

青神竹编艺术在包装设计课程中的教学应用与创新

何孟霞

成都艺术职业大学，四川成都，611433；

摘要：本研究以国家级非物质文化遗产青神竹编为研究对象，探讨其在职业院校包装设计课程中的教学应用与创新路径。通过梳理青神竹编的工艺特性、设计元素与教学价值，针对当前课程中传统文化融入不足、教学模式单一、评价体系片面等问题，构建了“课程模块重构—教学方法创新—实践平台搭建—评价体系优化”四维一体的教学实施方法论。研究提出“2+2+2”阶梯式课程模块、“1+N”裂变式教学模式、“低成本校社协同”实践平台及“双维度四等级”评价模型，形成了可复制、低成本、高适配的非遗设计教育解决方案。该方法论通过核心技艺提取、数字技术赋能与资源整合策略，有效解决了手工艺学习耗时与课程学时有限的矛盾，为培养兼具传统工艺素养与现代设计能力的复合型人才提供了理论框架与实践路径，对推动非遗活态传承与设计教育创新具有重要参考价值。

关键词：青神竹编；包装设计；教学改革

DOI：10.64216/3080-1516.25.09.001

1 引言

1.1 研究背景与意义

在全球化与数字化深度融合的时代背景下，非物质文化遗产的传承与创新面临前所未有的机遇与挑战。青神竹编作为中国传统手工艺的杰出代表，以其“薄如蝉翼、细如发丝”的精湛技艺和深厚的文化底蕴，于2008年被列入国家级非遗名录。然而当前高校教学中的包装设计课程体系中普遍存在传统文化元素融入不足、教学模式与产业需求脱节、学生实践创新能力培养乏力等问题，导致这类中国传统工艺在现代设计领域的转化应用面临诸多困境。据《中国传统工艺振兴计划》显示，全国仅二十多所高校包含非遗相关专业，实现传统工艺与现代设计深度融合的教学案例则更少。这种教育断层直接造成非遗传承后继乏人、创新转化能力薄弱的现状。

青神竹编艺术与包装设计课程的创新性融合，本质上是传统智慧与现代设计思维的对话过程。从文化传承视角看，尝试将青神竹编技艺系统引入传统设计课程，能够使学生在掌握“挑一压一”基础技法、理解“人字纹”等传统纹样设计规律、学习平面竹编到立体竹编的过程中，深入感受中国传统“天人合一”的造物观和“材美工巧”的工艺美学；从教育改革维度分析，这种融合打破了目前包装设计课程中理论讲授与纸包装实操的传统单一模式，通过完整的教学链条，构建理论与实践深度结合的新型教学体系；在产业发展层面，该研究旨在培养既懂传统工艺又掌握现代设计方法的复合型实用人才，还能为其他手工艺产业提供从材料创新、造型设计到品牌策划的全链条参照，推动非遗产品从旅游纪念品逐步向高端文创品牌升级。

1.2 研究目的与问题

本研究旨在构建青神竹编艺术与包装设计课程深度融合的教学体系，具体目标包括：一是梳理青神竹编的工艺、设计元素与美学特点的价值解析，探讨传统工艺向现代设计语言转化的方法论；二是开发“理论讲授+工艺实践+项目创作+市场转化”四维联动的教学模式，形成可复制、推广的课程实施方案；三是通过构建的四大核心教学路径，探讨系统化实施方法论的可行性，形成传统工艺与现代设计教育深度融合的闭环体系。

研究需重点解决以下核心问题：首先是如何在不削弱现代设计教学系统性的前提下，将青神竹编文化有机融入包装设计课程体系？当前课程普遍存在传统工艺与现代设计教学“两张皮”现象，需要探索如“主题项目融合式教学”等具体整合路径。其次，如何突破手工艺学习耗时与课程学时有限的矛盾？竹编基础技法训练通常需要300小时以上才能形成肌肉记忆，而高校单门课程通常在56到108学时，亟需开发“核心技艺速成训练法”类的新型传授模式等解决方案。第三，如何构建科学的教学评价体系？既需评估学生的工艺掌握程度和设计作品质量，也要考量其文化传承意识和市场转化能力。第四，如何确保教学成果的市场转化可行性？避免陷入课堂成果无法落地的困境，需要探索校企协同的项目机制和设计成果孵化路径。

针对上述问题，本研究在借鉴信宜竹编“艺匠兼修”教学理念、芒编工艺“项目驱动+竞赛激励”模式的基础上，结合青神竹编的工艺特性和包装设计课程的教学规律，提出优化后的解决方案：构建2+2+2课程模块（2周基础学习、2周工艺实践、2周综合设计）；开发“1+N”教学法；建立“学校-传承人-企业”三方评价机制；实施优秀设计作品孵化计划等。这些创新举措将为传统工艺融入现代设计教育提供系统性的可行方案和思考

方向。

2 青神竹编艺术价值解析与现代教学现状分析

2.1 青神竹编现状与设计元素解析

青神竹编历经千年传承形成了独特的技艺体系与文化内涵,目前其产业发展呈现传统技艺精湛与现代转化不足并存的特征,一方面,以国家级传承人陈云华为代表的艺人群体仍保留着“平面竹编”、“立体竹编”、“瓷胎竹编”三大类核心技艺,另一方面,产业仍以低端旅游纪念品为主,年产值超亿元但高端产品占比不足,设计同质化、功能单一化、对年轻群体缺乏吸引力等问题制约着市场突破。

从设计元素解构角度看,青神竹编蕴含三大核心创意资源:材料特性上,慈竹经“选、刮、破、烤、染”等30余道工序处理后,可形成直径0.1-0.3mm兼具韧性与可塑性的精细竹丝,为包装结构创新提供天然优势;工艺美学层面,“经纬交织”的编织逻辑衍生出“挑一压一”、“螺旋缠绕”等基础技法,其形成的肌理纹样既包含“回纹”“牡丹纹”等传统吉祥图案,也可通过数字化设计生成现代几何纹;文化符号维度,竹编中“以柔克刚”的造物哲学,与现代包装设计“以竹代塑”、“可持续发展”理念高度契合,特别是“竹报平安”、“节节高升”的文化寓意,为礼品包装设计提供情感共鸣点。

2.2 包装设计教学研究现状

当前包装设计课程教学存在三重矛盾:课程体系层面,全国应用型高校中的包装设计课程仍采用“软件操作+理论讲授”的传统模式,仅有个别院校系统开设非遗相关模块,且多以案例赏析为主,缺乏工艺实践环节;教学方法层面,周媛媛(2024)指出信宜竹编融入课程时面临“教师工艺素养不足”、“教学时间有限”、“评价体系缺失”三大困境,这一现象在青神竹编教学中可能表现为:专业教师普遍缺乏竹编工艺系统训练,学生人均实践时间不足10小时,导致设计作品停留在表面元素拼贴;产教融合层面,庞国斌(2020)提出的芒编工艺“校企联合教学”模式虽取得成效,但嫁接到青神竹编可能因工艺复杂度高、企业参与成本大,较难形成稳定的校企协同机制,学生设计作品有创意但困于经费最后只能“虎头蛇尾”。

但值得关注的是,近年来包装设计教学改革呈现三大趋势:一是课程模块化,如太原工业学院将包装设计分解为“结构设计”、“视觉传达”等子模块,为传统工艺融入提供接口;二是项目真实化,山西隰县土特产包装项目(史芸,2023)证明,基于真实需求的设计任务能显著提升学生解决问题的能力;三是评价多元化,从单一作品评价转向“过程性考核+多主体评价”,这

些经验为青神竹编教学提供了重要参考。

2.3 教学价值分析

该研究具有不可替代的教学价值,首先体现在对学生能力培养方面,通过“理论学习-技法练习-纹样设计-结构成型”的完整实践,能同步提升学生动手能力(肌肉记忆形成)、思政植入(文化自信构建)和元素转译能力(传统符号现代转化),较传统课程学生的设计方案落地率更易提升;其次对课程体系优化来说,其“工艺-设计-市场”的教学逻辑,能有效串联《图形图像创意》《结构设计》《品牌策划》等关联课程,构建跨学科知识网络,解决当前课程碎片化问题;最后对非遗传承创新方面,高校作为“活态传承”载体,既能为青神竹编培养年轻传承人,更能通过设计创新拓展应用场景,如学生在毕业设计中开发竹编主题系列包装、IP、品牌,将传统竹编工艺转化为持续性的文化符号,与更多知名的主流文化融合发芽。

饶旭(2023)在青神竹编与包装设计耦合机制研究中指出,这种融合需警惕过度商业化导致文化失真和固守传统丧失市场活力两种极端倾向。因此教学中需把握三个平衡点:在技艺传承上,精选“基础技法+核心纹样”进行集中教学,避免陷入全而不精、贪多嚼不烂的困境;在设计转化中,强调“形神兼备”,既保留竹编的肌理美感,又赋予现代功能(如防摔缓冲结构、可降解内衬);在市场对接时,建立“院校孵化+企业优化”的双轨制,确保设计作品既具文化价值又符合产业标准。

3 青神竹编融入包装设计教学应用核心路径

3.1 课程模块重构

针对传统课程中工艺教学碎片化、表面化问题,在大三年级的包装设计课程中植入青神竹编项目的“2+2+2”阶梯式模块:基础层(2周)开设“青神竹编工艺基础专题”,通过理论讲授(2学时)+技法实训(10学时)+纹样设计(4学时),使学生掌握“三基”(基础竹丝处理、基本编织技法、基础纹样创作);进阶层(2周)设置“竹编包装结构设计”项目课,结合PS、CAD等软件教学,重点训练“竹编+纸材”、“竹编+布艺”等复合结构设计,要求学生完成可展开的包装结构图纸与实物原型,进行汇报展出;创新层(2周)开展竹编主题综合设计的期末考核命题,对接企业真实需求,完成从品牌定位、视觉设计到工艺落地的全流程创作。

3.2 教学方法创新

传统工艺教学革新方面,首创“1+N”技艺传授模式:“1”指核心传承人驻校教学(每月2次集中授课),“N”指培养5名学生工艺骨干组成助教团,通过大师带骨干、骨干带同学,进而解决师资不足问题。针对学时限制,开发“关键工序强化训练法”,将30余道竹

编工序浓缩为几个核心训练模块,配合微课资源,使学生在16学时内掌握基础技法。

现代设计融合策略上,采用问题导向教学:设置如“绿色包装材料创新”、“传统纹样现代表达”、“地域文化符号转译”等课题方向,引导学生通过市场调研发现问题—如针对青神椪柑包装过度使用泡沫网的问题,指导学生设计“可降解竹编缓冲结构”。

3.3 实践平台搭建

针对项目经费限制,创新构建低成本实践体系,重点开发三类资源整合路径:校内资源挖潜方面,利用现有设计教室改造“竹编工艺角”,配备基础工具;与学校竹产业学院合作设立“非遗设计资料专区”,采购《中国竹编艺术》、《竹编技艺》等专业书籍;社会资源联动上,与眉山本地竹产业公司交流,组织学生积极参与技艺学习活动。

3.4 评价体系优化

过程性评价占比60%,教师通过:1本工艺练习册(记录竹丝处理、纹样练习等过程,每周检查1次)、1次中期答辩(重点汇报设计方案可行性)、1份市场模拟问卷(设计10个核心问题,在校园内随机调查),对每个学生进行评判;期末考核评价占40%,从“工艺传承”和“设计创新”两个核心维度展开,每个维度设“基础-应用-创新-拓展”四个等级。

4 实施教学应用路径方法论和可行性分析

结合包装设计课程“功能优先、视觉传达、市场导向”的教学规律,针对前期诊断的工艺教学碎片化、产教融合薄弱化、评价标准单一化等问题,展开对上述四个维度系统化的教学实施方法论,形成传统工艺与现代设计教育深度融合的闭环体系。

4.1 构建“2+2+2”三阶递进体系

在大三年级的包装课程中植入青神竹编项目的阶梯式模块,基于“认知-实践-创新”的学习规律,将青神竹编内容分解为基础工艺层“学技艺”、设计转化层“会应用”、综合创新层“能创造”三个递进模块,形成螺旋上升的课程结构。

基础工艺层聚焦“技艺传承”,精选青神竹编核心技艺要素:在材料处理环节保留“选竹-破丝-染色-晾晒”这4道关键工序(省略传统工艺中“刮青分级”等专业环节),工艺训练聚焦“平编”、“绞编”2类基础技法(占总工艺量的60%),纹样体系选取“人字纹”、“水波纹”等代表性纹样,通过16学时即两周的集中实训+课后练习打卡模式,确保学生掌握“竹丝直径控制在0.2-0.3mm”、“纹样编织误差≤2mm”等核心标准。配套开发《竹编工艺实训手册》,包含工具使用规范、

常见问题解决方案等实操内容,降低自主学习门槛。

设计转化层侧重“跨界融合”,打通包装设计核心课程脉络:在包装结构设计部分融入“竹编容器结构设计”专项,训练竹编与传统纸材等复合结构的承重、缓冲性能。

综合创新层实现“系统输出”,以真实项目驱动综合能力培养:联合本地农产品企业(如青神椪柑、峨眉糕)设计地域特产包装升级项目,要求学生完成全流程工作作为课程期末考核题目。

4.2 实施“1+N”和“关键工序强化训练”教学法

传统技艺传承创新采用“1+N”阶梯式教学模式:通过“大师演示-分组跟练-即时纠错”确保技艺地道性;培养的5名学生工艺骨干组成助教团,要求骨干学生达到“独立指导3名同学完成基础纹样编织”的能力标准,通过裂变式教学解决师资不足问题。针对课时限制,开发“关键工序强化训练法”,将30余道传统工序浓缩为“破丝匀度控制”、“经纬密度调节”、“纹样提花规律”等核心训练模块,配合微课拆解难点动作(如竹丝劈裂角度控制),使基础技法学习周期缩短至2周。

4.3 建立“低成本、可持续”校社协同机制

突破专业实训基地建设成本高、维护难的瓶颈,创新构建校内实践体系建设,聚焦三类资源联动:教室改造“竹编工艺角”,配备基础工具,如篾刀、定型架和材料储存柜;与学校竹产业学院合作设立“非遗设计资料专区”,定期开展“工艺沙龙”、“设计工作坊”活动,采购专业书籍;社会资源联动上,与眉山本地竹产业公司交流,组织学生积极参与技艺学习活动,参与竞赛,对接“中国包装创意设计大赛”、“非遗文创设计赛”等赛事,将获奖作品纳入“教学成果转化库”。

4.4 构建“双维度四等级”动态评价模型

过程性评价占比60%,教师通过1本工艺练习册、1次中期答辩、1份市场模拟问卷对每个学生进行评判;期末考核评价占40%,针对传统评价重结果轻过程的弊端,建立兼顾“工艺传承”与“设计创新”的评价体系,实现过程性激励与发展性反馈的统一。核心评价维度设置两大一级指标:工艺传承维度关注传统技艺的掌握质量,下设“材料处理规范度”、“纹样编织准确度”、“工具使用熟练度”等二级指标,采用量化评分(如竹丝直径误差≤0.1mm得5分,0.1-0.2mm得3分);设计创新维度评估现代设计思维的应用能力,包含“结构功能实用性”、“视觉语言现代性”等二级指标,采用质性描述与量化打分结合(如创新性强:提出3种以上竹编结构创新方案)。

评价主体多元化组合三类参与者:教师评价侧重设计规范性与理论深度;非遗传承人重点点评工艺地道性;

企业代表评估市场可行性。将多方评价结果转化为可视化图表，帮助学生清晰定位优势与不足。

5 方法论的创新价值与推广路径

5.1 教学方法论的创新价值解构

理论层面的突破性贡献体现其一是填补了青神竹编在设计教学领域缺乏理论框架的研究空白；其二，构建阶梯递进课程开发模型，创造性解决工艺深度与课程时长的矛盾；其三，首创“双维度四等级”评价工具，实现工艺传承与设计创新的协同评价，既避免了传统非遗教学重技艺轻创意的评价偏差，又克服了现代设计教育重形式轻文化的弊端。

5.2 推广实施的挑战预判与应对方案

潜在实施障碍主要集中在3个方面：其一，师资能力瓶颈，多数设计教师缺乏非遗工艺基础，导致“工艺教学不敢教”。建议通过引进一批非遗传承人担任兼职教师、培养一批骨干教师参加非遗师资研修班；其二，评价主观性风险，文化表达度、设计创新性等指标易受评价者主观偏好影响。建议通过盲评控制偏差，采用匿名评分和交叉验证（同一作品由3名评价者独立打分）；其三是持续动力不足，非遗教学初期投入大、见效慢。可在政策层面争取将非遗课程纳入教学改革专项、资源层面建设校级非遗教学资源库实现共享、激励层面对优秀作品给予转化支持（如帮助申请外观专利）。

6 结论与展望

6.1 主要研究结论

理论层面，本研究突破了传统非遗教学技艺复刻的局限，提出“非遗设计教育耦合机制”，揭示了传统工艺与现代设计教育深度融合的内在逻辑。该机制包含三个核心命题：一是价值共生，非遗工艺为设计提供文化素材与工艺灵感，设计创新则为非遗注入当代活力；二是实现传统工艺资源向设计语言的有效转译，解决了非遗元素生搬硬套、浮于表面的应用难题；三是生态构建，强调“校社协同”的实践平台建设，突破了非遗教学对专业实训基地的依赖，为低成本实施提供了可能。

方法论层面，在课程模块上，开创三阶递进体系，浓缩至6周时间完成竹编包装融合教学；在教学方法上，开发“1+N”裂变式传承解决师资不足问题；在实践平台上，低成本实现资源高效整合；在评价体系上，建立“双维度四等级”模型。这四个维度相互支撑，形成“目标-内容-方法-评价”的闭环系统。

应用价值层面，本研究提炼的方法论具有显著的低成本、高适配特征：通过核心技艺提取使工艺教学周期

缩短，通过学校社会的资源整合降低实训成本，通过数字技术赋能提升设计转化效率，为资源有限院校提供了无门槛实施路径，避免了非遗教学“曲高和寡”的困境。

6.2 研究局限与未来展望

本研究局限存在于：一是实证数据不足，未开展完整学期的教学实践，方法论的实际效果有待大规模教学验证，特别是长期效果需进一步追踪；二是工艺覆盖有限，聚焦青神竹编基础技艺，对“双面隐花”等复杂工艺的教学方法未深入研究，需在后续工作中补充。

未来研究可从三个方向深化：开展为期2-3年的教学实验，选取3-5所不同类型院校（综合类、艺术类、高职类）进行对比研究，收集学生能力提升、课程满意度、成果转化率等量化数据，验证方法论的普适性；尝试将创新框架嫁接应用于剪纸、漆器、蜡染等其他非遗项目，通过跨案例比较提炼非遗设计教育的通用规律；技术融合方面，开发“竹编工艺AI辅助设计系统”，通过人工智能优化竹编与其他材料的组合参数，进一步降低工艺学习门槛。

参考文献

- [1] 饶旭. 非遗传承与包装设计的耦合机制探究——以青神竹编为例[J]. 大观, 2023, (11): 93-95.
- [2] 周媛媛, 王安东. 非遗信宜竹编文化融入包装设计课程的教学研究[J]. 上海包装, 2024, (02): 202-204.
- [3] 庞国斌. 基于融入芒编工艺进行创新设计的《包装设计》课程教学改革探索与实践[J]. 轻纺工业与技术, 2020, 49(05): 135-137.
- [4] 黄诗惠. 青神竹编技艺的梳理及设计创新[D]. 四川师范大学, 2019.
- [5] 高雯, 张笑薇. 四川青神竹编的美学特征及其结构分析[J]. 竹子学报, 2022, 41(03): 85-92.
- [6] 尉笑. 青神竹编艺术主题博物馆空间的设计研究[D]. 兰州大学, 2021.
- [7] 史芸. 应用型高校包装系统设计课程的教改研究[J]. 大观, 2023, (06): 162-164.
- [8] 李运方, 张超, 李晨, 等. 应用型高校视觉传达专业包装设计课程教学改革与创新研究[J]. 西部皮革, 2022, 44(02): 73-75.

作者简介：何孟霞（1996.12-），女，汉族，四川巴中人，职务/职称：助教，学历：硕士研究生，单位：成都艺术职业大学，研究方向：视觉传达设计。本文是成都艺术职业大学2024-2025年校级教改项目“青神竹编艺术融入包装设计课程的理论和实践路径研究”研究成果，项目编号：24CYJG25。