

非遗龙鳞装技艺在沉浸式美育空间中的数字化应用探索

陈静怡 魏浩亮

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

【摘要】本文以探讨非遗龙鳞装技艺在沉浸式美育空间中的数字化应用为目的,以陕西省未成年人为服务对象,将非遗文化“龙鳞装”与美育课程教育、传统工艺与现代生产力相结合,通过打造“线上+线下”一体化的沉浸式体验空间,为陕西省不同地区、不同年龄段的儿童定制个性化的美育产品和服务。最终以美育浸润学生,提升其文化理解、审美感知、艺术表现、文化自信,助力地方美育工作发展。

【关键词】龙鳞装技艺; 沉浸式美育; 数字化应用

【基金项目】

2024年度西安培华学院大学生创新创业训练计划项目、陕西省省级大学生创新创业训练项目,项目名称:文鳞筑梦——基于体验式教育模式下的龙鳞装美育浸润行动,校级编号:PHDC2024004,省级编号:s202411400019。

引言

随着时代的发展,非遗文化“龙鳞装”的独特魅力与沉浸式美育空间为龙鳞装的传承与创新发展提供了新的机遇。探索龙鳞装技艺在沉浸式美育空间中的数字化应用需要通过现代科技手段全方位、深层次的展示龙鳞装的制作工艺、文化内涵与艺术价值。让学习者在沉浸式环境中亲身体验非遗文化“龙鳞装”,感受其历史与传承,才能让这非遗龙鳞装技艺焕发新的生机与活力。

1 龙鳞装技艺的独特魅力与沉浸式美育空间的新机遇

1.1 龙鳞装技艺的历史渊源、制作工艺及文化价值

龙鳞装技艺是作为中国传统手工艺中的瑰宝,是中国古代书籍装帧艺术中的璀璨。它制作工艺独特,通过将纸张层层粘贴,形成龙鳞般的翻动书页,不仅美观大方,还包含着文化内涵与艺术价值。该技艺不仅体现了中国古代传统手工艺的智慧与创造力,更承载了中华民族的文化内涵、艺术价值与审美追求,在非遗文化中显得越来越重要。

1.2 沉浸式美育空间的特点及其在文化传承、审美教育中的优势

沉浸式美育空间是一种集虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等先进技术于一体的新型教育模式。它通过构建虚拟的文化场景,使学习者能够身临其境地感受传统文化的魅力。在沉浸式美育空间中,学习者可以通过与虚拟环境的互动,深入了解龙鳞装技艺的历史渊源、制作工艺及文化价值,从而增强对传统文化的认同感和审美素养。此外,沉浸式美育空间还具有互动性、趣味性、直观性等特点,能够激发学习者的学习兴趣和创造力,为文化传承和审美教育提供新的机遇。

2 数字化技术在龙鳞装技艺中的创新应用

2.1 打破地域限制,拓宽传播渠道

利用 NFC 技术是数字化技术在教育领域最直接的应用之一。通过将教学音频嵌入 NFC 芯片,学生只需轻触手机等

便携设备,便能即时获取丰富多样的教学内容,这一创新极大地增强了学习的互动性和趣味性,使得知识获取变得前所未有的便捷。对于承载着深厚文化底蕴的龙鳞装技艺而言,传统教育模式往往受制于地域局限,学习者需远赴师傅工作室或特定教育机构,不仅成本高昂,且极大地限制了受众范围。而数字化浪潮的兴起,特别是在线课程的发展,为龙鳞装技艺的传承开辟了新路径。通过开发龙鳞装技艺的在线课程教学,实现打破地域限制,拓宽传播渠道,让更多的人接触到非遗龙鳞装技艺。这样的在线课程通常以视频教学、图文讲解、直播互动等形式呈现,主要以龙鳞装的历史背景、制作材料的选择、设计构思、折叠技巧、装裱艺术等多个方面为主题,让学习者能够系统的了解与掌握龙鳞装技艺。

2.2 虚拟实践,提升学习体验

“线上+线下”一体化的沉浸式体验空间,在线上通过网络平台发布教学视频和互动内容是数字化技术在教育领域的又一重要创新。工艺流程演示板块则采用视频录制与动画演示相结合的方式,利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等先进技术。通过互动教学平台模拟真实的制作环境,让学习者在虚拟空间中操作各种材料、尝试不同的折叠方式、观察制作变化和模拟错误操作及其后果,进一步加深对技艺的理解和掌握。最后,还可以在网络平台设置任务挑战、在线评测等功能,激发学习者的学习兴趣和动力,配以简洁明了的文字解说和相关历史文物图片,让学习者一目了然。

3 沉浸式美育空间中的龙鳞装技艺数字化体验与创新

3.1 沉浸式美育空间中龙鳞装技艺数字化体验的设计原则与实现方法

在构建沉浸式美育空间以数字化方式展现龙鳞装技艺时,需紧密围绕三大核心原则:真实性、互动性与情感共鸣。针对西安市小学生的认知特点与偏好进行深入调研,

是打造这一体验的关键前提。通过精准把握目标群体的兴趣点,我们能够营造出一个既富有教育意义又极具吸引力的文化氛围,有效触动学习者的内心。

针对西安市小学生对龙鳞装技艺的细节还原与氛围感营造,让西安市小学生穿越时空,亲历龙鳞装的古老制作工艺。这种视觉上的精致呈现,还利用了听觉、触觉等多感官体验,全方位打造历史情境氛围。同时,了解西安市小学生的认知特点与偏好和保证龙鳞装技艺呈现的多样性,通过触摸屏、AR 等技术手段,让西安市小学生亲手“触摸”历史,参与到龙鳞装的制作,享受探索和创造的乐趣。最后,通过为西安市小学生讲述龙鳞装背后的文化故事、文化底蕴,在结合视觉、音效,引导与龙鳞装技艺产生共鸣。此外,还要设置情感反馈环节,鼓励学习者反馈自己的感受。

3.2 沉浸式美育空间中龙鳞装技艺数字化应用面临的挑战与策略

“文鳞筑梦——非遗赋能下的沉浸式美育空间焕新者”项目团队尽管在沉浸式美育空间采用了龙鳞装技艺的数字化应用,但同时也面临着一些挑战。技术成本高昂、内容制作复杂繁琐、用户体验需不断更新优化等问题,传承与创新之路困难重重,需要我们共同探索与克服龙鳞装技艺。

其中的技术成本是制约沉浸式美育空间发展的首要难题。为了实现龙鳞装技艺的全方位、深层次数字化展示,我们需借助诸如 AR/VR、高清视频录制与编辑等一系列前沿技术。这些技术的研发与应用往往需要巨大的资金投入,这是一笔沉重的负担。因此,如何在保证技术先进性的同时,有效控制成本,成为摆在我们面前的一大挑战。

内容制作的难度同样也不容小觑,是个难题。龙鳞装技艺作为一项非物质文化遗产,其制作工艺、文化内涵与艺术价值均极为丰富。必须要确保步骤的准确无误,还要兼顾内容的趣味互动。这就要求我们要具备深厚的文化底蕴、跨学科的知识储备和创新能力,这无疑是内容创作者在内容制作的要求。

用户体验的持续优化也是我们必须面对的重要难题。在沉浸式美育空间中,学习者的感受与反馈直接决定了项目的成败。因此,必须密切关注学习者的需求与反馈,调整与优化设计方案,制作了龙鳞装推广的网页,便于目标人群在网页上浏览与龙鳞装载体上相关联的微课堂及有声读物,确保学习者更好的享受。这要具备敏锐的用户洞察力、更新换代的能力,以应对不断变化的市场需求与用户需求。

为了应对技术成本高昂、内容制作复杂繁琐、用户体验需不断更新优化等问题,可以采取以下策略:一是将“文鳞筑梦”项目进一步推广和深化。计划通过更多的学校和社区合作,扩大项目的影响力,让更多的孩子能够体验到非遗文化的魅力。同时,利用抖音、小红书、微信公众号——“文鳞筑梦”项目进行广泛推广,扩大了项目的影响力,促进了非遗文化的普及。二是对教学内容进行了系列教案创新,融入思政、红色教育等多种元素,增强了教

育的深度和广度,让学生在学习龙鳞装技艺的同时,也能接受到全面的文化教育。三是将拍摄过的微课堂视频除在新媒体平台上推广外,还创建了微信公众号,将微课堂及龙鳞装教学的相关咨询传至公众号内都要高度重视龙鳞装技术研发和内容创作者的知识产权保护。需要通过不断探索和优化更新,降低技术成本,提高在小红书、抖音、微信公众号等平台上的内容制作效率。四是建立了完善的用户反馈机制,关注项目的社会效应,收集和分析用户体验,通过持续的研究和评估积极,确保“文鳞筑梦”项目能够持续满足市场需求和用户期望。

4 结论

通过参与“文鳞筑梦——非遗赋能下的沉浸式美育空间焕新者”项目,成员在多个方面获得了宝贵的经验和深刻的体会。龙鳞装技艺作为中国传统手工艺的重要组成部分,承载着丰富的历史文化内涵与艺术价值。在新时代背景下,结合数字化技术进行创新应用,不仅有助于传承与发展这一非物质文化遗产,还能为沉浸式美育空间的构建提供新的思路与灵感。

在实施过程中,学会了如何将理论与实践相结合,通过调研、设计、实施和评估等环节,将美育教育与非遗文化相结合,为未成年人提供了富有创意和教育意义的沉浸式体验。让学习者身临其境,深入感受传统文化魅力和传统工艺精髓。同时,鼓励广大群众参与数字化创作与创新,收集和激发公众的创造力与想象力,推动龙鳞装技艺的传承与创新。

此外,通过参与“文鳞筑梦——非遗赋能下的沉浸式美育空间焕新者”项目案例,建立起一个长期的、可持续的项目发展机制,通过不断的努力和创新,将该项目打造成为一个美育教育品牌,不断拓展美育空间的形式与内容,为传统文化的传承与发展贡献新的力量。为推动传统文化的传承与发展做出我们的贡献。

参考文献:

- [1] 李欣璟. 基于文化遗产“龙鳞装”的沉浸式空间设计[J]. 艺术品鉴, 2023(24): 63-68.
- [2] 单嘉玖, 王岩青. “龙鳞装”及其制作技术的探讨[C]//故宫博物院, 中国文物保护技术协会. 传统装裱技术研讨会论文集. 故宫博物院文保科技部; 故宫博物院文保科技部; 2005: 8.
- [3] 刘海军, 张晓栋. 龙鳞装: 书籍未来该有的样子[J]. 中华手工, 2020, (05): 42-47.
- [4] 周小青, 郭艳, 陈华钢. 电子读物冲击下未来纸质图书装帧设计的应对策略与创新案例研究[J]. 湖南包装, 2020, 35(03): 105-108.
- [5] 陈怡, 刘斐越, 刘敬, 等. “龙鳞装”装帧工艺设计与再现——以牡丹主题的龙鳞装为例[J]. 湖南包装, 2021, 36(06): 85-88.
- [6] 张晗, 谢映瑶, 时星佳, 等. 从卷轴到册页的转身——龙鳞装的装帧之美[J]. 天工, 2023, (10): 55-57.