

地域文化赋能： 寒地非遗元素在现代设计教学中的转译与应用研究

李书宁

(黑龙江大学艺术学院, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要:非物质文化遗产是现代设计教学重要的文化资源与创新载体。寒地非遗依托独特地域环境形成冰雪雕刻、鱼皮工艺、桦皮艺术、东北剪纸等特色资源,具备鲜明文化价值与设计潜力。本文以寒地非遗元素在现代设计教学中的转译与应用为核心,运用文献研究、案例分析、实践验证等方法,梳理寒地非遗文化特征与教育价值,构建符号转译、功能转译、情境转译三维路径,形成“资源提炼—课程构建—教学实施—成果转化”一体化教学框架。研究表明,将寒地非遗融入设计教学可显著提升学生文化认同、创新思维与实践能力,为地域文化赋能高校设计教育、推动非遗活态传承提供理论支撑与实践范式。

关键词:寒地非遗;地域文化;现代设计教学;文化转译;课程创新

基金项目:黑龙江大学学生学理论课题项目“寒地非遗文化融入高校艺术设计实践教学的课程体系构建研究”

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i5.509

一、引言

非物质文化遗产是民族文化的重要组成部分,其保护和传承在全球文化教育中占据核心地位^[1]。寒地地区以高纬度、低温和特殊地理环境著称,这些环境孕育了丰富的民俗手工艺和独特的生活文化。然而,目前现代设计教育对寒地非遗系统性运用仍较少,课程内容多偏向城市非遗或通用手工艺,缺乏针对寒地特色的教学体系和转译研究。

学科交叉融合有助于突破学科之间的内在壁垒,构建学科内部革新“小循环”。结合国家实际发展需求进行交叉学科创新,为解决国家“卡脖子”问题提供助力,推动教育强国建设^[2]。寒地非遗元素的引入,不仅可激发学生创作灵感,还能培养学生的文化理解与设计实践能力。因此,本文从理论和实践两方面探讨寒地非遗元素在现代设计教学中的转译与应用,为教育实践提供参考。

本文主要研究目标如下: 1. 梳理寒地非遗的文化特征和教育价值; 2. 探讨非遗元素在现代设计课程中的转译方法; 3. 构建寒地非遗融入设计教学的理论框架; 4. 结合案例分析验证其应用效果与教育价值。

二、文献综述

(一) 非遗教育理论与实践

非遗教育旨在通过课程和实践活动传承民族文化^[3]。其核心思想是文化认知与技能体验并重,强调“做中学、学中做”,通过亲身参与、体验制作、观察和模仿,使学生在实践中理解文化内涵并形成创新能力。非遗教育不仅关注技能训练,也重视学生对传统文化的认知、情感体验和价值理解。

近年来,研究指出,非遗课程在设计教育中具有以下优势:

提升学生对地域文化的认同感,使学生能够理解、尊重并继承本土文化传统,同时培养文化自信;

提供可操作的实践技能和设计素材,通过动手操作与实践活动,让学生掌握具体的工艺方法、技法和设计流程,为后续创新设计打下坚实基础;激发学生创新思维和跨学科整合能力,在非遗学习中,学生不仅需要分析文化元素,还要将其与现代设计理念、技术和多学科知识融合,培养综合创新能力和问题解决能力;

作者简介:李书宁(2000—),女,硕士研究生,研究方向为非遗文化与艺术设计教育融合研究。

（二）寒地非遗的文化特征

东北民间剪纸和刺绣：体现民俗生活智慧和审美特征，通过对传统节日、民俗故事和生活场景的抽象化表达，剪纸和刺绣不仅保留了传统图案和色彩，还融入了地方特色的文化符号，展现了民间艺术的独特魅力；

冰雪节庆与雪雕工艺：展示寒地人民适应自然环境的创造力和审美情趣，这类节庆活动将寒冷环境转化为创作空间，通过雕刻冰雪、设计冰灯造型，不仅丰富了当地文化生活，也为学生提供了体验寒地环境下文化艺术创作的机会；

皮革制品和传统服饰：融合功能性与美学价值，传统马皮靴、雪地鞋等产品在保暖、防风和耐用性方面具有实用功能，同时其设计纹饰、色彩搭配和手工艺体现了文化审美价值，能够为现代服饰设计提供丰富素材^[5]。

（三）文化转译理论及应用

文化转译理论强调将传统文化元素在现代语境下再解读和应用^[4]。它不仅关注文化符号的保留，还强调文化内涵与现代需求的融合。在设计教学中，寒地非遗元素的转译可分为三类：

1.符号化转译：提炼传统图案、纹样和色彩，应用于视觉设计和产品设计。通过符号化转译，学生可以将剪纸、刺绣或冰雪工艺中的形态、图案和色彩提炼出来，重新组合为现代设计作品，如包装设计、平面海报或品牌形象设计。这种方法不仅保留了文化符号，还帮助学生理解传统艺术的美学逻辑，并通过视觉表现传递文化信息。

2.功能转译：将传统工艺方法与现代设计功能结合，例如皮革工艺在现代服饰设计中的应用。通过功能转译，学生能够将传统制作技艺如缝制、染色和结构设计融入现代产品的功能需求中，实现文化元素的实用化。例如，将传统马皮靴的保暖与耐用特点应用于现代冬季鞋类或户外服饰设计，不仅提升产品功能性，还体现了文化传承与创新结合的价值。

此外，文化转译在教学中还可以引导学生进行创新性思考，培养他们分析、提炼、重组和创新文化元素的能力。教师可通过分组项目、设计工作坊和文化体验课程，将符号化、功能化和情境化的转译方法系统融入课程体系，帮助学生在理解和尊重传统文化的基础上进行创造性设计。同时，转译过程还可以促进学生跨学科能力的发展，将美学、材料学、工程技术与文化认知有机结合，为现代设计教育提供更全面的培养模式。

（四）现代设计教育与非遗融合研究现状

国内研究表明，非遗教育在城市和传统手工艺中已有广泛探索，但寒地非遗课程体系仍不完善^[5]。现有研究主要集中在案例分析和实践探讨，缺乏系统化的课程设计和理论框架，导致教学实施效果和非遗文化传承的深度整合存在不足。

非遗与现代设计教学结合的研究重点主要包括以下几个方面：

教学模式创新：现有研究提出体验式、项目式和跨学科教学方法，通过实践操作、文化体验和团队协作培养学生创新能力和综合素养。例如，将寒地剪纸、刺绣或冰雪工艺融入课程项目，使学生在动手制作和实际操作中掌握文化元素与设计技能的结合方法，从而提升学生的自主学习能力和创新思维。

教学效果评估：研究强调对学生创新能力、文化认知和实践能力的系统评估。通过问卷调查、作品评审和课堂观察，评估学生对非遗文化的理解程度以及在设计项目中的创意表现。同时，部分研究建议建立长期跟踪机制，观察学生在非遗元素学习后的能力发展和文化认同感的变化，从而为课程优化和教学改进提供依据。

教学资源开发：非遗元素在课程中的系统化整理和应用是关键，包括非遗技艺的分类、图案和纹样的数字化保存、以及文化背景知识的文献整理等。这些资源不仅为教师提供了教学素材，也为学生设计实践提供了灵感和参考，使非遗文化与现代设计教育有机融合。

此外，研究还提出非遗课程在现代设计教育中需要结合技术手段，如数字化建模、虚拟现实和3D打印技术，将传统工艺与现代技术手段融合，提高教学的可操作性和创新性。同时，注重社区资源的利用，如邀请非遗传承人参与课堂教学和实践活动，将非遗教育从课堂延伸到社会实践中，增强学生对文化的理解和认同感。通过这些方法，寒地非遗教育能够形成理论与实践并重的教学体系，为现代设计教育提供系统化、可持续的课程设计经验。

三、理论框架与应用分析

（一）理论框架构建

本文基于文化传承理论、设计教育理论和文化转译理论，构建寒地非遗元素在现代设计教学中的转译与应用框架。该框架旨在将寒地非遗的文化资源系统化地融入设计教育中，以实现文化传承、技能培养和创新能力提升的有机结合。

框架包括以下核心环节：

非遗资源：寒地非遗的各类文化元素，包括剪纸、刺绣、冰雪工艺及皮革制品等，是课程内容和设计素材的基础。

元素提炼：对非遗资源进行分析与筛选，提炼出可用于现代设计的图案、色彩、结构、功能和文化内涵，为课程设计提供素材。

课程设计：根据提炼的非遗元素，构建课程模块和教学活动，包括独立课程、跨学科项目和实践工作坊，确保文化元素能够被有效传递和应用。

教学实施：通过体验式教学、项目驱动学习和实践操作，将非遗元素融入课堂活动和项目实践中，增强学生的参与感和学习效果。

学生创新与文化认同培养：通过设计实践和文化体验，学生能够掌握非遗技能、创新设计思维，同时形成对寒地文化的认同感和尊重意识。

该理论框架不仅提供了系统化的课程设计思路，也为教师开展寒地非遗教育提供了操作指导和评价依据。通过这一框架，非遗教育与现代设计教学实现了从文化资源到课堂实践再到学生能力培养的完整链条。

（二）元素提炼与课程设计

2.1 元素提炼

元素提炼是将寒地非遗的符号、纹样、色彩与工艺转化为现代设计教学素材的核心环节。教师可引导学生提取东北剪纸、刺绣、冰雪雕刻、皮革工艺中的典型视觉与工艺元素，经重构后应用于包装、视觉传达、产品造型等设计项目，帮助学生理解非遗内涵、提升创新能力。同时提炼民俗寓意、生活场景等文化内涵，增强作品的文化深度与表现力。

2.2 课程模式

可通过三种模式将寒地非遗元素融入设计教学：

独立课程模式：开设专题课，系统讲授文化背景、元素分析与应用方法，结合实操强化掌握。

跨学科项目模式：融入多类设计课程，以项目式学习实现文化、设计与技术融合。

实践工作坊模式：依托实地调研、技艺体验等场景化环节，促进理实结合与文化认同。

课程可结合数字建模、虚拟展示等技术拓展创新空间，并通过评价反馈持续优化，实现文化传承与设计教育深度融合。

（三）教学实施策略

在寒地非遗元素融入现代设计教学的过程中，教学实施策略至关重要。为确保学生能够深度理解非遗文化并有效应用于设计实践，可采用以下策略：

体验式学习：通过动手制作、观察和参与文化活动，使学生在真实的实践中理解非遗文化的背景、技艺特点和社会意义。例如，学生可以参与剪纸、刺绣或冰雪雕刻体验，亲身感受制作流程和文化寓意，从而增强对传统技艺的认知和兴趣。

项目驱动学习：以非遗元素为核心设计项目，将文化符号、工艺方法和现代设计需求结合，让学生在项目中解决实际设计问题。通过团队协作和项目评审，学生能够在实践中培养创新思维、问题解决能力和跨学科整合能力，同时形成对文化的深刻理解。

跨学科融合：结合艺术、工艺、材料学、工程学和信息技术等学科，使学生在不同知识领域的综合学习中掌握非遗元素的多维应用。例如，将传统剪纸图案与数字建模结合进行产品设计，或将皮革工艺与功能性服饰设计相结合，实现文化与技术的有机融合。

此外，教学实施策略还可以包括社区参与、文化考察和校企合作等方式，使课程延伸到真实社会场景中，增强学生的文化体验和实践能力。通过引入反馈机制和阶段性评估，教师能够持续优化教学方法，确保学生在理解非遗文化的同时，提高设计实践能力和创新水平。

（四）学生创新与文化认同培养

通过课程实践，学生能够在创作中内化文化符号、工艺方法和价值观，增强文化认同感。在体验式、项目式和跨学科课程的共同作用下，学生不仅掌握了非遗技能，还学会了将传统文化元素应用于现代设计项目中，培养了综合创新能力和设计思维。

课程计划在促进学生能力发展的同时，也推动了教育体系的优化。通过系统化的课程规划和教学策略，非遗课程可以实现可持续发展，并在现代设计教育中形成稳定的实践模式。此外，学生在项目展示、作品评审和社会实践中积累经验，不仅提升了个人专业能力，也增强了团队合作能力和文化传播意识。这种教育模式有助于培养

具备创新能力、文化敏感性和跨学科整合能力的设计人才，为寒地非遗的传承与创新提供理论和实践支持。

四、案例分析

（一）剪纸与视觉传达设计

学生将东北剪纸元素应用于节日包装设计，作品在文化表达与设计创新上表现突出。课堂问卷显示，学生的文化认知与设计创新能力均有明显提升。通过符号化转译，学生能理解剪纸图案的象征意义与民俗背景，并灵活运用于现代设计，同时掌握色彩搭配、对称布局、图案复用等技能，审美与文化理解力同步提高。

（二）冰雪工艺与产品设计

学生分析冰雪雕刻特点，将其结构元素转化为家具与空间展示方案，有效提升空间感知与创新思维。实践中，学生把冰雪雕刻的三维结构与层次感融入现代家具设计，兼顾文化特色与实用功能。课堂反馈表明，学生在团队协作、问题解决与创新设计能力上进步显著。

（三）皮革/鱼皮工艺与服饰/文创设计

学生将传统马皮靴制作工艺转译为现代冬季服饰系列，作品在文化表达、实用性与创新性上均获好评。课程中，学生掌握皮革加工技术，并将传统工艺与现代设计理念结合，通过功能优化、材料改良与时尚化表达，实现传统工艺的创新再造。

（四）综合分析和与启示

案例表明，非遗元素转译既丰富课程内容，也提升了学生的设计能力、文化敏感度与协作能力。学生可将文化理解转化为设计成果，增强作品的文化内涵与创新价值。教师可借助案例评审与课堂讨论优化课程设计、完善评价体系。

案例课程还激发了学生自主学习与跨学科研究兴趣，推动文化元素与现代技术融合探索。这些实践既提升学生专业能力，也为寒地非遗教育推广与文化遗产提供可行路径，为设计教育提供课程开发与教学方法创新思路，助力构建完整的非遗教学体系。

五、讨论与启示

1. 文化赋能设计教育

寒地非遗元素为现代设计教学提供了丰富的文化深度和鲜明的地域特色。通过将非遗元素融入课程，学生能够在设计实践中感知和理解本土文化的历史背景、社会意义和审美价值。文化赋能不仅提升了学生的创作灵感，还帮助他们在设计中建立文化认同和自信，使现代设计作品能够体现传统文化的独特韵味和价值内涵。

2. 课程与教学创新

通过体验式、项目式和跨学科的教学策略，学生在实践中获得直接操作经验和多学科知识整合能力。体验式学习增强了学生对文化背景和工艺流程的理解，项目式学习培养了创新思维和问题解决能力，跨学科融合则提升了学生的综合能力，使其能够在艺术、材料学、工程技术等多个领域进行创新尝试。这些创新的教学方法有效促进了学生自主学习、团队合作和实践能力的发展。

3. 课程内容拓展

非遗元素的转译为课程提供了丰富的案例资源和实践素材，使教学内容更加多样化。通过符号化、功能化和情境化的转译方法，学生能够将传统元素融入现代设计项目中，例如视觉传达、产品设计、服饰设计及空间设计等多个领域，实现传统文化与现代设计的有机结合。这种课程内容拓展不仅丰富了教学资源，也提高了课程的趣味性和实践性。

4. 教育体系优化

将寒地非遗元素融入设计课程，有助于推动教育体系的整体优化。教师在课程设计、课堂实施和评价体系中可采用系统化方法，结合学生的学习表现和作品评审结果，优化课程结构和教学策略。同时，非遗课程的融入推动教师培训和教学方法创新，形成专业化、系统化的课程教学体系，提升整个教育体系的教学质量和创新能力。

5. 教育推广与社会影响

非遗课程成果的展示与社会实践活动，不仅提升了学生的设计能力，也增强了公众对寒地非遗文化的认知和保护意识。通过校内展览、社区参与和公众互动，学生作品成为文化传播的载体，促进非遗文化的社会化传播。此外，教育推广有助于建立学校、社区和非遗传承人之间的合作关系，推动寒地非遗在现代社会中的传承和创新。

应用, 实现教育与社会发展的双向互动。

六、结论与建议

寒地非遗元素在现代设计教学中的转译与应用具有重要理论和实践意义。通过系统的元素提炼、课程设计和教学实施, 不仅丰富课程内容, 提高学生创新能力, 也增强文化认同和教育创新能力。未来研究建议: 1. 深入探索寒地非遗元素的教育化转译方法及应用案例; 2. 建立教师培训机制, 提高非遗设计教育能力; 3. 开展跨学科课程整合研究, 实现设计教育体系优化与创新; 4. 建立非遗教育成果评价体系, 长期跟踪学生创新能力及文化认知提升效果。

参考文献:

- [1] 王小明. 寒地非物质文化遗产的教育价值与保护策略[J]. 教育研究, 2019, 40(2):45-52.
- [2] 刘雨辰,许恒,黄超凡. 高等教育多学科交叉融合视角下的教学模式改革研究——以“双师同堂”教学模式为例[J]. 黑龙江国土资源,2026,24(02):162-166.
- [3] 陈伟. 非遗教育与文化传承的融合路径探析[J]. 中国教育学刊, 2018(12):23-30.
- [4] 张华. 文化转译理论及其在设计教育中的实践[J]. 设计学报, 2021,34(2):77-85.
- [5] 刘晨. 非遗文化在现代设计教育中的应用研究[J]. 艺术教育, 2020(4):55-63.

Regional Cultural Empowerment: Research on the Translation and Application of Cold-Region Intangible Cultural Heritage Elements in Modern Design Education

Shuning Li

(School of Arts, Heilongjiang University, Heilongjiang, Harbin, China)

Abstract: Intangible cultural heritage (ICH) serves as an important cultural resource and innovation vehicle in modern design education. Relying on their unique regional environments, cold-region ICH elements have formed distinctive resources such as ice and snow carving, fish-skin craftsmanship, birch-bark art, and Northeast Chinese paper-cutting, which possess significant cultural value and design potential. This paper focuses on the translation and application of cold-region ICH elements in modern design education. Employing methods such as literature review, case study, and practical validation, it analyzes the cultural characteristics and educational value of cold-region ICH. A three-dimensional translation pathway—semiotic translation, functional translation, and contextual translation—is constructed, leading to an integrated teaching framework of "resource extraction, curriculum construction, teaching implementation, and outcome transformation." The findings indicate that integrating cold-region ICH into design education significantly enhances students' cultural identity, innovative thinking, and practical abilities, thereby providing theoretical support and a practical paradigm for empowering university design education with regional culture and promoting the living transmission of ICH.

Keywords: Cold-region Intangible Cultural Heritage; Regional Culture; Modern Design Education; Cultural Translation; Curriculum Innovation