

非遗技艺传承与服装设计教育的融合模式探索

张泽同

江西现代职业技术学院 江西省南昌市 330029

摘要: 非遗技艺作为承载文化记忆的活态载体,为服装设计教育提供了连接传统与现代的纽带。这种融合不是技艺形式的简单移植,而是对其中蕴含的材料认知、工艺逻辑、审美精神的深度解码与当代转译。当服装产业面临同质化竞争,非遗技艺所特有的手工温度与文化辨识度,成为设计创新的重要资源。服装设计教育需要构建新的教学框架,将非遗技艺的传承转化为设计思维的有机组成,既守护技艺的本真内核,又推动其在现代服装语境中的创造性发展。

关键词: 非遗技艺;服装设计教育;融合模式;文化转译;技艺传承

引言

服装设计教育肩负着培养具备专业能力及文化视角的设计者这一职责,在全球化使得设计语言走向统一的大环境中,如何从本土文化资源中找出属于自己的那份独特设计就显得尤为关键。而非遗技艺蕴藏从材料到形态的整套知识积累,其背后蕴含着一个地区的具体生活智慧与审美沉淀,在服装设计教育里加入非遗技艺并非一种怀旧式的回归,而是为当下的设计赋予文化基因。现如今一些教学过程里存在着对于非遗技艺的肤浅认识情况,只有真正理解和融入非遗技艺才是正确的路径,使非遗技艺成为推动服装设计持续发展的源源动力。

1. 非遗技艺与服装设计教育融合的内在逻辑

1.1 技艺本质与设计内核的统一性

非遗技艺和服装设计本质上都是对材料与形态关系的探索,非遗技艺中从纤维的选择、染色、织物编织、塑形,每一步都体现了对材料特性的尊重和运用,服装设计的核心也是对材料性能的理解和应用,通过结构和工艺达到功能与美观的统一,这种内在的一致性它们是它们融合的基础。非遗技艺中“因材施教”的理念,与现代服装设计中“材料驱动设计”的理念不谋而合。传统蜡染技艺中对布料吸水性的把握,与服装面料二次设计的肌理处理逻辑相同。手工编织技艺中对编织结构力学的应用,与服装版型设计中省道的处理有相通之处,这种一致性使非遗技艺能够很自然地融入服装设计教学,成为学生加深对材料认知和工艺理解的良好契机。

1.2 文化传承与设计创新的互补关系

非遗技艺是文化传承的重要介质,其中蕴含着某个群体

的历史记忆与价值观念,服装设计需要以创新来回应时代的需求,传达当下的生活态度,而非遗技艺与服装设计的融合,则形成了文化传承与设计创新的双向呼应。非遗技艺给予服装设计一种文化的锚定点,让设计的创新不流于形式化,而设计创新也给予文化传承一种当代的生命力,让非遗技艺不再陷入博物馆式的情景展示。非遗技艺中的手工温度,可以作为现代服装产业机械化生产所带来的标准性的平衡点^[1]。

1.3 技艺学习与能力培养的协同效应研究

非遗技艺的学习过程能弥补现代服装设计教育能力培养上的短板,现代服装设计教育大多依靠数字工具,视觉呈现效果和款式快速更新占主导,对学徒手工操作能力和耐性的培养比较欠缺。而非遗技艺的掌握必须经过长时间操练,从工具入手再至工艺娴熟,每一步都是对观察力、专心力与执行性的挑战。这样的训练能增强学生对待事物细节的关注水平并提升手脑协调水平。非遗技艺所蕴含的体系性思维从原料到成品整个流程的把控,跟服装设计概念到落实项目的管理相适应。技艺学习和能力培育相互配合,学生便能在各方面形成完整的专业品质,即既拥有数字时代的设计速度又能维持手工制作的厚度与准度。

2. 非遗技艺与服装设计教育融合的现实障碍

2.1 教学内容碎片化与表面化问题

目前,非遗技艺在服装设计教育中呈现大多为碎片化知识点,课程内容更多集中在传统纹样、经典款式等可视的元素上,缺少对其背后完整知识体系的梳理。学生接触的是某几种刺绣针法,某几类传统图案,不了解这些技艺的材料选择标准,工艺逻辑演变、文化语境关系。这样的内容设置

让学生对非遗技艺的把握是断片式的,只能进行简单挪用,把传统纹样简单复制到现代服装上,或者用手工技艺作为点缀性元素,都是因为非遗技艺内涵理解不够透彻,内容设置不深入,学生很难将非遗技艺融入设计思维中,它不可能成为学生创作中的有机组成部分,反而会加深他们对传统的刻板印象^[2]。

2.2 教学方法与技艺特征的错配

非遗技艺的传授是靠老师傅手把手地教徒弟们,包含了很多说不清楚的知识,师傅通过做动作时的一点一滴改变,把自己对材料的感受传递给徒弟,用看作品时的一点一滴感受,把对美的评判传达给徒弟。现代服装设计教育是靠课堂上的讲解,数字设备的展示,讲清楚每一个知识的标准,这种教学方式与非遗技艺天生就有矛盾,老师不会非遗技艺的细节,就很难把细节传授给学生,学生没有持续的练习,得不到及时的反馈,就很难掌握技艺的精髓。短期的传承人的讲座,可以带来一点技艺,但是没法做出系统的训练,学生只能停留在认识层面上,无法转化为自己的创作能力。

2.3 评价体系忽视文化转化

现在服装设计课程的评价标准大部分集中在视觉、结构、工艺完成度上,并没有专门针对设计中非遗技艺的文化转化质量,只是从非遗的运用是否出现过传统元素的角度,来评判是否合格。而并未从非遗运用是否符合非遗的运用逻辑、是否传达出非遗的文化、是否完成非遗的当代转译。这导致学生的操作只是单纯地运用非遗元素来完成,只要求“有”,而不想做“深”。传统盘扣被简单地缝在现代服装上,用数码印花直接复刻传统纹样而不论其文化语境。这些都是因为缺少评价体系而产生,从而导致了非遗技艺与服装设计的融合只能停留在有没有的状态,而无法向深浅、优劣等方面去发展^[3]。

3. 非遗技艺与服装设计教育融合的实践路径

3.1 构建层级化课程体系

课程体系是融合实践的基础架构,要按照“认知—实践—创新”逐层递进,基础层着眼技艺认识和文化体会,开设非遗技艺概论、传统材料学、工艺史等课程,学生通过学习领会不同非遗技艺的材料性质、工艺流程、文化内涵,形成关于技艺的认识。实践层侧重技艺把握和应用,设立非遗技艺工坊,传统工艺与现代设计融合等课程,学生在教师和传承人的引领之下,开展材料加工,工艺练习等实际操作,

把握技艺的操作方式。创新层着重设计转化与跨界探索,设立非遗创新设计,可持续时尚,传统技艺之类课程,学生按照对技艺的认识,融合现代设计理念和技术,实施从技艺到产品的转化设计,层级化课程体系保证学生从基础认识做到创新应用的完整学习链路,防止知识碎片化,促使非遗技艺慢慢渗入到他们的设计思维当中。

3.2 建立协同化教学机制

融合实践要冲破单个主体的束缚,营造“高校—传承人—行业”的配合体系,高校承担教学规划,理论支撑和 design 方法引领的任务,给予全面的知识架构和现代设计理念。非遗传承人介入核心实践课程的教学进程,传授技艺细节和隐含知识,解释技艺所承载的文化涵义。行业组织给予实际操作的场所,给予市场回馈,协助学生知晓非遗技艺在当代服装产业里的应用情形和市场需求。三方协同解决师资短缺、实践资源缺少、转化渠道堵塞等问题。高校给传承人传授教学方法,把他们的隐形知识变成能教的内容,传承人给高校教师教授技艺,改善教师的能力水平,行业依照市场情况指定设计命题,引导学生设计实践跟产业实际靠拢,三方协同保证非遗技艺的教学做到有文化深度也有实践广度^[4]。

3.3 推行过程化评价模式

评价体系要革新,变成过程化,多标准,评价要覆盖教学全过程,重视学生从技艺学习到创新转化的整个过程,不能只看最后的作品,评价角度包含技艺掌握的熟练度,对文化内涵的认识深度,转化设计的创新程度,与现代生活搭配的合适性。评价主体要多样化,除了专业老师还要让非遗传承人评价学生技艺运用是否正确,行业专家评价设计能不能在市场上站得住脚,文化学者评价文化转译是否到位。过程化评价让学生在边做中学,边试错边改正,边加深理解边完善想法,不要为了做表面文章搞形式主义的设计。评价过程会记录学生技艺练习日志,设计草图,反思报告之类的材料,全方位考察他们怎样去认识和转化非遗技艺,引导学生从深刻认识入手去做设计。

4. 结论

非遗技艺和服装设计教育融合是传统智慧和现代设计的对话,也是文化传承和创新实践的对接,这种融合不是非遗技艺的简单继承,而是靠教育体制革新,把它变成推动服装设计发展的活生生资源。融合的终极目标是造就一批既有文化自觉,又有文化创新的设计人才,在当下的服装设计里

使非遗技艺得到新的生命,保持文化的根脉,回应时代的需要。这样的融合不只是非遗技艺能不能延续的问题,还关乎着中国服装设计的文化辨识度和创新能力,当非遗技艺成了设计人才创作里的自然表述,中国服装设计才会在全球语境里形成独特的风格,做到由“中国制造”迈向“中国设计”。

参考文献:

[1] 陆琰,陈艺,李蓓.本土非遗文化融入高校服装设计专业课程建设的策略——以上海商学院“女装设计”课程为例[J]. 纺织服装教育,2024,39(06):22-27.

[2] 华雯,储咏梅,张书豪.非遗文化在服装设计专业数字化教学中的应用[J]. 西部皮革,2025,47(06):67-69.

[3] 郭红霞,姜中华,樊燕妮,等.非遗与传统文化融入“针织服装设计”的探索[J]. 西部皮革,2025,47(06):63-66.

[4] 徐蕾.探究非遗文化在中职服装设计课程中的思政教育应用策略[J]. 鞋类工艺与设计,2024,4(07):3-5.

作者简介: 姓名 张泽同(1987.06-),女,汉,甘肃定西人,学士,江西现代职业技术学院 讲师,主要研究方向为平面设计、非遗扎染、服装设计与工程。