

民族晨彩 设计融合 活态传承

THE LIBRARY OF INHERITANCE AND
INNOVATION OF MINORITY CLOTHES

少數民族服裝與服飾
傳承與創新資源庫

《少数民族服饰手工工艺——扎染》教案

课题	扎染艺术的现代应用	授课类型	理论讲授、实训
理论课时	1 课时	实践课时	1 课时
教学目标	通过本次课的学习，使学生了解少数民族扎染艺术现代应用途径与方法。培养学生的民族手工艺鉴赏能力、实践操作的动手能力、学习传承民族文化与创新创业能力。		
思政元素	通过对少数民族手工艺——扎染技艺的学习，培养学生对民族手工艺的爱好和兴趣，培育学生对传统手工技艺的保护、传承及创新能力，树立民族文化自信心，开阔审美意识，培育学生养成精益求精、追求卓越的工匠精神。		
重点	学习扎染艺术的现代应用		
难点	将扎染艺术灵活巧妙的运用于现代艺术中		
教学资源	ppt 课件、电子教材、教学视频、试题库		
实训任务要求	实训任务： 1. 将自己的扎染作品模拟进行服饰应用。作品完成后上传。 2. 将自己的扎染作品模拟进行室内艺术应用。作品完成后上传。 实训要求： 1. 应用方法合理，图片清晰。 2. 应用巧妙，具有艺术审美，综合效果突出。		
学习工具	拍摄相机、实训电脑等		
教学设计	1. 课前预习：教师通过微知库课程中心发布预习任务：鉴赏扎染技艺现代艺术应用途径，观看扎染艺术现代应用 ppt 和视频。 2. 课中教学：在学生预习的基础上，教师讲述扎染技艺现代应用分类，示范演示电脑模拟应用方法，引导学生观看相关教学 ppt、视频、电子教案和课件开展自主学习，并指导学生实践操作练习。 3. 课后作业：布置将自己的扎染作品分别模拟进行服饰应用、室内艺术应用实训任务，要求将作业图片上传，采用多元评价方式，通过自我评价、学生互评、教师评价为学生打分。		

教学步骤

I 课前

一、线上

老师在微知库课程中心发布预习任务：扎染技艺的特点？扎染常用的扎制方法？需要用到哪些材料工具？

二、导入新课（5 分钟）

“扎染技艺”是中国艺术院校纺织服装相关专业的一门必修课程。也是深受我们艺术设计专业同学喜爱的一门选修课。其随意、洒脱、形色无定的艺术特色顺应了当代人追求时尚新颖、个性变化的心理，掌握扎染技艺可以给纺织品设计带来千变万化的奇特效果，是传承发挥手工艺才能、丰富艺术视野、提高设计审美的有益活动。其动手实践性强，并能有效直观地将纸面设计反映于纺织材料上，进而可个性化、随意地应用于服饰或家居成品设计中。本节课我们来学习扎染艺术的现代应用。

II 课中

新课讲授（40 分钟）

项目五：少数民族扎染

任务三 少数民族扎染创新

扎染艺术自古至今兴盛不衰，扎结技法不断出新，一方面，是因为它自然缤纷的艺术特色对人们的吸引力和感染力；另一方面，是因为这种技艺一直扎根于人们的日常生活中，扎染艺术因人们的生活需要而产生，也随着人们生活水平的提高和审美观念的转化而不断变化、发展。扎染艺术既可以制作出各式各样的艺术实用品，也可以制作出纯艺术欣赏品。总之，因材施艺是扎染的应用特性，广泛应用于服饰艺术和室内艺术等不同方面，不但有着很好的装饰效果，而且也人们的生活平添了一份艺术的情趣和朴实的民族韵味。

一、服饰艺术应用

扎染艺术在服饰中的应用包括服装和辅助服装佩戴使用的装饰品两大方面，即将不

同材质的扎染面料用于礼服、时装、职业装、休闲装等服装设计以及发带、围巾、腰带、帽子、鞋袜、包头布、背包、手提包等多种服饰品设计。

无论中国还是外国，扎染服饰艺术品一直是广大民众非常喜爱的，我国白族妇女的扎染头帕和印度男人的扎染缠头巾，就是典型的扎染服饰艺术。

将扎染面料用于服装时，可以根据实际效果需要和个人爱好进行扎结和染色。既可以先扎染好面料，然后再制作成服装，也可以先将面料裁成衣片，然后在所需部位进行扎结、染色，熨烫平整后再进行缝制，还可将制作好的成衣整体或局部施以扎染。

扎染服装以其制作简便、花样灵活、风格秀美备受不同国家、不同民族人们的喜爱。即使在现代都市，带有浓郁乡土气息的民族扎染服装，也别有一番风韵。同时，在现代服装设计中，扎染手法作为独特的艺术表现元素和艺术视觉语言，备受服装设计师和时尚人士的钟爱。

扎染面料制作服装或服装施以扎染，花色丰富，形式多样，有的施以整体扎染，或清雅秀丽，或古朴豪放；或朦胧含蓄，或醒目强烈。有的局部进行扎染，可突出点缀，也可融为一体；可优雅轻巧，也可浑圆厚重。

服装被人穿着，为人服务，在符合功能性的前提下，服装设计强调品位，强调个性，强调提升、升华人性美和视觉感受。所以，在一定程度上，扎染工艺服从服装整体设计，其扎结方法、图案花纹、色彩效果等必须与服装款式、服装造型、面料材质所营造的整体艺术风格相协调，突出、强化服装个性特征，烘托、渲染服装艺术气氛。

扎染艺术用于各种服饰品的方法更加灵活多样，可以根据扎染面料的特点和图案的个性，或按照个人的喜好自由进行制作。不过，由于服饰品须服从服装整体风格，扎染服饰品的设计与制作，必须同服装个性以及穿着人的气质、体形、肤色、发型等多种因素整体考虑，既不能互相对立，也不能平均对待，要统一中有对比，对比中求变化，互为彰显，相得益彰。

同时，扎染围巾、帽子、鞋袜、背包、手提包等，也是重要的扎染艺术应用。虽然服饰品主要是丰富、强化服装的美感特征，多以服装实用性的装饰品形象出现，但作为服饰品自身，也有其独特的艺术性和构成规律。因此，在服从人的形体、气质等人性特征和服装整体韵味、风格等艺术性特征的同时，还需塑造服饰品自身的艺术个性和视觉美感。比如方巾，在正方形的空间内，根据实际规格和面料特点，可采取多种多样的构成形式，有对称规律型，有均衡随意型，有中心花型，有四角花型，有四边花型，有单

独花型，有连续花型，有一角多边形，有一边多角型，有散点规整型，有散点自由型，有具象自然型，有抽象几何型，等等。

在色彩上，服饰品有的与服装整体色彩形成强烈对比，起到活跃气氛、导引视觉的点缀的作用，有的与服装整体色彩相统一、协调，强化整体气氛，突出整体美感。

二、室内艺术应用

室内艺术是由多种艺术形式和表现手法构成的室内空间环境艺术，其中，染织品以其独特的材质、肌理、色彩等和灵活、柔软的易塑性以及视觉、触觉美感，起着软化空间、协调对比的重要作用。一方面以床品、窗帘、地毯、沙发面料、靠垫、屏风等凸显染织品的使用功能；另一方面以色彩、图形、纹理等展现艺术魅力。同时，还以吸音、隔热、保温、防静电、阻燃、益健康等独特隐性功能，发挥着无法替代的重要作用。其中，扎染艺术作为染织艺术的重要品类，有着简便易做、图案多样、变化丰富、适用范围广泛等特点，因而非常适合应用于各种室内空间。

在广大民间，扎染门帘、被面等是生活必需品，不仅起到空间分割、御寒保温等作用，更以其淳朴、素雅的艺术个性，为人们的日常生活带来美的感受和美的滋润，折射出朴质民众热爱生活、创造生活、享受生活的情操。

现代室内布置和陈设“重装饰、轻装修”，常用自然舒适的室内环境营造宜居、温馨的室内空间，因此，各种染织品在室内装饰中的地位越来越彰显。随着室内使用功能的多样化，染织品的适用范围也不断扩大，包括酒店、展览会场、私人居室、娱乐场所等。扎染艺术不仅用于实用沙发布、靠垫、窗帘、屏风以及床罩等床上用品等，还以壁挂、壁饰、空间垂挂、空间饰物、空间摆设等纯欣赏性艺术形式，以手工艺技巧的质朴语言和浑然天成，为室内空间增添了无比的亲近感和艺术感染力。

实用性的扎染窗帘、床上用品、靠垫等设计，应与室内功能和整体艺术氛围相一致，加强、烘托室内功能特征和艺术格调的同时，做好自身定位，不可喧宾夺主。灵活运用扎染工艺的制作手法，形成诸多独具个性的艺术效果，适应不同的环境要求。

纯欣赏性的扎染壁挂等设计，根据具体室内环境和艺术效果需求，或点缀空间，加强对比，以吸引视觉、活跃气氛；或软化空间，协调对比，以丰富视觉、加强气氛。点缀空间时，应适当强化其整体环境的各种对比因素，增强视觉冲击感和跳跃节奏，同时避免突兀、孤立。软化空间应适当弱化其整体环境的各种对比因素，增强视觉缓冲节奏感和舒缓韵律，同时避免含糊、乏味。

三、其它应用

扎染艺术除了应用于服饰艺术和室内艺术外，还应用于伞具、文具、生活用具、交通工具等各个方面。

民间扎染包袱皮、盖篮巾、拭巾等，在日常生活中使用十分广泛，诸如居家过日子、走亲串户、田间劳作、赶集、看戏等，包袱皮、盖篮巾等是不可或缺的物件，一方面极大方便了人们的生活琐事；另一方面为人们带来了美的享受和心理愉悦。

随着时代的发展，扎染工艺的使用范围不断扩大，例如伞具、招牌、钱包、餐巾、餐具垫、茶具垫、手机袋、笔袋、笔插、封套、书格、杂物储藏袋、儿童车饰、玩具、摇篮织物以及汽车坐垫、汽车织物、飞机内饰等，在工艺上不仅包括染制纺织面料的“织后扎染”，也包括扎经、扎纬的“织前扎染”及多种手法。

此外，扎染的技术手法和艺术思维形态，作为多种视觉艺术表达形式和情感载体，越来越得到人们的重视，被运用于舞台布置、影视效果、空间展示、行为装置等更多领域。

总之，扎染这种古老的防染技艺，既可视为实用的手工技术，又可视为独立的艺术门类。虽然更多情况下，它是实用与审美的结合体，但随着新材料、新技术的出现和新思维、新观念的确立，需多角度、全方位审视扎染技艺，它越来越以多种形式、多种姿态出现在人们的生活中，为人们使用，为人们欣赏。

现代扎染服装

III 课后

一、课后小结

本次课我们学习了少数民族手工艺——扎染艺术的现代应用。扎染手工技艺赋予了织物形与色的独特表现，是织物最古老的装饰手段，也是传统纺织业的主要工艺形式。这种别致的扎染手工艺是我国少数民族手工艺文化的灿烂结晶，其随意、洒脱、形色无定的艺术特色顺应了当代人追求时尚新颖、个性变化的心理，掌握扎染技艺可以给纺织品设计带来千变万化的奇特效果，所以我们要针对不同设计需求首先做好方法定位，才能个性化、巧妙地应用于服饰或家居成品设计中。

二、作业布置

本单元实训项目任务要求

1. 实训项目任务：

1. 将自己的扎染作品模拟进行服饰应用。作品完成后上传。
2. 将自己的扎染作品模拟进行室内艺术应用。作品完成后上传。

2. 实训项目要求:

1. 应用方法合理，图片清晰。
2. 应用巧妙，具有艺术审美，综合效果突出。

通过项目的实训要求培养学生对民族手工艺的爱好和兴趣，培育学生对传统手工技艺的保护、传承及创新能力，树立民族文化自信心，开阔审美意识，培育学生养成精益求精、追求卓越的工匠精神。

三、教学反馈和调整

1. 通过云课堂检查课后作业，了解学员对知识的掌握情况，巩固教学效果。
2. 通过课后调查、交流，了解学员对本课程教学模式的认可度，及时调整授课内容和授课模式。

四、课程反思

本课程通过微知库开展了课前预习，引导学生进入课程自主学习，借助 ppt、教案、微视频讲解了扎染艺术的现代应用途径与方法。教学中采用示范法、案例法、启发法等教学方式，借助多媒体课件进行相应的辅助教学，将扎染艺术的应用案例演示播放，并结合描述与演示操作，吸引学员的兴趣和求知欲望。加深学员对扎染技艺的知识理解，通过扎染技法不同方法的实训操作练习，加强学员的观察力，启发学员思维灵活性，根据学员反馈情况，应针对不同的学员基础，将作业要求分层布置，以满足不同层面的学员的求知要求。