

非遗文化融入高职院校美育育人体系的研究与实践

刘敬华 李翠轻 董龄焯 李书青

(石家庄铁路职业技术学院, 河北 石家庄 050041)

摘要: 非遗文化是宝贵的历史遗产, 将高职院校美育与非遗文化相融合, 能够丰富美育资源, 培养学生的审美意识, 能够加强学生的审美创新能力, 还有助于非遗文化的继续传承, 让非物质文化遗产在青年学生的手中焕发新的活力, 解决非遗文化传承问题。高职院校应不断探索非遗文化融入美育体系的有效路径, 挖掘非遗文化在职业院校中的美育功能, 从而为美育工作提供更多可能性。

关键词: 非遗文化; 高职院校; 路径分析

2020年, 国务院印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》, 对美育工作提出了具体的要求, 阐述了美育的重要意义, 指出在2035年基本形成中国特色学校美育体系。二十大报告明确提出要教育部门要贯彻落实立德树人这一根本教育任务, 而美育正是立德树人体系的重要组成部分。当前非遗文化进美育体系已经在探索和推进阶段, 但二者在融合中也表现出融入形式单一、内容结构不科学、非遗研究师资队伍有待强化等一系列问题。可以说, 非遗资源融入职校美育体系是非物质文化遗产发展的必然选择, 也是高等职业学校实施美育的创新之举, 更是培养高素质人才的重要举措。要把握美育目标、建立美育新体制, 有必要把握住非遗文化的精神内涵。

一、非遗文化与美育的联系

(一) 基于非遗文化解读美育内涵

所谓“美育”, 就是美感教育和审美教育的结合, 由感知美、鉴赏美、知美、创造美四个方面构成, 以促进学生知、情、意、行全面发展为目标。美育是教育体系的重要组成部分, 基于立德树人这一根本教育任务, 美育越来越受教育工作者的重视, 美育的相关研究也在逐步深化, 以艺术认知、艺术欣赏、艺术创作为主要形式与载体的美育体系逐步建立起来。

“非遗”是非物质文化遗产的简称, 是指人类在生产生活中积累的具有民族属性、历史价值的宝贵文化财富, 其内容十分广阔, 包括音乐、舞蹈、绘画、手工艺等十个领域, 体现了民族思想、民族精神, 记载着一个民族的历史痕迹。分析美育的内涵以及发展历史, 可以发现融入非遗文化后, 美育工作得以丰富和深化, 非遗文化也得以活化和继承, 美育体系不仅陶冶艺术美、社会美、自然美, 同时整合了丰富又宝贵的民间文化, 以此为契机, 进一步完善我国的美育体系。

(二) 非遗与美育二者的联系

新时期美育承担着“培养具有崇高审美追求、高尚人格修养的高素质人才”的教育使命, 是促进人的全面发展的重要一环。非遗文化和美育之间相互交融、相辅相成、密不可分。这种相互交融的关系体现在: 其一, 二者具有一致的价值属性, 非物质文化遗产是传承千年的技艺和文化, 承载着一代代工匠们千锤百炼而成的艺术结晶, 彰显了中华文化的发展历史。挖掘非物质文化遗产中的美育价值, 不仅是继承我国优秀传统文化的重要途径, 而且对于加强学生的家国记忆、民族认同具有重要意义。非物质文化遗产自身蕴含着深刻的审美价值, 是一种开展美育的重要资源, 可以使学生认识和感受艺术, 并能提升学生的艺术创作能力。其二, 两者在外部形态上相似。美无处不在, 是人类生命中不可或缺的一部分, 通过美育, 使学生养成一双善于发现美的眼睛, 在街道建筑中、在广告宣传中、在歌舞中寻找美。作为一种古老的艺术遗产, 非遗文化中蕴涵着古人的美学思想, 处处彰显美。

非遗融入到美育体系中, 为美育工作增加了民族特性, 让学生们在艺术欣赏和实践中得到内心的触动, 从这个层面来看, 非遗和美育的外部形态是一致的。

(三) 非遗资源助力职校美育的价值与意义

1. 非遗资源所蕴含的精神价值

我国非物质文化遗产的传承和保护对于民族文化发展、民族精神延续等都有着深远影响, 可以说, 非物质文化遗产是一个国家发展的历史证明, 同时也是一种极具民族特色的文化信息资源。中华优秀传统文化经过几千年的发展, 各族儿女薪火相传、世代相承, 保护非遗文化资源是保护民族记忆、继承民族精神养分的重要路径。文化遗产是各族人民思想道德和科学文化发展的历史根基, 传承和发展非物质文化遗产的目的就在于将民族特有的记忆和特点保存下来, 为文化的继续发展奠定基础。延续文化遗产, 就等于将中华民族所特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识延续下去。作为几千年优秀文化的积淀, 非物质文化遗产成为世界文化多样性的重要体现, 对于全人类文明发展都具有重要意义。

2. 职业院校美育融入非遗文化的重要意义

高职美育是以培养学生的审美意识、审美情操和审美能力为目标的, 它与德育、智育、体育和劳育相互补充, 共同形成了一套完整的教育体系。高职教育是一种具有“德技并行”的培养模式, 具有教育性和职业性双重特征。而非遗资源对美育而言, 则是锦上添花, 它不仅可以提高学生的审美意识, 强化学生的民族自豪感, 同时也可以让学生感受到劳动最美丽, 促进学生发展新视野、新思考。通过对非物质文化遗产的学习, 使学生在劳动中感受到美, 从而使学生生成劳动的自觉。在职业教育蓬勃发展的今天, 将非遗资源与美育相结合, 能够提高学生的文化自信, 使学生能够积极主动地参与到非物质文化遗产的传承与发展事业中去, 缓解非遗传承后继无人、非遗技术逐渐消失的问题。

二、非遗文化在高职美育教育中的渗透途径探讨

(一) 促进高职院校传承文化中的审美教育方式的多元化

鉴于目前我国高校审美教育存在的不足, 根据教育部《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》提出的“以美育人”的理念, 高职院校可以将非遗文化中蕴含的审美艺术知识与教学内容相融合, 达到以美育人、以美化人、以美润心灵的目的。

首先, 完善以课程教学为主、课外补充为辅的教学方法, 将非遗文化理论知识通过多种形式的非遗公共课程加以展示, 让学生深入认识非遗, 激发学生对民族与民间文化的探索兴趣。其次, 建立内外联动的教学模式, 在书法、绘画、音乐、舞蹈等领域, 精选出富有地域特色的非物质文化遗产项目开展美育。最后, 建立一种将非遗与高职教育相结合的方法, 使高职院校成为一种充满生命力的资源, 让学生们感受到来自于民间的传统文化的魅力,

增强学生对非遗文化的传承和创新的意愿。同时,还可以将同学们带到校外,到非遗传承人的传承基地进行实地参观,通过学校和非遗组织搭建一个合作的平台,让学生们更接近非遗文化。

我校大力推动非遗传承,形成了特色非遗教育体系,先后邀请多位国家级、省级非遗传承人来校做讲座、非遗展示等交流活动,包括河北省民间工艺美术大师、冀派内画传承人、书法协会会员、京剧演奏家、京剧表演艺术家、国家一级演员等,涉及工艺美术、书法、戏剧等领域;我校还组织学生去省博物馆、美术馆学习参观,“请进来、走出去”,开展多元非遗学习活动,将非遗文化教育纳入人才培养方案,在真实的教学活动中引领学生积极参与文化传承创新,成效明显。

(二) 校内校外双向协同, 不断提高非遗师资建设水平

1. 培养“双师型”非遗教师队伍

“双师型”教师是指同时具备开展理论教学和实践指导能力的教师,在校企合作的推进过程中发挥着重要作用。要深化校企合作,就需要建立一支高素质的“双师型”教师队伍。首先,高校学校要为教师提供良好的发展平台,依托实训基地为教师打造科研平台,同时鼓励教师到企业中进行挂职锻炼,还要为教师提供培训、学习的机会,组织教师培训活动、行业沙龙等。其次,高校学校可开展兼职教师队伍建设工作,引进非遗传承人来校做兼职讲师,兼职教师队伍与学校的教师队伍互补,形成“双导师”制。比如,《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》要求高职院校聘请技能大师、非物质文化遗产传承人、其他院校教师等兼职教师,并对本校师资力量进行有效补充。我校组织青年教师外出学习,了解丰富的非遗技艺,开阔教师的视野,鼓励教师在教育过程中不断创新和完善教学方法和教学理念,精心设计和推出新的教学实践项目,为社会培育更多具有创新开拓意识的艺术设计人才。

2. 实施“名师工作室”, 双方共同努力, 提高教师的素质

“名师工作室”为非遗文化大师创造了一个交流与合作的平台,将非遗大师在美育工作中的专业优势和引领示范作用发挥到极致,以点成面,让校内教师们也能与文化遗产传承人进行学习和交流,有效提升对非物质文化的认识水平。在工作室建设中,教师要通过学习、交流准确地了解非遗的特色、记忆,确定以非遗推进美育的思路,并与非遗大师一起,将非物质文化遗产技艺传授给学生。名师工作室为文化遗产和职业学校美育之间架起一座桥梁,以师带徒的方式,形成一个集教学研究、教师交流和学科探索为一体的综合工作室。例如,我校邀请了多位非遗传承人来校作讲座、指导,开展非遗传承与创新研讨会,交流非遗的制作流程与技艺要点,探究非遗进一步发展的有效途径,探索产学研教相结合的新路。

(三) 创设多种形式的非遗进校园活动

1. 举行非遗文化节, 将其发扬光大

非遗文化节是一种校园文化活动,文化节是学生参与多元实践活动的平台,在潜移默化中推动学生综合发展。美育视域下,学校要充分发挥校园活动的作用,打造良好的校园文化氛围,对学生产生良好的素养影响和思想熏陶。不断探索协同育人的创新路径,努力营造一个组织高效、健康快乐、内涵丰富的有助于学生自我锻炼和提升的育人环境,打通跨部门间合作育人的“最后一公里”,实现校园文化活动与美育的耦合。将非物质文化遗产引进到了文化节中,开展非物质文化遗产宣传展示主题活动——“以茶艺为媒,以剪纸为乐,以陶艺为乐,以脸谱为情”“非遗在身边”“品读非物质文化遗产”“弘扬非遗文化,留住民族记忆,

增强文化自信”等活动,既弘扬了非遗,同时为学生提供了一个展现自我的平台。

2. 通过开展“非遗”主题竞赛, 培养学生的创造性思维

当前,技能竞赛在职业院校中积极发挥作用,广大学生积极参与各类科技活动,充分发挥创意思维,创造出许多具有实用价值的创意成果。职业学校是培养技能型人才的基地,通过对高职学生的创新非遗大赛,能够让他们培养对文化遗产的热爱之情,在创新中继承非遗,贴近时代,融入时代元素让非遗文化重新焕发生机。我校积极推进非遗技能大赛活动,2021年以来,我校多个作品在河北省中华职业教育非遗创新大赛中荣获奖项,包括非遗文化表演一等奖一项、非遗创新作品二等奖三项,非遗教学成果获得三等奖两项,获奖作品分别为《传宋代点茶技艺·品现代美学人生》、掐丝珐琅作品《历久弥新 源远流长》、剪纸作品《校园三魂文化主题剪纸》、学院教学成果《非遗文化融入高职院校美育工作的实践路径》等。非遗创新大赛为非遗学习提供了一条新路,丰富了校园生活,为学生打造了多元实践平台,进一步完善了学校美育体系。

(四) 强化产、学、研的联系, 构建非遗产业集群

职业教育推动了产、学、研的融合,高职院校应主动对接企业,以主动的姿态寻求合作伙伴,建立“院校+产业”培养机制,推进构建产学研训项目建设,推进利益协同、共享共建机制。校企之间在物质、财力、人力上资源互补,相互扶持,共同承担责任。高职院校与企业之间应着力推动新型合作关系的发展,推进人才培养和非遗发展的智力支持,打造双方互利共赢的合作机制。我校积极探索产教结合之路,对保护与传承传统技艺、推动地域文化特色溯源与建设、非遗传承群体的扶持与培养、文创产品的建设与发展等方面开展深入研究,推动燕赵文化的传承与发展。

三、结语

综上所述,利用非遗文化来推进高职院校的美育建设,既是对我国传统文化的继承和发扬,也是培养高职学生审美人格和艺术修养的一种有效途径。在进行美育时,高职院校要对非遗文化所蕴含的审美价值和实用价值进行充分发掘,对有关的美育教学要素展开剖析,并根据高职院校的发展特征和需求,全方位、多角度地设计特色美育课程。

参考文献:

- [1] 胡慧, 杨蕾, 陈云珍, 秦德红. 文化认同的高校素质教育培养模式教学改革——以非遗羌绣文化培养为例 [J]. 才智, 2024 (12): 177-180.
- [2] 金璐娅. 非遗展览美育空间化构建策略——以台州府城非遗为例 [J]. 艺术管理 (中英文), 2024 (01): 117-122.
- [3] 卢菊, 赵春宇. 美育视角下高职院校传统手工艺课程实践探索——以安徽商贸职业技术学院为例 [J]. 现代商贸工业, 2024, 45 (08): 234-236.
- [4] 丁妍. 信息技术助力“非遗文化进校园”实践探索——以豆染技艺融入高职服装美术课堂为例 [J]. 淮阴师范学院学报 (自然科学版), 2024, 23 (01): 78-81.
- [5] 谢莉. 四川非遗美育资源建设与开发的研究思考 [J]. 大众文艺, 2024 (05): 201-203.
- [6] 邢星媛. 非遗文化融入职业院校美育建设的路径研究 [J]. 学周刊, 2024 (10): 69-72.

本文系河北省教育厅——河北省高等学校人文社会科学研究项目“非遗文化融入高职院校美育育人体系的研究与实践”(项目编号: SZ2024043)研究成果。