

非遗元素的现代转译

——以艾德莱斯纹样在皮具设计中的创新应用为例

杨梓鹤

新疆理工职业大学，新疆 喀什 844004

DOI:10.61369/HASS.2025060033

摘 要： 非遗是当下热点话题。但非遗保护如艾德莱斯绸织染技艺现今面临着传承断层、生产效率低、成本高等问题，受纯手工制约图案固化、产品单一，设计创新不足，产业链薄弱。艾德莱斯纹样是国家非物质文化遗产的视觉载体，因此探索现代转译，是实现非遗活态传承与跨界产业融合的关键。本文以皮具设计中艾德莱斯纹样的创新应用为研究主题，探讨纹样现代转译的必要性与实现路径，围绕“解构重构—功能适配—跨界融合”三个层面构建应用场景。研究发现，通过符号提炼、形态创新、工艺匹配等方式，可实现非遗艾德莱斯纹样在皮具设计中的“文化价值+实用功能”双重表达，为非遗元素的现代转化提供实践借鉴。

关 键 词： 艾德莱斯绸；纹样；皮具设计；创新路径

Modern Translation of Intangible Cultural Heritage Elements— A Study on Innovative Application Paths of Ikat Patterns in Leather Goods Design

Yang Zihe

Xinjiang Polytechnic Vocational University, Kashi, Xinjiang 844004

Abstract： Intangible cultural heritage is currently a hot topic, but Ikat weaving and dyeing technique faces challenges such as interrupted inheritance, low production efficiency, and high costs. Constrained by pure manual craftsmanship, it suffers from rigid patterns, monotonous products, insufficient design innovation, and a weak industrial chain. Ikat patterns serve as visual carriers of national intangible cultural heritage, making their modern reinterpretation crucial for achieving dynamic ICH transmission and cross-industry integration. This paper focuses on the innovative application of Ikat patterns in leather goods design, exploring the necessity and core principles of modern pattern reinterpretation. It constructs specific application pathways around three dimensions: "deconstructing Broussonetia papyrifera—reconstructing Broussonetia papyrifera—functional adaptation—cross-boundary integration." The research finds that through methods like symbolic refinement, morphological innovation, and craft matching, the dual expression of "cultural value + practical functionality" can be achieved for Ikat patterns in leather goods design, providing practical references for the modern transformation of ICH elements.

Keywords： Ikat; patterns; leather design; innovative pathways

引言

本文探索将传统基因重新嵌入当代日常，让非遗不再束之高阁。艾德莱斯绸的扎经染色技艺于2008年被列入国家级非遗名录，绚丽的纹样与精湛的织造工艺被视为西域文化的瑰宝。^[1]但这些纹样长期被束缚于民族服饰框架，面临着“符号叠加”与“审美时差”双重困境，难以回应现代消费语境下的功能需要与情感需求。

皮具是日常生活中的时尚载体，具备实用性与装饰性，新疆是中国重要的畜牧业基地，因此皮源种类丰富，原料价格低廉且供应稳定^[2]。故将艾德莱斯纹样转译为可适配皮具产品的语言，实现活态传承是破解非遗活化难题的关键，也为皮具产业提供文化破局的机遇。

一、艾德莱斯纹样现代转译的必要性与核心原则

（一）突破传统应用局限

艾德莱斯纹样通常以自然与几何图案为主，循环排列在服装面料中^[3]，若出现在皮具表面会导致纹样过大、构图复杂、比例失衡等问题。为避免因纹样繁复导致视觉拥挤，通过现代转译形态优化尝试解决这一问题。将纹样时尚化、简约化，以期达到当代消费者对非遗产品的审美及实用性需求，不再只是单纯的文化符号崇拜而是注入个性化表达。将艾德莱斯从“民族服饰面料”延伸到“多元产品”，为非遗的传播带来新的机遇。

（二）转译的核心原则

（1）文化本真性原则：一刀切的去“传统化”背离了艾德莱斯纹样转移的核心。^[4]自然意象的隐喻在形态上象征着勃勃生机，“高饱和对比色”是艾德莱斯的绚丽底色，文化认同是转译的根本。

（2）功能适配原则：皮具的实用性决定了纹样转译必须考虑产品功能，如易磨损部位（包底、手柄）的纹样需简化以降低工艺复杂度；开合部位（拉链、按扣）等纹样需避开功能结构，避免视觉干扰；贴身使用的皮具纹样需考虑舒适性，避免尖锐图案或复杂刺绣。

（3）创新性原则：转译不是对传统纹样的复制，而是在文化本真性基础上的再创造，需融入现代设计语言如几何抽象、极简主义、跨界混搭，使纹样兼具文化辨识度，又符合现代审美趣味。^[5]

图片来源于 Midjourney 及即梦 AI 生成

二、艾德莱斯纹样在皮具设计中的创新应用路径

（一）路径一：解构与重构——传统纹样的形态创新

“保留文化基因，简化形态语言”，通过拆解、提取、重组等方式提炼艾德莱斯纹样中三大核心视觉元素以形成能够适应皮具设计的新视觉符号：

（1）线条：用富有流动感的线条来抽象概括藤蔓等植物，可用于皮具表面的装饰或边缘等部位缝线；用“几何射线”来概括石榴花等植物的放射线条，作为包身装饰部分的分割线。

（2）色彩：从扎染工艺中汲取灵感，尝试运用“渐变晕染”的分区配色效果，保留色彩韵律同时弱化具体图案。

（3）肌理：艾德莱斯绸在经纬交织间诉说着新疆的千年故事，将丝线的经纬交错重组为皮具压花纹理，皮革表面的凹凸质感是对传统织物编织感的热切回应。

1. 模块化重组与适应性排列

将抽象后的符号设计为“可组合模块”，根据皮具尺寸与结

构灵活调整排列方式，避免纹样一刀切的盲目应用。如：针对小型零钱包，采用“单点符号”（如单个抽象花卉）作为装饰焦点；针对中型手提包，采用“重复排列”（如抽象线条的连续循环）；针对大型背包，采用“分区组合”，使纹样既能适应皮具的多样形态，又能通过模块组合产生新的视觉变化，解决传统纹样“固定循环”导致的适配性差问题。^[7]

图片来源于 AI 生成与 PS 制作

（二）路径二：纹样与皮具功能的协同设计

根据皮具的使用功能与场景需求，设计纹样的应用方式使文化表达与实用功能相互支撑而非冲突。

1. 按皮具类型适配纹样

（1）手包、晚宴包与通勤等背包及行李箱等产品所需纹样设计方式有所不同。晚宴包以装饰性为主，可将抽象后的艾德莱斯纹样通过刺绣等方式应用于包身，搭配皮革包边提升质感。而通勤类背包以功能性为主，纹样可采用“局部点缀”方式在拉链头、挂饰等细节处使用转译符号，做到纹样简化。对于旅行箱类大型皮具，则可在开合处、边角等结构部位进行纹样延伸设计，既呼应整体造型，又强化使用引导。

（2）鞋、皮带、挂件等配饰：考虑到舒适性，纹样宜“小而精”，如皮鞋鞋面可采用激光雕刻较小的抽象符号；皮带在扣头处设计为转译后的纹样造型等。

2. 按使用场景优化纹样：

日常“低调耐看”为主，避免高饱和色大面积使用；节庆、旅游以“多色组合”突出地域特色，强化视觉记忆。搭配艾德莱斯绸与皮革拼接工艺，兼顾皮具的耐磨与防水性能；商务则“简约专业”，用转译抽象后的几何符号作为金属配件造型。

（二）路径三：跨界融合与风格创新——传统纹样的现代语境表达

将转译后的艾德莱斯绸纹样与现代设计风格、其他文化元素结合，拓展非遗元素的表达边界，核心是“让传统纹样与当代生活对话”。

1. 与现代设计风格的融合

秉持“少即是多”原则，表达极简风格，采用“单色+单符号”方式，如皮革上用抽象线条呼应艾德莱斯绸的流动感，或在包身上点缀一个小型刺绣符号；潮酷风格则融入街头文化元素，尝试将转译纹样与涂鸦线条相结合，用荧光色丝线在黑色皮革上绣制抽象藤蔓纹，搭配金属链条配件，吸引年轻消费群体。轻奢感通过材质对比凸显质感，如将艾德莱斯绸的丝滑质感与皮革的粗犷质感拼接，提升产品的高端感。

2. 科技与传统的碰撞

用数字化设计工具与新型材料赋予转译纹样现代科技感：采用3D打印技术制作皮具配件^[8]（如包扣），造型为转译后的纹

样符号，表面做金属镀层，对比传统丝绸的手工感；用导电纤维在艾德莱斯绸上绣制转译纹样，使纹样可随光线变化呈现不同色彩，实现“传统纹样的数字化表达”。

图片来源于网络+PS手绘

三、转译纹样的工艺实现与案例验证

（一）工艺适配：转译纹样在皮具上的技术落地

纹样的转译需依托合适的工艺才能在皮具上实现，需兼顾视觉效果与耐用性：

1. 材质混搭工艺

可采用局部镶嵌方式在皮革表面预留区域与转译纹样匹配，为有效解决丝绸易磨损问题，尝试在印有转译纹样的艾德莱斯绸边缘用皮革包边或金属条固定；分层叠加则是将转译纹样通过数码印花等方式热压成型覆于皮革表面，提升防水性的同时保留纹样清晰度。

2. 装饰工艺创新

“皮革底+丝绸纹”激光雕刻与刺绣结合，用激光雕刻的方式在皮革上留出转译纹样的轮廓，丝线刺绣填充打造有温度的立体效果产品；压花与染色结合：制作出皮具上转译纹样的凹凸肌理感，局部染色，增强纹样层次感。

关键工艺参数对照表

工艺要素	转译方案	落皮方案	特殊处理
激光雕刻	功率：60W 速度：200mm/s	功率：25W 速度：150mm/s	雕刻前回湿处理 (含水率18-22%)
热压参数	温度：90℃ 时间：30s	温度：70℃ 时间：15s	含湿皮革预压冷却
染料配方	固色剂+1.5 自然渗透	固色剂+1.8 +染色剂	缝线距离20cm 多区域喷染
肌理深度	主体：0.3-0.5mm 渐变：0.1-0.8mm	浅浮雕：0.1-0.3mm 平面压射	凹纹处UV树脂填充
后期保养	皮革保养剂6个月 激光修复	专用涂层护理剂 防染色处理	避免紫外线直射 防止污渍渗透

图片来源于网络+即梦 AI

参考文献

- [1] 赵翌, 李楠, 张毅. 艾德莱斯绸纹饰图案及其在现代女装中的应用 [J]. 丝绸. 2021, (4): 120-126.
- [2] 杨佳宁, 刘欣, 曹婷, 等. 国家级非遗漳州木偶头的数字化传承与发展路径研究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(06): 125-128.
- [3] 师天玮. 产品设计中的色彩设计的应用 [J]. 艺术大观, 2023, (32): 79-81.
- [4] 李楠, 张毅. 《武汉纺织大学学报》2020年第1期 P.21-26.
- [5] 葛梦嘉, 刘大玮. 新疆艾德莱斯绸工艺调查研究 [J]. 化纤与纺织技术. 2023, 52(11).
- [6] 贺显伟. 艾德莱斯色彩美学与时尚活化设计研究 [J]. 纺织导报. 2021, (8).
- [7] 周岳, 陈思. 旋动、飞动、律动：传统纹样线动之美的类型分析 [J]. 装饰. 2019, (2).
- [8] 秦小婷, 张瑜, 王帅. 艾德莱斯传统织造工艺的3D数字模拟 [J]. 现代纺织技术. 2024, 32(8).
- [9] 刘静, 王瑞. 艾德莱斯绸纹样再造设计与应用研究 [J]. 创意设计源, 2023, (02): 29-35.
- [10] 祁春英. 维吾尔族“艾德莱斯绸”之工艺 [C]. 中国博物馆协会第六届会员代表大会暨服装博物馆专业委员会学术会议. 2014.

四、面临的挑战与对策

（一）挑战

（1）同质化严重：现代转译不是简单的复制，单一的抽象线条或是仅靠高饱和和色来表达易导致产品缺乏独特性^[9]。

（2）工艺与成本高：激光雕刻、3D 打印等实现转译纹样的工艺初期投入较高，中小企业恐无法承担。

（3）人才短板：同时精通艾德莱斯绸文化与皮具设计的复合型人才不足，多数设计师仅停留在“符号挪用”层面。

（二）对策

（1）强化知识产权保护：设立“艾德莱斯绸纹样转译设计库”，收录原创转译方案并进行版权登记，避免抄袭；同时可举办“非遗转译设计大赛”，鼓励创新，拓宽设计思路。

（2）政策支持：建设“共享工艺车间”，降低中小企业工艺门槛；集中采购激光雕刻、数码印花等设备，制定《工艺标准》，规范材质结合强度、纹样耐磨损度等指标，提升产品质量稳定性。

（3）加强人才培养：增设“非遗设计与皮具工艺”学科课程，培养既懂传统又通现代的复合型人才^[10]；与当地艾德莱斯绸工坊建立联系，提供实习岗位，深入理解工艺与文化。

五、结语

艾德莱斯绸的斑斓，不只属于博物馆的玻璃柜或节日的盛装；本研究将其引向人们每日携带、触摸的生活之物皮具。当“文化本真”被转译为可拆解的基因，当“功能适配”成为设计的第一语法，当“跨界融合”打开无限的语境，艾德莱斯绸便不再是被凝视的符号，而成了可被再创造、被再讲述的开放文本，在低声复述着西域的阳光与风沙。

非遗的“活态”不在于复制过去，而在于让过去继续参与未来。愿更多设计师、工匠、企业与消费者加入这场转译——让每一次开合包袋的咔哒声、每一次指尖掠过皮革的触感，都成为艾德莱斯绸在当代心跳的节拍。如此，纹样便不再只是被保护的遗产，而是仍在生长的、与我们并肩而行的文明。