

非遗传承视域下传统陶艺与现代文创的创新融合 路径及高校教学应用研究

包曙光

呼和浩特民族学院美术与设计学院, 内蒙古 呼和浩特 010000

DOI: 10.61369/RTED.2025260009

摘 要 : 随着全球文化创意产业的快速发展, 传统工艺与现代设计的结合成为一种重要的趋势。传统陶艺作为非物质文化遗产的重要组成, 是中华文化的象征, 具有独特的艺术价值。将传统陶艺与现代文创设计结合, 有助于保护和传承传统文化, 还能够提升陶艺的市场价值和竞争力, 促进文化创意产业的发展。高校作为人才培养、科研创新与文化传承的阵地, 肩负着培育非遗传承人才、探索融合路径的使命。将二者融合成果融入高校教育体系, 有助于学生的文化素养发展和创新能力提升。基于此, 本文对非遗传承视域下传统陶艺与现代文创的创新融合路径及高校教学应用展开研究, 以供参考。

关 键 词 : 非遗传承; 传统陶艺; 现代文创; 高校教学

Research on the Innovative Integration Path of Traditional Pottery Art and Modern Cultural and Creative Design from the Perspective of Intangible Cultural Heritage Inheritance and Its Application in University Teaching

Bao Shuguang

School of Fine Arts and Design, Hohhot Minzu University, Hohhot, Inner Mongolia 010000

Abstract : With the rapid development of the global cultural and creative industry, the integration of traditional crafts and modern design has become an important trend. As a crucial component of intangible cultural heritage (ICH), traditional pottery art is a symbol of Chinese culture and possesses unique artistic value. Combining traditional pottery art with modern cultural and creative design not only helps protect and inherit traditional culture, but also enhances the market value and competitiveness of pottery art, thereby promoting the development of the cultural and creative industry. As a platform for talent cultivation, scientific research innovation and cultural inheritance, universities shoulder the mission of nurturing ICH inheritors and exploring integration paths. Integrating the achievements of this combination into the university education system is conducive to the development of students' cultural literacy and the improvement of their innovative capabilities. Based on this, this paper conducts research on the innovative integration path of traditional pottery art and modern cultural and creative design from the perspective of ICH inheritance and its application in university teaching, for reference purposes.

Keywords : intangible cultural heritage inheritance; traditional pottery art; modern cultural and creative design; university teaching

前言

传统陶艺作为中华优秀传统文化的重要组成, 蕴含着千年文明的审美基因和民族智慧, 它也是国家级非物质文化遗产中的瑰宝。然而, 在现代化背景下, 传统陶艺在传承上面临着困境, 其在当代社会的影响力逐渐弱化。而将传统陶艺和现代文创结合, 有助于为传统陶艺注入时代的活力, 实现非遗传承和产业发展的双向赋能。将其融入到高校教学之中, 也有助于促进学生的素质能力发展, 发展成为新时代的创新人才。

一、非遗传承视域下传统陶艺与现代文创融合的价值

(一) 非遗传承价值

非遗传承的关键在于其活性状态, 也就是让传统文化在当代

生活中发挥价值。传统陶艺与现代文创融合, 并通过将陶艺技艺、文化元素融入到文创产品设计之中, 从而使传统陶艺走出博物馆与手工作坊, 并获得当前社会大众的广泛关注, 与日常生活联系在一起, 从而更好地实现传承。与此同时, 融合过程中对

技艺的创新运用,也能够吸引年轻群体的关注,进而解决非遗传承后继无人的问题,为传统的陶艺注入内在发展动力^[1]。

(二) 文创发展价值

当前我国文创产业具有同质化严重、文化内涵不足的问题。传统陶艺的融入能够为文创产业的发展提供更多的素材和技术支持。通过陶艺中的造型、色彩和纹饰等元素,结合当前现代设计理念与制作工艺,打造具有文化性、创新性的文创产品,从而提升文创产业的竞争力,推动文创产业转型升级^[2]。

(三) 文化培育价值

传统陶艺与现代文创的融合产品,能够体现中华优秀传统文化的价值韵味。消费者在使用陶艺工艺品时也能够感受其中的文化内涵,从而产生文化自信。将传统陶艺与文创融合,有助于扩大市场传播范围,并更好地传播和弘扬我国的优秀传统文化,提高文化的国际影响力。

二、非遗传承视域下传统陶艺与现代文创的创新融合路径

(一) 深挖文化内核,体现文化价值

传统陶艺蕴含着深厚的文化底蕴,它也是现代文创发展的重要根基。传统陶艺与现代文创的融合,应深挖传统陶艺中的文化元素和精神内核,从而实现创新性的转化。一是提取核心文化元素。深入了解不同地区、不同流派的陶艺文化特色,提取其中具有代表性的纹饰和造型,构建传统陶艺文化元素资源库,为文创设计提供更多的素材。二是适配现代审美需求。根据当代消费者的审美取向,对提取的文化元素进行简化和创新,从而使其保留传统韵味的同时,体现出现代设计感^[3]。三是赋予时代内涵。将当代社会的主流价值观、生活理念和热点融入到产品设计之中,从而使产品兼具文化性和时代性。例如,围绕绿色环保理念设计采用环保陶土材质的文创产品,确保符合当前的发展趋势。

(二) 平衡传承创新,推动技艺融合

传统陶艺的手工技艺是非物质文化遗产的核心,现代文创的制作工艺是实现产品规模化、市场化的关键,二者的平衡融合也是推动传统陶艺和现代文创深度发展的路径。一是注重核心技艺的传承。加强对传统陶艺手工技艺的保护和传承,鼓励学习者掌握一整个陶艺制作的流程,从而深入了解陶艺的内在韵味和手工特色。与此同时,加强与非遗传承人之间的联系,将传统技艺融入到文创产品制作过程中,提升产品的文艺价值^[4]。二是创新制作工艺与材质。结合现代科技与制作工艺,对传统陶艺的制作流程进行优化升级,确保提高生产的成效,获得良好的产品质量。三是创新产品品类与功能。突破传统陶艺以艺术品、收藏品为主的品类局限,结合现代生活场景,开发出具有实用价值的文创产品。例如,陶艺香薰、陶艺文具等,拓展陶艺在生活中的使用范畴,满足更多消费群体的需求。

(三) 精准市场定位,构建传播体系

清晰明确的市场定位于多元化的传播营销系统,是传统陶艺与现代文创融合产品实现市场化推广的关键。为此,这就需要做

到以下方面的工作。一是精准定位目标受众群体。根据产品的文化内涵、工艺水平和价值定位,细化目标受众群体,针对不同群体的需求设计差异化的产品。针对年轻群体设计时尚化、个性化的陶艺文创产品;而针对高端消费者则需要打造独具技艺价值和收藏价值的陶艺作品。针对客户需求开发文创产品,从而满足不同场景的消费需求。二是制定合理定价策略。根据产品的制作成本、工艺难度和文化附加值等因素,制定分层定价策略,从而兼顾大众消费以及高端的市场^[5]。

三、传统陶艺与现代文创融合在高校教学的应用策略

(一) 优化教学内容,构建融合式课程体系

高校应打破传统教学的学科壁垒,在教学中融入传统陶艺与现代文创的要素,构建融合式的课程体系。一是在艺术类专业教学中,夯实文化与技艺的基础性课程,开设《中国传统陶艺史》《非遗文化传承》《陶艺基础技艺》等课程,让学生系统学习传统陶艺的历史文化、核心技艺和非遗传承理念,夯实文化与技艺基础。通过理论教学与实践操作相结合的方式,让学生掌握拉坯、利坯、施釉、烧制等核心技艺,在实践操作的过程中深入学习和理解陶艺文化的内涵与造物理念。二是在强化文创设计与市场类专业课程教学中,增加《现代文创设计原理》《文创产品开发》《市场调研与运营》《品牌策划》等课程,培养学生的创新设计能力与市场意识。让学生学习现代设计理念、设计软件,从而掌握文创产品开发的基本技巧,能够结合市场需求进行融合式文创产品设计^[6]。三是根据学生的专业,设置融合创新实践课程。开设《传统陶艺与现代文创融合设计》《陶艺文创项目实践》等课程,并以项目为导向,让学生将传统陶艺元素、技艺与现代文创设计结合,完成从创意构思、产品设计到制作落地的全流程时间,提高学生的融合创新能力。

(二) 创新教学模式,提升教学实践成效

传统单一的教学模式无法满足融合式教学的需求。为此,高校应创新教学模式,采用多元化的教学方法,提升教学的成效。一是推行项目式教学,以真实的陶艺文创项目为核心,将教学内容与项目实践结合,引导学生分组完成项目的创意设计、制作和营销等流程的任务。在项目实施过程中,教师扮演引导者与指导者的角色,帮助学生解决遇到的问题,从而其团队协作能力、创新能力和实践能力。例如,以“传统陶艺元素在校园文创产品中的应用”为主题,引导学生提取陶艺元素,设计校园文创产品,并做好校园的推广,真正实现教学和实践的充分结合。二是开展沉浸式教学,加强与非遗传承人、文创企业之间的合作,构建校外实践基地,组织学生走进非遗工坊和文创企业进行实地学习,感受传统陶艺的艺术魅力,了解文创产业的发展情况。积极邀请非遗传承人和企业设计师走进课堂,开展技艺演示和专题讲座,让学生在沉浸式学习中提升个人的专业核心素养^[7]。三是运用数字化教学手段,利用虚拟现实技术、增强现实技术,构建虚拟陶艺实践工坊,通过虚拟设备完成陶艺技艺,降低实践教学成本,提升教学的成效。利用线上教学平台,分享教学资源,开展线上交

流与辅导,从而实现线上线下教学的有效融合。

(三) 强化师资建设,打造复合型教师团队

师资队伍作为高校融合式教学的核心支持,需要打造一支具有传统陶艺技艺、现代文创设计能力和教学水平的复合型教师队伍。一是加强对现有教师的培养。鼓励教师积极参与非遗传承培训、文创设计研修活动中,提升教师的传统陶艺技艺和文创设计能力。支持教师深入到文创企业和非遗工坊进行实践锻炼,充分了解行业的发展动态和市场需求,将实践经验融入到教学之中,确保提升教学的成效^[8]。二是引进多元化的人才。积极引进非遗传承人、资深文创设计师等人才担任学校的导师,从而提高整个教学团队的教育成效。行业人才具有较为丰富的行业经验和资源,能够为学生提供更加精准的辅导,更好地保障教学工作和产业发展的有效联系。三是搭建师资交流平台。定期组织教师开展教学研讨、学术交流和项目合作,促进教师进行技艺和经验的分享,进而提升教学的团队和整体水平。鼓励教师与非遗传承人、文创企业开展科研项目,探究传统陶艺与现代文创融合的方法,确保提高整体的教育成效^[9]。

(四) 完善教学评价,构建多元化评价体系

传统以理论考核为主的教学评价方式难以系统而完善地对学生的学习情况和能力进行评价。为此,高校应完善教学评价体系,构建多元化的评价体系。一是评价主体的多元化。改变单一

的教师评价模式,引入学生自评、互评、非遗传承人评价、企业评价等多元评价主体,从不同角度对学生的学习成果进行评价。例如,在融合创新实践课程中,由教师、非遗传承人、企业设计师共同对学生的项目作品进行评价,确保评价结果的公正和客观。二是评价内容全面化。评价内容应设计到学生的文化素养、技艺水平、创新能力、实践能力等领域,在关注学生理论知识和实践成果的基础上,关注学生的创新思维能力发展。例如,在评价学生陶艺文创作品时,不仅需要对其设计效果进行评价,还需要评价其文化内涵。三是评价方式多元化。采用过程性评价和终结性评价相结合的方式,确保评价工作的科学性。过程性评价包括课堂表现、实践操作情况、项目完成进度等。终结性评价可以包括作品展示、项目汇报等^[10]。

四、结语

综上所述,传统陶艺与现代文创设计的融合,为陶艺的发展注入新时代的活力。在新时代背景下,陶艺产品既能传承文化,又符合现代市场的需求,具有重要的价值。在高校教学中融入陶艺领域的艺术要素,有助于开阔学生的学习视野,推动陶艺的传承和发展。这就需要教师强化对这方面的重视,深化产学研的融合,培育新时代的高素质复合型人才。

参考文献

- [1] 肖宇霖. 传统陶艺与现代文创产品设计的结合路径研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(23): 26-28.
- [2] 张奇玲. 陶艺作品中的东方美学现代表达——传统工艺在当代陶瓷艺术中的再现[J]. 陶瓷研究, 2024, 39(06): 49-51.
- [3] 余艳丽. 传统陶艺与现代陶艺造型的融合应用——以日、英、中为例[J]. 陶瓷研究, 2024, 39(05): 135-137.
- [4] 徐梓年, 徐宏津. 技术与工艺的发展对传统陶艺的影响研究[N]. 大河美术报, 2024-09-27(011).
- [5] 刘玉城. 传统与现代, 工艺与艺术——中国陶艺的“现代化”思考[J]. 中国陶艺家, 2024, (02): 64-71.
- [6] 刘洋. 技术与工艺的发展对传统陶艺的影响分析[J]. 江苏陶瓷, 2024, 57(02): 64-65+67.
- [7] 张志雁. 中国传统文化元素在现代陶艺教学中的应用[J]. 文化产业, 2021, (24): 53-54.
- [8] 房峰. 重构——现代陶艺教学中对传统器型再设计初探[J]. 农家参谋, 2019, (06): 221-222.
- [9] 邱海燕. 传统陶艺技艺与高职教育融合创新与发展的探讨[J]. 艺术品鉴, 2019, (03): 29-30.
- [10] 房峰. 现代陶艺教学中对传统器型重构的教学探究[J]. 艺术品鉴, 2016, (06): 304-305.