

非遗传承视角下与中职工艺美术教育策略探究

李璐

(金昌市理工中等专业学校, 甘肃 金昌 737100)

摘要: 教育活动和非物质文化遗产保护与传承是一个双向互动的过程, 中职工艺美术教育课程中需要依托于地区间非物质文化遗产, 充分发掘优秀工艺品种类和技艺, 并将其应用于课堂教学中去。本文通过分析传统手工一和工艺美术教学融合的可行性, 认为传统手工艺类非物质文化遗产, 需要从理论教学和实践技能教学两方面着手, 旨在加强中职工艺美术教育, 进而实现工艺美术教育地域化、传统手工艺和现代设计完美融合, 在继承并弘扬传统手工艺非物质文化遗产的同时, 也可构成独具中国特色的中职工艺美术教育体系。

关键词: 非遗; 工艺美术教育; 策略

非物质文化遗产(下文简称非遗)传统手工艺的传承主要依托于言传身教、师徒制、家族传承式进行, 上述传承模式在今天仍然发挥着其重要作用。2021年中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》这一指导文件, 其中明确指出非遗是中华优秀传统文化的重要构成要素, 也是中华文明延续至今的有效见证, 可以联结民族情感、维护国家统一的重要基石。继承并弘扬非遗文化, 对于延续传统历史脉络、坚定文化自信、推动文明互动交流、构建社会主义文化强国等方面有着十分重要的作用。现代化建设的不断发展, 很多传统手工艺面临着失传的风险, 中职工艺美术教育是培育专业人才的主要路径, 师生有责任继承并弘扬传统手工艺非遗。本文主要探究非遗视角下中职工艺美术教育相融合的路径, 以此保护非遗文化传承, 并就培育高质量、技能型人才提供一些建议和思路。

一、传统手工艺和工艺美术教育融合的可行性

第一, 传统手工艺类非遗和工艺美术教育相互融合, 大多建立在手工艺和工艺美术之间的互通性。上述两者相互融合、相互作用, 对工艺美术教育来说, 传统手工艺的融合可拓展课堂教学资源; 对传统手工艺类非遗而言, 工艺美术教育所培育的人才, 能够推动传统手工艺和现代技术的融汇, 实现传统手工艺的创新。两者在本质层面具备互通性。从概念角度来看, 传统手工艺指的是民间匠人代代传承而保留下来的, 以手工制作为基础、工艺品兼具实用性和审美性能工作劳作; 工艺美术则指代一种行为艺术, 其中包含艺术纺织、工艺绘画、民间工艺、编织工艺等种类。两种类别都包含对手工技艺的实践应用, 同时更加重视其应用性和审美性。对此, 针对非遗文化的传承需要融合工艺美术教学的相关特性。非遗传统也可丰富工艺美术教学的资源。第二, 传统手工艺是经过时间淬炼的优秀技能。其发展历史、核心技术都可纳入工艺美术教学环节, 进而实现文化价值到教学价值的转变, 进一步拓展专业教育资源。独具地方特色的手工艺合理融入工艺美术教学环节, 可以构建地域性特征的品牌课程。工艺美术在现代化发展背景下, 将传统手工艺合理融入现有教学体系中, 使得工艺美术成为兼顾传统文化色彩和创意设计的专业内容。第三, 工艺美术教育可以推动传统手工艺的传承。传统手工艺可以延续至今, 就在于一代代人们的亲口相传。中职学校学生作为中华优秀传统文化弘扬的主力军, 接受此类知识的熏陶十分重要。中职学校将传统手工艺的理论知识、实践技能、人才培养等方向融入工艺美术教育, 可以加深学生对非遗文化的理解, 充分提升学生学习非遗文化的兴趣, 引导学生树立文化自信心和意识。

二、非遗技艺和中职工艺美术教育融合存在的问题

(一) 工艺美术教学和非遗保护目标存在差异性

中职工艺美术教育和非遗保护的主要目标存在差异性特征, 就会导致两者融合过程中会存在冲突问题。工艺美术教育更加重视学生创新能力和实践操作能力, 强化其个人风格和审美特性, 积极鼓励学生在传统手工艺的基础上实现创新和发展。非遗传承强调对传统技艺的保护, 着重展示其制作的传统性和准确性。第一, 学生可以结合个人审美情趣和创造能力, 对传统手工艺进行创新变革, 以此适应新时期社会发展的实际需求。非遗传承则需要学生按照传统的手工艺流程进行延续, 保障传统手工艺的原汁原味。第二, 中职工艺美术教育强调个人风格和审美观念的培养, 鼓励学生形成独特的艺术风格。这意味着学生可以在传统工艺的基础上发展自己的艺术风格, 突破传统的束缚, 创作出独具个性的作品。而非遗传承更注重技艺的传承和保护, 要求学习者忠实地传承传统工艺的技术和风格, 不允许个人的过多发挥, 以确保传统工艺的纯正性和传承性。由于这些差异, 中职工艺美术教育与非遗传承在融合过程中可能会出现冲突。例如, 在中职工艺美术教育中, 学生可能会对传统工艺进行创新和改良, 而这可能与非遗传承的要求相冲突。

(二) 工艺美术教育缺少对非遗文化的深度理解

传统手工艺类非遗传承和技艺之间具备深厚的文化底蕴和历史背景, 需要对这一内容深度探究。受中职工艺美术教育创新性和个性化影响, 大多对非遗文化背景了解并未深入, 导致教学内容和非遗传承之间存在差异性。传统手工艺世代相传, 凝聚了我国民族精神、地域特色和历史记忆。对非遗文化的传承并非单纯存在于技术层面, 同时也是对文化、价值理念和审美观念的继承。只有深度分析传统手工艺非遗文化内涵, 方可真正理解其存在的价值, 方可在创新中实现文化的传承。然而, 目前中职工艺美术教育中对非遗的传统背景了解不够, 容易导致教育内容与非遗传承的需求脱节。这可能是由于中职注重创新和个性, 忽视了传统文化的重要性。在实践教学中, 教师往往过于强调技术的熟练和创新能力的培养, 而忽视了对非遗传统背景的了解和研究。这样的教育模式容易导致学生对传统手工艺类非遗的认识片面和肤浅, 无法真正理解和传承其精髓。

(三) 非遗传承人呈现老龄化特性

由于传统手工艺类非遗的传承者年龄大多偏高, 年轻一代对非遗的兴趣和认同度较低, 导致非遗传承面临断代的危机。中职工艺美术教育可以成为传承的重要力量, 但目前融合进程缓慢, 无法有效解决传承者老龄化问题。传统手工艺是我国文化的重要组成部分, 它承载了丰富的历史文化内涵, 具有独特的艺术价值

和经济价值。然而，由于现代社会的快节奏生活和新兴的消费文化的冲击，年轻人对传统手工艺的兴趣和认同度逐渐降低，导致传承者老龄化问题日益严重。

三、非遗传承视角下中职工艺美术教育优化路径

（一）促进非遗文化和工艺美术教育协作，实现育人目标

非遗手工技艺传承和工艺美术教育都是国家建设发展阶段的重要组成部分，前者是对传统文化的继承和弘扬，后者则是针对现代文化的发展和创新，为了促进两者融汇贯通，需要学校领导和教师重视两者之间的互动交流，科学合理设定专业教学目标，以此谋求共同发展。第一，中职学校可以建立一定的合作机制。与地方文化遗产保护机构或非遗传承组织建立合作关系，共同策划活动，如讲座、工作坊等。可以与非遗传承者签订合作协议，明确合作内容、方式和目标。并定期邀请非遗传承者来校举办讲座、工作坊等活动，分享他们的经验和技艺。学生可以通过亲身体验和互动，更好地了解非遗传承的实际情况。第二，组织学生参与非遗传承项目。组织学生到非遗传承者的工作室或传统手工艺村进行实地考察，观摩传统工艺的制作过程和技艺传承。通过亲身参与和观察，学生可以更深入地了解非遗传承的实践情况，还可以鼓励学生主动参与非遗传承项目，与非遗传承者一起合作制作传统手工艺品。这样可以让学生在实践中学习传统工艺技艺，并与非遗传承者进行深入交流和互动。第三，建立交流平台。可以在校内建立一个交流平台，供学生和非遗传承者进行在线交流和互动。可以开设专门的微信公众号、论坛或社交媒体群组，方便学生和非遗传承者之间进行沟通和交流。在进行沟通的过程中，二者之间的交流可以进一步加深，并且二者可以对不同的观点与看法进行探讨，这样便于传统手工艺类非遗与中职工艺美术的双向发展。

（二）工艺美术教育要加强对传统手工艺非遗内容的教育研究

中职工艺美术教育需要加强对传统手工艺类非遗的教学和研究，传统手工艺类非遗从属于宝贵的文化遗产，独具艺术魅力和文化价值。结合当前对这一传统手工艺非遗技艺的教学和研究，可以加深学生对传统文化的认识和理解，由此提升学生对中华优秀传统文化的认识，进一步增强学生创新意识和创新能力。第一，教师需要具备深度探究和了解非遗文化的能力和认知，将传统文化融入工艺美术教学课堂中去。教师应该积极参与非遗的研究，了解其历史背景、技艺特点、传承方式等方面的知识。同时，教师要具备非遗创作技能和艺术修养，能够通过自身的实践和经验，将非遗的精髓和魅力传递给学生。第二，教学内容应该包括对非遗的历史、文化背景和技艺的详细介绍。教师应该为学生提供全面的学习材料和资源，让学生能够深入了解和掌握非遗相关知识。教学内容还应该包括实践环节，通过实际操作和体验，让学生亲身感受非遗的魅力和技艺。第三，教师在教学过程中要加以鼓励，引导学生对非遗文化内容深度探究并创新，使其可在创新发展中获得延续。学生也可借此手段对非遗内容展开细致的钻研，并在学习过程中发现问题和不足之处，有针对性的提升自身技能。这样不仅可以传承传统手工艺类非遗的精髓，还可以将其与现代社会和艺术实践相结合，创造出新的艺术形式和表达方式。

（三）加强实践环节方面的训练

工艺美术教育活动需要加强实践教学课程占比，引导学生自主探究传统手工艺的制作过程和一般技巧。第一，运用课余时间，

组织学生参与传统手工艺坊实地考察，和传统手工艺人一同参与到手工艺制作环节中去，借助实践操作加深学生对非遗文化的理解。第二，积极构建师徒制度，加强学生和传统手工艺人之间的联系，并形成长期合作关系。传统手工艺人拥有丰富的实践经验和娴熟的技能，可以传授给学生更多的宝贵记忆和理论知识。通过加强和手工艺人之间的沟通交流，学生可深度探究传统手工艺的内涵，比如纺织类、陶瓷类、建筑类等领域的技艺。师徒制度的确立也可让学生在实践过程中增强自身技能水准，并和手工艺人一同参与到非遗文化传承中，将此种技艺应用于美术教学课堂。第三，实习制度的建构也是促进工艺美术教育质量的有效路径之一。让学生参与各项实习活动，可以深度且全面的了解传统手工艺制作的环境和流程，使得学生可以亲身参与到手工艺品制作的过程。学生实习阶段，可以和手工艺人合作，从而完成相应的工作任务，如设计手工艺品，修复和保护传统文物等等。通过参与实践活动，学生可内化所学知识，提升自身实践操作水准，将手工艺制作的特性融入日常学习中去，实现理论知识和实践技能的完美融合。

（四）积极鼓励学生参与非遗保护

教师要在学校、社区、媒体等平台加强对非遗文化保护的宣传力度，主动向学生介绍非遗文化的价值和内涵，有助于激发学生对非遗文化学习的兴趣，使得学生主动承担起非遗传承的使命。教师可以组织非遗展览、讲座、工作坊等活动，让更多学生亲身参与其中，了解非遗技艺的独特之处，并鼓励中职工艺美术专业的学生将传统非遗技艺与现代创新相结合，通过设计、科技等手段进行创新实践。组织创意设计大赛、创业项目孵化等活动，鼓励年轻人运用非遗技艺进行创造性的实践，提高对非遗的兴趣和认同度，让更多人亲身体验非遗技艺的魅力，并将其与现代创新结合，培养他们对非遗的热爱和积极态度。

四、结束语

综上所述，继承并弘扬中华优秀传统文化是贯彻落实立德树人基本任务的前提条件。传统手工艺类非遗是在中华优秀传统文化的重要组成部分，同时也是学生学习手工技艺的根基。就当前的情况来看，传统手工艺也面临老龄化、匠人濒危的情况。基于此，国家出台了一系列文件政策用来振兴中华传统手工技艺，其中也包含对手工艺人才培育的问题。将传统工艺这类优秀传统文化融入工艺美术教育，符合文化保护的时代诉求，符合文化创新的时代潮流，符合中职工艺美术专业创新的发展趋势。在传统文化与现代设计交流与碰撞的时代背景下，中职工艺美术教育引入传统手工艺，让中职学生在履行弘扬传统文化义务的同时，也拓宽了个人的设计视野，提升了专业技能，有利于早日形成具有中国特色的工艺美术教育体系。

参考文献：

- [1] 张文璐. 传统传承·创意创新——新时代博物馆研发非遗手工艺文创产品的价值与策略[J]. 南京艺术学院学报: 美术与设计, 2023(5): 188-194.
- [2] 林少雄. 非遗传承视角下工艺美术类高职院校“工匠精神”培育的研究——以泉州工艺美术职业学院为例[J]. 中国科技经济新闻数据库教育, 2021(3): 2.
- [3] 李厚清. 探究高职首饰设计与工艺专业项目化教学的改革[J]. 现代职业教育, 2019, No.172(34): 626-627.