

非遗文化融入中职视觉传达设计教学的策略分析

朱颖颖

(南京中华中等专业学校, 江苏 南京 210000)

摘要: 非遗文化是中华民族优秀传统文化的重要承载实体, 具有非常重要的教育教学价值, 是地方中职学校优化视觉传达设计教学的宝贵资源。将非遗文化因地制宜地融入中职视觉传达设计教学中, 不仅有助于彰显非遗文化的多种育人价值, 还必将发挥中职学校在保护、传承、发展、传播非遗文化事业中独特的优势, 从而赋予非遗文化新的时代生命力, 推动中职艺术教育的特色化、品牌化建设。基于此, 本文围绕非遗文化所蕴含的教育教学价值, 具体阐述了将非遗文化有效渗透到中职视觉传达设计教学中的现实路径, 以期引领中职学生坚定文化自信, 推动中职教育教学的深化改革。

关键词: 非遗文化; 中职; 视觉传达设计教学

实现非遗文化与视觉传达设计教学的深度融合, 是新时代推动非遗文化创造性传承与保护的重要途径, 对于促进中职视觉传达设计教学的深化改革具有重要的意义。随着“新文科”建设工程的持续推进, 各学科、各专业所包含的多种意涵得到不断深化和拓展。以往的学术界从活态传承的视角探讨了非遗文化与艺术设计教育的融合路径, 肯定了在言传身教中传承非遗文化的机制。因此, 从非遗的核心价值入手, 推动非遗传承与中职育人的协同发展, 有助于赓续地域文明, 进一步提升中职学生的审美情趣、文化素养、道德情操。

一、非遗文化的教学资源价值分析

非遗文化凝聚着劳动人民在生产实践中代代相传的智慧, 如传统技艺、民族戏剧等, 蕴含着非常丰富的历史文化价值, 是中职学校优化视觉传达设计的优质资源。

1. 强化学生对非遗文化的认知和认同感, 为视觉传达设计提供教学创意与灵感。将非遗文化融入中职视觉传达设计教学中, 是彰显非遗文化独特价值、提升学生创新能力和设计水平的重要途径。比如, 将浑厚粗犷、细腻灵秀的南京剪纸融入视觉传达设计课堂教学中, 引导学生通过动手感受剪纸纹样所蕴含的独特文化魅力, 可以让学生从视觉设计的视角, 用不同的形式进行艺术创作与非遗表达。这不仅有助于丰富中职艺术教育的人文资源, 还能通过教学创新实现对地方非遗文化的活态传承, 从而让学生在课堂探究中深入探究地方非遗文化的多重精神内涵, 并在设计实践中赋予地方非遗文化新的呈现载体。只有将非遗文化的人文精神、艺术基因整合到中职视觉传达设计教学中, 才能做到内容与形式的有机统一, 引领学生从非遗文化汲取创作灵感。

2. 助力中职学校改革创新传统的教育模式。视觉传达设计教学具有很强的实践性, 这种实践性不仅仅是指理论与实践教学的实践性, 也是指产品在生产、流通环节过程中的实践体验。由此可见, 在中职视觉传达设计教学中, 依托设计作品的商业属性、市场需求, 在教育教学中设计相应的项目实训, 具有重要的现实意义。而非遗文化本身所具有的教学实践价值, 与中职视觉传达设计的内在逻辑具有一致性。因此, 依托地方非遗文化, 以市场需求为导向, 推动视觉传达设计教学模式的创新与优化, 有助于在课程实践中进一步强化中职学生传承、弘扬地方非遗文化的使命感、责任感。

二、非遗文化融入中职视觉传达设计教学的现实路径

(一) 深挖非遗文化内涵, 优化课程教学体系

设计作品是衡量中职视觉传达设计教学人才培养质量的重要标准, 既表现出学生的知识整合能力、设计创新能力, 又能彰显

出教师的教学组织能力。然而, 在实际操作中, 由于缺乏明确的教学指导, 以及具体实施步骤的不明确, 学生在设计过程中常常出现以下问题: ①面对非遗文化选题, 学生常常会出现无从下手、不知所措的现象; ②学生的非遗文化设计缺乏“问题意识”; ③学生对于非遗文化产品的设计仍停留于“形式”, 他们未能深入挖掘非遗文化的精神内涵。“为设计而设计”的行为, 导致学生的非遗文化设计缺乏创新性, 进而难以有效彰显非遗文化的精神内核。

近年来, 地方非遗文化的传承与保护, 受到社会各界的广泛关注。然而, 上述这些问题的存在, 严重影响了非遗文创产品设计的实用性, 导致其难以融入到现代社会生活中。倘若中职学生对非遗文化的理解与认识仅仅是简单的“挪用”与“创新”, 那么中职视觉传达设计教学则难以实现深化改革。博物馆作为重要的文化传播载体, 其所收藏的文物, 为中职视觉传达设计教学的创新提供了最直接、最客观的资源。针对中职学生在设计环节暴露出的问题, 教师可以通过构建“问题探究——模型构建——设计创作”三位一体的教学模式, 推动视觉传达设计课程教学体系的优化设置。

以“南京博物院——非遗馆”为例, 首先, 问题探究。该环节主要是鼓励学生通过市场调研、考察博物院内的非遗文化资源, 深入分析成功的设计案例、研究相关的文化理论。以此将课堂教学延伸至真实的生活场景中, 可以让学生深入探究非遗文化与现代生活中的融合点。这有助于确保学生非遗设计选题的可行性, 促使其在社会调研中深入思考现代化非遗文创产品设计的文化诉求点。经过对非遗馆的实地调研, 学生将设计主题定位于南京城市品牌, 并通过全面分析非遗馆内的馆藏资源, 学生最终确定将“秦淮灯彩”作为本次设计的主元素。其次, 构建设计模型, 落实创意实践。本次设计项目的文化诉求点定位于宣传南京城市文化, 因此, 学生围绕“秦淮灯彩”的历史内涵, 利用现代化数字技术, 打造了“秦淮灯会”的微缩场景, 具体包含了“正月十五吃元宵、提灯”“家家走桥, 人人看灯”“上灯元宵落灯面”等名场面。同时, 学生还依托数字技术, 还原出古代人民游秦淮河、赏灯会的场景, 并将其设计为二维码程序, 进而巧妙地融入微缩场景中。借此构建三位一体的教学模式, 有效推动了中职视觉传达设计课程体系的优化, 能够让学生在实践探索中实现对非遗文化的现代化传承与弘扬。

(二) 创建实践教学基地, 深化校企协同育人

在中职以往视觉传达设计教学中, 教师通常将教学重点集中在理论方面, 很少带领学生进行项目实践。这种教学模式逐渐削

弱了学生的创新思维,限制了学生专业能力的提升,而且,也很难促使学生将在课堂上所讲述的知识灵活地应用到生活实际中。因此,在渗透地方非遗文化的过程中,中职教师可以适当地增加实践教学环节,从而引领学生在项目实践中实现全面发展。对此,教师可围绕视觉传达设计专业的人才培养标准,构建多元化的教学机制,从而有效将非遗文化的行业发展需求融入到实践教学活动中。

首先,依托校企合作,构建协同育人机制。这有助于引领学生在实习实训中零距离地接触行业内最前沿的、具有创意性的非遗文化创意,从而为学生未来的职业发展奠定良好的基础。具体来说,校企双方可以共建实训基地,以此充分锻炼学生的实践能力。依托实训基地,企业可以将相对简单的非遗文化订单转交给视觉传达设计专业的学生,进而有针对性地培养学生的各项能力。

其次,创建校内工作室。除了在校外构建实训基地外,中职教师也应充分利用校内已有的文化教育资源,通过成立校内工作室,为学生提供多样化的锻炼平台与空间。以此将非遗文化的产业发展需求融入到视觉传达设计教学的知识操作中,不仅有助于突破以往理论讲授式传统教学模式的窠臼,还能引领学生以项目式学习为主完成对地区不同非遗文化的课题研究。同时,中职教师也应积极参与到校内工作室的建设与发展中,即依托文化创意,在与学生共同研发非遗文创产品的实践中,帮助学生实现理论知识与实践应用的融会贯通。在建设校内工作室的过程中,教师可充分发挥信息技术的优势,通过构建互联互通平台,及时将行业内最新的研究成果同步给学生,从而确保视觉传达设计课堂教学的先进性、时代性。

(三) 创设美育教学环境,完善美育培养工作

教育环境在整个教育教学中具有非常关键的影响力,直接影响着学生审美能力、认知能力的发展与提升。因此,在融入非遗文化的大背景下,中职学校教学空间的建设应符合非遗文化传承与保护、视觉传达设计专业教学的基本属性与特点,让教育环境具有美育色彩。尤其是针对中职视觉传达设计教学而言,其教学环境是否具有美育功能,直接关系到非遗文化的渗透效果。因此,依托地方非遗文化创设良好的美育教学环境,让中职教师在优美的情境中进行教学实践,有助于充分发挥教育环境的知识传递、价值导向、审美功能作用,进一步培养学生的艺术鉴赏能力和审美创造能力。

对此,中职教师应以“突出职业教育特色、弘扬优秀非遗文化”为导向,创设良好的美育教学环境。在打造特色美育环境之前,明确以非遗文化为导向的专业文化建设目标十分重要。根据专业特色、人才培养实际,制定符合中职视觉传达设计教学实际的环境建设方案,可以确保美育环境建设的前瞻性和可操作性。一方面,中职教师可以联合合作企业、非遗传承人,以“保护、弘扬、传承非遗文化”为主题组织多种多样的校园文化活动、开展主题宣讲活动、设立文化讲坛等。借此打造美丽、和谐的外部校园文化环境,有助于在潜移默化中增强学生传承、弘扬非遗文化的责任感和使命感。另一方面,教师可以通过融合专业文化和校园文化,提升视觉传达设计教学的核心竞争力。比如,以非遗文化为主题开展职业技能大赛、校园文化节等活动。这有助于强化学生对非遗文化的认识和了解。因此,在推动中职视觉传达设计教学的改革实践中,教师必须要重视环境的育人价值,通过创设良好的美育教学环境,强化对学生价值观的教育与塑造,进而实现高素质应用型人才培养目标。

(四) 优化教学评估工作,有效落实以赛促教

将非遗文化融入视觉传达设计教学的同时,中职教师也应积极探索、创新、优化依托非遗文化的教学评估工作,进而通过“以赛促教”,逐步将渗透非遗文化的教学成果拓展至学科竞赛中。如此一来,非遗文化作品便不再只局限于课堂之上。以往的教学模式与作业设计形式,很难体现出中职视觉传达设计课程教学的实践性,教师通常围绕固定的命题展开技能训练、知识讲解,而很少围绕具体的项目进行实践教学。这并不利于学生的长远发展。因而,以“以赛促教,以赛促学”为导向,推动中职视觉传达设计教学评估工作的优化,从根本上促进了中职视觉传达设计教学的现代化发展。这里的“赛”强调实践教学与现代化项目的深度融合。以职业技能大赛为例,该赛事围绕社会发展趋势,确立现代化且符合社会需求的赛事、项目主题,体现了当下社会中应用较为广泛的艺术设计项目。

因此,根据学生在职业技能大赛中的综合表现进行教学评估工作,可以确保课程教学的全面性、新颖性、先进性。比如,2023年全国职业院校技能大赛(中职组)“艺术设计”赛项中有一道试题为“上海非物质文化遗产博物馆”项目设计任务,要求参赛者为其设计宣传标志、网站首页等。整个赛项规程为三个模块,即“视觉形象基础系统设计”“设计应用”“作品综合呈现”。如此一来,中职教师便可以从赛项规程中提炼出教学评估工作的重点。具体来说,要求学生设计非遗馆的宣传海报、网站首页等,主要在于考查学生能否在视觉形象基础系统设计中体现出产业的发展需求,以及考查学生的技术表达能力、艺术创造能力、技术操作能力等。将这些要求对标到视觉传达设计教学的评估工作中,要求教师着重围绕职业技能、职业素养设计具体的评估标准,从而检验学生在各种专业竞赛中的设计作品的审美观念是否符合时代发展趋势,其技能操作是否符合岗位规范、岗位需求,以及学生在具体的设计与操作中能否展现出技能熟练度等。同时,在设计课程教学评价体系的过程中,教师还应重视结合过程性评价与结果性评价。将“以赛促教,以赛促学”融入教学评估中,有助于提高视觉传达设计教学的育人质量,推动学生的长远发展、可持续发展。

三、结束语

综上所述,随着职业教育领域深化改革的不断推进,中职视觉传达设计教学的格局、内涵、本质发生了根本性的变革。同时,新观念、新技术在视觉传达设计教学中的广泛应用,不断充盈着其专业建设。作为艺术设计类的主要专业,视觉传达设计以服务社会、培养高素养的技术技能型人才为最终目标。而随着非遗文化逐步在视觉传达设计教学中的渗透,如何赋予非遗文化时代活力,促使中职课堂从技术驱动转变为以人为中心,都是新时代课程改革中需要持续关注的重点问题。

参考文献:

- [1] 杨阳. 大运河江苏段技艺类非遗文化的 AR 数字化设计与展示研究 [D]. 南京邮电大学, 2023.
- [2] 杨婧蕾, 吴越佳, 马佳敏. 浅析非遗文化的传承与保护——以南京非遗文化项目绒花为例 [J]. 炎黄地理, 2023 (01): 55-57.
- [3] 谢玥昕, 刘玉兰, 周佳璇, 等. 非遗文化现代化转译应用研究——以南京绒花元素在视传交互中的应用为例 [J]. 艺术大观, 2022 (23): 61-63.