

非物质文化遗产在高校动画艺术教育中的 融创机制与实践思考

李 丁 郭春苗 曲 根

(哈尔滨理工大学, 黑龙江 哈尔滨 150000)

摘要: 非物质文化遗产(以下简称非遗)是中华上下五千年优秀的传统文化代表之一。传统文化进校园, 进入的不仅仅是校园文化建设和、各类课余活动等, 在专业教育中的融创实践也值得我们深入探索。本研究认为非物质文化遗产在高校动画艺术教育中的应用能够创新教育内容, 并且培养大学生形成文化认同感与民族自豪感, 更推动当代动画艺术的创新发展, 就此提出几点可行且有效的实践策略, 希望能够为更多教育者提供借鉴与参考。

关键词: 非物质文化遗产; 动画艺术教育; 融创机制; 实践策略

引言

非物质文化遗产作为人类文明的瑰宝, 承载着丰富的历史、文化与情感内涵。在全球化与数字化浪潮的冲击下, 非物质文化遗产的传承与保护面临严峻挑战。与此同时, 高校动画艺术教育作为培养未来动画专业人才的重要阵地, 肩负着推动动画艺术创新发展的使命。将非物质文化遗产融入高校动画艺术教育, 构建融创机制, 形成一套完整的创新教育实践方案, 同样值得我们深入探索。以此丰富高校动画艺术教育内容, 开辟动画艺术创作以及非遗文化传承的创新路径, 提出一些思考与建议:

一、文化遗产与非物质文化遗产概述

(一) 文化遗产

从基本概念上分析, 文化遗产分为有形和无形两种。其中, 有形文化遗产指的是传统意义上的“文化遗产”, 包含了历史文物、历史建筑、文化遗址等, 而无形文化遗产往往没有统一的标准规定, 各类实践、表演、艺术形式等都可以视作文化遗产。从基本内容上分析, 文化遗产又分为物质文化遗产和非物质文化遗产两种。其中, 物质文化遗产具有一定艺术、科学和历史价值, 包含了古代遗址、古代建筑等可移动的文物, 而非物质文化遗产通常指各类以非物质形态存在于广大人民群众生活中的传统文化外在表现形式, 主要有民间文学、传统手工艺等等, 甚至地区文化也包含在其中。截至目前, 我国已经有了多项世界文化遗产和文化遗产, 它们都曾在历史的长河中熠熠生辉, 并为后世留下了巨大的精神财富。

(二) 非物质文化遗产

今天我们耳熟能详的“非物质文化遗产”一词起源于 20 世纪 50 年代, 最初是日本学者提出了“无形文财”的概念, 并逐渐演化成了“非物质文化遗产”一词。我国学者对于非物质文化的研究长达数十年, 还衍生出了两种普适的观点: 第一, 非物质文化遗产与人民群众的生活息息相关; 第二, 非物质文化遗产是类通过口传心授, 世代相传的、无形的、活态流变的文化遗产。按照这样的划分, 非物质文化遗产不可说不种类繁多和意蕴丰富, 口头传统、表演艺术、社会实践、自然知识、传统技能等都可以视作非物质文化遗产。因此笔者也十分认同非物质文化遗产的“非物质”形容, 其往往以一种看不见、摸不着的无形意识形态和精神内质示人, 而这也是我国各民族传统文化的差异性、多样性和民族个性所在。

二、非物质文化遗产融入高校动画艺术教育的意义分析

(一) 丰富动画艺术相关的教育内容

根据前文, 可以看到非物质文化遗产涵盖了民间文学、传统音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、传统技艺、民俗等多个领域, 为高校

动画艺术教育提供了取之不尽、用之不竭的素材宝库。举例来说, 中国传统剪纸艺术中独特的造型语言、色彩搭配以及寓意表达, 能够为动画角色设计、场景构建带来全新的灵感, 使动画作品具有浓郁的民族风格和文化底蕴。将这些非物质文化遗产元素融入动画教学内容, 打破了以往动画教育中单一的西方动画体系的局限, 丰富了课程内容的多样性与多元性。

(二) 培养文化认同感、民族自豪感

全球化背景下, 年轻一代受到多元文化的冲击, 对本土文化的认知和认同感逐渐淡化。高校动画艺术教育中融入非物质文化遗产, 能够让学生深入了解本民族的优秀传统文化, 感受其独特魅力和深厚底蕴。甚至是对非物质文化遗产项目的学习与创作实践, 更让广大学生体会到民族文化的博大精深, 增强对本土文化的认同感与归属感, 培养强烈的民族自豪感。这种文化认同感与民族自豪感将成为学生未来从事动画创作的内在动力, 促使他们在作品中自觉传承和弘扬民族文化。

(三) 推动当代动画艺术的创新发展

非物质文化遗产具有独特的艺术表现形式和创作理念, 为动画艺术创新提供了新的思路和方法。传统的民间故事、传说经过动画艺术的重新演绎, 可以焕发出新的生机与活力; 传统手工艺中的制作工艺和技巧, 如刺绣、编织等, 应用于动画制作中, 能够创造出独特的视觉效果。将非物质文化遗产与现代动画技术相结合, 实现跨文化、跨领域的融合创新, 有助于突破动画创作的传统模式, 推动动画艺术向更高水平发展, 打造具有中国特色的动画品牌, 推动当代动画艺术的创新发展。

三、非物质文化遗产在高校动画艺术教育中的融创机制与实践策略

(一) 优化完善相应课程体系

课程体系是高校动画艺术教育的基石, 将非物质文化遗产融入其中, 需要进行全面且细致的优化。针对基础课程设置, 增设非物质文化遗产概论, 旨在让学生系统地了解非物质文化遗产的概念、分类、价值以及保护现状等基础知识。通过大量丰富的案例展示, 如中国的剪纸艺术、日本的能剧等, 使学生对非物质文化遗产有直观的认识, 激发他们对其深入探究的兴趣。针对专业核心课程, 要有机地融入非物质文化遗产元素。进一步引导学生从传统戏曲脸谱、民间玩偶等非物质文化遗产中汲取灵感, 进行角色造型设计。让学生学会运用传统元素的色彩搭配、形态特征等, 创造出具有文化底蕴的动画角色。以京剧脸谱为例, 其丰富多样的色彩和独特的图案能够为动画角色赋予鲜明的性格特点, 红脸代表忠义, 白脸代表奸诈等。还有更多关于此方面的优质数字资源、实地资源等同时引入, 丰富学生课内外活动体验, 也让

其真正领悟到非物质文化遗产的宝贵,并积极传承下去。不止于此,动画场景设计课程中引入传统建筑、民俗村落等元素。尤其是江南水乡的古镇建筑,其独特的布局、精巧的木雕砖雕等细节,都可以成为动画场景设计的绝佳素材,为动画营造出浓郁的文化氛围。学生可以在虚拟平台中模仿设计,或者汲取其中的元素作为灵感,形成自己的动画艺术设计风格,激励创作,培养兴趣。此外,还可以开设专门的非物质文化遗产与动画创作实践课程,让学生在实践中深入挖掘非物质文化遗产的内涵,将其转化为动画作品。有专门的课程配合实践、实验,带给学生更多专业实践的灵感,也将强化学生的专业能力、实践能力以及职业岗位胜任力,奠定今后快速求职就业的坚实基础。

(二) 提高相应教师整体水平

教师在高校动画艺术教育中起着关键的引领作用,提高教师对非物质文化遗产的认知和教学能力至关重要。一方面,高校应积极组织教师参加非物质文化遗产相关的培训与研讨会。对此,可以邀请非物质文化遗产领域的专家学者、传承人进行授课,内容涵盖非物质文化遗产的历史渊源、艺术特色、传承保护方法等。相信专业教师能够深入了解非物质文化遗产的精髓,拓宽自身的文化视野。例如,邀请剪纸艺术传承人现场演示剪纸技巧,并讲解剪纸艺术所蕴含的民俗寓意,使教师亲身感受剪纸艺术的魅力,为后续教学积累丰富的素材和经验。另一方面,鼓励教师开展非物质文化遗产相关的研究项目。相信更多教师能够积极参与,深入地挖掘非物质文化遗产与动画艺术教育的结合点,探索创新的教学方法和实践路径。比如,研究如何运用现代数字技术对传统皮影戏进行创新表现,将皮影戏的二维平面形式转化为三维动画形式,既保留皮影戏的艺术特色,又拓展其表现空间。此外,教师还可以与非物质文化遗产传承人建立合作关系,共同开展教学和创作活动。让传承人走进课堂,亲自指导学生实践,使学生能够近距离接触和学习非物质文化遗产技艺,同时也为教师提供了与传承人交流学习的机会,提升教师的实践教学能力。只有我们的教师具备非遗文化理解能力、鉴赏能力与实践能力,才能够传授给学生,引领学生更好地保护与传承非遗,也使得高等动画艺术教育更上一层楼。

(三) 搭建实践平台与基地

实践平台与基地是高校动画艺术教育与非物质文化遗产融合的重要载体,其应当对内加强建设、对外紧密联系多方力量,协同提高动画艺术教育水平。具体来说,高校应积极与当地的非物质文化遗产保护中心、博物馆、文化企业等建立合作关系,搭建多元化的实践平台。与非物质文化遗产保护中心合作,可以共同开展非物质文化遗产数字化保护项目。让学生参与到非物质文化遗产的数字化采集、整理和展示工作中,如对传统手工艺制作过程进行视频录制、对民间故事进行动画改编等。通过这些实践活动,学生不仅能够提高自身的动画制作技能,还能为非物质文化遗产的保护和传承贡献力量。与博物馆合作,可举办非物质文化遗产主题动画展览。博物馆拥有丰富的非物质文化遗产藏品和资源,高校学生可以以这些藏品为灵感,创作动画作品,并在博物馆进行展览。这样既能够提升学生作品的展示平台,又能吸引更多观众关注非物质文化遗产与动画艺术的融合成果。此外,高校还可以与文化企业共建实践基地。文化企业具有丰富的市场经验和项目资源,学生在实践基地可以参与到实际的动画项目中,将非物质文化遗产元素运用到商业动画创作中。例如,参与制作具有地方文化特色的动画宣传片、动画游戏等,实现非物质文化遗产的产业化发展,同时也提高学生的就业竞争力。诸如此类的还有很多,以校企合作、产教融合,促进非遗文化走进校园,真正与动画艺术教育融为一体,形成创新机制,也带给广大学生更加生动的专

业学习与实践体验,可谓一举多得。

(四) 项目、案例拓展实践

非物质文化遗产的延续主要依靠世世代代的继承人将其发扬光大,一旦出现后继无人的现象,就极有可能造成非物质文化遗产消亡殆尽。也就是说,非物质文化遗产依托于人的传承而得以延续,以文字、语言、音乐、舞蹈及其对应生产方式、日用品工艺、传统手工技艺为表现手段的多类非遗项目,更是需要人的承接和使用才能够发挥出价值。在高校动画艺术教育中,充分发挥非遗文化的积极作用,转化为可以学习的资源、项目或案例,带动学生独立思考、自主探究与合作学习,也使得非遗文化得以较好地传承下去。在此以项目案例为驱动,把握动画艺术实践教学活动的,提高学生认识、创作与传承的关键能力品质。比如,地方政府委托的非物质文化遗产宣传动画项目,交由学生共同参与,相当于提供更多的实践、实训机会。那么,学生需要深入了解当地的非物质文化遗产项目,并将其转化为生动有趣的动画作品,掌握动画制作的流程和技术,培养团队协作能力和解决实际问题的能力。具体来说,《功夫熊猫》系列电影巧妙地将中国的功夫文化、熊猫形象等非物质文化遗产元素与好莱坞动画制作技术相结合,取得了巨大的成功。以此为参考进行艺术创作,学生结成课题小组、工作小组等,利用自身所学宣传当地的非物质文化遗产,并通过官方平台进行展示。相信学生们能够真正投入,获得沉浸的非遗实践创作体验,也获得相应工作经验,为今后职业生涯的长远发展奠定坚实基础。此外,教学中也有必要引入更多类似案例,从故事脚本创作、角色设计、场景搭建到动画特效制作等各个环节,分析如何运用非物质文化遗产元素打造具有国际影响力的动画作品。让学生通过学习这些案例,汲取经验,启发自己的创作思路。我们内部,或是不同年级、相近专业都可以举办类似的创作项目,同样是交由学生团队自主设计,完成作品。显然能够深入挖掘当地的非物质文化遗产资源,真正将地方优秀传统文化发扬光大。

结束语

高校动画艺术教育改革以及非物质文化遗产的渗透融合是一项系统工程,需要更多力量协同发挥积极作用,提高相应的教育水平。归根结底,这也是为培养合格的社会主义公民所服务的,也是高等教育的最基本目标。因此,我们要借助非遗文化传承这一抓手,在高校动画艺术教育中引入非物质文化遗产,丰富教学内容、教学形式,形成相应的师资队伍与实践平台,形成一套完整的非遗文化进入动画艺术教育的实践方案。当然,目前的工作还存在诸多不足之处,期待更多教师研究、学生配合,共同做好后续的细致工作。

参考文献:

- [1] 柴晶, 庄园, 蔡伟. 智能移动终端视角下高校公共艺术教育微课程设计探究——以“非物质文化遗产与漆艺文化”微课为例[J]. 新美域, 2023, (05): 150-152.
- [2] 赵博文, 李克军. 高校非物质文化遗产传承教育体系构建的逻辑机理与创新实践[J]. 贵州民族研究, 2023, 44(01): 215-221.
- [3] 梁进宇, 陈良喜. 技艺传承与高职专业教育的协同创新策略研究——以广东“大吴泥塑”技艺传承为例[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2022, (05): 8-11.
- [4] 孙耶宾. 基于非物质文化遗产视域探析地方高校音乐专业教学中乡土音乐文化的传承[J]. 艺术评鉴, 2020, (04): 98-102.
- [5] 张娟. 地方性应用型本科院校如何传承与创新非物质文化遗产——以晋中学院祁太秧歌赏析为例[J]. 戏剧之家, 2020, (03): 162.

本文系黑龙江省高等教育学会“2023年高等教育研究课题”, 课题名称: 黑龙江非物质文化遗产植入高校动画专业课程思政教学改革实践与探索, 课题编号: 23GJYBB077