

教育强国战略下高校服装设计教学助力地域民俗艺术活态传承及传播研究

韩晓文 刘恒硕 孙 晶

青岛恒星科技学院 山东 青岛 266000

【摘 要】：教育强国战略为新时代高等教育改革发展指明了方向，也为中华优秀传统文化传承创新提供了重要契机。地域民俗艺术是中华优秀传统文化的有机组成，蕴含着丰富的历史记忆、审美价值和文化基因。高校服装设计专业肩负着文化传承、人才培养、创新发展等重要任务，把地域民俗艺术融入服装设计教学当中，既有益于提高学生的文化自信与创新设计水平，也有利于推动地域文化资源的活态保存和创造性运用。本文立足于教育强国战略背景，从高校服装设计教学助力地域民俗艺术传承和传播的现实价值及现存问题出发，提出构建地域民俗艺术特色课程体系、建设“产学研用”协同育人平台、推进数字化传播创新、打造地域文化品牌展示平台以及拓展国际传播渠道等路径，旨在为高校服装设计教育改革和地域民俗艺术活态传承提供参考。

【关键词】：教育强国；服装设计教学；地域民俗艺术；活态传承

DOI:10.12417/2705-1358.26.12.022

引言

随着全球化进程的加快和文化交流的日益频繁，传统文化在现代设计中的应用成为一种趋势^[1]。党的二十大报告明确提出要推进文化自信自强，建设社会主义文化强国。2024年教育部发布的教育强国建设规划纲要（2024—2035）中亦提出要加强中华优秀传统文化教育，推进传统文化的创造性转化、创新性发展。青岛属于山东半岛南部，是胶东文化的中心，拥有丰富的民俗艺术资源，如胶东剪纸、即墨花边、胶州秧歌、崂山民间刺绣、渔家民俗纹样、宗族祭祀服饰文化等。这些地域文化资源具有明显的海洋文化特点以及齐鲁文化精神。但是，在现代化与城市化进程中，部分传统民俗艺术存在传承断层、传播范围有限等问题。高校属于文化传承和革新的重要场所，应当充分发挥服装设计专业的区域民俗艺术优势，把地域民俗艺术融入课程教学、实践创作、社会服务当中，实现文化资源向教育资源、设计资源和产业资源的有效转化，从而推动地域民俗艺术的活态传承与广泛传播。

1 教育强国战略背景下地域民俗艺术融入高校服装设计教学的价值

1.1 增强文化自信，传承中华优秀传统文化

教育强国建设应以立德树人为根本任务，培养具有专业能力、文化素养的新时代人才。在现代服装设计中，对民俗文化进行有效的融入和应用可起到对民俗文化传播宣扬的作用^[2]，同时有助于学生深入理解中华优秀传统文化的精神内涵，增强

文化认同感以及民族自信心。青岛胶东地区的民俗艺术蕴含着祈福纳祥、勤劳勇敢、敬海爱乡等文化精神。例如，胶东剪纸中鱼纹、莲花纹、石榴纹等图案，均蕴含着人们对于幸福生活、家族兴旺的美好祝愿。

1.2 丰富服装设计教育内容，彰显地域特色

民俗艺术品中的图案与民间人们的生活密不可分，所以图案的灵感来源于人们对于生活的祈祷和愿望，以刺绣、剪纸、绘画等方式进行体现^[3]。目前部分高校服装设计教学还存在着课程内容同质化现象，过分重视国际流行趋势和西方设计理论。把青岛和胶东地区的民俗艺术资源纳入教学体系当中，能有效拓宽教学内容，丰富设计素材来源。例如，以即墨花边纹样、胶东剪纸元素，作为服装图案设计课程素材；用渔家文化符号，作为服饰配件设计课程素材；在毕业设计环节开展“海洋民俗文化服装设计”主题创作。

1.3 促进民俗艺术传播，推动产业融合发展

随着新时代社会的不断发展，民俗文化也在不同的领域得到传承和发展。民俗文化是传统文化的根，民俗文化必须要得到传承^[4]。通过将地域民俗艺术元素应用于服装设计、文创产品开发和品牌建设，能够有效提高传统文化资源的市场价值和社会影响力。以青岛海洋文化为例，设计师可将渔家号子、海浪纹样、帆船元素等融入服装设计，开发兼具文化内涵与市场价值的文创产品。

同时,高校可同地方企业合作进行设计研发,将民俗艺术资源转化为文化产业成果,促进文化、教育、旅游、时尚产业的融合发展,实现文化传承与经济发展双丰收。

2 高校服装设计教学助力地域民俗艺术传承与传播的现状分析

2.1 地域民俗艺术特色课程体系建设相对薄弱

目前高校服装设计课程体系大多以造型方法、材料工艺和流行趋势为主轴,地域民俗艺术更多是作为补充性的素材而不是结构性知识纳入教学,因此难以真正嵌入专业培养的核心逻辑。教育强国建设强调将中华优秀传统文化分学段、有条理地融入教育体系,非遗研培计划也提出高校可以依托课程建设、教学研究、实践平台参与非遗传承,这说明地域文化应该由“附着式资源”转向“课程性资源”。

2.2 “产学研用”协同育人机制尚不完善

服装设计教学同地域民俗艺术传承之间的耦合,不应仅停留在课堂观摩或者短期采风上,而应形成学校、传承人、企业、文旅机构与地方政府共同参与的知识生产网络。目前国家层面已经把研培计划纳入非遗保护制度安排之中,并要求高校给予学术、教学和实践方面的资源支持,但是在具体落实中,课程研发、田野调查、技艺训练、样品打样以及市场转化之间仍然存在割裂现象,缺少围绕真实项目展开的连续性机制。

2.3 数字技术融入不足,传播创新效能不高

在文化数字化和教育数字化同时推进的背景下,民俗艺术的传播方式已由“静态展示”转变为“数据采集—知识建模—平台分发—交互体验”的复合模式。但是针对高校服装设计教学而言,许多地域民俗艺术仍然只是停留在二维图案库或者课堂展示图片层面,并没有建立完整的纹样数据库、工艺流程影像档案、三维虚拟试衣与沉浸式展示等数字化支持体系,在传播过程中难以形成更加具有参与感和再生生产能力的媒介环境。

2.4 地域品牌建设滞缓,成果转化机制不健全

地域民俗艺术进入服装设计教学后,如果只停留在课程作业和毕业设计上,便难以实现从“文化符号”到“品牌资产”的跃迁。青岛近些年已出现非遗工坊、手造品牌以及剪纸、花边等产品参与展会与市场流通的现象,表明地域文化具备走向产业链延伸的现实条件,不过从更深层来讲,目前还存在着审美表现零散化、产品序列不连贯、品牌叙述不稳固以及知识产权保护缺失等状况,致使设计成果多为单点爆发而非系统沉淀。

2.5 国际传播路径单一,文化输出能力较弱

从国际传播的角度来说,地域民俗艺术如果缺少多语言解

释、跨文化编码以及场景化传播,那么其外化呈现就会变成一种风格化装饰,难以形成文化理解层面的深度抵达。党的二十大以来,国家层面多次强调提高中华文化传播力影响力、构建中国特色战略传播体系;与之相对照,当前高校服装设计中的地域民俗艺术传播,仍多依赖展览、演示或友好交流等传统方式,尚未形成与课程输出、联合创作、海外媒体平台以及国际时尚语境之间的稳定联系。

3 教育强国战略下高校服装设计教学赋能地域民俗艺术活态传承的创新路径

3.1 构建地域民俗艺术特色课程体系

教育强国战略背景下,高校服装设计教学应突破传统专业课程以技能训练、市场导向为核心的知识结构,构建以地域文化基因解码、非遗技艺转译、设计创新融合为特点的复合型课程体系。因此,高校应以青岛胶东地区的海洋民俗文化、胶州剪纸、即墨花边、崂山民间刺绣等地域资源为依托,构建“文化认知-田野调查-设计转化-创新实践”四级递进式课程链,将民俗学、人类学、设计学、数字艺术等学科内容嵌入服装设计教学过程之中。同时,构建“非遗微专业”、“地域文化设计模块”、“跨学科工作坊”等教学单元,促使课程体系由知识传授转向文化生产,让学生在知晓地域文化产生机制之后具备独立设计能力。高校还要通过非遗研培体系构建动态课程更新机制,把地方文化资源不断转变为教学资源,实现民俗艺术由文化遗存到教育资源再到创新成果的结构性跃迁。

3.2 建设“产学研用”协同育人平台

地域民俗艺术的活态传承本质上就是一种跨主体、跨场域的知识共创过程,所以高校应该建立由学校、非遗传承人、文化机构、地方政府、服装企业、文旅平台等共同参与的协同育人共同体。该模式应突破传统校企合作架构,建立“项目共研、课程共建、成果共创、资源共享”运作机制,以真实文化场景作为教学载体,以地域文化创新需求作为研究导向。依托胶东地区非遗资源数据库、海洋文化研究平台与地方产业集群,形成从文化采集、学术研究、设计开发到产业应用的全链条协同体系。另外,还可以采用双导师制、驻地研修制、非遗工坊制等创新培养方式,让学生直接参与地方文化再生生产过程,实现知识体系和实践体系的深度融合。通过构建文化共同体创新相融合的新型平台,高校就会由单一的教育主体转变为区域文化创新生态的重要组织者和推动者。

3.3 推动数字化技术赋能民俗艺术传播

在数字文明加速演进的背景下,地域民俗艺术的传承已由传统线性传播模式逐步转向数据驱动与智能交互并行的传播范式。高校服装设计教学要主动融入国家文化数字化战略,通

过数字采集、三维建模、人工智能生成、虚拟现实展示及大数据分析等技术途径,构建民俗艺术数字化传播体系。针对胶东地区的传统纹样、服饰形制与工艺技法,高校可建立可视化数字资源库和智能设计平台,实现文化符号的结构化保存以及动态调用。同时,依托AIGC技术以及非遗大模型构建智能设计辅助系统,促使传统文化元素顺利转化为现代设计语言,借助元宇宙展厅、数字时装秀、虚拟服饰体验平台等新媒介形态重塑传播场景。数字技术介入之后,不仅可以改善地域民俗艺术的传播途径和感受方式,而且可以促使地域民俗艺术由静态保护变为动态发展,形成具备持续生成特点的文化流传生态。

3.4 打造地域文化品牌与服装设计成果展示平台

作为儒家文化的发源地,齐鲁地区孕育的传统民俗纹样,是地域文化基因的视觉凝练与鲜活载体^[5]。因此,高校应该以品牌化思维重塑民俗艺术传承方式,将服装设计教学成果纳入区域文化品牌建设体系之中。例如,高校可围绕“海洋文化”“齐鲁纹样”“胶东民艺”等主题打造特色设计IP,通过建设地域文化创意中心、非遗时尚实验室和校地联合展示平台,形成设计研发、成果孵化、品牌传播、产业转化一体化运行机制。同时,还可以通过数字展览、城市时尚节、非遗艺术周、文旅融合项目等方式,推动设计成果进入公共文化空间和消费市场,从而实现文化价值和社会价值的协同生成。品牌化建设不仅可以提高地域民俗艺术的现代传播能力,也能塑造出具有持续影响力的地域文化符号体系,把地方文化资源转化为区域文化竞争力的重要组成部分。

参考文献:

- [1] 周琳,王巍.传统吉祥动物纹样在现代服装设计中的应用[J].西部皮革,2024,46(19):93-95.
- [2] 李亦然.民俗文化 with 服装设计创新的融合研究[J].纺织报告,2019,(3):40-41+64.
- [3] 申茂艺.民俗情感语言在现代服装设计中的创新应用[J].服装设计师,2023,(6):87-91.
- [4] 刘天诺,庞新竹,王宇彤,等.新时代背景下中国民俗文化在服装与服饰设计中的应用——以中国剪纸民俗文化为例[J].西部皮革,2023,45(24):78-80.
- [5] 崔莹,王邓军,马龙啸.齐鲁民俗纹样在当代服装中的设计应用[J/OL].染整技术,1-5[2026-05-30].

3.5 拓展国际传播渠道,提升地域文化影响力

教育强国战略强调提升中华文化国际传播能力,高校服装设计教学应主动承担地域文化国际表达和跨文化传播重任。从传播路径上看,高校应构建“学术交流—设计展示—数字传播—国际合作”四位一体的国际传播体系,把青岛胶东地区的民俗艺术纳入全球时尚文化交流网络。高校可以联合海外艺术院校构建跨文化设计实验平台,通过联合课程、国际工作坊、协同创作项目来达成地域文化国际化转译,依靠国际时装周、国际设计双年展、数字艺术平台等途径展开多语种流传,促使民俗艺术由地方叙述变成全球叙述。另外,可以研究以人工智能翻译、数字孪生展示、虚拟交互技术为依托的国际传播新范式,创建具有国际理解能力的文化表达体系。通过增强文化符号的跨文化阐释能力以及国际传播适能力,推动胶东地域民俗艺术从文化资源优势转化为国际文化影响力优势,实现中华优秀传统文化在世界范围内的创造性传播和价值认同。

4 结语

教育强国战略为高校服装设计教学改革、中华优秀传统文化传承提供了新的发展机遇。青岛胶东地区拥有丰富的民俗艺术资源,高校应当充分发挥人才培养、文化创新和社会服务功能,将地域民俗艺术深度融入服装设计教学全过程。通过构建特色课程体系、完善协同育人机制、推进数字化传播、打造文化品牌以及拓展国际传播渠道,实现地域民俗艺术活态传承和创新发展。未来,高校服装设计教育应进一步强化文化传承使命,推动地域民俗艺术资源向教育资源、设计资源和产业资源转化,为建设教育强国、文化强国贡献智慧和力量。