

非遗传统竹编工艺在女装设计中的创新应用

周心悦 路娟

无锡太湖学院 江苏 无锡 214063

【摘要】：当前女装市场产品同质化严重、文化内涵不足，而非遗竹编工艺面临传承困难、材料偏硬、耐穿性差，应用场景有限等问题。本研究立足非遗活化与可持续时尚，旨在突破竹编工艺适配现代女装的技术瓶颈，推动其在时尚语境下的活态传承。运用文献研究法梳理竹编工艺的发展脉络与艺术特征；通过案例分析剖析 Feng Chen Wang、Jean Paul Gaultier 等品牌的实践经验，结合创意融合与设计实践，改良“一压一织”的竹编技法，探索其与柔性面料的复合应用。研究厘清了竹编质朴多元的艺术特质，验证了其与柔性面料结合，可平衡工艺质感与女性柔美美学，并总结出一套融合非遗竹编与现代审美的女装设计方法。成果为非遗竹编提供了时尚化、实用化的传承路径，丰富了女装设计的语言，契合低碳时尚方向，促进传统文化在现代时尚领域持续传播。

【关键词】：非遗传统竹编工艺；女装设计；创新应用

DOI:10.12417/2982-3846.25.07.023

1 引言

非遗竹编工艺作为中国传统手工艺的代表之一，蕴含着丰富的造物智慧与审美意趣。然而，其材料偏硬、柔韧性不足等特性，使其长期局限于日用品领域，难以融入现代女装设计。与此同时，当下女装市场同质化问题突出，缺乏具有文化辨识度的创新产品。如何将竹编工艺的独特质感转化为女装设计的可行元素，成为值得探索的方向。本文从非遗活化与可持续时尚的视角出发，梳理竹编工艺的艺术特征，分析相关品牌案例，探索技法改良与面料复合的设计路径，以期为非遗竹编的时尚转化提供理论与实践参考。研究框架图如图 1-1 所示。

图 1-1 研究方法路线（图片来源：笔者自绘）

2 非遗传统竹编工艺概述

2.1 非遗传统竹编工艺的概念

竹编工艺特指以竹材为原料，通过编织、镶嵌等工艺制作各类艺术品和实用器物的文化传统。据《礼记·礼运篇》记载“因竹为笼，编以贯鱼鳖”，印证了早期竹编作为捕捞、储存工具的实用属性，此外据《说文解字》记载，“编，编也，织物之属。从木，又声。”这表明，编字本义是指编织，而竹编则是利用竹子作为材料进行编织的一种古老工艺，其发端可追溯至史前社会，其技术萌芽是先民基于生存需求，对自然资源进行创造性利用的产物。

2.2 非遗传统竹编工艺的发展

受考古发掘与古史研究证实，竹文化可追溯至新石器时代。距今约 7000 至 5000 年的仰韶文化中已出现带有“竹”字

符号的陶器，河姆渡遗址出土的大量竹器实物如图 2-1 则进一步佐证了竹编的早期应用。其中“压挑编”技法已具竹编工艺的原始雏形。例如浙江湖州钱山漾遗址中出土了大量的竹编器具，涵盖家具、饮食与农业用具，显示出其在先民生活中的广泛用途。竹材因其弹性与韧性、坚固耐用且易获取，逐渐成为日常生活不可或缺的材料。这些考古发现表明，早期竹编并非源于艺术创作，而是先民基于生存需求开展的实用造物活动，体现了竹编技艺与原始生产生活的紧密联系。

图 2-1 新石器时代竹箩筐（图片来源：网络）

阶级社会出现后，随着生产力提升与社会阶层分化，竹编工艺从单纯实用向实用与装饰并重发展，制品逐渐等级化、精细化。春秋战国时期，竹编成为身份地位的象征，贵族使用融合漆艺、金属工艺的礼器、仪仗器，如代表身份礼仪的“刀扇”；平民则以竹筐、竹篮、竹席等实用器具为主，形成“粗编实用，细编显贵”的格局。这一时期挑、压、绕等基础编织技法已成熟，为后世竹编技艺发展奠定了基础。（图 2-2）

图 2-2 江陵马山楚墓出土的“刀扇”（图片来源：网络）

随着时代发展，竹编制品日益精巧。考古资料表明，秦汉时期的竹编技艺延续了战国传统，在西安出土的秦陵铜马车底部铸有方格纹，据专家分析，这种方格纹就是根据当时竹编席子的纹样翻铸的。这一时期，竹器制造进入高度活跃时期，形式多样，工艺严谨精细，展现出高度的创造性。竹编蔑器尤为突出，编织技法多样，器物结构复杂。如马王堆 1 号墓出土的大小扇如图 2-3，扇面采用细篾条双经单纬平编十字纹，外层单层、内层三层，边缘夹竹片并以细篾固定，近柄处设两长方形孔，孔上下两端编织成六角形镂空花饰。

图 2-3 马王堆汉墓的大扇和小扇（图片来源：网络）

唐宋至明清是竹编工艺走向成熟并达至鼎盛的关键阶段。唐宋时期，竹编从实用走向审美与实用兼备，出现笔筒、食盒、花灯等文玩雅器，文人推崇进一步提升其文化地位。明代技艺精进、品类增多；清代在皇室需求推动下工艺登峰，诞生瓷胎竹编等高端艺术品，同时民间商品经济催生江南、川蜀等地域流派，作坊普及、远销各地，阶级差异弱化，平民也可享用精细竹器^[2]。整体而言这一时期竹编在技艺、审美、产业与地域风格上全面发展，成为兼具实用、艺术与经济价值的传统工艺，为后世留下珍贵文化遗产。

当下竹编工艺虽传承有序，但与现代时尚设计融合不足。工业化量产的塑料、工业品低价高效，逐步替代传统竹编制品，使其淡出日常生活；加之学艺周期长、年轻人兴趣低、手工成本高，竹编面临传承断层、市场竞争力弱的困境。但在文化自

信、绿色环保与非遗扶持政策的推动下，竹编迎来全面复兴^[3]。政府推动非遗工坊与文创园区建设，助力其向文创化、高端化转型，从“非遗保护”走向“生活美学”。

2.3 非遗传统竹编工艺的艺术特征

竹编作为非物质文化遗产的代表之一，兼具精巧工艺与深厚美学价值，体现了传统匠人的智慧与工匠精神。其以天然竹材为核心经选竹、破竹、分丝等工序，保留黄、棕等低明度质朴本色，清新雅致；经熏煮可呈深褐色，沉稳厚重；部分辅以天然矿物或植物染色，彰显环保属性^[4]。工艺上，以经纬挑压为基础，衍生出六角编、螺旋编等多种技法，肌理层次分明，虚实相生，富有节奏感。竹篾以线成型，刚柔相济，编织后呈现出流动的韵律与和谐美感。纹样涵盖几何与吉祥动植物图案，构图规整，兼具装饰性与文化寓意。造型多样，遵循“形随功能”理念，篮、筐、屏风等结构稳固，无钉无铆，仅靠编织咬合而成，比例协调、线条流畅，展现东方造物的秩序之美。

竹编以天然材质为基、精湛技艺为骨、吉祥纹样为饰、多元造型为体，承载着“天人合一”与“人与自然和谐共生”的东方哲学。将其融入现代女装设计，不仅能保留传统肌理与文化内涵，更契合可持续时尚理念，为现代设计注入创新活力，使非遗在传统与现代的融合中焕发新生。

3 国内外研究现状

3.1 国内外发展概况及研究方法

在国内研究领域，非物质文化遗产传统竹编工艺凭借其独特的艺术价值与工艺特色，受到学界广泛关注。近年来，众多学者聚焦于竹编工艺与时尚产业的融合发展，相关研究成果持续增多，已形成一定的研究基础。其中林岚在《非遗竹编工艺在服装设计中的创新应用研究》中，通过国内外服装设计案例的对比分析，归纳了传统竹编技法与现代设计技术融合应用的方式。研究厘清了非遗竹编工艺的传承脉络、当代发展困境，并探索其在服装设计中的创新应用路径。结果表明，非遗竹编工艺的当代发展，需在坚守传统内核的基础上推进现代设计转化，以此实现传统文化与现代美学的有机统一。

国外在竹编工艺领域虽已展开一定探索与研究，但相关可查阅的文献资料仍较为匮乏。这一现象反映出人们对人与自然和谐共生理念的认知与重视程度仍有待提升。然而，也有不少国外设计师及品牌积极将竹编元素融入其产品设计之中，以此回应日益增长的环保意识与对可持续发展的关注，如表 3-1。

表 3-1 案例分析

案例名称	应用方式	技术手法	文化内涵
Balmain 2023 年春夏系列	采用由纸、香蕉制成的面料编织	编织、拼接、雕刻	传统竹编与现代环保面料结合，实现可持续发展时尚。

Dior 夏日藤编包	将竹编直接应用于提手、包主体等部位	对传统竹编进行改良与皮革相融合	体现天然竹材可再生、轻量化的环保理念，同时传递“自然舒适”的生活美学。
ZU Yao Song	采用多种非遗古法工艺，将面料进行编织制作服装	将浆染技艺与编织工艺体现在服装的整体设计中	将中国非遗文化多次进行转化、应用于服装设计中，给予品牌大美东方特有的神韵。

(注：续表 3-1)

当前非遗竹编与女装设计的融合虽具文化价值，但在实践中仍面临诸多挑战。竹编工艺依赖手工，生产成本高、难以量产；竹材硬度限制使其多用于局部装饰，难以实现整体应用。同时，传统技法与现代服装设计的融合对设计师来说具有极高的挑战性，成熟案例较少。这些问题反映出传统技艺在时尚产业中转化路径的复杂性，亟需通过技术创新与设计重构加以突破。

4 相关品牌调研

4.1 相关品牌市场定位

4.1.1 品牌背景

Feng Chen Wang (王逢陈) 是中国设计师王逢陈在 2015 年创立的个人同名时装品牌，凭借鲜明的设计理念与多元文化融合的表达方式受到行业关注。品牌一直强调设计的“持久力”与“真实性”，反对简单符号化地运用中国元素，更注重将传统文化内化为品牌自身基因，以此推动文化交流并构建独特的品牌认同。

Jean Paul Gaultier 则是法国设计师让·保罗·高缇耶在 1976 年创立的时尚品牌，一向以前卫大胆与经典复古的混搭风格为人熟知。品牌敢于打破传统审美框架、挑战主流时尚观念，形成了极具辨识度的品牌风格^[5]。其设计常融合东西方美学视角，注重对传统元素进行深层次的创新转译，在国际时尚领域具有重要影响力与代表性。

4.1.2 设计风格与理念

Feng Chen Wang 品牌以“解构主义”为核心，将工艺转化与文化记忆重构结合，通过结构重组与材质创新，实现传统与未来的对话。其 2020 春夏系列以“祖母的回忆”为灵感，将竹编手工艺与现代时装融合，保留质朴肌理，同时运用不对称、模块化、可拆卸结构赋予未来感。设计师对竹编进行变形与重构，形成适配当代剪裁的装饰图形，为传统工艺提供了现代设计转化路径，也刷新了大众对非遗的认知，为非遗活化与时尚创新提供了重要参考范例。如图 3-1、图 3-2

图 3-1 2020 年春夏系列 (图片来源: 网络)

图 3-2 2020 年春夏系列 (图片来源: 网络)

Jean Paul Gaultier 擅长融合传统技艺与前卫风格，视觉冲击力强烈。其 2010 年春夏高定系列运用面料拼接、激光切割及仿竹编的疏密编织工艺，结合镂空营造通透与层次感，风格奔放性感。该系列是自然、科技与文化的交融，突破传统服装边界，让高级定制成为思想载体，也为竹编非遗在现代高定中的应用拓展了更多可能。如图 4-1、图 4-2。

图 4-1 2010 年春夏高定系列 (图片来源: 网络)

图 4-2 2010 春夏高定系列（图片来源：网络）

4.1.3 设计风格与理念

通过两个案例的对比可见，竹编工艺在服装设计中的应用呈现出不同的造型结构与策略。Feng Chen Wang 以乡土记忆与东方手工精神为核心，将竹编的肌理、骨架与质感转化为面料再造与解构剪裁，通过轻量化与内敛化的处理，实现传统工艺与现代成衣的有机融合。而 Jean Paul Gaultier 则通过夸张廓形与立体塑形，将编织结构与部落文化符号视觉化、符号化，强化了视觉冲击力。尽管两者在文化表达与表现手法上存在显著差异，但均验证了传统编织工艺向抽象结构与当代服装语言转化的可行性，为非遗工艺在现代设计中的创新应用提供了多元路径。

5 设计转化与实践

本系列女装设计以非物质文化遗产中的传统竹编工艺为核心设计元素，融合“东方水纹”的形态特征，探索竹编经纬结构与自然流动美学在现代女装设计中的创新表达。受竹编网状结构的启发，本系列将竹编的六角编、经纬编等传统技法，转化为服装的结构语言：以硬竹编框架塑造廓形，以数码印花呈现竹编肌理与水纹质感。同时通过面料的软硬对比——竹编

参考文献：

- [1] 赵紫薇.竹编与艺术疗愈:传统艺术在现代生活中的角色[J].艺术与设计(理论),2025,2(04):117-119.
- [2] 洪东升.缙云竹编历史渊源及竹编画技艺创新[J].浙江工艺美术,2025,(04):93-96.
- [3] 梁莎莎,薛拥军,梁天铭.生命美学视角下的竹编艺术在室内设计中的创新应用[J].林产工业,2025,62(12):73-80.
- [4] 林岚.非遗竹编工艺在服装设计中的创新应用研究[J].西部皮革,2025,47(11):98-101.
- [5] 李艺.竹编技艺在服装史课程中的运用与实践[J].齐鲁艺苑,2025,(01):124-128.

的刚性、纱的通透、缎面的垂坠，还原水的多面性与竹材的温润质感，呼应当代女性独立、自信又柔和的精神气质。整体设计在传统与先锋的碰撞中，重构东方自然美学的当代表达，让非遗工艺不再是符号化的点缀，而是融入服装结构与美学内核，实现传承与现代设计的深度融合。系列女装设计效果图如图 5-1。

图 5-1 服装效果图（图片来源：笔者自绘）

6 结论

非遗传统竹编工艺作为中国手工艺的重要组成部分，其在文化、美学、功能与可持续性等方面与女装设计高度契合。竹编不仅为服装注入了古朴自然的东方美学，也通过其材料特性提升了服装的灵活性与实用性，满足多样化功能需求。同时，其天然环保的属性契合可持续时尚理念，推动服装产业向绿色转型。从创新设计角度看，竹编为女装设计提供了丰富的灵感与表现形式，满足当代消费者对个性化与文化认同的审美追求。随着社会审美演变与环保意识增强，竹编工艺在女装中的创新应用具有广阔前景。通过面料改良与结构优化，竹编可以以轻盈、精致的现代形态融入女装设计，不仅为传统手工艺注入新活力，也为时尚设计赋予了深厚的东方文化内核，推动中华优秀传统文化的创造性转化与传播。