

非遗融入高校艺术设计类专业教学的模式探析

陈泉

昆明幼儿师范高等专科学校, 云南 昆明 651700

DOI: 10.61369/RTED.2025220008

摘 要 : 非物质文化遗产蕴含的造物智慧、美学价值与工匠哲学, 为当代艺术设计提供了丰厚的创意源泉与文化根基。将非遗融入高校艺术设计专业教学, 不仅是传承中华优秀传统文化、增强文化自信的必然要求, 也是推动艺术设计教育内涵式发展、培养具有文化底蕴与创新能力的复合型设计人才的重要路径。因此, 本文阐述了云南非遗融入高职艺术设计类专业教学的价值, 剖析了目前存在的问题, 提出了相应对策, 旨在实现文化传承与设计创新的双向赋能。

关 键 词 : 非遗; 高校; 艺术设计类专业; 教学模式

Analysis of the Teaching Mode of Integrating Intangible Cultural Heritage into Art and Design Majors in Colleges and Universities

Chen Quan

Kunming Preschool Education College, Kunming, Yunnan 651700

Abstract : Intangible cultural heritage (ICH) contains creative wisdom, aesthetic value and craftsman philosophy, providing a rich source of creativity and cultural foundation for contemporary art and design. Integrating ICH into the teaching of art and design majors in colleges and universities is not only an inevitable requirement for inheriting excellent traditional Chinese culture and enhancing cultural confidence, but also an important path for promoting the connotative development of art and design education and cultivating compound design talents with cultural heritage and innovative capabilities. Therefore, this paper expounds the value of integrating Yunnan's ICH into the teaching of art and design majors in higher vocational colleges, analyzes the current existing problems, and puts forward corresponding countermeasures, aiming to realize the two-way empowerment of cultural inheritance and design innovation.

Keywords : intangible cultural heritage (ICH); colleges and universities; art and design majors; teaching mode

引言

非遗承载着人类智慧与创造力, 是文化多样性的核心体现, 更是连接古今的精神纽带。我国拥有丰富的非遗资源, 这些文化瑰宝见证了中华民族的文明历程, 蕴含深厚底蕴与独特艺术魅力。高职教育以培养高素质技术技能人才为目标, 在文化传承创新中发挥重要作用。艺术设计类专业注重创新思维与实践能力的培养, 与非遗传承创新存在天然契合点。将云南非遗融入高职艺术设计教学, 既响应国家文化传承号召, 也为高职教育改革提供了新思路。探究云南非遗融入教学的模式, 挖掘非遗教育价值, 丰富教学内容形式具有重要意义。

一、云南非遗融入高职艺术设计类专业教学的重要价值

(一) 有利于提高人才培养质量

非遗蕴含丰富历史文化内涵与精湛技艺, 将云南非遗融入高职艺术设计教学, 能为学生提供多元学习资源, 丰富文化底蕴, 提升专业技能与创新思维, 从而提高人才培养质量^[1]。文化内涵层面, 云南非遗承载着各民族历史记忆与民俗风情, 文化熏陶能提

升学生人文素养与审美能力, 助力其创作出有文化底蕴的设计作品。专业技能方面, 云南非遗的传统技艺是宝贵学习资源, 通过分析非遗作品, 学习传统造型、色彩搭配技巧, 实现传统与现代设计理念的融合。非遗还能激发学生创新思维, 其在发展中展现出强大的适应性与创新性, 学生可从中汲取灵感, 打破传统设计束缚。

(二) 有利于服务地方经济发展

云南非遗与地方经济联系紧密, 将其融入高职艺术设计教

学,能为地方经济发展提供支撑,促进文化产业繁荣,带动旅游、文创等相关产业发展,创造经济效益与就业机会。云南非遗具有极高艺术价值与市场潜力,将其融入文化产业可开发文创产品、旅游纪念品等特色产品,丰富文化市场供给。这些产品既能传播地域文化,又能创造可观经济效益,推动文化产业发展。旅游产业是云南支柱产业,非遗为其提供了丰富文化内涵^[2]。通过开发非遗文化体验游、民俗风情游等项目,可提升旅游文化品质,吸引更多游客,带动餐饮、住宿等相关产业发展,创造就业岗位,推动地方经济增长。

(三) 有利于凸显职业院校办学特色

在高等教育竞争日趋激烈的背景下,打造不可替代的办学特色是高职院校谋求发展的关键路径。将独具地域魅力的云南非遗资源深度融入艺术设计专业教学,是高职院校实现差异化、特色化发展的战略选择^[3]。此举能够有效塑造院校的独特标识,通过系统开发云南非遗特色课程与教材,院校能够构建起“人无我有”的课程体系,使学生掌握具有地域文化属性的核心竞争力。

二、当前非遗融入高职艺术设计专业教学实践的困境

(一) 社会认知与个人意识难革新

尽管国家重视非遗传承,但社会认知与个人意识仍存不足。就业市场中,知名企业对高职学生及职业资格证书重视度较低,家长与学生受传统观念及生存压力影响,普遍轻视传统技艺,影响非遗学习积极性。这种长期投入与短期回报的失衡,加上市场需求不足、传承机制不完善等问题,阻碍了非遗融入教学^[4]。

(二) 课程内容整合程度不足

目前非遗课程与专业课程融合不足,非遗内容在课程体系中立孤立存在,呈现碎片化特点。仅简单引入非遗元素或技艺,未深入挖掘其文化价值与艺术内涵,难以让学生全面掌握非遗知识与技能。部分专业课程提及非遗元素时浅尝辄止,如平面设计课程仅展示非遗图案,未讲解文化寓意与创新应用方法,导致学生无法将非遗知识与专业技能有效结合,难以发挥非遗对提升专业素养的作用^[5]。

(三) 教学模式较为单一

传统教学模式以理论讲授为主,实践环节薄弱。非遗教学中,教师侧重讲解历史背景与工艺流程,学生实际动手操作机会少,难以熟练掌握非遗技艺。且教学方法缺乏创新,多采用“满堂灌”方式,忽视学生主体地位。部分教师未充分利用现代信息技术,教学形式单一枯燥,不利于学生理解非遗知识,难以培养实践与创新能力。

三、云南非遗融入高职艺术设计类专业教学的模式

(一) 围绕教育根本任务,合理选择非遗文化

高职艺术设计教学需围绕培养高素质技术技能人才的根本任务,依据人才培养目标与专业需求选择云南非遗项目。教师所选择的项目要和课程相契合,实现其代表性和教育价值,能够带给

学生独特的学习体验^[6]。第一,引进云南扎染。云南扎染和色彩构成、图案设计等课程存在着紧密的联系,学生在学习和锻炼过程中能够提升手工制作能力和色彩运用能力,并从云南扎染非遗文化中汲取设计灵感,为后续的工作打好基础。第二,引进建水陶瓷工艺。建水陶瓷制作工艺复杂,无论是其整体造型和装饰设计,还是其历史文化,都有着学生可以学习的内容,将其引进教学能够丰富学生文化储备。在学习中,学生可以接触制泥、拉坯和烧制等环节,了解陶瓷的造型设计和装饰技法,如阴刻阳填、雕刻等,进而可以感受到不同工艺对最后成品的影响,有效培养学生的立体造型能力,对学生后续应用积累经验^[7]。

(二) 融入非遗文化资源,调整课程教学内容

为深化学生对非遗文化的了解,教师要将其全面渗透到课程中,以此调整课程教学内容。第一,深度探究云南非遗的文化底蕴与艺术特征。在调整课程内容前,教师要多了解云南的非遗文化,与非遗专家或传承人共同研究,并邀请他们进课堂授课,为学生展示非遗的魅力^[8]。教师还可以组织学生实地考察非遗传承地区和文化场所,在实践中感受非遗的文化氛围,观察非遗技艺的操作过程,和非遗传承人面对面交流,亲自动手尝试,这样来加深对非遗的感性认识,激发学生对非遗的热爱。第二,将云南非遗元素与文创产品设计课程融合。教师要把非遗元素引进到文创产品设计课程中,比如要求学生设计非遗文创饰品,扎染丝巾或者刺绣首饰等,这样能够将非遗文化内涵展示出来,锻炼学生设计能力^[9]。云南属于旅游大省,每年都有着大量的游客前来,开发具有非遗文化的旅游纪念品有着广阔的市场前景。学生可以将当地的文化景观和非遗技艺等元素融入其中,比如设计具有丽江东巴文字元素的钥匙扣,建水紫陶制作的小摆件等,这些实际设计过程,能够锻炼学生的操作能力,提升学生对市场需求的敏感度。

(三) 创新课堂教学方法,提高理论教学效果

丰富多样的教学方法,能够提升教学效果,夯实学生的理论基础。对此,教师要设计多元的教学活动,主要可从以下方面入手:一是项目式教学。以非遗主题的宣传海报项目为例,学生以小组方式调研当地非遗,运用所学技能将其可视化呈现出来,运用合适的图案和色彩,设计出极具特色的海报作品,这样来锻炼学生设计能力。二是实践教学。学校与当地非遗工坊或非遗基地进行合作,让学生和传承人学习一些非遗技能,参加非遗展览和技艺体验等,以此提升学生实践能力。在非遗展览中,学生需要进行非遗展品的策划和讲解等工作,向公众讲解非遗技艺,通过参与其中了解非遗历史文化。三是利用现代信息技术辅助教学^[10]。教师可以利用多媒体制作教学课件,整理非遗的图片和视频资料,还可以借助VR/AR技术营造出全貌场景型教育环境,让学生们感受传统技艺的魅力,建立线上课程让学生们自主探究,增强了学习的趣味性,提高了自主学习的能动性。借助VR/AR科技,教师可以使学生在体验非物质文化遗产产品生产流程中具有身临其境的感觉,比如戴上VR眼镜,可以沿着云南省非物质文化遗产馆、传统古村落等线路游览,并且更多了解非物质文化的生产流程,还可以与虚拟的非物质文化遗产传承人交流,了

解非物质文化的生产流程,加深学生对非遗知识的认同感、学习的主动性等。同时建立线上课程和资料,学生可以在网上搜索资料、上课、学习,可以通过视频讲解、线上测试、线上讨论等活动独立学习与互相沟通。采用现代科技进行教学可以丰富教学手段的选择,从而进一步提升教学质量,激发学生学习的热情与主动性^[11]。

(四) 加强非遗设计实践, 锻炼学生综合技能

实践课程是锻炼学生实践技能的重要渠道,教师要加强实践教学,通过完整设计流程锻炼学生综合技能。以《文创设计》实训课程为例,在设计定位阶段,教师带领学生依据自己所作的调研选择使用云南少数民族的设计图案和色彩作为设计元素和颜色,以此为基础设计出一系列的具有少数民族特色的文具和生活用品等文创产品。为了更好地满足消费者的消费需求,可以在以调查表和采访的形式获得他们的意见。接下来进行创意设计环节,学生需对传统图形元素进行简化或重新搭配使用,进行再构,使古老的图形元素应用于设计产品中。将其组合成新的图形样式,例如将彝族图案中的火焰元素融入现代简洁的设计,作为笔记本的封面设计。再进行样品制作环节,挑选合适的材质和技法来实现这个作品的设计,要注意样品的质感及精细度^[12]。同

时,按市场和老师的反馈持续地更改和修正样品,到能达到在市场销售的具有竞争力的新型文创产品。例如做一个具有少数民族特色的抱枕,学生可以选择一种富有少数民族特色的布料,采用刺绣或是印刷图案的技法,在布料上将设计好的图形元素印制出来,制作出具有强烈少数民族特色的文创产品样品。按市场和老师的反馈进行更改样品,使该文创产品在实用性及美观性方面日趋完善,最终开发出市场具有竞争性的文创产品。

四、结语

综上所述,将云南非遗融入高职艺术设计类专业教学,不仅能够丰富高职艺术设计教育的内涵,提高人才培养质量,为学生的职业发展打下坚实基础,还可以为云南非遗的传承与创新注入新的活力,促进地方文化产业的繁荣发展。对此,艺术设计类专业教师要注重将其引进教学,合理选择非遗文化,调整课程教学内容,创新课堂教学方法,以及加强非遗设计实践等,推动非遗文化有效融入教学。在传承与创新过程中,教师要注重推进非遗和艺术设计教学的有效融合,以培养出更多高素质设计人才。

参考文献

- [1] 张妹琴, 许晓婷, 杨茵. 广西非遗文化融入艺术设计专业课程: 价值意蕴与路径 [J]. 艺术与设计(理论), 2024, 2(08): 137-139. DOI: 10.16824/j.cnki.issn10082832.2024.08.029.
- [2] 王泽坤, 吴红梅, 郑超. 非遗传承背景下高职艺术设计专业创新型人才培养现状及路径 [J]. 上海服饰, 2024, (07): 156-158.
- [3] 蒋晓昀. 高校艺术设计专业非遗创新设计课程中非遗图案运用研究——以安顺学院艺术设计专业为例 [J]. 安顺学院学报, 2024, 26(03): 101-106.
- [4] 胡雅慧. "大思政" 视域下非物质文化遗产融入艺术设计专业路径探讨 [J]. 内蒙古财经大学学报, 2024, 22(03): 41-44. DOI: 10.13895/j.cnki.jimufe.2024.03.013.
- [5] 高媛, 司园园. 民办高校将非遗融入网络思政教育的策略研究——以艺术设计专业为例 [J]. 现代职业教育, 2024, (12): 9-12.
- [6] 许晓婷. 广西非遗融入大学生创新创业人才培养的路径探究——以广西外国语学院艺术设计类专业为例 [J]. 天工, 2024, (02): 72-74.
- [7] 陈红梅, 周祎德, 高松洁. 课程思政视域下非遗融入艺术设计专业教学实践与探索 [J]. 设计, 2023, 36(17): 100-103. DOI: 10.20055/j.cnki.1003-0069.001129.
- [8] 洪飞. 岭南广府非遗文化融入佛山高校艺术设计专业教学研究——以香云纱为例 [J]. 纺织报告, 2023, 42(08): 99-101.
- [9] 张妹琴, 许晓婷, 杨斯, 等. 非遗文化视域下艺术设计专业学生创业就业能力提升路径 [J]. 广西教育, 2023, (21): 88-90.
- [10] 王圣翔, 杨瑞琨. "非遗" 视角下高校艺术设计专业创客教育探析 [J]. 化纤与纺织技术, 2023, 52(04): 211-213.
- [11] 赵静, 叶水云. 非遗文创在高职艺术设计专业教学实践中的研究——以土家织锦为例 [J]. 天工, 2023, (01): 80-82.
- [12] 湛舒. 高职产品艺术设计专业双育人模式下非遗设计人才培养研究 [J]. 美术教育研究, 2022, (24): 121-123.