非遗基因转译视域下的设计基础课程重构路径研

孔祥广
江苏商贸职业学院，江苏 南通 226011
DOI: 10.61369/RTED.2026110031

摘　　要： 本研究立足非遗基因转译视域，系统探讨设计基础课程的重构路径。通 过梳理地域非遗谱系、提炼造物逻辑与价值内核，锚定课程的文化坐标；将纹样、色彩、材料等视觉语言转化为可教学、可操作的设计要素，重构内容体系；并融合田野与课堂、推行阶梯训练、构建动态评价，创新实施路径。研究强调“解码—转译—再生”的闭环逻辑，旨在建立兼具文化深度与实践效度的教学模型，推动中华优秀传统文化在设计教育中的有机融入与当代转化，为高校设计基础课程改革提供理论支撑与实践范式。

关 键 词： 非遗基因；转译设计；课程重构；文化融合

Reconstructing the Design Foundation Curriculum from the Perspective of Intangible Cultural Heritage Gene Translation

Kong Xiangguang
Jiangsu Vocational College of Business, Nantong, Jiangsu 226011

Abstract: This study, grounded in the perspective of intangible cultural heritage gene translation, systematically explores pathways for reconstructing foundational design courses. By mapping regional intangible cultural heritage lineages and extracting their creative logic and value core, it establishes the cultural framework for the curriculum; transforms visual elements such as patterns, colors, and materials into teachable and actionable design components to reshape the content system; integrates fieldwork with classroom instruction, implements tiered training approaches, establishes dynamic evaluation mechanisms, and innovates implementation strategies. The research emphasizes a closed-loop logic of "decoding – translation – regeneration," aiming to develop a teaching model that combines cultural depth with practical validity, facilitate the organic integration and contemporary adaptation of China's excellent traditional culture within design education, and provide theoretical support and practical frameworks for reforming fundamental design courses in higher education institutions.

Keywords: intangible cultural heritage DNA; translation design; curriculum reconstruction; cultural integration

2022年，教育部印发《加强和改进新时代高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》，明确提出“推动中华优秀传统文化融入艺术教育全过程，强化文化传承与创新设计能力培养”。在此政策导向下，设计基础课程作为艺术设计教育的根基环节，亟需突破形式主义与技术本位的局限，系统性吸纳非物质文化遗产所蕴含的造物智慧、视觉语法与价值观念。非遗不仅是静态的文化遗产，更是动态的创造性资源，其基因要素——包括纹样结构、色彩体系、材料工艺及象征逻辑——为当代设计教学提供了深厚的本土语汇与方法论支撑。然而，当前多数院校仍停留于对非遗符号的表层挪用，缺乏对其内在逻辑的解码与转译机制。因此，立足“非遗基因转译”视域，重构设计基础课程的内容体系与实施路径，既是落实国家文化战略的具体实践，也是构建具有中国特色设计教育范式的关键突破口。

一、解码非遗基因，锚定课程文化坐标

（一）梳理地域非遗谱系，明确文化识别要素

首先，对本地区的非遗进行全面摸排调研，并根据实际情况进行分类整合，建立适合教学实际的“非遗资源库”。比如围绕江南文化圈中的蓝印花布、苏绣、宜兴紫砂、桃花坞年画等，开展非遗普查、文献收集、口述历史记录等，弄清楚它的发展历程、制作方法、应用领域以及在人们生活中的作用，在此基础上提炼出文化特征中最具代表性的东西——比如蓝印花布图案里暗含的对生育繁衍的期盼之意的“鱼戏莲”，苏绣“平齐细密匀和顺光”的刺绣手法表达的精神追求，“形神气韵”的完美统一的紫砂壶造型等等。这些元素既是符号也是代码，它们应当成为可供设计教学所识别、分析并调用的一种“文化元数据”，只有这样，才可能避免课程陷入对于非遗表象形式的简单挪用，从而真正建立起

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

一种基于地域文化的、关于设计的认知起点。

（二）提炼核心造物逻辑，构建设计认知框架

非遗不是死物，而是活态的工艺体系。其中包含了一整套材质、构造、实用、美学的关系体系，是值得设计基础教学借鉴的学习素材。如古建木作中使用的“材分制”，是一种尺度划分的理念；民间剪纸中的“连不断的构图”，体现了拓扑学上的一体连续关系等等。苗族银饰的“重叠繁复”装饰是身份叙事的空间压缩之术。在教学过程中，应该鼓励学生跳脱出成品形态的摹仿，在“因材施艺”至“顺势而为”，由“以用为本”至“寓礼于器”，从“口传心授”至“程式化传承”的路径上进行考察，通过案例比照、图像解析以及原型演绎，提炼出这些造物逻辑作为可以迁移到其他领域的设计思维工具，比如“限制中的创造”、“冗余中的秩序”、“手工中的算法”，以此形成一种连接传统文化与当代设计的形式认知体系，并让学生在了解形式法则的基础上认识文化背后的思想逻辑，为其进一步进行转化和创新提供思路支撑。

（三）确立价值导向原则，校准课程育人目标

非遗基因解读不应局限于技艺传承的范畴，并应满足新形态下设计教育的时代价值需求。在当代设计基础教学中存在着“重技法轻内涵”、“玩物尚志”的倾向，缺乏对文化和人文精神的关怀及敬畏之心。为此，在重构的过程中还应把握住“正本清源、知行并进、寓教于美”的价值取向原则。“守正”，即尊重非遗原真性，不碎片化、奇观化消费；“创新”，即基于对文化内核的理解进行当代表达，而不是无根拼贴；“知行合一”，即让学生在田野调研、手作体验、设计实践的过程中做到认知—情感—行为合而为一；“美育浸润”，即以非遗所蕴含的和谐观、节俭观、共生观等中华美学精神来滋润心灵。培养学生的文化自信心和人文情怀。由此，课程育人目标将由简单的“造型能力训练”升级为“文化理解力 + 批判思考力 + 责任担当”，如在蓝印花布课上，除了学习蓝印花布的纹样构成外，还了解蓝印花布如何应用于当下环保可持续设计；在年画临摹课上，让学生思考传统的图像叙事是如何参与社区公共空间建设过程中的，只有在教学过程中不断渗透价值观的塑造，对非遗基因进行转译才有意义，才是落实立德树人根本任务的设计教育之道。

二、转译视觉语言，重构课程内容体系

（一）转化纹样符号系统，融入基础造型训练

非遗纹样作为中国造物的高度符号化表达形式，除了具有审美功能之外，还包含着严谨的形式构成规律、隐喻系统以及符号转化机制等深层内涵，在基础课教学过程中，需从“认知 – 解析 – 重构”的角度出发，将传统文化中的纹样图案进行分解重组，并融入到具体的教学实践当中，真正起到培养学生形态思维能力和文化转换观念的作用。一是加强行业研究；二是提升自身能力；三是做好信息管理。

1. 解析纹样结构逻辑，夯实形式构成基础

传统的纹样往往存在着一定的几何规律及组织方式。比如，陕北剪纸作品中的“抓髻娃娃”，在构图上具有严谨的纵轴线，在图形内部正负形相互咬合，“连而不散”。云雷纹是围绕一个中心轴或者沿着圆心方向进行回转排列组合而成的一种二方连续或者四方连续图案。教师可引导学生利用 Illustrator 将上述传统纹样用矢量的形式准确还原出来并对其骨架进行分解整理，标示出对称轴、重复单元、连接节点等，在此之上做“结构替换”的练习——保留原骨式，置换内部母题，或者改变重复方式，得到一个新的构成关系。这样的训练让学生在学会如何组织点、线、面的同时也明白传统的纹样并不是信手拈来的，而是在一个有理可循的基础上完成的。

2. 挖掘象征编码机制，激活图形创意思维

不少非遗纹样具有“图必有意，意必吉祥”的符号寓意体系。“鱼戏莲”以同音字（“莲”为“连”，“鱼”为“余”）和生殖崇拜为密码传递“连年有余”的美好祝愿；苗族“蝴蝶妈妈”将创世纪、始祖信仰和民族自豪感嵌套其中。可以设计一个“破译符号—重构语义”的学习项目，指导学生查阅纹样背后的历史背景及所指含义，其次将这种“谐音——寓意——图案”的关系应用到现代题材中来，例如以“蝠（福）——瓶（平）——鞍（安）”为元素绘制抗疫宣传图，又比如将“石榴多子”作为设计元素运用在儿童产品的标志上等等。这样能加深学生对于图形的理解，并且提升他们对于传统文化的重视程度。

3. 推动数字媒介转译，拓展造型表现边界

让传统纹样的语境重生。数字化技术为传统纹样的语境提供了新的可能。教师可以借助 Grasshopper 或 Processing 软件，让学生尝试用程序代码的方式对传统的几何形体进行再演绎，比如回纹、万字纹等，通过控制不同的数值来调整纹样的大小、方向、间距以及随机性等等。将静态纹样转化为 UI 的交互元素；或借助 AI 图像生成模型，以传统纹样作为 prompt，进行风格迁移下的新视觉可能。并鼓励同学将转译成果应用到 UI 组件、动效标牌、 AR 滤镜等真实场景中，验证其在当代媒介中的适配度及传播力。由此形成的“手工基因 + 数字表达”，既是纹样文化的血脉传承，又是纹样造型面向未来的生命力。

转化维度	传统纹样案例	教学方法	现代应用方向
结构逻辑	云雷纹、抓髻娃娃	骨式拆解 + 单元替换	平面构成、网格系统
象征编码	鱼戏莲、蝴蝶妈妈	符号解码 + 主题重构	图形创意、品牌 IP
数字媒介转译	回纹、万字纹	参数化生成 + AI 风格迁移	UI 动效、交互装置、AR 视觉

（二）演绎传统色彩体系，对接现代配色教学

中国本土传统色彩文化基于“五色观”“天人合一”等思想，在色彩名称、组合以及应用上都带有浓厚的文化情境色彩。在教学中不能仅停留在对中国红、青花蓝等色彩名称的简单借用，而应该探究这些特定色相对应的材质特性、技术制约及情感传达方式。如敦煌壁画中使用的土红色、石绿色、铅白色等等矿物颜料前者是古代颜料制作方法，后者则是佛教世界观下对颜色的尊卑排序；而江南蓝印花布之所以采用靛蓝—白这一组强烈的对比关

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

系，则是因为植物染料的特点以及百姓大众对于简单的美的追求所致。在课堂上可以布置一些“解码色彩”的小作业，让学生尝试着进行手工染色或者矿物颜料的调制，在这个过程中体会不同色相、明度、纯度是由不同的材质及技法所决定的；随后进行“转译” 的尝试：例如将《千里江山图》中的青绿设色分解到 CMYK 印刷色谱中，或是将苗族盛装的高饱和撞色方案应用于 UI 面板的情境化表达中，在这样的过程中，传统的色彩不再是静止的标本而是活化的素材，学生在学习 PCCS、孟塞尔等现代配色体系的基础上，掌握基于文化内涵和实用价值的色彩表达方式，让色彩设计课既有历史深度又有现实意义。

（三）活化材料工艺语舆，嵌入媒介实验模块

非遗之本是“手作”，选材及工艺本身也是一种设计理念，因此教学不应局限于“纸上谈兵”，应该让真实的材质、工艺融入基本功训练当中去，比如陶艺课除了教学生做拉坯外，还让他们思考景德镇粘土适合的水分含量对器皿形态的影响；在竹编项目里，观察劈篾、刮青、编织过程中的“柔韧—刚强”的材料辩证法是如何生出网格结构及负空间造型的，并以此为基础进行跨界转换：例如把蜡染的防染原理应用到激光切割模板上，尝试数字制造与手工干预相结合的制作方式；又或者借鉴大漆的“髹涂—打磨—推光”反复叠加的方法用于综合材料肌理表现上。创造即时性和可触性的表意语言。这类实践注重“体验式学习”，让学生在尝试不同材质的过程中感知材料的肌理、硬度、弹性等特性，并认识到工艺不是工具，而是一个影响形态及内涵的重要因素。有意识地将非遗工艺词汇融入素描课、构成课以及材料课程等。这为一门课程建立起手工经验与新媒体、传统与现代并重的内容框架。

三、融合教学场景，创新课堂实施路径

（一）搭建“田野—课堂”双轨教学空间

非遗基因的转译无法仅凭教材与课件完成，必须进入真实的文化现场方能获得深度理解。课程设计将教学场域由课堂延展至校外，构建“外采内教”的双轨实践模式。依托本土非遗资源，组织学生走进徽州民居测绘窗棂纹样的构成逻辑，或深入黔东南苗寨体验蜡染作坊的绘染流程。田野工作并非一般意义上的采风，而是带有明确任务导向的调研实践：学生需以速写、影像、流程记录等方式系统采集材料工具、身体技法与社区语境等隐性知识。返校后，课堂转型为“转译工坊”——学生将田野素材分类编码，如将侗锦的经纬交织归纳为网格构成范式，或将剪纸艺人的形象塑造法则提炼为剪影动态模板。教师以“翻译官”角色介入，引导学生辨析哪些元素可直接借鉴，哪些需经改编转化，哪些属文化禁忌不宜触碰。在“走出去—带回来—再创造”的循环中，教学空间由单向输送转向双向互动，非遗由凝固的文化标本转化为流动的教学资源。

（二）推行“解构—重组”阶梯式训练模式

非遗元素向现代设计的转化，须以严谨的思维方法为支撑，避免简单抄袭或误读。课程提出“解构—转译—重组”三级阶梯式教学流程，使学习过程量化、可视化，确保学生在尊重文化本质的前提下实现合理化创新。

1. 解构：建立纹样语法认知，夯实分析基础

解构阶段旨在培养学生对非遗视觉系统的“读图能力”。以蓝印花布为例，学生通过田野调查或高精度图像采集，归纳其骨架类型（圆形放射、二方连续、满地锦）、题材谱系（花鸟虫鱼、神话传说、吉语文字）及工艺制约（防染线条最小宽度限制等），并用手绘与矢量软件还原纹样的生成逻辑，标注中心线、基本形、连接节点及“不断线”等承载文化寓意的关键特征，最终形成《非遗纹样解构手册》。该成果包含形态关系解读、图形要素提取与工艺信息标注，使学生不再停留于视觉印象，而能从形式逻辑与人文内涵双重维度认知纹样本质，为后续转译提供扎实依据。

2. 转译：嫁接现代设计语境，实现语言适配

转译阶段聚焦传统元素与当代媒介的“接口设计”，教师提供明确的应用场景，引导学生进行有目的的转化。在品牌设计课程中，将杨柳青年画门神的夸张动势、高饱和红绿对比与粗黑轮廓线提炼为 IP 角色设计的视觉基因，应用于 APP 启动页或盲盒造型；在数字媒体课程中，用 Processing 或 TouchDesigner 模拟扎染的渗透扩散算法，生成具有触觉质感的动态底纹；在字体设计层面，结合雕版刀法与字间气口，创制兼具传统文献气息与屏幕识别度的新字体。“守其形而易其器”，例如将门神的“守卫”语义迁移至数字产品的“防伪”意象，将扎染的“唯一性”对接 NFT 的“限量性”概念。本环节需产出“转译对照图”与“应用场景说明”，确保转化有据、功能清晰。

3. 重组：整合多维文化资源，完成原创输出

重组环节强调多源文化要素的系统整合与创造性重构。以“二十四节气”为叙事线索，学生跨地域搜集具有物候特征的非遗图像进行连贯叙事设计：“立春”燕子形象取自河北蔚县剪纸，“谷雨”釉滴肌理与茶田意象源自福建建盏，“霜降”朱红与银箔龟裂则借用福州脱胎漆器。最终成果可为节气主题文创产品（日历、茶包、AR 明信片）、动态信息图表或社区公共艺术方案。创作全程须回溯解构阶段的材料与转译方案，为每一文化元素标注出处与设计依据，并附《文化转译反思日志》，阐明决策逻辑、伦理考量与用户反馈。该环节综合检验技术实现与文化融合的深度，同时强化学生的社会责任意识。

阶段	核心目标	典型任务示例	产出成果	实施工具 / 方法
解构	理解纹样语法	蓝印花布骨式拆解、禁忌规则分析	《非遗纹样解构手册》	手绘草图、AI 矢量描摹、田野笔记
转译	适配现代语境	门神 IP 形象设计、扎染算法纹理生成	转译对照图 + 应用场景原型	Illustrator、Processing、Figma
重组	原创系统整合	二十四节气非遗视觉系统设计	完整设计方案 + 反思日志	综合媒介、用户测试、策展提案

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

（三）构建“创作—反馈”动态评价机制

以往的设计基础教学通常仅以期末成果作为考核标准，无法体现非遗转译学习中曲折而复杂的过程。所以，应当采用过程性、多元化的评价方式对学习进行评估。其包括三方面：第一是基于档案袋法的过程评价，鼓励学生随时上传自己的“转译日记”，包括调研见闻、手绘稿、材质样品及思考感悟等内容一是教师自身判断自己认识程度及思维发展变化；二是来自多方的意见，除了教师自己的评价之外，还可以由非遗传承人、社区居民以及不同专业背景的学生和教师共同构成一个评审团队来对作品进行评价——如在苗族刺绣纹样的重构设计课程中，请当地刺绣工艺师就图案是否具有民族性等方面予以指导，工业设计专业的学生则针对用户体验等因素予以指导，从而达到“民族审美的把关者”和“职业工作场景中的把关者”的双重审视的作用；三是社会性成果检验，鼓励学生将课程作品进入真实情境中，比如为地方文旅部门设计非遗导览视觉系统，或者与手工艺合作社合作制作教育包材，在用户测试、市场反馈或者展览互动中获得外界评价，这种评价不仅是问“做得好不好”，更是问“为何这样转译”“是否尊重原境”“能否服务当代”。进而让课程由闭合式作业转向开放式共建，真正实现非遗基因在设计教育中活态传承与再造增值。

四、结语

综上所述，非遗基因转译视域下的设计基础课程重构，是一项融合文化传承、视觉转化与教学创新的系统工程。通过解码非遗深层结构锚定文化坐标，转译其纹样、色彩与材料语言重构教学内容，并以“田野—课堂”联动、“解构—重组”递进、“创作—反馈”闭环重塑实施路径，课程真正实现了从“形式模仿”向“文化理解”、从“技能训练”向“价值塑造”的范式转型。这一路径不仅回应了新时代美育“以文化人、以美育人”的核心要求，也为设计教育注入了深厚的本土根基与鲜明的时代特征。更重要的是，它为学生提供了可操作的方法论工具——既能深入传统肌理，又能面向数字未来；既尊重文化原真性，又敢于进行创造性转化。未来，设计基础课程应持续深化与非遗生态的有机连接，推动教学成果反哺社区、服务社会，使中华优秀传统文化在青年一代的设计实践中真正“活起来、用起来、传下去”，从而在全球化语境中构建具有中国气派、中国智慧的设计教育新范式。

参考文献

[1] 王斌贝 . 设计驱动视角下非遗传统手工艺创新型人才的培养策略 [J]. 创意设计源 ,2025,(06):68-73.

[2] 李远馆 . 基于意象创构机制的非遗文创设计多维转译策略构建 [J]. 包装工程 ,2025,46(22):438-455.

[3] 周子丹 , 陈彦竹 . 织绣非遗在文创产品设计中的创新研究 [J]. 西部皮革 ,2025,47(19):123-125.

[4] 郑家义 . 融合与新变：非遗手工艺融入文创设计的方法与策略 [J]. 艺术探索 ,2024,38(06):93-97.

[5] 倪颖帆 , 姚惠 . 非遗视觉元素在现代设计中的应用探究 [J]. 天工 ,2023,(16):60-62.

[6] 居华倩 , 钟尚联 . 非遗工艺美术的创新设计策略与路径研究 [J]. 设计 ,2021,34(15):87-89.

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.