"刺绣工艺"课程教学改革与探索

蒋茜宇

苏州工艺美术职业技术学院 江苏 苏州 215104

[摘要]现代艺术设计专业中,刺绣工艺课程作为一门承载着深厚文化底蕴的专业基础课程,其重要性不言而喻。它不仅是连接传统与现代、艺术与技术的桥梁,更是培养学生审美情趣、创新思维和实践技能的重要途径。然而,随着科技的进步和文化的交融,传统刺绣工艺课程面临着诸多挑战。为了更好地适应现代艺术设计教育的需求,我们对"刺绣工艺"课程进行了全面的教学改革与探索。

[关键词]刺绣工艺;现代艺术设计;教学改革;创新能力;实践能力

[中图分类号] G641 [文献标识码]A [文章编号]1687-9534(2025)-0083-23 [收稿日期]2025-02-13

- 一、传统刺绣工艺与现代艺术设计的融 合
- (一)融入现代设计理念,焕发传统工 艺新生

在传统刺绣工艺课程中,我们深刻认识到,单纯传授古老的刺绣技艺已难以满足现代艺术设计专业学生的需求。因此,我们积极将现代设计理念融入传统刺绣工艺中,引导学生从现代审美角度出发,重新审视和理解传统刺绣的价值与魅力。通过介绍现代设计思潮、风格流派以及设计手法,我们鼓励学生将传统刺绣元素与现代设计元素相结合,创造出具有时代特色的刺绣作品。这种融合不仅丰富了刺绣工艺的表现手法,也极大地提升了学生的创新意识和设计能力。

(二) 拓展应用领域, 拓宽学生视野

为了更好地体现传统刺绣工艺在现代艺术设计中的应用价值,我们积极拓宽其应用领域。除了传统的服饰、家居装饰等领域

外,我们还引导学生探索刺绣工艺在公共艺术、数字媒体、产品设计等新兴领域的应用。通过参与实际项目、举办展览和比赛等方式,学生得以在实践中不断尝试和探索,将刺绣工艺与现代设计完美融合,创造出更多具有市场潜力和艺术价值的作品。

二、理论知识与实践的深度融合

(一)强化理论教学,构建完整知识体 系

在刺绣工艺课程的教学中,我们始终注 重理论知识的传授。通过系统讲解刺绣的历 史渊源、文化内涵、针法技巧、图案设计等 内容,我们帮助学生构建起完整的知识体 系。同时,我们还注重引导学生理解刺绣工 艺与现代艺术设计之间的联系,使他们能够 在实践中灵活运用所学知识。

(二)加强实践操作,提升技能水平 理论知识的学习最终要落实到实践操作 中。因此,我们特别注重实践操作环节的教 学。通过设立专门的实践课程、提供充足的 实践材料和设备,我们鼓励学生亲自动手操 作,不断练习和提高刺绣技艺。同时,我们 还组织学生进行作品展示和交流活动,让他 们在实践中相互学习和借鉴,不断提升自己 的技能水平。

(三)引入项目化教学,促进学以致用为了更好地实现理论知识与实践的深度融合,我们引入了项目化教学的方式。通过与企业、设计师等合作,我们为学生提供真实的设计项目和实践机会。在这些项目中,学生需要综合运用所学知识,进行刺绣作品的设计、制作和展示。这种教学方式不仅锻炼了学生的实践能力和团队协作能力,也让他们在实践中深刻体会到刺绣工艺与现代设计的紧密联系和巨大价值。

三、学生创新及自主学习能力的培养

(一)激发创新思维,鼓励创意表达

在刺绣工艺课程的教学中,我们始终注 重培养学生的创新思维和创意表达能力。通 过组织创意讨论、作品设计竞赛等活动,我 们鼓励学生大胆想象、勇于尝试,将自己的 创意通过刺绣作品表达出来。同时,我们还 注重引导学生关注社会热点、文化现象等, 从中汲取灵感和创意素材,不断丰富和完善 自己的作品。

(二)培养自主学习能力,提高学习效 率

自主学习能力是现代社会对人才的基本 要求之一。在刺绣工艺课程中,我们注重培 养学生的自主学习能力。通过提供丰富的学 习资源和指导方法,我们鼓励学生主动查阅 资料、观察实物、思考问题,不断拓宽自己 的知识视野和思维空间。同时,我们还注重 培养学生的时间管理和任务规划能力,使他 们能够在有限的时间内高效地完成学习任 务。

(三)开展合作学习,促进共同进步 合作学习是提高学生自主学习能力和创 新能力的有效途径之一。在刺绣工艺课程 中,我们鼓励学生进行小组合作学习和交 流。通过分工合作、资源共享等方式,学生 们可以相互学习、相互启发,共同解决学习 中遇到的问题和困难。这种学习方式不仅提 高了学生的学习效率和质量,也培养了他们 的团队协作精神和沟通能力。

四、传统教学模式的革新

(一) 构建翻转课堂,实现师生互动

传统教学模式往往以教师为主体、以课 堂为中心、以课本为内容,学生被动接受知识。为了改变这种状况,我们构建了翻转课 堂的教学模式。在课前,我们提供丰富的学 习资源和预习任务,引导学生自主预习和思 考;在课上,我们则通过讨论、交流、演示 等方式,引导学生深入理解知识并解决问 题;在课后,我们则通过作业、实践等方式 巩固和拓展所学知识。这种教学模式不仅实 现了师生互动和生生互动,也提高了学生的 学习积极性和参与度。

(二)引入信息技术,创新教学手段 随着信息技术的快速发展,我们已经将 其广泛应用于刺绣工艺课程的教学中。通过 利用多媒体技术、网络技术等先进手段,我们可以将抽象的刺绣知识和技巧以直观、形象的方式呈现出来,从而帮助学生更好地理解和掌握。同时,我们还可以利用这些技术手段开展在线教学、远程辅导等活动,为学生提供更加便捷和高效的学习服务。

五、课程教学的成效与展望

(一) 教学改革成效显著

经过近几年的教学改革与实践探索, "刺绣工艺"课程取得了显著的成效。一方面,学生的综合素质和专业能力得到了全面 提升。他们不仅掌握了扎实的刺绣技艺和理 论知识,还具备了较强的创新思维和实践能力。另一方面,课程的教学质量和效果也得 到了广泛认可。学生们在各类设计竞赛和展 览中屡获佳绩,为学校和专业赢得了良好的 声誉。

(二)未来展望与规划

"刺绣工艺"课程将继续深化教学改革与实践探索。我们将继续加强与现代艺术设计的融合与创新,不断拓展刺绣工艺的应用领域和表现形式;同时,我们还将进一步加强实践操作环节的教学和考核力度,提高学生的技能水平和综合素质;此外,我们还将积极探索新的教学模式和教学手段,以适应时代发展的需要和人才培养的要求。通过这些努力,我们相信"刺绣工艺"课程将为现代艺术设计领域输送更多具有创新精神和实践能力的专业人才,为传承和发展中华优秀

传统文化贡献更大的力量。

六、结语:

"刺绣工艺"课程作为现代艺术设计专业的重要组成部分,其教学改革与实践探索具有深远的意义。通过融入现代设计理念、强化实践操作、培养创新能力、革新传统教学模式以及完善课程考核机制等多方面的努力,我们已经取得了显著的成效。然而,教育改革的道路永无止境。在未来的日子里,我们将继续秉持开放、创新、务实的态度,不断探索和实践更加科学、高效、富有创新性的刺绣工艺课程体系。

参考文献:

[1]杨昭.湖湘红色文化的内涵与传承研究[J]. 经济师.2021,(7).DOI:10.3969/j.issn.1004-4914.2021.07.059.

[2]王健,李铁妮.地域红色文化在高校公共艺术教育课程中的应用——以湖湘红色文化为例[J].湖南包

装.2021,(1).DOI:10.19686/j.cnki.issn1671-4997.2021.01.047.

[3]姜夏旺,罗方妍,李洁,等.基于红色文化的革命类纪念馆文创产品设计研究[J].家具与室内装饰.2021,(5).DOI:10.16771/j.cn43-1247/ts.2021.05.014.

[4]廖佚.湖湘红色文化融入高校思政教育的 路径探析[J].辽宁丝

绸.2021,(1).DOI:10.3969/j.issn.1671-3389.2021.01.027 .

Teaching Reform and Exploration of Embroidery Craft Course

Jiang Qianyu

Suzhou Arts and Crafts Vocational and Technical College, Suzhou 215104, Jiangsu, China

Abstract: This article conducts in-depth teaching reform and exploration of the "Embroidery Craft" course from multiple dimensions, including the integration of traditional embroidery techniques and modern art design, the deep integration of theoretical knowledge and practice, the cultivation of students' innovation and self-learning abilities, the innovation of traditional teaching models, and the improvement of course assessment mechanisms. By introducing modern design concepts, strengthening practical operations, and innovating teaching modes, this article aims to construct a more scientific, efficient, and innovative embroidery craft curriculum system, in order to better cultivate students' comprehensive qualities and professional abilities, and to deliver more professional talents with innovative spirit and practical ability to the field of modern art and design.

Keywords: Embroidery craftsmanship; Modern art and design; reform in education; innovation ability; practical ability