

▲华韵丰年——非遗拓印小夜灯典藏版礼盒

▲琉璃虎头鞋挂件

徐行草编时尚单品

反哺设计,原来非遗才是创意的“源头活水”

◆ 陈琳

当崇明土布织进二十四节气,当徐行草编登上时尚T台,上海的非遗正从展柜走向日常,从文化遗产化为创意接口。针丝织就海派风情,草木凝注江南记忆,传统

工艺与现代设计的碰撞,让千年智慧有了温润的当代模样。这份流淌在城市肌理中的文化基因,暖了时光,也让上海礼物成为承载东方美学的生动注脚。——编者

▲“国色天香”系列文创饰品

▲“悦莲者·阅己”系列文创饰品

▲掐丝珐琅手作材料包

▲“香江荆艳”系列文创饰品

棉线的经纬里藏着手织手染的自然肌理,清明柳叶、秋分稻穗的纹样悄然嵌入土布的云纹,手工起纹的细微色差凝着江南烟火气——由满艺创团队创作的“土布的二十四节气”,融入崇明土布的非遗纺织技艺,让整个伴手礼系列尽显温润厚重的审美格调,与其他560件商品一起入选2025“上海礼物”。

“上海礼物”作为体现国际设计之都上海的城市形象与文化的官方文创品牌,其年度评选已成为观察文创行业发展趋势的重要窗口。这扇窗口正清晰映照出非遗地位的跃升。有机构做了统计,2022年,非遗类商品在此榜单上仅占6.7%;2024年的评选中,主办方明确指出“非遗文创”是入围商品的显著特点之一;今年,561件入选商品中非遗元素的运用达217件,占比跃升至38.7%。

数字背后,是清晰的设计逻辑流变。让非遗融入日常生活曾是设计领域重要的命题。彼时,设计师们主动扛起传承责任,以现代设计唤醒沉睡的非遗;如今,随着大众对中华优秀传统文化认同的加深,消费者不再满足于千篇一律的工业品,转而追寻有温度、独特肌理与精神寓意的作品,非遗的工艺美学与文化内涵,恰好契合了这份对高品质、有故事的设计的需求。

人们倏然发现,原来,非遗可甜可盐、可时尚可古典、可潮流可端庄,既是丰沛、“百搭”的创意宝藏,亦是设计不可或缺的“源头活水”。而上海的设计师、文创人现在算是把非遗元素“玩”明白了。

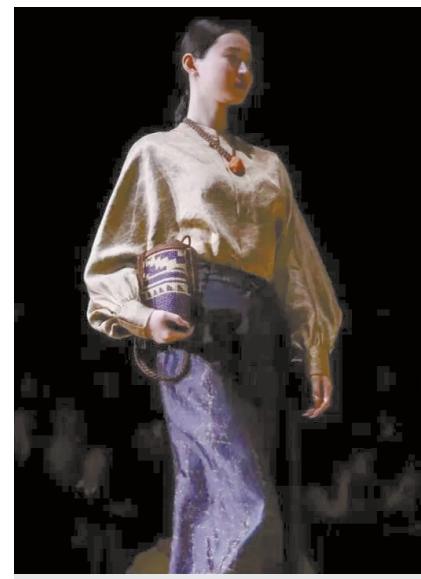
从文化遗产到“创意接口”

同样入选2025“上海礼物”的顾村公园“海上樱缘”系列,便运用绳结非遗技艺,“丝滑”地将樱花绽放的柔美与缘结相连的寓意凝结于方寸之间,制成耳饰、发簪、戒指、胸针等文创饰品。

而在不久前举行的第三届中国(广州)公园文创大会上,顾村公园的创意团队运用非遗技艺“豫章微编”创作的“悦莲者·阅己”“香江荆艳”“国色天香”等文创饰品系列得到国内人士的好评。这些文创首饰,用非遗表达公园之美,诉说守艺人耕耘的故事,也让这方寸之间的东方之美,成为连接世界文明的精巧纽带。据团队负责人透露,在展览现场,世界城市公园首席执行官、国际公园专家路易斯·罗曼对这份独属于东方的浪漫赞赏有加,欣然佩戴上团队的参展胸针与来宾合影。

毫无疑问,当非遗加载上创意头脑,不再是静置于展柜中的文化遗产,而是蜕变为现代生活的“创意接口”。其强大的可塑性与深厚的文化底蕴,使其能适应千变万化的设计语境,在不同的打开方式下,造就出令人惊喜的当代模样。

传承千年的国家级非遗徐行草编,在上海市级传承人王勤及其团队的推动下,首次登上了国际时尚舞台,成为本土设计品牌惊艳时尚界的“关键助力”。“荷木HEMU”的设计师以古楼兰草编文物为灵感原型,将质朴的黄草与光洁的皮革、飘逸的流苏等现代材质大胆拼接。5款兼具楼兰古韵与现代廓形的徐行草编包,亮相今年的上海时装周太平

▲徐行草编亮相上海时装周

▲满艺创团队创作的“土布的二十四节气”

▲金山麦秆画团队创作的《魔都》

湖主秀场,在专业模特的演绎下,传统工艺与当代设计碰撞出的古朴与灵动,让沉寂千年的古楼兰美学在上海的T台上复苏,引发了各界的关注。

同样,作为国家级非遗的上海剪纸,其“南北交融”的独特刀法与线条,亦成为设计师眼中不可多得的东方美学视觉样本。以传承人李守白为代表的创作者,将外滩建筑、东方明珠、石库门弄堂等标志性景观转化为精美的剪纸纹样,巧妙地用于丝巾、文创等现代生活用品之中。让城市肌理、海派风情成为一种可触摸、可携带的时尚表达,也因为非遗技艺的加持,具有了独一无二的文化辨识度。

事实上,非遗作为文创设计“活水源泉”的例子比比皆是。

松江区气象局研发的文化科普手作材料包《云戏气象》,将云图数据转化为掐丝珐琅图案,非遗与气象科普的文创跨界让人啧啧称奇;金山麦秆画团队创作的《魔都》,以麦秆画的形式呈现了包括东方明珠、上海中心大厦等标志性建筑构成的城市天际线,在第八届中国国际进口博览会展出时大放异彩,成为世界了解上海和江南文化的窗口;珠宝企业将上海传统的“顾绣”技艺,与钛合金3D打印技术进行了结合,制作出的小巧袖扣在海外社交媒体上大受好评;还有高科技企业与俞氏百宝镶嵌制作技艺代表性传承人合作,利用晶体的边角料作为镶嵌材料,制作出胸针、戒指等精美饰品;而为了让反诈宣传活动别开生面、深入人心,社区文化中心、派出所邀请淞南蛋雕非遗传承人袁家钊,辅导小学生创作出了一幅幅精美的反诈宣传作品,取得了不俗的社会反响。

传承千年的国家级非遗徐行草编,在上海市级传承人王勤及其团队的推动下,首次登上了国际时尚舞台,成为本土设计品牌惊艳时尚界的“关键助力”。“荷木HEMU”的设计师以古楼兰草编文物为灵感原型,将质朴的黄草与光洁的皮革、飘逸的流苏等现代材质大胆拼接。5款兼具楼兰古韵与现代廓形的徐行草编包,亮相今年的上海时装周太平

从日常烟火熔炼出创意素材

非遗之所以能成为创意的“万能接口”,究其根本,在于它是一个生活化的文化系统。它并非孤立的符号,而是一套融合了实用技艺系统、独特美学语汇与集体情感坐标的整体智慧,天然为当代设计提供着取之不

尽的灵感与底气。

在2025“上海礼物”中,由上海字模一厂团队带来的“华韵丰年——非遗拓印小夜灯典藏版”礼盒,就是一款底气十足的作品。其中的小夜灯,灵感源自1926年华丰铸字所《花边样本》的小夜灯。设计者从旧籍存根中提取木雕纹样,将古老的“铸”字技艺与当下的“祝”福心愿巧妙融合,辅以牡丹、蝙蝠等传统吉祥图案,再由非遗传承人亲手以铅活字拓版印刷技艺完成画芯。当暖色灯光透过手工宣纸拓片,朦胧光影交错间,千年汉字艺术所承载的祝福,便化为一片温馨静谧的现代居室氛围。

这份源于生活的“素材库”,赋予了年轻一代创意人以灵感和挑战自我的勇气。今年上海一家高校的毕业展上,视觉传达专业学生曾慧婷从濒临失传的上海安亭药斑布中汲取灵感。她将凤凰、鹿等十二种传统祥瑞纹样进行几何化重构,提取其中“疗愈”的情感基因,开发出符合Z世代需求的“好运符”式文创。用她的话来说,她是借用古老的生活智慧和东方美学,将其中承载千年的祝福,转化为可以打动今天年轻人的设计元素。

同样从非遗手艺中找到情感寄托和自我成长路径的,还有杨浦区非遗项目虎头鞋制作技艺的区级代表性传承人吴懿燃。这位拥有土木工程背景的海归,跟着外婆学习制作虎头鞋的手艺。经过数年的学习和观察,她将其中“七七四十九针”的纳底工艺、威猛的虎头纹样等进行创造性延伸与组合。于是,人们看到了展现虎头朴拙韵味的紫砂茶具、化作玲珑挂件的琉璃虎头鞋,乃至一张创下纪录的1.62米虎头鞋造型宠物床。古老的祝福,就这样以摩登的形态,重新成为能被欣赏、使用和珍藏的“当代礼物”。

非遗如活水,淌过经纬肌理,浸着烟火纹样,为设计注入文化根脉。从日常器物到国际舞台,这份源于生活的智慧,让传统不止于传承,更在创意中生生不息,暖了时光,也映见城市的文化气韵。