

非遗文化融入艺术设计教学的价值与路径

董智宇¹ 孙秀英¹ 孙慧良²

(1. 黑龙江外国语学院, 黑龙江 哈尔滨 150000;

2. 东北林业大学, 黑龙江 哈尔滨 150000)

摘要: 非遗文化作为我国千百年来的智慧结晶, 在我国的艺术发展史上有着极为重要的研究和传承价值。在新文科建设背景下, 高校积极探索培养知中国、爱中国、堪当民族复兴大任的新时代文科人才、艺术设计实用型与创新型人才。在艺术设计专业教学中融入非遗文化, 不仅能够进一步丰富艺术设计教学内容, 有助于构建具有地域特色的艺术教育体系, 而且有利于培养学生的文化自信, 促进学生审美素养的高质量发展。基于此, 本文立足于艺术设计专业教学, 针对非物质文化遗产在高校艺术设计教学中的传承和非遗文化融入艺术设计教学的价值进行分析, 并提出了相应的融合路径, 希望能够予以一定参考。

关键词: 非遗文化; 艺术设计; 教学; 价值; 路径

一、非物质文化遗产在高校艺术设计教学中的传承

随着时代的进步发展, 社会大众认识到了文化传承的重要意义, 并逐渐开始重视民间艺术文化的传承和发展, 探索非遗文化和民族艺术元素的团队与个人也越来越多。而艺术设计专业本就带有一定的艺术性, 其教育理念和办学特色与艺术文化的传承发展有着一定的一致性, 学校的艺术设计教学可以说是集中映射地域特色文化和艺术的关键所在。因此, 学校艺术设计专业承担着非遗文化传承的时代重任, 是推进地方非遗文化发展的重要环节。

在艺术设计教学中融入非遗文化, 首先, 要充分挖掘地方的特色非遗文化, 基于区域文创产业和非遗文化开发的实际情况, 进行艺术设计专业课程的科学调整, 为非遗文化和艺术设计教学的深度融合提供基础保障。其次, 可以根据非遗文化适当增设相关的实践环节, 比如, 可以联合文创企业或是非遗文化开发企业, 共同开展双创项目开发, 为学生提供优质的实践平台, 加深学生对非遗文化的认知, 促进其艺术设计实践能力的提升。

二、非遗文化融入艺术设计教学的价值

(一) 培育艺术设计专业学生的文化自信

地方的非物质文化遗产是每个地区的特色文化符号, 其所体现的是地区的文化意识和文化价值观念。随着现代网络技术的迅猛发展, 这些非遗文化在教育教学中也有了更多地融入渠道。在艺术设计专业教学中融入地方特色非遗文化, 有助于深化学生对于地方特色文化的认识, 培养其对于我国非物质文化遗产的兴趣, 进而实现我国传统优秀文化的传承与发展, 提升学生的文化自信。在艺术设计专业教学中, 对于非遗文化的引入更加注重艺术和文化方面的传承以及创新应用, 以拓展学生对于艺术设计的认知, 实现学生多元化艺术素养和审美素养的发展。在对这些非遗文化展开艺术研究的过程中, 学生能够更加深入地接触这些非物质文化遗产, 从其中所蕴藏的文化、历史、工艺、纹样和造型中了解这些非遗文化背后的文化价值和精神内涵, 进而实现其文化自信的有力培育。

(二) 为艺术设计人才培养提供精神支撑

随着“大众创业”政策逐渐铺展开来, 国家积极鼓励新时代人才开展创新创业, 将国家的发展与我国新青年的奋斗成长紧密结合, 为新青年的自我价值实现提供了更加广阔的平台。在新的时代背景下, “双创教育”已然受到了我国高等院校的重视, 学生的创新创业能力成为学校人才培养的重点内容。对于艺术设计教学而言, 如何进一步开发文化艺术资源, 推动艺术设计教学的进一步发展, 成为该专业教育改革的重要任务。我国的非物质文化遗产中凝聚了广大劳动人民的智慧, 蕴含着各个民族群众的精神追求, 具有极强的艺术价值。将这些优秀的传统文化内容融

入到艺术设计教学中, 不仅是对艺术设计教学内容的丰富, 其中所蕴含的艺术价值和文化精神也能够给学生带来极强的驱动作用和精神滋养, 为艺术设计专业人才培育提供强大的精神支撑。

(三) 推进地方文化传承和文创事业发展

近些年来, 我国对于文化方面的重视程度越来越高, 作为我国优秀的传统文化, 国家对非遗文化的传承和发展予以了极大的关注, 尤其是对于文创方面的发展, 我国更是提出了文化创意产业发展战略, 为我国文创产业的发展提供了一定的方向指导和政策支持。而在艺术设计专业教学中, 文创产品的设计也是其开展实践锻炼的重要内容, 将地方特色的非遗文化融入到艺术设计专业的教学中, 可以让学生更加了解地方的文化特色, 并从非遗文化中汲取灵感和素材, 以完成具有特色的文创产品设计, 对学生未来的职业发展也有重要意义。就此而言, 在艺术设计专业教学中融入地方特色非遗文化, 不仅能够促进地方文化的有效传承, 还有助于地方文创事业的进一步发展, 推动非遗文创项目的创新设计, 这实现了对非遗文化的有效保护。

三、非遗文化融入艺术设计教学的路径

(一) 基于非遗文化视角, 明确艺术设计教学目标

教学目标的设定是开展教学的基础, 对后续的教学活动开展起到奠基作用。因此, 想要实现非遗文化在艺术设计专业教学中的有效融入, 需要教师立足于非遗文化视角, 明确艺术设计教学目标, 以提升教学的目的性。在进行目标设计时, 首先, 教师不能仅仅将非遗文化和艺术设计人才的培养进行简单的联系, 而需要体现出二者的深度融合, 确保在专业教学中能够切实落实非遗文化的融入, 让学生在非遗文化的浸润下实现文化素养和艺术设计能力的全面提高。对此, 教师应该从地方文化着手, 根据艺术设计专业特征, 深入挖掘具有地方性特色的非遗文化, 保障非遗文化内容能够与专业教学内容进行有机融合。其次, 教师在进行教学目标设定时, 需要考虑地方对于艺术设计人才的需求, 与地方的文创产业及相关企业通力合作, 共同设计专业教学目标, 着重艺术设计人才的双创能力、专业技术和理论基础等方面的全面培养, 同时注意学生对于地方非遗文化的了解与创新应用, 培养符合地方经济发展的艺术设计新人才。此外, 教师在设定教学目标时, 还要对学校自身的办学定位和专业特色进行充分考虑, 以此构建特色化教学目标, 助力特色专业体系建设。

(二) 优化课程模块建设, 构建非遗特色教学体系

在艺术设计专业教学体系中融入非遗特色, 进一步构建特色化课程模块, 是非遗文化顺利融入艺术设计教学的保障。对此, 学校和教师应该针对艺术设计专业, 进一步构建具有非遗特色的教学体系和课程模块, 以保证非遗文化在专业教学中的有效融合。

首先,应该从非遗文化的人文和历史视角出发,将课程教学与地方特色非遗文化进行有机结合,进一步强调艺术设计专业课程的实践性与互动性,丰富专业知识建构。在具体的实施中,一方面,要保障专业课程教学目标和非遗文化的传承目标的一致性,依托专业课程内容和地方非物质文化遗产深挖教学资源;另一方面,学校应积极针对艺术设计相关的非遗文化资源和专业教学资源构建专门的信息化档案库,为学生学习活动的有效展开提供具有共享性的优质平台和资源。其次,在进行应用课程模块构建时,教师应该基于非遗文化资源的支持下,结合艺术设计专业的人才培养需求进行独立的理论课程和实践课程设计,进一步构建专业技能学习和传统技艺传承相结合的全新教学体系。在这一过程中,学校和教师需要对当地的非物质文化遗产和民俗文化进行深刻的认识,并邀请非遗传承人参与到课程模块设计和教学体系设计工作中来,保证非遗文化在艺术设计教学中的科学融入。同时,学校还可以开展现代学徒制模式,邀请非遗传承人进校园,以师徒传承的形式展开非遗文化的技艺传授,确保学生可以学到最为原生态的非遗技艺。此外,学校和教师还可以积极组织学生参与到非遗文创产品的项目开发中,进一步推进非遗技艺的传承和发展。

(三) 建设专业文化空间,构筑非遗文化教学基地

针对艺术设计专业建设文化空间,能够为非遗文化的学习提供良好的平台空间,有助于加强学生与非遗传承人之间的联系与交流。学校在进行专业文化空间建设时,其一,可以建设静态传承模式的专业文化空间,也就是在学校内创建一个空间平台,在平台中进行日常非遗文化的普及,并未学生提供艺术设计环境。其次,可以建设动态传承专业文化空间,即借助培训交流、演示活动等形式,进而达到非遗文化向学生传输的目的,促进学生对非遗的学习与传承。针对艺术设计专业人才培养,学校可以依托当前已有的教育资源展开静态动态结合的文化空间创设,为学生与非遗传承人展开交流活动开辟出固定的交流空间,以激发学生对于非遗文化的兴趣,提高教学效率。

此外,学校还可以针对当地的非物质文化遗产展开相应的非遗传承基地建设,在基地的支持下展开非遗资源的全面整合和利用,为艺术设计专业教学提供更加丰富的教育资源。在实际的基地建设中,首先,学校可以根据艺术设计专业的教学特色,在非遗传承基地中开设专门的创意工坊,学生可以通过工坊进行艺术设计实践,将基地中的非遗文化素材有效融入到艺术设计作品中去,进行创意作业的设计,以提升学生的艺术素养和专业实践技能。其次,学校可以邀请非遗传承人坐镇基地,将学校的教育资源以及非遗传承人所带来的技艺资源进行充分结合,将其作用充分发挥出来。此外,学校还可以依托产教融合优势,与当地文创产业以及非物质文化遗产开发企业等构建紧密的合作关系,充分发挥校企协同育人的优势,进一步推进传承基地建设以及艺术设计专业的实训教学开展,通过引导学生深入企业实践,参与企业文创产品的项目开发,不仅可以实现学生实践能力发展,还有助于打造更符合时代发展的非遗文创产品,进而推动当地文创产业的进一步发展。

(四) 改革人才管理机制,完善配套教学评价机制

在非遗文化的融入视角下,传统的人才管理机制和教学评价机制依然难以适应新时期的艺术设计专业人才培养。基于此,学校应该积极改革人才管理机制,并完善配套的教学评价机制。实际的机制构建中,学校应该依托非遗文化的基本特点以及当前阶段艺术设计专业的教学目标,展开相应的人才管理机制和教学评价机制的合理构筑。其一,学校可以将当地非遗文化传承情况以

及文创产业和艺术设计产业的实际发展情况信息数据进行收集,并借助大数据技术对其展开全方位地扫描分析,为人才管理和教学评价机制的构建提供可靠的数据参照,并以此构建科学的坐标系。在科学的数据支持下,学校可以对艺术设计专业展开进一步的明晰定位,进而展开学生管理及教师管理体系的有效建立。此外,学校还应该根据当地非遗文化的传承和发展需求,配套设计相应的教学评价机制,将社会市场引入教学评价中来,依托人才市场的实际效果反馈来评价艺术设计专业的教学成果。

四、结语

综上所述,在国家越来越重视传统文化传承的背景下,在教育教学中融入传统文化已经成为当前教学改革的重要方向。非遗文化与艺术设计专业教学之间有着非常紧密的联系,在非遗文化的融入下,艺术设计教学内容和教学资源得到了进一步丰富,学生的审美视野和艺术视野得到了有效拓展,有助于增强学生的文化自信,为人才培养提供精神支撑,进一步推进地方文化传承和文创事业发展。基于此,学校和艺术设计专业教师应该采取多元化的措施和手段,基于非遗文化传承视角,明确艺术设计教学目标,优化课程模块建设,构建非遗特色教学体系;建设专业文化空间,构筑非遗文化教学基地;改革人才管理机制,完善配套教学评价机制,进一步推进非遗文化在艺术设计专业中的有机融合,促进新时代人才的培养。

参考文献:

- [1] 王亦非. 传统文化资源融入高职艺术设计专业人才培养的策略研究[J]. 常州信息职业技术学院学报, 2021, 20(06): 32-36.
- [2] 袁苓. 高校艺术设计教学中融入本土“非遗”文化的研究——以陶瓷传统文化为例[J]. 陶瓷研究, 2021, 36(04): 104-106.
- [3] 王雅淇. 非遗文化与艺术设计教学的融合——评《中国经验:多元化的非遗传承实践》[J]. 中国教育月刊, 2021(01): 145.
- [4] 周大鹏. 高校美育热下对“非遗”文化进校园的冷思考——以艺术设计专业为例[J]. 美与时代(下), 2020(03): 42-44.
- [5] 杨丽英. 基于设计创新视角的非物质文化遗产保护与传承——以江苏大学艺术设计教学为例[J]. 设计, 2018(13): 98-100.

课题一:

【课题类型】黑龙江省教育科学“十四五”规划2021年度重点课题研究成果

【课题名称】《新文科建设理念下的黑龙江省高校艺术设计专业创新教学探索与实践》

【课题编号】GJB1421550

课题二:

【课题类型】2020年度黑龙江省高等教育教学改革重点委托项目研究成果

【课题名称】《应用型本科高校的艺术设计专业实践教学创新模式改革研究与探索》

【课题编号】SJGZ20200158

课题三:

【课题类型】黑龙江省哲学社会科学规划课题

【课题名称】基于黑龙江省地域文化稻米品牌构建研究项目

【项目编号】21YSE378