

融入湖北地域非遗的配饰设计课程中的学生创新素养培育 路径研究

汪晓月

武汉纺织大学外经贸学院 湖北 武汉 430202

【摘要】：本文从湖北地域非遗传承视角出发，立足服装与服饰设计专业配饰设计课程教学实际，结合学生主体视角及心理学、教育学相关理论，探讨课程中培育学生创新素养的有效路径。研究聚焦教学过程中文化解读、跨界启发、设计思维训练等关键环节，通过具体教学案例，分析如何引导学生克服对传统非遗元素的机械模仿，实现创造性转化，揭示从非遗技艺传承到配饰设计创新的素养培养逻辑。

【关键词】：湖北地域非遗传承；配饰设计课程；创新素养

DOI:10.12417/3041-0630.26.05.079

非遗是中华优秀传统文化的重要载体，其活态传承需与现代设计教育深度融合。配饰设计课程作为服装与服饰设计专业的核心课程，是连接湖北地域非遗传承与学生创新素养培育的重要纽带。

当前，部分配饰设计课程在融入非遗元素时，存在学生机械模仿传统纹样、难以将非遗技艺与现代设计需求结合的问题，导致创新素养培育流于形式。

从学生主体视角看，对非遗文化认知深度不足、对传统技艺理解停留在表面，是制约创新的关键；从心理学角度分析，学生设计时易陷入思维定式，缺乏主动运用发散思维与批判性思维的意识；从教育学角度出发，传统“教师讲授-学生模仿”的教学模式，难以激发学生创新意识。基于此，本文结合配饰设计课程教学实践，从文化解读、跨界启发、设计思维训练三个维度，探索湖北地域非遗传承背景下学生创新素养的培育路径，为专业课程教学改革提供可操作的实践方案。

1 文化解码：筑牢非遗创新的认知根基

文化解读是学生理解非遗内涵、实现创新转化的前提。若仅让学生被动接受非遗元素，易导致设计作品“形似神不似”。因此，课程需构建多层次的文化解码体系，引导学生从“认知非遗”向“理解非遗”再到“活用非遗”转变，为创新素养培育筑牢认知根基。

1.1 情境化教学：还原非遗文化场域

传统课程中，非遗文化多以图片、文字形式呈现，学生难以感受其背后的文化语境。课程采用情境化教学模式，通过搭建非遗文化场景、邀请非遗传承人进课堂等方式，让学生沉浸式体验非遗文化。

在“英山缠花配饰设计”教学模块中，教师播放英山缠花制作视频，介绍英山缠花用于婚嫁、节庆、馈赠等场景的传统习俗，还邀请英山缠花非遗传承人走进课堂，现场示范缠花的绕线、造型、组装过程，并讲述每一道流程背后蕴含的意义。学生通过观看演示、触摸缠花半成品、感受缠花的细腻质感、与传承人的面对面交流，不仅能掌握缠花的基本制作方法，更重要的是体会到英山缠花中所蕴含的湖北民俗文化情感，这为英山缠花配饰的创新设计奠定坚实的文化基础。

1.2 要素拆解：理清非遗核心脉络

以“英山缠花配饰设计”教学为例，课程引导学生对非遗元素进行结构化拆解，梳理核心要素与应用逻辑。首先将英山缠花非遗元素拆解为“技艺-纹样-色彩-文化寓意”四个维度，再通过课堂小组讨论，让学生分析不同缠花技艺的适用场景、不同纹样的文化内涵差异。学生通过对比发现，“细绕线技艺”制作的缠花纹样细腻精致，适合表现花卉的花瓣层次；“粗绕线技艺”立体感强，适合勾勒纹样轮廓、打造简约造型。通过要素拆解，能根据设计需求选择适配的非遗元素，为创新设计提供思路。

1.3 主题关联：建立非遗与现代链接

课程设置“非遗+现代生活”主题关联环节，引导学生挖掘非遗元素与现代配饰需求的结合点。在“黄州蓝靛印染配饰设计”单元，课程提出“黄州蓝靛印染在现代配饰中的应用”主题。学生通过调研发现，现代消费者对“可复用”“轻量化”“天然环保”的配饰需求较高，进而提出将黄州蓝靛印染技艺与帆布、皮质、亚克力等现代材质结合，设计轻量化配饰的方向。例如，有小组将黄州蓝靛印染工艺应用于帆布材质，印染

简化后的冰裂纹理与湖北民俗纹样，制作成可拆卸帆布包挂饰，还有小组将蓝靛印染布料裁剪成简约几何造型，与金属配件结合，设计出蓝靛印染金属耳环，既保留了黄州蓝靛印染的天然肌理与文化特色，又满足了现代消费者的审美与使用需求。

2 跨界赋能：拓宽非遗创新的思维边界

单一的设计视角易限制学生创新思维，而跨界启发能打破学科壁垒，引导学生从多领域汲取灵感，拓宽非遗创新的思维边界。课程通过搭建跨界学习平台，让学生在跨学科交流中激活发散思维与联想能力，实现非遗元素的创新性转化。

2.1 学科融合：引入跨领域设计方法

在“非遗与产品设计融合”教学模块中，课程邀请工业设计专业教师开展联合教学，向学生介绍“模块化设计”等方法，并引导学生将其应用于非遗配饰设计。以“黄州蓝靛印染元素配饰设计”为例，学生运用工业设计中的“模块化设计”方法，将黄州蓝靛印染的“冰裂纹理”“民俗纹样”拆解为可组合的图案模块，设计出一套模块化首饰——项链、耳环、胸针的图案模块可自由替换，佩戴者可根据穿搭需求组合出不同风格的饰品。

2.2 产业对接：感知市场创新需求

课程通过与配饰企业建立合作，组织学生参与企业实际项目，让学生在实践中感知市场创新需求。例如，课程与配饰品牌合作开展“湖北非遗元素配饰开发”项目，企业向学生提供品牌定位、目标客群、市场竞品等资料，要求学生设计符合品牌风格的非遗元素配饰。学生通过分析市场竞品发现，当前市场上的非遗配饰多侧重传统纹样呈现，缺乏与现代材质的结合；而目标客群（25-35岁职场女性）更关注配饰的质感与简约设计。基于此，学生选择“英山缠花”这一湖北非遗技艺，将缠花与金属、珍珠等现代轻奢材质结合，设计出简约风格的英山缠花金属项链——缠花部分采用轻量化技艺，制作简约的花瓣造型，选用低饱和的米白、浅蓝丝线，金属部分采用极简的几何造型，珍珠点缀其间，既体现了英山缠花的细腻质感与湖北民俗特色，又符合现代职场女性的穿搭需求。该设计方案最终被企业采纳，实现了教学成果与市场需求的对接。

2.3 文化碰撞：激发跨文化创新灵感

跨文化交流能让学生从不同文化视角审视非遗元素，激发新的创新灵感。课程通过组织跨文化设计工作坊、与国外设计院校开展线上合作等方式，为学生搭建文化碰撞平台。在“中西方非遗元素融合设计”工作坊中，课程邀请意大利珠宝设计专业学生与本校学生组队，共同开展“非遗元素跨界首饰设计”项目。中外学生团队共同探讨中西方非遗技艺的共性与差异，

尝试将黄州蓝靛印染的“温润靛蓝色”与意大利珐琅工艺的“金属基底”结合，设计出一款“靛蓝珐琅吊坠”——吊坠主体采用意大利珐琅工艺的金属基底，表面运用黄州蓝靛印染的靛蓝色釉料绘制简化的湖北“云雷纹”图案，既保留了湖北非遗的文化特色，又融入了西方珠宝设计的简约风格，实现了跨文化背景下的非遗创新。

3 思维进阶：构建非遗创新的能力体系

设计思维是连接非遗传承与创新的核心能力，课程需通过系统化的思维训练，引导学生从“技艺模仿”向“设计创新”转变，培养学生的批判性思维、联想能力与创新实践能力，构建非遗创新的能力体系。

3.1 问题导向：培养批判性设计思维

课程以“问题导向”为核心，通过设置设计问题链，引导学生在解决问题的过程中培养批判性思维。在“黄州蓝靛印染配饰设计”教学中，课程先提出核心问题“如何避免蓝靛印染配饰的‘复古感过重’与‘实用性不足’问题”，再围绕该问题设置子问题链——“蓝靛印染的材质特性是什么？”“现有蓝靛印染配饰存在哪些设计缺陷？”“如何通过材质改良或结构设计解决这些问题？”。学生通过调研发现，传统蓝靛印染配饰多采用厚重棉布，质感偏沉闷，易起皱，且设计多为大面积印染，缺乏简约感，难以适配现代日常穿搭。基于此，学生开始批判性思考：是否可以替换印染材质？是否可以改变印染的图案布局？最终，有学生提出将蓝靛印染与轻薄的雪纺、天丝材质结合，采用局部印染工艺，绘制简约的冰裂纹理与小型民俗纹样，制作出蓝靛印染丝巾、发带等配饰，既解决了复古感过重的问题，又通过轻薄材质增强了配饰的现代感与实用性；还有学生将蓝靛印染布料与皮质结合，设计出蓝靛印染皮质钱包、卡包，通过拼接工艺，平衡了复古与现代风格，摆脱了传统设计的局限。

3.2 联想训练：激活创新性设计思路

联想能力是实现非遗元素创新转化的关键，能帮助学生从非遗元素出发，拓展设计思路，发现非遗与其他领域的关联，生成多样化的设计方案。课程通过多样化的联想训练，引导学生建立非遗元素与形态、色彩、技艺、文化等多维度的关联，激活创新性设计思路。

在“联想训练模块”教学中，让学生以非遗元素为核心，从形态、色彩、技艺、文化四个维度进行联想，构建完整的联想树体系。以英山缠花非遗元素为例，在形态维度，学生从英山缠花的花卉造型、鸟类造型出发，联想到几何图形中的圆形、扇形、菱形，再延伸到自然形态中的花瓣、叶片、羽毛；在色彩维度，从英山缠花的传统红绿、黄黑搭配，联想到莫兰迪色系中的浅红、浅绿、灰黑，再到撞色搭配中的浅红与米白、墨

黑与浅蓝；在技艺维度，从英山缠花的绕线、组装工艺，联想到现代编织、3D打印、激光切割等工艺，分析不同工艺对缠花造型呈现效果的影响；在文化维度，从英山缠花的民俗内涵，联想到现代新中式风格、简约复古风、田园风，思考不同风格与英山缠花元素的适配场景。

3.3 迭代优化：提升创新实践能力

课程通过引导学生开展作品迭代优化，培养学生的问题发现能力与实践改进能力，让学生在反课程要求学生在设计过程中详细记录学习日志，内容包括设计思路、初稿方案、制作过程中遇到的问题、修改原因、优化方案等，同时通过小组互评、教师点评、作品序列分析等方式，帮助学生发现设计中的不足。以英山缠花元素配饰设计为例，学生首先完成初稿设计：一款英山缠花花卉造型的项链，吊坠采用传统缠花技艺，制作完整的牡丹造型，采用大红、翠绿丝线，链条为普通金属链材质。

小组互评环节，学生发现英山缠花元素配饰初稿存在的问题有：丝线颜色过于艳丽，适配场景狭窄；牡丹造型过于繁复，吊坠整体偏重，不便于长期佩戴；金属链条质感普通，与缠花吊坠的细腻质感不协调。教师结合学生发现的问题，组织学生结合学习日志反思：英山缠花的核心是“精巧灵动”，而非繁复堆砌；色彩与材质需贴合现代审美与佩戴需求。学生首次优化吊坠，简化牡丹造型，保留花瓣核心轮廓与层次，去除多余装饰；将大红、翠绿丝线改为低饱和的浅粉、浅绿丝线，适配更多穿搭场景；将普通金属链改为细银链，增加质感与精致度。

参考文献：

- [1] 吴金阳.非遗视域下桂北苗族刺绣在现代服饰品中的设计研究[D].桂林电子科技大学,2024.
- [2] 高雅.淮扬文化背景下服饰品设计课程项目化的实施策略研究[J].鞋类工艺与设计,2025,5(01):6-8.
- [3] 高海燕,张若,王维君.传统手工艺在现代服饰品设计中的创新应用[J].北京皮革,2023,48(01):60-65.
- [4] 张寒诺.湖北地域非遗传承视域下安塞农民画元素在服饰品中的融合创新研究[J].纺织报告,2025,44(09):137-139.

该生制作过程教师点评指出设计缺乏记忆点、缠花与银链衔接不自然且地域特色不足。学生据此思考优化，在缠花花瓣边缘添加湖北传统银质祥云纹强化地域感，衔接处设计小型缠花花苞提升连贯性，银链末端增设迷你缠花挂件增加灵动性。两次优化后，作品摆脱机械模仿，融合英山缠花技艺、现代审美与湖北地域特色，实现创新设计，同时提升了学生的创新实践能力。

4 结语

基于湖北地域非遗传承的非遗配饰设计课创新素养培育，要坚持以文化解码、以跨界赋能、以思维跃进为基础，形成“认知—思维—实践”三位一体的培育路径。实践中可以通过情景式教学、要素解构、主题联结等使学生获得湖北地域非遗文化理解，避免千人一面；通过交叉式学科、对接式产业、融合式文化等跨界实现扩脑激思；通过问题引领、发散联接、迭代升级等思维进阶来实现学生的逆向思维 and 实操能力，实现湖北地域非遗元素创新性转化。

本文的不足之处主要体现在教学案例单一，非遗项目和技艺类型比较单一，未来可以增大湖北地域非遗项目的多样性和范围，挖掘英山缠花、黄州蓝靛印染之外不同类型的非遗技艺（如汉绣、通山木雕等）的教学方式的异同点；学生创新素养的评价指标依然需要补充，未来可以从评价体系多角度完善评价的客观性和合理性，例如评价学生的市场反馈转化率，用户的使用评价等。