

非遗视域下职业本科的传统文化教学思考与实践

陈舒

(成都艺术职业大学 四川成都 611433)

摘要: 随着中国传统文化的重要性在当今社会的再次凸显,传统文化的保护与传承变得至关重要。本文以成都艺术职业大学的优秀传统文化课程为例,探讨了在非遗视域下职业本科传统文化教学的思考与实践。文章通过分析背景和问题,提出了一系列解决措施,旨在促进非遗文化的传承与创新,以期对相关教育机构和实践项目提供有益参考。

关键词: 非遗; 职业本科; 传统文化

引言: 中国拥有悠久的传统文化,其中非物质文化遗产(以下简称非遗)作为传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史、民俗和文化内涵。然而,在现代社会的冲击下,非遗文化逐渐流失,急需得到保护和传承。职业本科的传统文化课程是素质教育的重要领域,可以通过教育和实践推动非遗文化的传承与创新。

一、非遗文化的重要性

1. 传承民族记忆

非遗文化承载着丰富而深厚的历史记忆,它们是祖先留下的宝贵遗产,记录了我们民族的漫长历程和坚韧不拔的文化遗产。这些传统技艺、表演艺术和口头传承,以独特的方式呈现了古代人民的生活方式、工艺技能和智慧。通过非遗文化,我们仿佛能够穿越时光,感受到曾经的生活情景,了解他们的信仰、价值观和文化传统。这种深刻的历史记忆不仅有助于人们更好地理解自己的文化根源,还加强了对民族文化的认同感和自豪感。它们是连接过去和未来的纽带,提醒人们珍惜并传承这些宝贵的文化遗产,以便将这一珍宝传递给子孙后代,使他們也能够感受到这份丰富而珍贵的民族记忆。

2. 丰富文化多样性

非遗的珍贵之处在于它们反映了中国地域广阔、人文众多的多元文化。中国作为一个拥有众多民族和地域特色的国家,丰富的非遗汇聚了各地的智慧和创造力。北方的剪纸艺术、南方的蜡染技艺、西部的传统戏曲,每一个地区都有独特的非遗元素,代表着当地人民的生活方式和文化传统。这些多样性的非遗元素丰富了中国文化的多样性,使每个地方都有了自己独特的文化特色和身份认同。非遗文化的保护和传承有助于维护和促进文化多样性。通过传承这些非遗元素,我们不仅保留了各地区文化的独特特点,还为不同地方的文化交流提供了桥梁。这有助于加强不同地区之间的文化了解和合作,促进了文化的多元共生。此外,非遗的多样性也为文化创新提供了源源不断的灵感。各地的非遗元素都蕴含着独特的智慧和艺术,可以与现代技术和设计相结合,创造出新的文化产品和市场机会。这种文化的多样性有助于激发创新思维,推动文化的发展和繁荣。

3. 促进文化创新与发展

非遗中蕴含着丰富的知识和技艺,这些传统技能和文化元素可以与现代技术和设计相结合,创造出独特的文化产品。例如,传统的绘画技法可以与数字艺术相结合,传统工艺如竹编、

羌绣等可以应用于现代设计,从而产生新颖的艺术品和产品。这种文化创新不仅丰富了现代文化,还为创作者提供了发挥创意和探索新领域的机会。此外,非遗文化也可以促进文化产业的发展。非遗元素可以成为文化产品和旅游资源,吸引更多人参与文化体验和旅游活动。这不仅有助于文化产业的繁荣,还创造了就业机会和经济增长。非遗文化的传承也为社会提供了重要的文化教育资源。许多学校和文化机构将非遗元素纳入教育课程,让学生了解传统文化的价值和魅力。这有助于培养年轻一代对文化的兴趣,促进文化传承的可持续性。

二、优秀传统文化课程与非遗内容简介

成都艺术职业大学为全校各艺术专业均开有优秀传统文化课,作为一门必修课,其中融入大量非遗内容,旨在将传统非遗元素融入设计教学中,以培养学生的创新能力和文化自信心。这一举措将非遗技艺视作课程核心内容,涵盖剪纸、蜡染、传统戏曲等多个非遗领域。

在教学过程中,学生有机会亲身体验非遗文化的精华。他们通过实践课程,亲手制作非遗作品,例如参与剪纸、蜡染等传统工艺的制作,从而深入了解并学习这些传统技艺。此外,部分设置了实地考察环节,使学生有机会亲自走进非遗文化的发源地,与非遗传承人交流,深入了解其历史背景和文化内涵。通过动手实践,学生能够在艺术设计领域不仅仅获得专业知识,还能够培养对传统文化的热爱和理解。这种全面的教育模式不仅有助于学生的个人成长,还有利于非遗文化的传承和弘扬。这一课程为学生提供了宝贵的实践机会,使他们成为具备创新能力和文化自信心的艺术设计人才,同时也为非遗文化的保护和传承作出了积极的贡献。

三、职业本科教学中融入非遗元素的策略

1. 课程设计

在课程设计方面,首先需要明确非遗元素的融入目标和内容。这包括确定哪些具体的非遗技艺、传统表演或文化元素将被融入课程中。明确融入目标有助于确保课程设计的针对性和实际性。同时,课程设计也需要考虑教学方法和教材的选择。教师可以探索创新的教学方法,例如案例分析、实践项目、小组讨论等,以激发学生的兴趣和参与度。此外,选择合适的教材和资源也至关重要,这些教材应该不仅能介绍文化知识及理论,更能够深入介绍非遗元素,提供学生学习和实践的机会。其次,时间安排也需要灵活,非遗元素的融入应该有计划地分

布在整个课程中，确保学生逐渐理解和掌握相关内容，并应对学生在学习非遗元素时可能遇到的挑战。此外，课程设计还应注重跨学科的融合。非遗元素通常涵盖多个学科领域，包括历史、文化、艺术等。因此，课程设计可以鼓励跨学科的学习，让各艺术专业的学生能够更全面地理解非遗元素的背景和意义。最后，课程设计需要考虑评估和反馈机制。教师可设计多样化的评估方式，如项目作业、口头展示、论文等，以全面评估学生对非遗元素的理解和应用能力。同时，及时的反馈机制有助于学生不断改进和提高自己的学习成绩。

2、实践环节

首先，实践环节应明确学生将要参与的非遗活动和项目。这可以包括参观非遗传承人的工作室，亲身体验非遗技艺，或参与非遗表演和制作活动。明确实践环节的内容有助于激发学生的兴趣，同时确保组织实践的有序和安全。学校可以建立与非遗传承人和相关组织的合作关系，确保学生的实践活动得以顺利进行。其次，实践环节需要与课程内容紧密相连。在学习非遗元素的同时，教师可以设计有针对性的实践任务，让学生运用课堂知识解决实际问题^[1]。最后，实践环节需要有有效的反馈和评估机制。教师可以要求学生提交实践报告、展示作品或参与小组讨论，以便评估他们在实践中的表现。这有助于不同专业的学生更好地了解自己本门艺术课程与传统非遗的结合与创新。

3、引入非遗传承人制度

首先，建立非遗传承人导师制度需要有明确的计划和目标，使教学内容更有针对性。同时，需要仔细筛选有教育和传承经验的导师，并提供他们必要的课程培训和支持。其次，在优秀传统文化引入非遗单元的内容时，介入的相关非遗导师应注重个性化的指导。专业不同，每个学生又有不同的学习需求和兴趣，因此导师应根据学生的特点和发展阶段提供个性化的指导。此外，非遗传承人导师制度可鼓励学生与导师互动^[2]，提问题、分享经验和交流想法，更能有效的将传统非遗元素融入现代艺术设计与创意中。

目前成艺的传统文化课尚未建立非遗传承人制度，但这一计划有深远的意义。这种师徒相授的教育模式如能有效的引入各专业的课程，尤其是艺术设计专业的传统文化课程，将有助于非遗文化的传承与发扬，让学生对传统文化的内涵产生更深刻的理解。

4、跨学科教学

首先，跨学科教学需要明确学科整合的目标。应明确哪些专业领域将与非遗元素相结合，以及希望学生从中获得何种综合能力。如给音乐专业（美声、民族唱法、流行唱法等）学生授课，可以与四川清音这一同质的非遗元素相结合，碰撞出新的火花。同时，教师需要了解不同学科领域的基础内容和教学方法，以便将非遗元素有机地融入到各个学科中。其次，跨学科教学可以通过设计综合性的项目来实现。例如，可以创建跨学科项目，要求数字艺术专业学生利用软件，合作完成一个包含非遗元素的综合性任务^[3]。最后，跨学科教学需要建立评估机制。这可以包括与社会商业项目、大学各项赛事等综合性项目、学科整合作业等。

（图片：本校环境艺术专业学生结合非遗舞狮设计的动画海报）

5、社区参与项目

非遗不仅在民间，而且也能通过职业本科的传统文化教育课程，经过学生的再创造后以全新的方式回归民间。首先，学校可与当地社区、非遗传承组织或相关机构建立稳固的伙伴关系，以确保项目的有效实施。同时，学校可以制定明确的项目计划，包括项目的目标、时间表、参与人员和预期成果，这有助于确保项目有条不紊地进行。其次，社区参与项目可以包括多种活动，例如非遗展览、传统工艺品制作、二十四节气的文化节庆等。这些活动可以让学生与社区居民互动，分享非遗文化，了解其传承和发展的现状。此外，项目设计还需要考虑学生的参与方式^[4]。学生可以参与项目的策划、组织、宣传和实施，从而全面参与社区活动，积累实际经验和技能。最后，社区参与项目需要建立评估机制。学校可以制定项目评估标准，以评估项目的成果和影响。这有助于了解项目的效果，为今后的社区参与项目提供经验。社区的成功经验，更是为将来学生的创意走向国内国外更大的商业舞台打下良好基础。

结束语：非遗视域下职业本科的传统文化教学思考与实践，不仅有助于传统文化的传承，还培养了具备创新能力的跨专业艺术设计人才。通过成都艺术职业大学传统文化课的课程实践分析，我们可以看到融入非遗元素的教育模式的重要性和可行性。总之，非遗文化在高校艺术设计及传统文化课教学中的融合是一个重要而有意义的举措，可以为保护和传承传统文化做出积极贡献。希望更多的高校能够借鉴此经验，将非遗文化融入到教育体系中，培养更多具备传统文化底蕴和创新精神的艺术设计人才。这样，我们将能够在传承中创新，在传统中发展，为中华文化的传承与创新开辟更为广阔的道路。

参考文献：

- [1]贾倩.非遗文化视域下地方高校艺术设计教学思考[J].新美域,2023(01):110-112.
- [2]陈宇铮.谈非遗文化视域下地方高校艺术设计教学策略[J].流行色,2022(03):53-55.
- [3]朱单群.非遗文化视域下地方高校艺术设计教学思考[J].冶金管理,2021(21):179-180.
- [4]覃晓慧.非遗文化视域下地方高校艺术设计教学思考[J].文化产业,2021(15):138-140.