

AI 时代下非遗技艺在服装设计教学中的创新转化策略

杨 莉

内蒙古工业大学 内蒙古自治区呼和浩特市 010080

摘 要: 随着全球化的深入发展,传统文化和非遗技艺面临着前所未有的挑战。非遗技艺作为我国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史、文化和艺术价值。然而,由于现代工业生产的冲击,许多非遗技艺逐渐式微,传承面临困境。在服装设计领域,如何将非遗技艺与现代设计相结合,实现创新转化,成为当前亟待解决的问题。AI 技术的快速发展为非遗技艺的传承与创新提供了新的机遇。本文通过分析非遗技艺的特点和价值,结合 AI 技术的应用,提出了一系列教学方法和实践途径,以培养学生的创新能力和传承意识,推动非遗技艺与现代服装设计的融合发展。

关键词: AI 时代; 非遗技艺; 服装设计教学; 创新转化策略

非遗技艺在服装设计中的应用,不仅能够丰富服装设计的内涵,还能够提升服装的审美价值和文化价值。然而,在传统教学方式中,非遗技艺的传承与创新受到诸多限制。AI 技术的应用为非遗技艺在服装设计教学中的创新转化提供了新的可能。本研究旨在探讨 AI 时代下非遗技艺在服装设计教学中的创新转化策略,为非遗技艺的传承与发展提供新的思路。

1. AI 时代与非遗技艺概述

1.1 AI 时代的特征和影响

AI 时代是指人工智能技术高度发展的时代。AI 技术在各个领域得到广泛应用,如智能制造、智能交通、智能医疗等。AI 技术的发展依赖于大量数据,通过对数据的分析和处理,实现智能决策和预测。AI 系统能够通过不断学习,提高自身的智能水平,实现智能化升级^[1]。AI 技术与其他领域的融合,推动产业升级和创新发展。AI 时代对人类社产生深远影响,AI 技术的应用,推动传统产业向智能化、数字化方向转型;提高生产效率,降低生产成本。AI 技术通过对数据的分析,实现资源配置的优化。

1.2 非遗技艺的内涵和种类

非遗技艺是指具有悠久历史、独特技艺和鲜明地域特色的传统技艺,是中华民族优秀传统文化的瑰宝。非遗技艺种类繁多,传统手工艺,如剪纸、刺绣、陶瓷、木雕等;传统音乐,如京剧、昆曲、古琴、笛子等;传统舞蹈,如京剧脸谱、秧歌、扇子舞等;传统戏曲,如京剧、越剧、豫剧等;传统医学,如中医、针灸、推拿等。

1.3 非遗技艺在服装设计中的应用现状

随着 AI 时代的到来,非遗技艺在服装设计中的应用越来越广泛,设计师将非遗技艺中的图案、纹样、色彩等元素融入现代服装设计中,打造具有传统文化底蕴的服装;设计师将 AI 技术与非遗技艺相结合,探索新的设计理念,如利用 AI 技术模拟传统工艺,实现服装的个性化定制;AI 技术的应用,提高服装生产效率,降低生产成本,使非遗技艺更好地传承和发展;通过服装设计,将非遗技艺传播到更广泛的领域,提高公众对传统文化的认知度和认同感。

2. AI 技术在服装设计教学中的应用

2.1 服装款式设计

通过 AI 算法分析流行趋势、市场数据以及消费者偏好,为设计师提供款式设计的灵感与方向。利用 AI 技术,设计师可以快速制作服装的 3D 模型,进行款式修改和展示,提高设计效率^[2]。根据设计师的需求,AI 技术可为其推荐合适的款式元素、结构以及细节处理,帮助设计师拓展思路。

2.2 服装图案设计

利用深度学习技术,AI 可以自动生成各种图案,为设计师提供丰富的图案资源。通过 AI 分析流行趋势和消费者喜好,为设计师提供图案设计的方向和灵感。利用 AI 技术,设计师可以将一种图案风格迁移到另一种风格,实现图案的创新与融合。

2.3 服装面料选择

通过 AI 技术,建立庞大的面料数据库,为设计师提供丰富的面料选择。AI 技术可以帮助设计师分析各种面料的

性能,如吸湿排汗、透气性等,为其选择合适面料提供依据。根据设计师的设计需求和服装风格, AI 技术可以为设计师推荐最佳面料搭配方案。

3. AI 时代下非遗技艺在服装设计教学中的创新转化策略

3.1 非遗技艺与现代设计理念的融合

3.1.1 提取非遗技艺的元素和符号

在 AI 时代背景下,非遗技艺在服装设计教学中的创新转化策略显得尤为重要。深入挖掘非遗技艺的文化内涵,提炼出具有代表性的元素和符号,如纹样、色彩、图案等^[3]。分析这些元素和符号在当代社会中的审美价值,探讨其在服装设计中的运用可能性。

3.1.2 将非遗技艺的工艺与现代设计手法相结合

研究非遗技艺的工艺特点,如手工缝制、刺绣、编织等,探索如何在现代服装制作中融入这些工艺。运用现代设计手法,如立体裁剪、结构设计等,对非遗技艺的元素进行创新演绎,实现传统与现代的完美结合。

3.1.3 创造具有时代特色的非遗风格服装设计

结合当前社会发展趋势,将非遗技艺与现代审美需求相结合,创作出具有时代特色的服装设计作品。在设计过程中,注重服装的实用性、舒适性和功能性,满足消费者对时尚的追求。通过举办展览、举办讲座等形式,提高公众对非遗技艺的认知度,推动非遗文化在服装设计领域的传承与发展。非遗技艺在服装设计教学中的创新转化策略,旨在将传统技艺与现代设计理念相结合,创造出具有时代特色的服装设计作品,为我国非遗文化的传承与发展贡献力量。

3.2 教学方法的创新

3.2.1 项目式教学法

项目式教学法是将非遗技艺融入服装设计教学的核心策略之一。设计具有非遗特色的服装设计项目,让学生在项目中学习和运用非遗技艺。以项目为导向,将理论知识与实践操作相结合,培养学生的创新思维和动手能力。鼓励学生自主探究,发挥团队协作精神,共同完成项目。

3.2.2 实践教学与理论教学相结合

将非遗技艺融入服装设计教学,需要将实践教学与理论教学相结合,在理论教学中,介绍非遗技艺的历史、文化内涵、制作工艺等,为学生提供理论基础。在实践教学,让学生亲自动手,体验非遗技艺的魅力,提高实际操作能力。将理论与实践相结合,让学生在项目中运用所学知识,解决

实际问题。

3.2.3 引入非遗传承人进行授课和指导

邀请非遗传承人参与教学,可以让学生更直观地了解和掌握非遗技艺。邀请非遗传承人进行专题讲座,分享他们的经验和心得。组织学生参观非遗传承人的工作室,实地感受非遗技艺的魅力。让非遗传承人亲自指导学生,传授技艺,提高学生的实践能力。通过以上创新的教学方法,可以有效提高非遗技艺在服装设计教学中的转化效果,培养出既具有创新精神又掌握传统技艺的服装设计人才。

3.3 课程设置的优化

3.3.1 开设非遗技艺相关的专业课程

非遗技艺概述介绍我国非遗技艺的历史、文化背景、艺术特点等,让学生对非遗技艺有一个全面的认识。非遗技艺传承与创新探讨非遗技艺在当代社会的发展,分析其在服装设计领域的应用,以及如何进行创新转化。非遗技艺实践课程通过实际操作,让学生掌握非遗技艺的基本技能,如刺绣、织造、剪纸等,提高学生的动手能力。结合实际案例,分析非遗技艺在服装设计中的应用,引导学生将非遗技艺融入服装设计中。

3.3.2 增加跨学科课程,培养学生的综合素养

加强学生对艺术与设计基础知识的掌握,如色彩学、构图、材料学等,为非遗技艺与服装设计的融合奠定基础。提高学生的文化素养,培养其审美观念,使其在设计中更好地融入非遗元素。教授学生使用 CAD 软件进行服装设计,提高设计效率,同时让学生了解现代设计手段在非遗技艺转化中的应用。让学生了解服装行业的发展趋势,掌握市场营销策略,为非遗技艺服装的推广奠定基础。拓宽学生的国际视野,了解不同文化背景下的服装设计风格,提高学生的跨文化交流能力。

3.3.3 建立实践教学基地,加强学生的实践能力

在 AI 时代背景下,为了更好地传承和发扬非遗技艺,推动其在服装设计教学中的创新转化,可以与非遗传承人、相关企业和院校合作,共建实践教学基地,为学生提供实践机会。开设实践课程,如非遗技艺体验、设计实践、制作工艺学习等,让学生亲身体验非遗技艺的魅力。组织学生参与实践项目,如非遗技艺作品设计、制作、展示等,提高学生的动手能力和创新能力。鼓励学生将非遗技艺融入毕业设计,培养具有非遗文化底蕴的服装设计人才。组织学生参加

国际非遗技艺交流活动，拓宽视野，提高国际竞争力。通过以上课程设置优化和实践教学基地的建立，有助于提高学生在非遗技艺传承与服装设计创新方面的综合能力，为我国非遗技艺在服装设计领域的创新发展提供有力支持。

4. 结论

AI 时代为非遗技艺在服装设计教学中的创新转化提供了新的机遇。通过将 AI 技术与非遗技艺相结合，可以提高非遗技艺的传承效果，激发学生对非遗技艺的兴趣和热情。创新服装设计教学方式，提升学生的设计能力和创新能力。丰富服装设计的内涵，提升服装的文化价值。通过深入研究，有助于推动非遗技艺的传承与发展，为我国服装设计教育注入新的活力。

参考文献：

- [1] 杨寒露. 苗族非遗传统技艺和现代服装设计的亲密碰撞 [J]. 环球人文地理, 2024, (02): 103-105.
- [2] 黄淑娴, 魏娴媛. 服装设计与工艺专业教学同非遗技艺的有效结合 [J]. 棉纺织技术, 2022, 50(10): 91.
- [3] 韩晶. “产教协同”理念指导下少数民族非遗技艺融入中职学校服装设计与工艺专业教学研究 [J]. 纺织报告, 2022, 41(04): 104-106.

作者信息：

杨莉, 女 1982 年 4 月 9 日 汉族, 内蒙古工业大学, 讲师, 研究方向: 服装流行与设计、民族服饰创新与设计。