 孙梦婕. 服装设计教学的困惑与变革 [J], 美术观察, 2020 (07): 9-12.
- [4] 孔建慧. 服装设计专业创新设计人才的培养探索 [J]. 艺术教育, 2019.4: 258-259.
- [5] 刘运娟 陈东生 甘应进. 服装设计专业创新型人才培养的探讨 [J]. 纺织教育, 2010.6, 25 (3): 13-15.
- [6] 吴亮. 服装设计专业的模块化教学探索 [J]. 陕西教育 (高教), 2019 (7): 74-76.
- [7] 卞向阳 周洪雷. 关于中国服装设计类专业教育的再思考 [J], 美术观察, 2020 (07): 13-15.
- [8] 涂争鸣. 艺术设计概论 [M]. 长沙: 湖南师范大学出版社, 2019: 171.
- [9] 夏岩肖 文陵. 中国服装设计人才培养转型升级的路径思考 [A], 装饰文丛5 教学档案卷, 2017: 50-54.
- [10] 刘丽娟 康瑜 向忠. 美国纺织服装产业转型与时尚设计教育 [J], 设计艺术研究, 2021.2 (11): 105-109.
- [11] Sen A. The US fashion industry: A supply chain review [J]. International Journal of Production Economics, 2008, 114 (2): 574-593.
- [12] 束霞平著. 文化创意产业与高等艺术教育互动发展研究 [M]. 苏州大学出版社, 2015: 165.
- [13] 钟安华著. 现代服装产业导论 [M]. 湖北科学技术出版社, 2016: 26.
- [14] ELSON SZETO. Framing an integrated framework of design curriculum in higher education: understandings, meanings and interpretations [J]. Art, Design & Communication in Higher Education Volume 9 Number 1: ADCH 9 (1) pp. 75-93 Intellect Limited 2010.
- [15] The New School Parsons website [EB/OL]. [2022-11-10] <https://www.newschool.edu/parsons/first-year-curriculum/>
- [16] Wayne A. Williams and Janice Rieger. A Design History of Design: Complexity, Criticality, and Cultural Competence [J]. RACAR: revue d'art canadienne / Canadian Art Review, Vol. 40, No. 2, Design Studies in Canada (and beyond) / Les études du design au Canada (et au-delà) (2015): 15-21.
- [17] 李四达. 大数据时代艺术教育模式探索 [J]. 艺术设计研究, 2015 (2): 125-128.
- [18] 王珉著. 时尚. 服装设计艺术 [M], 河北教育出版社, 2004: 152-153.
- [19] 李超德. 设计学如何定义及设计教育刍议 [A/OL], 设计学研究, 2014: 144-150.
- [20] 刘童. 王永进: 着力培养服装艺术与工程专业人才的行业领导力 [J], 美术观察, 2020 (07): 20-23.
- [21] 夏帆. 服装设计专业硕士“智创设计”人才培养模式探讨——以浙江理工大学为例 [J]. 浙江理工大学学报 (社会科学版), 2014, 32 (6): 520-525.
- [22] 陈登凯著. 设计哲学 [M], 西安交通大学出版社, 2014: 14.
- [23] 中国高等学校设计学学科教程研究组. 中国高等学校设计学学科教程 [M], 清华大学出版社, 2013: 2-10.
- [24] 肖清风. 设计学理论特征与专业定位 [A/OL], 中国设计理论与国家发展战略学术研讨会会议论文集, 2021: 33-40.
- [25] 李霄鹏. 基于产教融合的服装设计应用型人才“双闭环”培养框架探索 [J], 纺织服装教育, 2022 (3) 214-218.
- [26] 马永斌 王孙禺. 大学、政府和企业三重螺旋模型探析 [J]. 高等工程教育研究, 2008 (5): 29-34.
- [27] 赵丁丁著. PBL教学模式与高等院校艺术设计教学 [M]. 吉林出版集团股份有限公司, 2018: 93.