

# 大中小美育一体化背景下的研究生服装设计美育实践研究

吴雨菱 崔梦君 侯卫芹\* 张少峰\*  
北京服装学院, 中国·北京 100000

**摘要:** 本文基于文化强国战略与美育改革, 将中华优秀传统文化融入高校、中小学的美术教育中。课题以北京服装学院设计类研究生的美育实践工作作为切入点, 围绕研究生在美育上的创新实践, 对课程设立、文化传承、精神弘扬和实践落地四个方面进行深度探索, 诠释中国传统服饰文化在美育中存在的传承问题与创新实践。

**关键词:** 美育; 实践; 中国传统服饰文化; 课程设立; 教育

## Research on Aesthetic Education Practice in Graduate Fashion Design Under the Integrated Framework of Primary, Secondary, and Tertiary Aesthetic Education

Wu Yuling, Cui Mengjun, Hou Weiqin\*, Zhang Shaofeng\*  
Beijing Institute of Fashion Technology, China Beijing 100000

**Abstract:** Based on the strategy of building a culturally strong nation and the reform of aesthetic education, this paper integrates the outstanding traditional Chinese clothing culture into art education in universities and primary and secondary schools. Taking the aesthetic education practice of design graduate students at the Beijing Institute of Fashion Technology as the starting point, the study deeply explores four aspects—course establishment, cultural heritage, spiritual promotion, and practical implementation—focusing on the innovative practices of graduate students in aesthetic education. It interprets the challenges of heritage and the innovative practices of traditional Chinese clothing culture in aesthetic education.

**Keywords:** Aesthetic education; Practice; Traditional Chinese clothing culture; Curriculum development; Education

## 0 引言

美育是培根铸魂的重要工程, 是传承中华优秀传统文化、涵养文化自信的重要途径<sup>[1]</sup>。党的十八大以来, 出台《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》等一系列政策文件中要求高校美育要弘扬中华美育精神, 达到“以美育人、以美化人、以美培元”的目标要求<sup>[2-3]</sup>。目前, 我国的美育体系还面临着诸如在基础教育中城乡基础教育资源配置严重失衡、传统技艺与现代审美相背离、教学过程脱离生活经验这三个割裂问题, 在高等设计教育中则存在着知识体系重术轻道、能力训练偏向于书本教育的专业壁垒、实训课程脱离实际需要等问题, 并且由于传统文化传播意识不强, 使得文化传承出现碎片化问题。北京服装学院作为我国时尚教育领军院校, 从上世纪九十年代年代便开始招收设计类硕士研究生, 立足于本校在纺织服装方面得天独厚的优势条件以

及文化底蕴, 创建具有自身特色的美育体系。在校内具有“中国传统服饰文化的抢救传承与设计创新”服务国家特殊需求博士项目的支撑下, 围绕着这一国家特殊需求博士点开展的各项活动与工作都将传统文化与现代设计创新熔于一炉, 贯穿于美育的整个过程之中。本文梳理了北服设计类研究生美育的课程设立、传统服饰文化创新实践, 以便解决目前美育发展的瓶颈问题, 并且推进传统服饰文化的创新发展。

## 1 北服特色美育课程构建

大中小美育一体化是新时代下教育工作的重要问题之一<sup>[4]</sup>。要在大中小学教育之间打通, 在美育目标、内容、方法上一以贯之, 将研究生教育作为纵深方向进一步推进高、中、小学美育工作, 在下一层次引导中小学美育改革方面起到重要作用。我们立足北京服装学院服装设计和传统服饰文化研究的优势学科背景, 提出了由研究生引领,

高校统筹, 中小学协同这一完整的新型美育模式。

### 1.1 社会与教育需求

在全球化时代, 文化传承和美育普及是当下中小学教育中急需解决的问题。但由于中小学阶段的美术教育资源分布不均衡等原因造成了我国中小学生对传统美术的学习具有差异性, 传统工艺与现代审美教育出现断层现象。校园兴趣班开设剪纸、年画等课程内容只注重了对于传统工艺的展示, 缺乏基于设计思维下有创意的设计转化。研究发现, 大多数中小学采取临摹即是创作的封闭式教学模式, 只灌输却不让学生输出, 学生对美育的认识和他们自身的实际生活经验产生巨大鸿沟。对于高等设计教育而言, 更是面临问题: 一是课程体系存在重技轻道的现象, 开设服装 CAD、3D 建模、工艺基础课、立裁等工艺课程比例超过一半以上, 设计史论、服装设计等创新型课程却几乎被忽略; 二是交叉学科教育不完善; 三是设计与社会发展、群众需求脱轨, 在毕业设计里, 大部分学生毕业设计选题与实际无关。另外, 从另几所学校开设的传统服饰类课程来看, 研究生课程的传统服饰类授课相对薄弱。为此, 北服将研究生美育与基础教育提质及行业需求升级相结合, 以“高校—中小学”协同育人、“双循环”美育为创新, 立足传统文化创造性转化及智慧美育创新, 构建“双循环”改革架构, 同时推动设计人才培养。

### 1.2 政策导向

国家战略与学院政策都为北服美育课程设立提供了根本遵循。《北京服装学院研究生教育质量提升专项计划(2022-2025年)》明确提出, 要构建“价值引领、能力为本、跨界融合”的高质量研究生教育体系, 培养具有家国情怀、全球视野和创新能力的多层次艺术设计人才。2022年北京市印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的行动方案》, 进一步强化了学校美育的育人功能, 为校地协同、文化传承等实践提供了政策保障<sup>[5]</sup>。北服积极响应政策号召, 将美育作为立德树人的重要载体, 贯穿研究生培养全过程。

### 1.3 学科与师资支撑

经过四十多年的建设和发展, 北服服装艺术与工程学院已经建立起了鲜明的学科特色和雄厚的师资力量。学院秉持“创意融合技术、设计传承文化”的办学理念, 拥有服装与服饰设计和服装设计与工程两个国家级特色专业建设点; 服装设计与工程专业是全国第一个获得工程专业认证的服装专业; 依托设计学、纺织科学与工程、艺术学理论三个一级学科, 学院实现了从本科到硕士研究生直至博

士研究生的人才培养体系完整覆盖, 其“中国传统服饰文化的抢救传承与设计创新”博士点成为集传统文化与设计创新于一体的核心平台。学院现有专业教师 93 人, 教授、副教授 40 人, 其中博士学位 22 人, 具有海外(境外)留学、研修经历 39 人, 是一支既有扎实的传统文化功底又有开阔的国际视野的师资队伍, 同时积极将教育教学融入了时代的创造之中, 在多年的实践中摸索出了极具特色的双肩挑式教学方法。为了不断凝练研究生的造型能力和专业素养, 先后带领研究生参与了 2025 年国庆游行、2023 年杭州亚运会、2022 年北京冬奥会、2008 年北京奥运会、APEC 会议领导人服装、神舟系列航天服饰等国家级重大项目设计制作, 将理论教学与实践创新紧密结合。

## 2 传统服饰文化融入美育

中国传统的服饰文化有着各式各样的制造方法, 也体现出了一定的美学思想和生活意趣, 是中国的传统美育文化资源。北服设计类研究生美育课程注重用美育的眼光去感知、体验和解读传统文化, 并采用多种方式在传统中探求美, 在美育中还原出中国的传统文化。中国传统服饰文化和非遗技艺是传统文化重要的物质表现形式, 具有独特的审美观和技艺。学院为研究生传授传统工艺, 讲授剪纸、刺绣、扎染、蜡染等非遗技艺课程, 并邀请民间艺人、非遗传承人及设计方向的教授参与授课, 采取手把手教学方式让学生掌握传统技艺主要的技术; 并且让学生研究传统技艺中所蕴含的文化内涵, 如讲授中国传统纹样中的美好寓意, 不同服饰中所蕴含的自然之美, 理解传统技艺与生活文化的关系。围绕传统服饰文化, 讲授中国历代服饰形制演变、审美特征与文化功能等内容, 通过实物观察、文献研读和复原设计等方法使学生了解和掌握传统服饰的设计规律及文化基因。北服研究生实现了传统技艺的创造性转化, 既有传统技艺当代表达的结果, 也有提高文化理解能力和创意表达能力的过程。

## 3 大中小学美育价值体系的一体化构建

### 3.1 以美育精神为纽带的教育贯通逻辑

大中小学美育的总体目标为启迪智慧与美感, 培养小学生感受形状、色彩、质感的能力; 培育初中生注重培养学生的审美判断力, 并培养学生在美术与文化的领域里进行表达与理解的能力; 大学和研究生阶段的美育重点是学生文化和时代精神上的创新以及文化自觉和创新设计。研究生美育课程作为人才培养高层次平台之一, 在承担起科学研究任务的同时也是社会美育的引领者, 在贯通社会与学校美育的过程中发挥着关键性作用。

### 3.2 研究生在美育一体化体系中的引领角色

研究生教育对于美育一体化来说具有重要的引导作用和设计创新能力的作用,北京服装学院建构了由研究生作为主要群体的美育引领机制。一是学术引领。研究生围绕服装文化研究、创新非物质文化遗产技艺、数字服装设计等方面积极开展学术研究工作,在此过程中积累并充实了各学校开展美育工作的理论知识与素材案例;二是课程引领。研究生积极参与中小学美育课程开发,与中小学教师一道研发创新传统纹样教学、校园服饰文化设计等中小学美育课程,将创新美育思维理念与中小学美育课程对接;三是实践引领。研究生积极带动本科生和中小学师生一起参加社会实践,带领大家积极参与社会美育服务工作,在此过程中也锻炼研究生的实践能力,推进研究生完成科研课题的社会化服务。研究生是创造的源泉,中小学是美育的沃土,实践社会是对美育成果的验金炉,三部分相互构成,最终形成以传承中国传统服饰文化为主的共生教育体系。

### 3.3 艺术设计精神的时代延展

美育精神是“以美育人、以文化人”贯穿设计教育全过程,在大中小美育一体化发展中,美育精神获得新的时代任务,即利用设计教育传承和发展文化,运用文化传递时代价值,用设计创意促进社会创新。北服研究生的美育课程内容上主张设计即教育,方法上主张研究与服务并重,目标上主张审美判断和社会担当并行。研究生在课上课下、学习创作之余都非常关注服装的造型、结构、工艺方面的问题,并更侧重于考虑服装的设计背后蕴藏的文化意义以及社会价值。比如,传统服饰文化再造项目,研究生团队以唐宋服饰形制为蓝本,使用新的审美语言,再设计方案,并且把自己的教学经验反哺到中小学校中去,再设计师从课程到项目的实际应用过程,形成了一条从文化研究到美育普及的链式教学过程。这样的设计美育实践使得艺术设计的精神可以在不同的教育层次上传承下来,其教育从感知美到理解美再到创造美形成了闭环。

## 4 结语

通过以大中小美育一体化为基础,结合北京服装学院研究生开展的美育活动发现,研究生教育在美育体系中发挥着重要的示范性作用,在课堂教学以及教育教学活动中进行美育实践的同时也会起到一定的带动作用,并将传统文化、现代教育融入到教育教学中,形成了独特的教育方法来推动设计教育的发展,高校、中小学、社会三位一体协同育人的模式对美育一体化有非常切实可行的路径,可以提高美育的文化性以及社会性。mei shi 此次研究探索,在理念上由专业教育转向美育引领,在课程上既讲授传统优秀文化,又包含创新设计教育和面向社会服务,在社会层面上则强调美育共享和社会公平,研究生不仅学得了专业知识、做到了提高认识,也为老百姓带来了便利,而且让美育融入生活,让服装设计成为传播文化的手段之一。

### 参考文献:

- [1] 李盛兵, 马凤岐, 刘旭东等. 深入学习习近平总书记《论教育》[J]. 高教探索, 2025,(01):5-16.
- [2] 尤海华. 美育浸润背景下高校“以美育人”路径研究——评《美育教学方法论》[J]. 应用化工, 2024,53(11):2791. DOI:10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2024.11.003.
- [3] 刘锦诺, 杨丽. 新时代美育以美培元的实践路径探析[J]. 教育科学研究, 2022,(06):25-31.
- [4] 倪赛力, 付婉莹. 大中小幼德育美育一体化协同策略研究[J]. 思想教育研究, 2025,(03):115-122.
- [5] 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的行动方案[N]. 北京日报, 2022-04-28(003).DOI:10.28033/n.cnki.nbjrb.2022.007030.

作者简介: 吴雨菱(2000.09-), 女, 汉族, 学术硕士, 研究方向: 服装服饰设计与创新应用研究。

侯卫芹(1980.06-), 女, 汉族, 工学硕士, 研究方向: 计算机应用技术。

张少峰(1979.08-), 男, 汉族, 军事学硕士, 思政。