

非遗元素在现代服装设计中的创新应用

张芹

济南工程职业技术学院

DOI:10.12238/jief.v7i6.14978

[摘要] 非物质文化遗产作为人类文明发展历史长河中的重要瑰宝,承载着极为深厚的历史记忆以及民族文化基因,是无数先人的智慧结晶。伴随着现代经济的迅猛发展,全球文化之间的相互碰撞与冲击,也为我国非遗文化的发展带来前所未有的发展机遇,同时也产生了一定的发展困境,为进一步促进我国优秀传统文化的发展,本文主要以现代服装设计中融入非遗元素作为重要的研究视角,结合设计课程当中的设计思维及方法,全方面剖析非遗元素所独有的艺术魅力及文化价值,通过对非遗文化中对元素的提炼、结构及重组等构建全新的策略,进而研究非遗元素与现代服装设计之间的融合路径,在剖析应用过程中所面临的问题,有针对性的提出优化策略,为传统文化的传承及现代服装设计创新提供良好的理论参考及实践指导。

[关键词] 非遗元素; 现代服装设计; 设计课程; 设计思维及方法

中图分类号: G632.3 **文献标识码:** A

Innovative Application of Intangible Cultural Heritage Elements in Modern Fashion Design

Qin Zhang

Jinan Engineering Polytechnic

[Abstract] As an important treasure in the long history of human civilization development, intangible cultural heritage carries extremely profound historical memories and national cultural genes, and is the crystallization of the wisdom of countless ancestors. With the rapid development of the modern economy and the collision and impact between global cultures, unprecedented development opportunities have been brought to the development of China's intangible cultural heritage, while certain development dilemmas have also emerged. To further promote the development of China's excellent traditional culture, this paper mainly takes the integration of intangible cultural heritage elements into modern fashion design as an important research perspective. Combining the design thinking and methods in design courses, it comprehensively analyzes the unique artistic charm and cultural value of intangible cultural heritage elements. By refining, structuring and reorganizing elements in intangible cultural heritage, a new strategy is constructed to study the integration path between intangible cultural heritage elements and modern fashion design. After analyzing the problems faced in the application process, targeted optimization strategies are put forward, providing a good theoretical reference and practical guidance for the inheritance of traditional culture and the innovation of modern fashion design.

[Key words] intangible cultural heritage elements; modern fashion design; design courses; design thinking and methods

引言

将非遗元素与现代服装设计进行融合,其不仅能够赋予服装设计极为独特而又深厚的文化底蕴,同时也为传统工艺的进一步传承开辟了全新的发展路径。通过设计课程来系统学习设计思维、方法以及美学理论,也为非遗元素的创新转化提供了更好的专业支撑。由此,本文依托设计课程知识体系,深入探究非遗元素在现代服装设计当中的创新与应用,为进一步推动传统

文化与现代时尚的深度融合指明方向。

1 非遗元素独有的价值体现

首先,在文化价值方面,非遗作为民族文化发展中的“活态传承”,蕴含着不同地域独有的历史文化、民俗风情等内涵,例如:苗族刺绣文化中通过图案记录着当地民族的迁徙史等等,通过这些元素与现代服饰之间的融合,凸显文化叙事性特点,也促使服装成为一种独有的文化传播载体。其次,非遗在色彩、图

案及工艺之上也展现出其独有的美学^[1]。例如: 苏绣独有的阵法表现、景德镇陶瓷精湛的工艺、维吾尔建筑浓烈配色等等, 都为复制提供丰富而又多元化的视觉语言、质感素材, 彰显非遗独有的艺术生命力^[2]。

2 设计课程对非遗元素的实践指导

首先, 是对设计者设计思维的启发, 在设计课程中所展现的逆向思维、发散思维等方法, 能够引导设计者多维度、多角度挖掘非遗元素的潜力, 进而以独有的方式适配现代日常服装设计^[3]; 其次, 通过课程中分析法、调研法等设计方法为非遗元素的转化提供创新路径, 并通过对非遗工坊进行实地考察, 剖析其中的文化内涵及艺术特征, 提炼可以应用的元素, 并结合重组法将其融入现代的服装结构、面料及装饰设计之中; 最后, 依托设计课程中色彩搭配原则及图案构成法则, 对非遗色彩和图案进行现代化转译, 不断提升服装的视觉表现力^[4]。

3 非遗元素在现代服装设计中的创新应用策略

3.1 对非遗元素的提炼与简化

传统非遗元素大多承载着极为复杂的历史语言及工艺细节, 例如: 苗族百鸟裙的刺绣纹样涵盖图腾崇拜、自然观察等多重文化信息等等, 如果将这些元素直接应用到现代的服装设计与表现中, 不仅会因为视觉表现而影响后期的穿着体验, 更有可能因为语境的割裂进一步导致人们对文化符号的误读^[5]。由此, 提炼与简化也成为了非遗元素现代转化的重要基础步骤: 首先, 提炼的主要核心是抓住非遗元素的“文化识别点”, 如苏绣中的“平针绣”经典纹样, 则能够提炼出“长短针脚的韵律节奏”、“虚实交织的线条关系”, 进而逐渐转化为服装边缘的装饰线迹, 促使传统工艺的精髓以更轻盈的方式呈现。其次, 平衡“减”与“留”的尺度, 通过剥离非核心装饰、压缩视觉层次、强化形态特征等方式, 以设计课程之中的“元素抽象化训练”形成方法论呼应, 在简化中实现“形简意丰”的设计效果^[6]。

3.2 通过解构与重组打破非遗元素原有结构

对于结构而言, 其核心主要是“拆解元素的构成单元”。例如: 传统建筑之中的“斗拱”结构、“逐层悬挑”的形态特征, 可被解构为服装的拼接方式等等; 而重组往往需要构建“现代设计逻辑”的连接点, 这样一种逻辑往往可以是功能需求, 例如: 将苗族银饰的“蝴蝶妈妈”纹样拆解后, 重组为服装的搭扣系统, 使装饰元素同时具备实用性, 同时也可以是一种视觉结构、情感共鸣等, 而对于结构与重组的实践, 本质上就是通过打破传统元素独有的“原真性”, 构建“创造性转化”的通道。正如设计课程中“形态重构”练习所强调的: 不被元素的原始形态束缚, 而是抓住其内在的形式规律与文化精神, 在错位、叠加、置换中实现传统与现代的视觉碰撞。

3.3 材料与工艺上的创新

在现代服装中对非遗元素的应用, 离不开材料与工艺上的适应性创新。传统的非遗材料大多具有地域局限性及工艺特殊性的特点, 首先, 材料创新方面往往表现在“传统非遗材料与现代表面的互补融合”, 例如: 将宋锦与醋酸纤维混纺, 保留锦缎

的提花质感, 同时提升面料的抗皱性; 其次, 工艺创新则聚焦“传统技艺的现代化适配”。例如: 工艺创新表现在“跨工艺融合”的表现方面, 将苗族银饰锻造工艺与3D打印结合, 先应用3D扫描不断还原银饰纹样, 然后再通过金属打印技术制作一些轻量化的银饰配件等等, 不仅保留了锻造的手工质感, 同时还能够进一步解决传统银饰过重这一难题, 这样一种打破材料固有的属性, 让传统非遗材料在现代服装设计中不仅保留了文化基因, 同时还具备实用的重要价值。

4 非遗元素在现代服装设计中应用存在的主要问题

4.1 文化理解与设计创新能力有待提升

首先, 在文化理解上趋于表层化, 有一部分的设计者对非遗文化缺乏更加深入的研究, 仅仅是在形式上进行简单的复制, 导致整个设计作品徒有其表, 很难对非遗文化的深层内涵进行传递, 进而导致对传统文化的误读及割裂。其次, 设计思维局限于传统范式, 缺乏对非遗文化元素的现代转化能力。在服装设计的款式上依旧依赖传统的样式, 整体款式陈旧, 很难满足现当代不同消费者对个性化及时尚性的不同需求。

4.2 工艺传承与产业化、市场接受度与商业化二者之间存在的困境

首先, 工艺传承与产业化之间存在的主要矛盾。对于非遗工艺而言, 大多依赖传统的手工制作, 其存在的技艺门槛相对较高, 而且生产效率低、标准化困难等问题, 同时传承者年龄老龄化严重, 年轻群体又不愿意参与其中, 这就很难使其适应现代服装工业化的生产需求; 其次, 市场接受度与商业化之间存在的困境。有一部分非遗元素会因为文化差异或者设计定位产生偏差, 很难适应大众的市场认可, 同时也会在很大程度上损害非遗文化所独有的形象特点。

5 非遗元素在现代服装设计中的应用的发展策略

5.1 构建全新的知识体系及设计教育课程

对于解决文化理解表层化这一难题, 则需要构建全新的知识体系及不断促进设计教育改革双管齐下。首先, 构建国家级非遗文化数据库往往是一项基础工程, 而这则需要不断整合各民族非遗资源的详细资料, 不仅需要包含不同的纹样图库, 同时还需要记录工艺步骤视频、收录其历史发展的渊源、使用的场景、象征意义等文化信息, 甚至是相关的一些民间传说等等。设计者则可以通过数据库来进一步实现“按文化主题检索”, 只需要输入相应的关键词, 就可以获取不同非遗当中的一些完整的文化语境, 进而规避后期再设计过程当中对符号的孤立使用; 其次, 对于设计教育的改革往往需要打破学科上的壁垒。在高校服装设计专业中开设相关的非遗课程, 应用“理论+实践”的教学模式。通过理论课程解析非遗与生活方式、社会结构之间的关系。而实践课程则可以要求传统非遗传承人到学校进行授课, 让学生在学的过程当中真正感受到工艺背后所独有的“时间价值”及“手感温度”, 真正实现对文化的理解朝向设计能力的进一步转化。

5.2 通过工艺转型与传承人来剖析产业瓶颈

工艺的传承与产业化之间的矛盾,往往需要通过“传统技艺现代化改良”与“传承人群年轻化培育”协同来予以解决。首先,针对工艺效率上存在的问题,则需要进一步推行对核心技艺保留和辅助环节机械化相结合这一改良的路径。例如:在苏绣当中所使用的大面积铺色这一基础工序往往是通过绣花机来进行完成,而在这过程当中的点睛之笔则主要是通过精细的针法来保留其传统手工制作的优点,不仅提升了效率,同时还进一步维持了工艺的精髓等。其次,对于传承人群的培育来说,则是构建经济保障与社会认同相结合这一激励体系。对于政府来说,则可以设立非遗技艺传承方面的专项基金,对“师徒制”传承给予相应补贴,例如:土地跟随传承人进行学习的这一阶段可以获得相应的生活补助,传承人的教学成果可以纳入到职称的评定标准当中;同时不断推动非遗技艺进入到高校的教育体系当中,在各个高校当中开设“非遗工艺与服装工程”相关的专业,课程当中不仅设置包含传统技艺内容,同时也可以蕴含现代服装生产管理方面的知识,培养“会会计、懂工艺、知市场”等复合型专业的传承人。

5.3通过市场分层与品牌建设来实现价值路径的转化

平衡市场的接受度和商业化之间的关系,往往需要构建精准的市场定位及文化品牌战略。在这时候,要进一步针对各不相同的消费群体实施差异化的产品策略:高端的市场主打的往往是“非遗技艺收藏级”定制,例如:苏绣、缂丝等顶级工艺所制作的红毯礼服,主要是通过“一位工匠制作一件产品”这样的叙事来强化稀缺性;而对于大众市场来说,主要是有针对性的开发“非遗元素轻应用”产品,例如:将剪纸纹样简化为T恤印花,用改良蜡染工艺制作休闲裤装,价格控制在大众可接受范围。这种分层策略既满足了不同消费需求,同时也避免了非遗元素的过度泛滥。

品牌建设的主要核心为“文化故事的现代讲述”。对于服装品牌而言,则需要更深一步的对非遗背后所表现的人文精神、生活智慧予以挖掘,并通过营销传播、视觉设计让消费者感受到,例如:XX品牌主要以侬族“稻鱼鸭”共生系统作为创作灵感,依托蓝染面料制作系列服装,并且在标签上标注“每一件衣服的

染料都来自当地蓝根种植,与稻田生态循环系统共生”,将非遗工艺与当代环保理念相连;通过短视频记录非遗传承人“一天的工作”,展现“一针一线”中的匠心,让消费者理解“高价”背后的文化与时间价值。这种品牌叙事能有效提升消费者的文化认同感,使非遗元素从“装饰符号”升华为“价值符号”,最终实现商业效益与文化遗产的双赢局面。

6 结论

综上所述,非遗元素融入现代服装设计之中作为对传统文化的传承与创新的重要途径。在本文当中,主要通过设计课程知识体系作为指导,应用创新策略,实现非遗文化的现代化转化。尽管在现如今社会中,依旧面临着对文化理解、创新能力提升、工艺传承及市场所带来的挑战,但是通过深化教育、强化创新、推动工艺转型与拓展市场等手段,则能够更加有效的促进非遗元素在现代服装设计当中实现可持续发展,为进一步拓展非遗元素与现代时尚产业结合、连接传统与现代打下重要的理论基础和实践经验。

[参考文献]

- [1]李娇.刺绣技术在传统非遗服装设计中的实践应用[J].鞋类工艺与设计,2023(19):6-8.
- [2]李君.服装设计中文化元素的融入与创新[J].上海服饰,2024(03):95-96.
- [3]秦傲.文化元素在品牌服装设计中的应用[J].品牌,2015(10):87-89.
- [4]朱芳.文化元素在品牌服装设计中的应用[J].人文天下,2016(14):272.
- [5]彭丹丹.地域文化元素在旅游形象服饰中的设计应用研究[J].化纤与纺织技术,2024(11):156-158.
- [6]丛艳欣.传统工艺元素在服装设计中的应用[J].中国民族博览,2021(04):163-165.

作者简介:

张芹(1973--),女,汉族,山东宁阳人,硕士,副教授,研究方向:服装设计。