

清代服饰纹样教育的沉浸式体验教学模式创新

彭娜

中原工学院

DOI:10.12238/er.v8i7.6270

[摘要] 清代服饰纹样作为中国封建社会最后阶段的工艺集大成者，其中蕴含的复杂题材构图技法、文化意蕴，均是现代教育推进文化传承与创新应用的重要源泉。研究旨在探讨沉浸式体验教学模式在清代服饰纹样教育中的创新实践，以纹样文化内涵为主体，搭建起了“认知—体验—创新”三段式教学闭环，以期在清代服饰纹样教育中实现传统技艺与当代设计思维的有效衔接，着力培养学生的文化认同与创新能力，也将为非遗技艺的传承与发展提供新思路。

[关键词] 清代服饰纹样教育；沉浸式体验；教学模式创新

中图分类号：G642 文献标识码：A

The Innovation of the Immersive Experience Teaching Mode of the Qing Dynasty Clothing Pattern Education

Napeng

Zhongyuan University of Technology

Abstract: As a master of the last stage of Chinese feudal society, the costume patterns of the Qing Dynasty contain complex theme composition techniques and cultural connotations, which are important sources for modern education to promote cultural inheritance and innovative application. The purpose of this paper is to explore the innovative practice of immersive experience teaching mode in the education of costume patterns in the Qing Dynasty. Taking the cultural connotation of patterns as the main body, a three-stage teaching closed-loop of 'cognition-experience-innovation' is built, in order to realize the effective connection between traditional skills and contemporary design thinking in the education of costume patterns in the Qing Dynasty, and to cultivate students' cultural identity and innovation ability. It will also provide new ideas for the inheritance and development of intangible cultural heritage skills.

Keywords: Qing Dynasty clothing pattern education ; immersive experience ; teaching mode innovation

1 前言

联合国科教文组织层指出“注重发展教育的民族特色，是世界教育发展的大趋势。”清代服饰纹样作为满汉文化交融的历史见证，同样也是传统工艺美术的典型范式之一，在当代非物质文化遗产保护与传统文化复兴的大背景下，传统工艺教育亟需与先进教学方法进行融合，着力解决当前传统纹样教育中面临的平面化、碎片化等教学困境。为了在清代服饰纹样教育中更好地帮助学生理解纹样背后的文化逻辑，工艺智造交汇下沉浸式体验教学模式的应用，将更有助于实现历史文脉的具象化呈现与学生创新思维激发^[1]。本文立足教育学视角，以清代服饰纹样教育作为研究对象，将借助虚拟现实、数字交互等技术手段构建起多维度、沉浸式学习环境，主动承担起培养文化认知与审美判断力的深层使命。

2 清代服饰纹样的教学价值分析

2.1 纹样承载满汉文化融合历史

清代服饰纹样的形成、发展过程中，承载着多民族文化交融的见证，作为中国历史上最后一个封建王朝，清代满汉共治的政治智慧也在服饰纹样中得以体现。具体来说，以简洁、粗犷几何图形为主的满族传统纹样，与讲究复杂细腻、吉祥寓意的汉族传统纹样的碰撞，实际上也是游牧文明与农耕文化的思想交汇，且二者在交融中创造出了独特的视觉语言。比较典型的例子，便是在清朝皇帝的龙袍纹样上，既保留有满族八旗制度中方位布局理念，又在纹样上融入了汉族十二章纹的理智内涵，由此在皇帝龙袍上形成了兼具秩序感、象征性的装饰体系。

在清代服饰纹样上表现出来的文化融合趋势，也并不是停留在形式层面上，在服饰纹样所表现出的精神内核里也有所体现。在清代服饰纹样中，比较常见的云纹与海水江崖的组合，在延续了汉族文人山水意境的基础上，又融合了满族萨满信仰中对自然的崇拜^[2]；而团花纹样在构成比例上，也

是既遵循了汉族传统对称法则,也暗含着满族服饰的高实用性需求。清代服饰纹样元素的取舍、重组,实际上也映射出了不同文化群体在碰撞中寻求平衡的缩影。清代服饰纹样教育对满汉文化融合轨迹的追溯,将带领学生在沉浸式观察纹样演变的中,深刻感知民族交往中的包容智慧,进一步体会传统工艺在文化调适中的创新能力。

2.2 构图法则培养现代设计思维

在清代服饰纹样教育中,构图体系中实际也蕴藏着超时代的视觉智慧,组织规律对现代设计思维具有高度启发性。清代服饰纹样在布局上讲究主次有序,核心图案与辅助纹饰之间存在明确的功能分区,其中透露出的设计逻辑实际上也与现代信息可视化中的焦点管理原理不谋而合。清代服饰纹样单元在组合上也强调借助重复、渐变、对称等手法来重构整体秩序,这种模块化原则与系统性思维,也有助于对学生复杂视觉元素掌控能力的培养。

此外,清代服饰纹样在构图上的虚实处理也体现出了东方特有的空间意识,留白技法与密集装饰的对比运用,对当代极简主义设计具有极高的参考意义,且清代服饰纹样边缘讲究自然衔接的过度处理、借助渐变纹样的平滑转场,均在现代界面设计中有着广泛应用。空间预判能力是三维设计领域必备的核心素养,创作者在纹样与服饰结构的适配性设计时,也必须预先考虑立体剪裁中的视觉变形。在清代服饰纹样教育中,学生想要跳出特定历史语境的局限性,并从中提取具有普遍适用性的设计方法论,需要建立在对传统构图法则的解构基础上,在教学过程中把系统性设计思维培养摆在更突出的战略地位上,以期引领学生树立起在传统框架中寻求创新突破、在文化基因中挖掘现代价值的思维模式,以此来弥合教育中传统工艺与现代设计之间的认知断层。

2.3 制作工艺传承非遗技艺精髓

清代服饰制作工艺是非物质文化遗产的活态载体,从选材备材到成品制作的全流程技艺体系中,都凝结着匠人群体对材料特性的深度认知,无论是织锦中的经纬交织技法,还是刺绣里的丝理走向控制,亦或镶滚工艺中的边缘处理智慧,在教育领域的传承皆有着技艺存续与文化续脉的双重意义,且这些经验性知识往往难以通过文字完全传递,教学能为他们提供借助实践体验形成身体记忆的平台和机会。在清代服饰纹样教育的工艺教学中,技艺的传承本质上也是对传统造物思维的传递,匠人对材料的敬畏之心、精益求精的工匠精神等非物质要素均能在教育中得以贯彻和弘扬。

刺绣教学是最需要在重复实践中培养起肌肉记忆、审美直觉的内容,长期的针法演示并不是教学的唯一目的,对运针力道的手感培养、丝线光泽的视觉判断等隐形知识才更是学生需要在长期训练中收获的^[1]。在现代教育语境下,为了

更好地保留住非遗技艺的历史根脉,实现文化基因的代际传递,在清代服饰纹样教育中,要注意将复杂工艺分解为可操作的训练模块,并落实传统技法向现代设计语言基础词汇的转化,以此来实现学生在学习过程中既能掌握传统技艺精髓,又能学会如何运用现代技术进行创新表达。

3 清代服饰纹样教育的沉浸式体验教学模式设计原则

3.1 整合视觉、触觉、听觉体验,强化纹样认知

在清代服饰纹样教育中构建沉浸式体验教学,将通过对视觉、触觉、听觉的整合来激活学生的整体感知、打破传统教学的平面化认知局限,带领学生逐步建立起文化符号与身体经验的关联。具体来说,借助高精度数字扫描技术强化学生视觉体验,将带领学生在对纹样微观结构、纹样形态的解析中,近距离观察到传统工艺中的经纬交织规律、色彩渐变层次;通过材质复刻与肌理再现,学生对工艺特征的具身认知,将在用指尖感受织锦的柔滑、刺绣的立体、镶滚的硬挺中建立起来,这其实也是增强学生触觉体验的一种方式;在织机运作的节奏声、朝仪典礼的礼乐声等环境音效文化场域的构建中,也将实现听觉元素与视觉符号的融入^[4]。看到纹样色彩流动、触摸到刺绣丝线走向、听到佩饰碰撞的清响,诸如此类的多模态信息也将在学生的神经认知层面形成交叉印证,从而促使纹样知识从表层记忆转化为深度理解,传统纹样教育也将在此过程中突破二维图像的桎梏,在学生头脑中建立起更立体化的认知框架。

3.2 运用 AR/VR 技术还原历史场景,提升沉浸感

AR/VR 技术介入清代服饰纹样教育,学生将有机会步入数字重建的清代宫廷或市井街巷,在虚拟现实构建起的三维历史场景中,近距离观察服饰纹样。朝服纹样在典礼中的使用规制、便服纹样在日常生活中的实际搭配,都将在虚拟环境中向学生传递出与静态展陈完全不同的情境信息,学生借助移动设备便可以观察到传统纹样在现代环境中的投射效果,叠加于现实空间的清代服饰纹样元素,也将更有助于学生直观感受传统与当代的视觉对话。技术赋能下的清代服饰纹样教育沉浸式体验构建,将带领学生摆脱课堂物理限制,在场景动态变化中观察清代服饰纹样的演化历程,并非是简单地追求视觉奇观,而是要在精准的历史还原与交互设计中,带领学生在自主探索中建立起主动认知的通道。

3.3 构建叙事性场景,活化文化记忆

在清代服饰纹样教育中,想要将碎片化知识转化为情感化的记忆载体,需要教师能从纹样背后提取出与之相关的历史原型,在叙事驱动下设计有情节张力的历史情境,比如,将十二章纹与帝王治国理念结合在一起,或是百子纹与家族伦理观念的关联,在此过程中,静态纹样便有机会转化为动

态的文化脚本，抽象的文化内涵也将变成学生一次可体验的情感历程。学生作为叙事性场景中文化情境的参与者，将在戏剧冲突与角色抉择中形成对文化价值的主动思考，由此在沉浸式体验教学中实现文化记忆传承经验内化，纹样也不再仅仅是一个视觉符号，转而变成了承载集体记忆的情感符号，并能在叙事体验中实现文化基因的代际传递。

4 清代服饰纹样教育的沉浸式体验教学模式构建的具体路径

4.1 课前：构建清代服饰纹样数字图谱与工艺影像库

清代服饰纹样教育中沉浸式体验教学模式的构建，需要在教学准备阶段建立起系统化数字资源库作为支撑，在高精度扫描技术的支持下，对纹样元素按照时代、品类、工艺等维度分类标注，并形成可检索的纹样图谱，实现对馆藏服饰的数字化采集难度将大大降低。构建清代服饰纹样数字图谱，其中需要包括纹样线稿、色彩色谱、布局解析等层级化信息，并支持学生在清代服饰纹样数字图谱中自主观察纹样构成规律^[5]。而工艺影像库的建立，需要动态记录下织造、刺绣、镶滚等传统技法的细节特征，注意将匠人操作流程完整呈现在学生眼前。

4.2 课中：

4.2.1 运用 VR 技术构建清代宫廷服饰场景，实现三维立体化学学习

在清代服饰纹样课堂上构建沉浸式体验，需要借助 VR 技术来真实还原历史情境，带领学生以第一视角观察由数字建模技术重建起的清代宫廷建筑空间，其中置入的符合典章制度的服饰陈设，更是学生学习过程中关注的重点。在虚拟的清代宫廷服饰场景下，朝服纹样将能随着穿戴者的行动产生光影变化，衣摆褶皱处的纹样变形也将直观展现出平面设计与立体剪裁的关联性，在此过程中，无论是对礼服前襟的十二章纹组合的观察，还是对吉服袍纹样整体布局的聚焦，均能允许学生自由切换观察模式。在运用 VR 技术构建起的清代宫廷服饰场景中，教师可以添加一些能将服饰纹样从孤立图案还原为文化系统中活性元素的设计，比如设置晨昏四季的光线变化，或者是模拟典礼行进路线，在不同光照条件下学生所观察到的同一纹样也将存在显色差异，这种立体化认知方式也将带领学生沉浸式在空间漫游中自主发现纹样与身份、礼仪的对应关系。

4.2.2 通过数字设计平台开展纹样解构重组实践，培养创新能力

在清代服饰纹样课堂上构建沉浸式体验，可以借助数字平台预设纹样元素数据库，将单独纹、适合纹、连续纹等基础单元依托模块化设计工具，允许学生在拖拽、缩放、旋转下进行自由组合，同时引入智能辅助系统实时分析构图平衡

性，将主纹与地纹的面积占比、纹样单元的间隔距离比例规范直观呈现在学生眼前。此外，数字设计平台还需要增设色彩编辑功能，允许学生在限定范围内进行渐变调试，并为其提供历史色谱参考。为了进一步培养学生的创新应用能力，借助数字设计平台开展纹样解构重组实践，还需要加强对学生设计思维的训练，设置一些在保持纹样骨架的前提下替换元素、限定色彩方案中调整纹样等约束性创作任务。学生完成创作任务的过程，既体现了他们对传统美学逻辑的尊重，也将激发他们的现代设计表达，以此来帮助学生更好地预判纹样在立体服装中的视觉呈现，并逐步掌握传统纹样现代化转化的方法论。

4.2.3 设置历史人物角色任务，在沉浸式戏剧中深化文化认知

在清代服饰纹样教育课堂上，设置历史人物角色任务，学生将有机会获得内务府织造官员、江南绣娘、宫廷画师等虚拟身份，在具体的历史情境中引入角色扮演机制，并需要根据角色特征完成特定任务。比如：①请你为太后寿宴设计吉服纹样，并需要综合考量礼制规范、吉祥如意与穿着舒适性；②你作为江南织造督办，请在限定工期与预算内协调纹样复杂度与工艺可行性。诸如此类的角色任务，不仅能激活学生的文化认知，在任务进程嵌入的历史事件节点，也将在学生头脑中建立起纹样设计选择与时代背景产生关联^[6]。在清代服饰纹样教育的沉浸式学习体验中，还需要配合多维度的评价体系，来带动学生平衡好各方需求，并在此过程中逐步理解纹样作为社会关系物质化表达的文化意义，他们也将角色视角下学会重新审视纹样设计，从而建立对传统造物思维的同理心。

4.3 课后：借助线上展览和社交平台展示学生创作的现代纹样设计

在清代服饰纹样教育中，借助采用策展式布局的线上虚拟展厅，可以实现学生作品与历史纹样的并置展示。并在视觉对比呈现出传统与现代的对话关系。而设置有作品溯源功能的交互式展墙，将在教学成果的延伸传播过程中，构建持续性的学习生态，学生或教师只需要点击现代设计，便可以查看其借鉴作品的传统纹样原型及设计思路解析。此外，借助社交平台的话题聚合功能创建的主题社区，也将为学生提供分享创作心得、围绕他人作品开展机会探讨的平台，并借此建立起开放式的学习社群。借助线上展览和社交平台形成的展示机制，不仅仅能提升学生在学习过程中的成就感，也将搭建起新的传统纹样融入现代生活的转换平台，在社会传播中延续文化生命力。

5 结语

技术赋能清代服饰纹样教育，构建并落实沉浸式体验教

学模式具有很大的可行性和广阔应用前景，多感官交互、数字技术与历史情境的介入，将实现在清代服饰纹样教育中还原传统工艺。在此基础上，传统文化教育也找到了一个知行合一的新型范式，未来教育实践将进一步探索沉浸式教学中的文化解码机制，推动传统文化教育与现代设计的并进发展。

[参考文献]

[1] 韦茜文, 殷铭雪. 白裤瑶服饰纹样在高职美术教育中的运用[J]. 西部皮革, 2024, 46(20): 74-79.

[2] 魏晓恬. 明清仕女画中服饰纹样研究[D]. 杭州师范大学, 2023.

[3] 周瑞丹. 清代服饰设色知识数字化与可视化设计研究[D]. 湖南大学, 2022.

[4] 杨柳. 跨文化视域中苗族服饰纹样的现代转化与创

新应用研究[J]. 西部皮革, 2024, 46(20): 125-127.

[5] 赵瑾瑜. 清代宫廷服饰纹样作为小学美术课程资源开发研究[D]. 华中师范大学, 2021.

[6] 柯晶晶. 清代宫廷服饰纹样的设计内涵研究[D]. 湖北工业大学, 2019.

作者简介:

彭娜(1977.11-), 女, 汉族, 河南郑州人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向为传统服饰文化。

基金项目:

2023年河南省高校人文社会科学项目: “清代服饰纹样的智能转化研究”(项目编号: 2023-ZDJH-204); 2022年中原工学院课程思政教学团队: “传统服饰文化与设计课程群思政育人团队”(项目编号: 2022ZGSZTD009)。