

中国高校教育助力纺织服装非遗技艺活化的实践路径研究

李 凌（天津工业大学艺术学院副教授、硕士生导师）

摘 要：在全球化与城市化进程加速的背景下，非物质文化遗产正面临传承断裂与现代转化的双重挑战。文章聚焦高校教育在传统纺织服装技艺保护与活化中的关键作用，结合马克斯·韦伯提出的工具理性与价值理性框架，探讨如何通过系统化课程设计、项目式学习与跨界合作，有效激活染织绣等传统技艺的当代表达。高校不仅是技术知识的传播中心，更是年轻一代文化身份建构与设计创新能力培养的重要阵地。文章进一步提出以课程思政引领、工艺实践结合、数字工具赋能为核心的教育路径，强调在满足人们对美好生活向往的时代背景下，实现传统技艺的活化与创新，推动其从文化遗产向文化资源转化，旨在为非遗教育国际化与可持续发展提供理论依据与实践范式。

关键词：非物质文化遗产；传统纺织技艺；高校教育；文化创新；设计赋能

一、引言

在商品经济高度发达、服装消费市场日益成熟的当代，许多国家在高校教育中仍为传统技艺保留重要地位，聘请技艺精湛的手工艺人在高校担任教师，专门教授民族或地域性的传统手工艺。这一做法不仅旨在传承和保护仍具现实价值的传统技艺，更关乎民族精神意志的延续与文化价值的守护。传承非物质文化遗产是时代赋予当代人的历史使命，我国对文化保护、文化传播和文化复兴工作高度重视。2011年6月1日起施行的《中华人民共和国非物质文化遗产法》第三十四条规定：“学校应当按照国务院教育主管部门的规定，开展相关的非物质文化遗产教育。”^[1]充分表明国家通过教育推进非遗传承的坚定意愿。高校学子作为文化传承与知识传播的接力者和创新者，承担着非物质文化遗产保护与活化的时代使命。利用高校系统化教学的优势，开展非遗纺织服装技艺的学习，可以构建“技艺传承—技术升级—创新设计—展示传播—引领风尚—带动推广”的活态传承机制，从而成为非遗纺织服装技艺保护、传承与创新的重要路径。

二、理性化的非遗传承

社会学家马克斯·韦伯（Max Weber）所提出的“理性化”概念虽然无法预知 AI 技术在现代化晚期的影响，而科技的发展正是理性化不断演进的结果，技术的选择是以人为本体的。联合国教科文组织给出了“非物质文化遗产”的定义：被各社区、群体，有时是个人，视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中，被不断地再创造，为这些社区和群体提供认同感和持续感，从而增强人们对文化多样性和人类创造力的尊重^[2]。就服饰而言，无论是物质层面还是精神层面都一一契合非遗定义的构成要素。服装的织造、制成与装饰工艺，从古至今传承了丰富的传统技艺精髓，与此同时，一代代人不断推动技术革新，以提高其生产效率。即便在现代技术革命中，这一根本目标亦未改变——即通过持续创新提升生产力、劳动效率与生活质量。工业革命的开端，正是以提高纺织效率为目的、

以纺织机的革新为代表的技术变革，依靠科技进步实现了生产力的飞跃。这一过程深刻体现了韦伯所提出的工具理性原则——以有效的手段实现特定的目标。

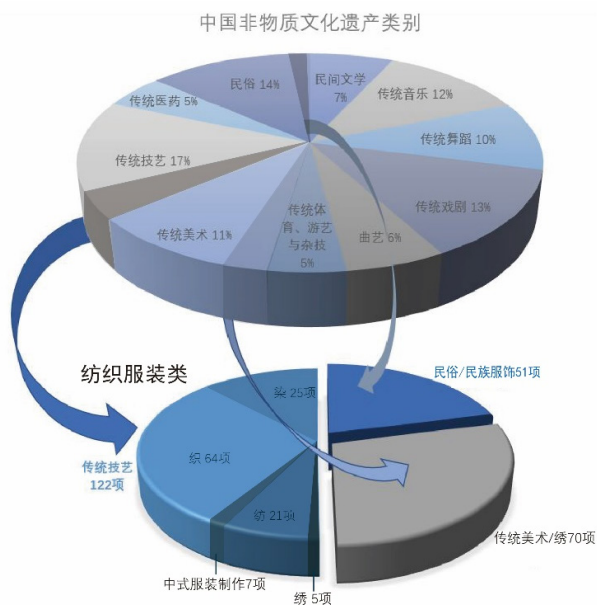
非遗技艺是特定历史时期工具理性高度发挥的产物，也是人类智慧的结晶。截至 2021 年公布的国家级非物质文化遗产代表性项目名录中，与纺织服装类相关的项目共有 243 项。其中，民俗类民族服饰 51 项；传统美术类绣工 70 项；传统技艺类 122 项，涵盖纺、织、绣、染以及服装制作五大子项，分别为纺 21 项、织 64 项、绣 5 项、染 25 项、中式服装制作技艺 7 项^[3]。（见图 1）这些非物质文化遗产的分类，建立在对各类项目显著特征的客观评估基础之上。从构成要素角度看，它们不仅承载着普遍的文化价值，更在彰显独特文化身份和延续活态传统中发挥着不可替代的作用。名目繁多的纺织服装类技艺，源于前辈匠人在生产过程中的经验总结。滋养几代人的传统手作，不仅展现出复杂精巧的技艺与多样化的形式，更承载着深厚的历史文化与价值观念。这些技艺诞生于具体的生产实践，在不断适应并突破当时生产条件和技术限制的过程中，始终以

“服务于人”为终极目标，体现了人们追求创新与发展的价值取向。随着生产技术的革新，这一根本目标并未改变——它们始终依托特定时代的生产力，成为人们追求美好生活的重要社会实践。在这一背景下，纺织服装创作者不应再局限于局部或地域性的保守观念，而应将非遗项目视为可灵活运用的资源与工具，乃至实现创新目标的有效途径。因此，非遗技艺的传承与发展，不仅具有文化延续的意义，也彰显出突出的工具理性价值。

（一）不拘泥地域与门类的综合运用，凸显工具理性价值

传统手工艺的技艺体系及其相关规范知识，源于漫长历史进程中持续的实践积累。它们既是人们在特定生产条件下长期探索、总结而成的经验结晶，也是在社会生活中经过反复验证与改进，最终形成的与时代背景、地域环境及文化需求高度适配的生产与生活方式。各地的印染技艺，如广东地区以薯莨与河泥为原料的染整，江浙地区以靛蓝为原料的蓝印防染，云贵地区的蜡染、扎染、枫香染等技艺，以及平原地区的棉纺技艺，高山地区的毛纺织、擀毡等技艺，都与地理环境、气候条件紧密相连。传统纺织服装工艺具有明显的地域性，与一定历史时期的生活形态有关，与相对落后的交通、信息局限有关。随着工业化和城市化的发展，人们从闭塞走向开放，从以农耕为基础的传统社会走向拥有城市、工厂、电子信息和公共交通的现代社会，这有助于消除地域隔阂、促进文化融合。人们有了更宽阔的视野和包容性，思想也突破了保守和狭隘的地域观念，释放出更多可能性。从封闭保守到开放共享，知识共享理念的兴起，正是工具理性充分发挥其效能的鲜明体现。

高校服饰教育把非遗技艺引入课堂，体现了教育理念的持续更新，也为学生提供了系统了解和掌握非遗技艺的重要途径。从教学角度来看，应全景化地看待非遗技艺，不必拘泥于地域与门

类的局限,综合运用各类纺织染绣等工艺方法,将各具特色的技法融会贯通地运用到服饰设计制作中,使学生了解非遗产生与发展的社会背景,进而理解其承载的生产生活方式、审美情趣、宗教信仰、价值观念和其他深层次的文化内涵。只有在深厚的文化土壤中扎根,才能真正理解非遗技艺的内在合理性,深入感知其背后的文化情境,并使其与本体价值观念相契合。

服饰的外观受特定文化的影响,其工艺特色、民俗图案、服色印染是由人文环境、社会观念和审美偏好决定的,因此服饰样貌从来都不是一种孤立存在的视觉表象,而与其背后的文化背景和文化实践息息相关。在非遗项目中,各项纺织技艺与民族服饰、节庆服饰、祭祀服饰共同构织了服饰文化全景。在共同的文化背景下,其他艺术形式也深刻地影响着服饰技艺。有的以纹样题材或装饰工艺的形式直接应用在服装上,如平遥纱阁戏人、上海绒绣、宁波金银彩绣、望江挑花、汕头和潮州的抽纱工艺、嘉兴桐乡缂制技艺等;有的以设计要素或材料应用在首饰和饰件上,如北京绢花、彩石镶嵌、骨木镶嵌、玉雕、石雕、草编和柳编工艺以及凤翔泥塑等呈现了与文化情境一致的艺术风格。但是,如果脱离了原有的生活土壤,若仅以片段化方式挪用或简单拼贴这些传统技艺与艺术形式,则易流于表面化与不合时宜。活泼多样的非遗技艺共同构织了中华文化的丰富样貌,凝结着中国人的审美观和价值观。因此,将非遗技艺移植到现代服装中,可以“去形留神”,提取其精神元素。清华大学美术学院李薇教授认为,在服饰设计中展现中国文化的魅力,需要提炼出传统文化的DNA,把非遗技艺里的中国文化精神提取出来,用艺术的方式综合再现。“利用麻或者黎族的织锦做一件服装,是从历史的维度原汁原味地延续了一种材料或者一项技艺,但要让非遗技艺走向未来,还需要从艺术的角度进行创新。”^[4]也就是说,工具理性在保留了传统

技法和制作工艺的基础上,还要按照现代观念和文化语境进行创新,综合运用非遗技艺,融入现代设计理念,符合工具理性原则,从各门类技艺提取出可用元素,“在手段与目标之间,以最小代价达到最大目标,这种形式的社会行动是合乎目的合理性的”^[5]。

(二) 高校纺织服装教育具有活化非遗技艺的能动作用

服饰是一个活跃的、多变的文化载体,是一代代创造的鲜活物件,并随着文化特征的转变而改变,视觉化地呈现了文化的演变历程。在特定的社会条件、生产方式、地域资源相互作用下形成的非遗技艺,在纺织服饰上表现得尤为突出,它是由不同社区的匠人们在与自然的互动和历史文化不断推进中创造的,只有在保持适时的语境和与时俱进的创造力时,才不会被技术更迭而湮没。这些技艺具有一定的持续性和生命力,不应被当作封存在玻璃柜中的遗产,而应成为生长在文化土壤里的、富有生命力的、对人们生活继续发挥作用的、具有强大凝聚力的文化之根。满足时代的需求,以创新精神推动非遗技艺的活化传承,是非遗技艺实现当代传承与发展的核心动力,而培养设计力量、建构活化路径的责任无疑落在了高校肩上。高校应充分利用自身的人才和科研优势,把非遗技艺引入课堂,提升师生对非遗技艺的认知高度,加强对各种纺织服装类项目的了解。高校课程具有系统化和渐进性的特征,应在课程设置中有机对接非遗技艺的学习、创新、展示与传播,将非遗内容嵌入学术与实践环节,通过目标明确、步骤清晰的教学路径,实现非遗技艺在现代设计中的创造性转化与价值扩展。

具有良好素质和学习能力的高校学子是最活跃的创作群体,他们的优势在于不仅具有专业能力,还具有能动的创新能力。他们善于接受新观念、追求创新、勇于变革,积极参与现代世界的创造,渴望尝试新的方法,不抱守非遗技艺里刻

板的规则或样式，敢于正视它的生存状态，利用现代观念将其改造为适用于现代生活的生产生活方式。同时，高校利用自身的凝聚力和号召力，将拥有高超技艺的手工艺人或非遗传承人请进课堂，鼓励他们将知识和技能传授给年轻一代，让珍贵的非遗技艺后继有人。非遗传承人作为非遗的亲历者和守护者，把活的技艺传递给有创新能力的接棒者，是对非遗技艺的最好保护，为非遗技艺的传承架构了通道。

联合国教科文组织于1993年启动的“人类活瑰宝”体系^[6]，推行了一系列的举措。很多优秀设计师着力于传统材料的创新设计，为非遗产品注入新风尚，更推动其融入新的文化语境，如莨绸、缂丝、宋锦等传统服用材料受到年轻一代的推崇，把中国风引领到世界舞台，成为活色生香的、富有吸引力的文化产品，再次赢得世界的关注。冬奥会吉祥物“冰墩墩”设计者曹雪认为，“国潮”不是中国元素的简单拼贴，而是要把中国的历史文化融入设计的DNA，如此才能生长出真正的“国潮”^[7]。备受大众关注的非遗文创产品在服务大众的过程中成为活态传承的典范，传递着非遗技艺融入现代生活的信心和价值。让非遗技艺“活”起来，需要一代代热爱和尊重本土文化的年轻人的持续创新，高校是孕育培养非遗活态传承生力军的重要阵地。

三、价值理性是活化非遗的终极目标

价值理性作为一个明确的概念，最初由马克思·韦伯在20世纪初提出，它强调以美学价值、人性关怀与爱为基础，来构建一种具有内在合理性的社会秩序^[5]。非遗承载的价值是社会群体共同认可的长期目标和价值观，是现代文明对接古代文明的桥梁，是现代生产方式与传统技艺的对话，是依靠工具理性实现价值理性的手段和方法。按照马克思·韦伯提出的“合理性”概念，高校非遗教育应遵循这一点，不管形式怎样、路径如何，都要坚守中华历史文脉和社会主义核心价值

观，找到传统文化和现代生活的连接点，以满足人民日益增长的美好生活需要为终极目标。

（一）坚守非遗技艺价值理性的终极立场

英国理论家泰瑞·伊格尔顿（Terry Eagleton）认为，“文化”不仅包括人们赖以生存的价值观、习俗、信仰以及象征实践，也是一套完整的生活方式^[8]。非遗技艺是整全性生活方式的产物，亲近非遗技艺的过程，既是了解历史文化的途径，也是构建身份认同的重要环节，因而具有突出的价值理性意义。国家级非物质文化遗产代表性项目Ⅷ-108号“枫香染”是古老的手工印染技艺，以天然枫树脂混合牛油作为防染剂。麻江县龙山乡瑶族村寨与惠水县城东南部布依族村落，150年来一直依靠口传心授传承该技艺。从工具理性角度看，枫香染工序繁复、耗时费力，效果却与其他印染方法相近，似乎不符合利益最大化原则，应当被淘汰。但事实上，它承载着原汁原味的生活样貌，既是历史文化与民族记忆的重要部分，也是特定地域人们在生产生活中留下的独特印记，因而具有作为整全性生活样本的价值。如今，麻江县龙山乡河坝村仅10人掌握该技艺，实际染匠仅2人。面对困境，贵州省惠水县传承人杨光成强调：“枫香染不仅是我家的，也是民族的……我会尽最大努力使薪火代代相传。”他打破“传内不传外”“传男不传女”的规矩，将技艺公开传授，使濒危的枫香染实现市场化转型，并通过大众教育推动其活化^[9]。在此过程中，他将社会责任内化为价值信条，以价值实现为终极目标，而非功利性选择，充分体现了价值理性立场下的社会行动特征^[5]。

（二）保有文化价值和意义永恒的价值理性

“凡有存疑，进步优先”的理念在非遗技艺传承中体现为一种正当化的演进模式^[10]。这种以发展为导向的思维方式，始终处于动态调整的变革进程中，既尊重传统本源，又积极回应时代需求。非遗的精神传承本质上是对中华文化核心价值的

延续,彰显了社会主义核心价值观中最为珍视的内涵。这种传承模式并非简单守旧或盲目求新,而是建立在价值理性与工具理性辩证统一的哲学基础上——既坚守文化基因中的精神本质(价值理性),又灵活运用现代手段实现创造性转化(工具理性),从而在保护与发展的张力中探寻最优路径^[11]。现代工业和科技进步在非遗纺织服装技艺方面表现尤为突出,工具理性得到高度发展,但如果一味追求工具理性,人将被简化成机械运转中的一部分。机械性忽视人的情感和精神价值,“杀马特”现象就是现代工业泛化典型的例证。“杀马特”是被绑缚在流水线上的年轻人发起的静默的呐喊,他们用怪诞的发型和穿着向公众发声,呼唤价值与意义的认同。这个从农耕生产走向工业生产的“被裹挟”的群体,抗拒被绑缚在机械流水线上的枯燥生活,用自己的方式呼唤人的价值和意义,他们的抗争有力地揭示了单向度工具理性的局限^[12]。因此,以目的为导向的价值理性成为社会良性运行的润滑剂,非遗技艺及其背后的人本精神正是现代社会重新认识非遗价值的关键。

当物质文明发展到一定阶段时,价值追求将成为社会进步的重要方向与内在动力。人类通过对现实世界的反思、批判与变革,实现超越,从而建构一个理想的、应然的、符合人性本质与价值目标的美好社会。工具理性是价值理性的现实支撑,价值理性是工具理性的精神动力^[11]。从材料构成角度来看,服装仍大量保留纺织、织绣、染色等传统工艺。现代技术虽然推动了生产方式的升级,却并未改变工艺本质与人文内核;通过阶段性技术革新所实现的生活质量提升与自我解放,才是价值理性追求的终极目标。非物质文化遗产最珍贵的核心在于其“非物质性”,但它又离不开具体的物质载体。有形的刺绣面料、民俗服饰、配饰图案、纺纱染色等属于物质遗产,而设计理念、剪裁方法、纺织技艺、服装制作、刺

绣工艺技巧、染色工序及图案内涵,则体现为无形的知识与技艺形态,是非物质层面的创新实践,能够从根本上回应人们对美好生活的追求。在物质层面,可依赖工具理性的技术手段实现系统升级与效率提升;而在非物质层面,则需立足时代精神与人文需求,推动内在价值的传承与创造,最终实现价值理性的升华。工具理性与价值理性在互动中相互作用、转化与提升,并在社会实践中形成有机统一,从而实现人与自然、人与社会的协调发展,逐步化解人民日益增长的美好生活需要与发展不平衡不充分之间的矛盾^[13]。

四、基于价值理性的高校非遗活化教育路径

(一) 非遗活化现状与教育对策

1. 建构学习通路,吸引年轻一代加入

许多非遗技艺之所以不为外人所知,往往源于地理环境的闭塞与信息传播的阻滞所形成的文化隔绝;而老一辈所珍视的传统技艺难以获得年轻群体的认同与接纳,则更多反映出代际之间因文化语境变迁、价值认知差异所导致的精神断层。年轻一代成长的环境与非遗技艺产生的时代有很大不同,他们无法体验其背后的情感,难以产生认同和共鸣。年轻一代往往不喜欢传统的服装样式,不愿从事古老的手工生产,导致非遗传承后继无人。“得青年人得未来”,年轻一代的态度直接决定了非遗的发展前景。年轻一代对传统技艺是否抱有好奇心,对文化传统是否有着浓厚的兴趣,和他们对非遗技艺的了解程度有关。只有让非遗技艺持续地对年轻人的生活产生影响力,符合他们的需求,才会吸引到更多的年轻人。因此,高校有责任建构一个有效的学习路径,找到合适的契合点,让年轻人亲近非遗,了解非遗技艺的价值,增强其对非遗技艺的认同感,吸引年轻一代加入到非遗的现代化转型中。《中国非物质文化遗产保护发展报告(2014)》指出:“非遗只有融入现代生活,形成适应当代社会的生存发展机制,才是真正得到保护和振兴。”^[14] 高校教育只让青

年群体了解非遗的价值，让有创新能力的专业人才加入进来，接棒非遗的创新，将其与现代科技、时尚潮流紧密结合，才能使非遗技艺焕发持续的价值和号召力。

2. 重塑非遗的文化内涵

让更多年轻人接受非遗，需要将非遗渗透到社区的日常生活中，从而充分发挥非遗作为身份标识与社会认同载体的现实价值。例如，惠安女服饰是流传于福建省惠安县的一种独特的妇女服饰。它融合了中原文化和海洋文化的特征，是汉族女子装扮中带有异域风格的服饰配套，显得格外亮眼。惠安女服饰既有劳动保护功能又具有审美功能，头巾和斗笠可遮阳避风，花色面料和造型又体现女性妩媚特质^[15]。老一代惠安女认为传统服饰承载了她们的年轻时代的情感和习俗，有着继续穿着传统服饰的强烈愿望，但年轻一代的态度则截然不同。在特定的历史时期，惠安曾长期处于贫困与闭塞的发展阶段。对当地许多女性而言，那些承载着鲜明地域符号的传统服饰，往往与艰辛的岁月和落后的记忆紧密相连。外界对惠安女的关注，多源于她们惊人的勤勉与坚韧——在男性出海谋生、家庭责任空悬时，她们以双肩扛起全部的生活重担，并在艰苦劳动中树立起坚强、独立的女性形象，赢得了世人普遍的敬佩与赞许。随着地方经济的发展、旅游业的兴起，高校非遗教育开始重塑惠安女服饰的文化内涵，努力改变社会对惠安女服饰的固有认知，将富有审美价值和地方特色的服饰打造成渔岛文化标签，使年轻人愿意穿上惠安女服饰，为自己的家乡代言。惠安女服饰已成为一种活态的、具有当代生命力的服饰装扮。

3. 激活非遗技艺，活化生活样态

苏州甪直、胜浦、唯亭、陆墓一带的农村妇女保留着传统的民俗服饰，以梳篦摄头、扎包头巾、穿拼接衫、拼裆裤、束偏裙、裹卷膀、着绣花鞋为主要特征，呈现出浓烈的江南水乡特色^[16]。

这种符合生产劳动需要的水乡妇女装扮具有很高的实用价值，但随着时代的演进，人们的生活方式也发生改变。当代女性的审美需求日益多元和自主，因此需要以新观念创新设计服饰，以适应她们新的生活样态，满足其对时代精神的追求。她们对故乡怀有深厚情感，自幼熟悉的传统服饰承载着如精神给养般的情结；她们既眷恋这份熟悉的乡土韵味，又渴望在审美与身份表达上融入时代的节奏。因此，服装设计的主要旨在于，从承载独特符号的传统元素中萃取视觉、情感与审美的精髓，以当代设计语言重新融入日常生活，借助艺术化手段推动手工艺复兴，精准提炼江南水乡的意境韵味，并将其有机引入“中国时尚”的潮流脉络之中。“当代女性需要‘中国新的生活样态’，新的‘生活样态’就是‘新的文化’，其是老百姓的生活文化，也就是中国文化的底色。”^[17]以艺术创新的方式活化生活样态，迎合当代人的审美需求，将民族服饰的传统特色与现代气息相结合，培养具有创新能力的专业设计人才是高校非遗教育的重要责任和必经之路。

4. 中华文化在年轻群体中生根开花

自 21 世纪初以来，在中华民族伟大复兴的时代潮流中，提升文化自信与民族自觉的意识已在全社会蔚然成风。汉服复兴和汉服回归日常在年轻群体中风靡，大学生群体成为主要发起者和实施者。北京和上海服装院校的师生为古代服饰复原、国风文创产品开发，以及中国风现代服饰设计提供了技术支持和创意引领。随之，众多服装专业人才也积极投身于国潮服饰的市场化实践，使具有传统和仪式感的服饰受到更广泛的年轻群体的推崇。他们或为汉服精美的外观着迷，或看重其背后深厚的文化内涵。国潮服饰激发了年轻一代的民族自豪感和文化认同感，增强了其对本土品牌的自信与热爱。B 站董事长兼 CEO 陈睿惊叹年轻群体巨大的原创能力和对传统技艺的创新能力，他说：“让年轻人自发地去传播中国的传统

文化，这才是中国传统文化复兴的关键”^[18]。青年群体与传统文化的碰撞产生了更多的可能性，彰显了青年学子作为非遗守护者与接棒者的坚定信心。

（二）高校非遗教育的价值理念

为避免非遗技艺的文化断层，高校纺织服装技艺教育应紧紧围绕教育与精神、手段与目的、继承与创新三个层面的价值理念开展非遗技艺的活化工作，促进大学生对非遗知识的内化（图2）。

图2 高校非遗教育的三项价值核心

1. 从教育与精神层面看，构建非遗教育课程思政路径

高校应根据纺织服装专业的特点，明确育人目标，深度挖掘、提炼非遗项目中所蕴含的思想价值和精神内涵，合理拓展课程思政的广度、深度。结合高校学生的意识、心理、思想特点，构建系统的非遗课程思政教学内容，把课程中蕴含的思政元素内嵌到设计实践中^[19]。在传统手工艺中寻找新的精神价值，引导青年学子亲近非遗，在学习和体验过程中生成对中华文化的热爱。这种热爱将潜移默化地融入其思想深处，最终生动体现于他们的创作之中。新国潮服饰凭借其文化

认同与自信内涵，有效引领年轻一代对民族文化的喜爱。时尚且高品质的产品不仅为消费者带来体面与尊重，更能激发其真切而深沉的民族自豪感。由此可见，课程思政的根本目标与价值理性的追求高度一致，即以高远的思想站位引领高校非遗教育，切实服务于文化强国战略的推进与国家实力的提升。

2. 从手段与目的层面看，打通社会效益和经济效益的转化路径

高校应帮助学生将非遗技艺与市场和企业对接，实现社会效益与经济效益的双赢。青年学子在大学生创新创业项目中，将非遗技艺应用于文创产品转化或乡村产业振兴项目中，以设计优化产品，用创意提升产品附加值，为发展地方经济作出贡献。家乡位于承德丰宁满族自治县的学生在看到“盖娅传说·2021春时装秀”中的3D堆绣工艺后，惊讶地表示：“在看到作品的一瞬间，就理解了什么是设计创新。从小看着农闲时女性长辈们制作的布糊画，在现代设计中竟有如此惊艳的表现。”她怀着对家乡的深厚情感，通过大学生创新创业项目，将古老的布糊画工艺融入服装设计，切实践行了非遗创新核心理念。高校以智慧创造新卖点，精准对接市场需求，为师生技术转化、服装企业孵化、“双创”人才培养与产学研融合提供平台支撑。借助互联网思维构建文化传播平台，拓宽学生就业渠道，推动传统工艺向现代技术转型，强化工具理性对社会进步的推动作用，最终促进传统技艺的市场转化以及经济与社会效益的双丰收^[20]。

3. 从继承与创新层面看，拓宽专业人才培养路径

高校教育在纺织服装非遗领域扮演着至关重要的角色，不仅承担着归纳、整理相关理论经验与研究文献资料的责任，更肩负着原汁原味保存现有非遗技艺的使命。高校人才所展现出的知识性、创新性与人文性，为非遗技艺的传承与创新注入了强大动力，对非遗技艺的提升发挥着关键

作用。他们是推动技术升级与观念更新的生力军，更是确保非遗实现可持续发展的核心后备力量，为传统工艺的当代繁荣提供了坚实的人才与智力支撑。

（三）以提升技术创新的工具理性实现价值理性

1. 构建静态保护体系，搭建研究平台

通过建立数据库、展览馆和博物馆，保护和保存民族服饰、传统手工艺。运用现代技术建立档案，以照片、视频、实物遗存、口述历史的形式记录非遗的过去和现在，原汁原味地保存纺织服装技艺的相关资料。师生组成研究团队，采访当地非遗传承人，邀其讲述历史传承、记录配方和工艺流程，建立文字档案；聘请技艺高超的匠人演示操作流程、讲解绝活要点等，对视频进行分类，建立影像档案。这些工作繁杂耗时，但意义深远。可以和当地博物馆和其他文化机构的专家展开合作，共享资源，以供大众和教学使用^[21]。高校教育具有系统的研究条件，如北京服装学院的民族服饰博物馆、江南大学的教育部中华优秀传统文化传承基地——江南染织、天津工业大学的非遗学研馆把非遗传世物品作为样本保存在展馆中以供研究。学生对服饰实物的深入研究，是解读一个族群历史变迁、生活状况与民俗风情的重要途径。这些实物作为文化的物质载体，蕴含着丰富的民族历史、民俗学与美学信息，具有极高的学术研究价值^[22]。纺织服装是民族身份、族群归属最鲜活的体现，对身份认同和文化归属、精神纽带以及祖先起源具有价值理性的意义，保护和传承这些技艺便是对文化多样性最大的尊重。静态保护体系为文化遗存、科学研究及教学创新提供了宝贵的研究平台。然而，保护的意义远不止于静态存续，更在于动态传承与创新。将课程要求转化为动手实践至关重要，许多看似简单的应用，唯有在“做”的过程中才能化繁为简，并从中发现创意的无限可能——这正是“劳动创造美”最朴素的真谛。真正的智慧创造，源于生

产过程中解决实际问题的需要；优秀的设计，也诞生于长期的体验与感受之中。在此过程中，我们无需拘泥于技艺的门户之见，一切皆可为我所用，万物皆成可取之材。

2. 动态保护，注入创新观念

动态保护的核心在于为传统注入创新观念，而这正是高校教育所具备的独特优势。随着社会的持续发展，文化遗产本身也在不断地演进与升华。民族服饰文化与非遗技艺应主动适应现代生活与当代文明，在变革中实现创造性转化、创新性发展，从而赋予古老传统崭新的生命力。传统匠人继承和保护了传统技艺，展现了高超的技艺和制作能力，但其最大的短板是创新能力的匮乏，无法胜任创新设计。例如，苏州镇湖镇绣品街号称“人口两万，绣女八千”，是较早成规模地将苏绣制品商品化的地区，刺绣是当地的支柱产业^[23]。早期的绣品样式雷同，缺乏个性化产品，虽然技艺精湛的绣娘层出不穷，但自主创新能力不足。近几年随着更多具有高等教育背景的设计人才的加入，不仅突破了原有绣品题材，创新了绣品样式，还在针法技艺方面进行研制，运用光影等现代设计理念提升了绣品的视觉效果，突破了“画里面、框里面”的局限。此外，镇湖苏绣与高级定制时装品牌“东北虎”的跨界融合，使刺绣与服装相得益彰，围绕服装主题进行的图案和色彩设计彰显出非遗技艺的文化魅力。因此，高校教育既要尊重和凸显工艺特征，又要不被传统观念所拘囿，避免程式化的复刻、低水平的抄袭或媚俗，引导师生创作既实用又充满审美趣味的创新产品，将青年学子培育成为纺织服装非遗技艺的传承者。

3. 保留文化价值的技术提升

美国纺织艺术家和设计师 Libs Elliot 使用计算机程序编码，通过创建随机的数字几何图案来设计传统的绗缝被子，她的创作方法为高校非遗教育提供了借鉴。2012年，Libs Elliot 与提供原始代码框架的技术专家 Joshua Davis 合作，

将数字技术引入传统拼布被子的设计。她使用 Processing 编程语言设计数字化图案，将随机生成的几何化形状裁切为面料布块，并将其拼接为被子图案。数字化设计有数百万种组合的可能性，但每一种组合都是独一无二的。将无序的、随机的数字计算最终变成温暖而奢华的手工制品，为现代设计提供了一种有趣的方式，也是工具理性的功能延展^[24]。无论技术如何演进，其终极目标始终是服务于那些代代相传的核心价值与手工艺的内在乐趣。传统技艺凭借其艺术的独特性，将不断升级的技术转化为传承非遗文化价值的新面貌，使之更易于为当代人所接受。

五、结论

纺织服装非遗技艺承载着中华文化的深厚积淀与多元价值，其活化与创新是全球化背景下文化自信构建与时尚产业发展的关键。高校教育对非遗活化的意义已超越单纯的技艺传承，而指向更高层次的文化建构、社会价值与产业创新。本文以马克斯·韦伯的“工具理性”与“价值理性”框架为理论支撑，揭示了通过高校教育激活非遗纺织技艺的多维路径：既强调技术创新与数字化赋能对工艺体系的再造，又关注文化内核的延续与精神价值的重塑。

高校在非遗教育中的角色不再局限于“知识的中介”，而是通过跨学科课程设计、产学研结合与社会服务功能，形成了文化传承—技术升级—设计创新—产业转化一体化的动态机制。借助这一平台，非遗技艺不仅获得了活态发展与价值再生，更为中国服饰文化在全球语境中的再表达提供了范式支持。更为关键的是，高校纺织服装教育承担了文化自信塑造与青年价值观培育的双重使命，在回应国家“文化强国”战略的同时，也推动了全球时尚产业与本土文化的深度对话。因此，非遗技艺的当代表达需要在工具理性与价值理性之间保持动态平衡，一方面借助现代科技与数字平台实现技艺的创新性活化，另一方面回归

人文关怀与身份认同的核心价值，守护多样性与延续性。

综上，高校在非遗纺织服装技艺的传承与创新中，既是教育使命的自然延伸，也是文化强国战略与全球文明交流的时代担当。从理论层面看，韦伯所提出的工具理性与价值理性，为非遗教育提供了方法论基础：前者强调效率与手段，推动技艺在技术层面的升级；后者关切文化精神与社会意义，保障非遗教育的价值延续。两者结合，构成了非遗技艺“活化”的双重逻辑。

然而，实践层面仍面临多重挑战：高校课程虽已设置非遗模块，但跨学科融合与国际化表达仍显不足；非遗传承人与高校教育的互动机制尚待制度化；市场转化机制仍处于探索阶段，缺乏系统的产业链支撑。为此，高校需在知识体系建构—价值理念引导—社会应用转化三位一体的框架下持续优化，一方面深化产学研融合，建设以非遗为核心的设计实验室与跨界合作平台；另一方面主动对接国际教育与时尚语境，使非遗教育既深植本土，又能以学术话语与设计创新参与全球竞争。

最终，高校非遗教育的学术使命在于推动传统技艺向当代文化资源的系统转化。这一过程必须立足问题意识，聚焦如何避免符号化消费、如何培育青年群体的文化认同、如何回应全球化背景下的文化同质化压力。唯有如此，才能真正实现从遗产到资源、从传统到未来的跃迁，为中国服饰文化在世界舞台上的再表达提供坚实的理论支撑与实践路径。这不仅关乎纺织服装教育的学科建设，更关乎中华文化的主体性、自觉性与自信心的全面提升。

【基金项目】本文系2024年度天津市艺术科学规划项目“津派华服传统技艺传承与发展研究”（B24045）的阶段性成果。

参考文献

- [1] 新华社中华人民共和国非物质文化遗产法(主席令第四十二号) www.gov.cn. 2011-02-25
- [2] 王文章. 非物质文化遗产概论 [M]. 北京: 文化艺术出版社, 2006.
- [3] 图表 1 数据来源 <http://www.ihchina.cn/> 中国非物质文化遗产网
- [4] 清华大学美术学院, 清华美院教授李薇设计制作的多款黎锦服饰亮相“锦绣中华——2021 中国非物质文化遗产服饰秀” [EB/OL], (2021-03-16) [2025-09-07] <https://www.ad.tsinghua.edu.cn/info/1061/7558.htm>
- [5] 马克斯·韦伯. 荣远译. 经济与社会: 上卷 [M]. 北京: 商务印书馆, 1997: 56.
- [6] 《保护非物质文化遗产公约》解读_中国人大网 [EB/OL] (2008-12-05) [2025-09-07] http://www.npc.gov.cn/zgrdw/huiyi/lfzt/fwzwhycbhf/2008-12/05/content_1461025.htm
- [7] “冰墩墩”何以征服世界? ——专访“冰墩墩”设计团队负责人曹雪_北京 2022 年冬奥会_新华网 (news.cn) [EB/OL]. 2022-02-07, [2025-09-07] <https://xhpfmapi.xinhua.com/vh512/app/10580867>
- [8] [英] 泰瑞·伊格顿著. 张舒宇译. 论文化 [M]. 中信出版社, 2018: 1.
- [9] 枫香印染技艺—中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆(ihchina.cn) [EB/OL]. [2025-09-07] https://www.ihchina.cn/project_details/14497
- [10] 乌尔希里·贝克. 张文杰, 等译. 风险社会: 新的现代性之路 [M]. 南京: 译林出版社, 2020: 2, 24-25.
- [11] 匡亚林, 蒙春雨. 从工具理性到价值理性: 数字技术驱动下低收入人口动态监测的现实困境与出路 [J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2025, 27(04): 121-131.
- [12] 陈泽光, 柳小琴. 杀马特青年的社会学形象与身份逻辑新探 [J]. 重庆科技大学学报(社会科学版), 2024 (6): 97-106.
- [13] 方李莉: 对“后非遗”时代与生态中国之路的思考 [M]. 文化艺术出版社, 2020: 06
- [14] 宋俊华. 中国非物质文化遗产保护发展报告(2014). 2014-10
- [15] 郑慧芬. 非遗传承与时代创新——惠安女服饰的现代转型路径探索 [J]. 纺织报告, 2025, 44(06): 131-133.
- [16] 苏州甬直水乡妇女服饰 - 中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆 [EB/OL] [2025-09-07] https://www.ihchina.cn/project_details/1504
- [17] 项久雨. 新时代美好生活的样态变革及价值引领 [J]. 中国社会科学, 2019, (11): 4-24+204.
- [18] 陈睿: 传统文化复兴的群众基础在 B 站_科技_腾讯网 (qq.com) [EB/OL] 2017-11-30
- [19] 谢铮, 郑丽娜. 将非物质文化遗产融入高校设计类课程的教学思考与实践案例 [J]. 甘肃教育研究, 2021(3): 46-49.
- [20] 景治, 李凌. 中国非遗纸艺技艺传承与现代设计转译 [J]. 天工, 2024, (13): 45-47.
- [21] 刘素琼, 宋媛, 张小卉, 等. 传统染织技艺的传承与活化 [J]. 金陵科技学院学报(社会科学版), 2018, 32(1): 65-68.
- [22] 罗晓晴, 谈青豹. 高校纺织非遗传承的有效路径 [J]. 轻纺工业与技术, 2020, 49(10): 191-192, 196.
- [23] 我的家乡奔小康 | 新媒体带货、网络直播, 苏州镇湖打造“智慧苏绣”_梅红 [EB/OL] (2020/08/05) [2025-09-07] https://www.sohu.com/a/412830388_652893
- [24] 李凌. 羊毛毡化工艺在服饰中的创新应用 [J]. 天工, 2021(9): 83-85.