

数字人文背景下高校教育中的非遗文化创意设计与创新传承研究

连文秀 王怡璇 周凯
广东科技学院 艺术设计学院

DOI: 10.12238/jief.v6i11.11140

[摘要] 本文基于数字人文背景下高校教育中非遗文化创意设计的创新与传承进行深入分析，旨探讨数字人文在当代社会背景的高校非物质文化遗产传承中的重要作用。着眼于创新与传承之间的关系，力求探索一条健康且可持续的发展道路。并提出结合跨学科课程设计、实施项目制教学、采用数字技术融入课程、设立校企合作课程与实训基地、搭建线上课程与资源共享平台、建立实践工作坊与创意营等六大应对措施和建议进行展开。

[关键词] 数字人文；高校教育；非遗文化；文化传承与教育

Research on the creative design and innovative inheritance of intangible cultural heritage in university education under the background of digital humanities

Lian Wenxiu Wang Yixuan Zhou Kai

Guangdong University of Science and Technology, School of Art and Design

[Abstract] Based on the in-depth analysis of the innovation and inheritance of non-African cultural creative design in university education under the background of digital humanities, this paper aims to explore the important role of digital humanities in the inheritance of university intangible cultural heritage in the contemporary social background. Focus on the relationship between innovation and inheritance, and strive to explore a healthy and sustainable development path. In addition, six countermeasures and suggestions are put forward, such as interdisciplinary curriculum design, implementation of project-based teaching, integration of digital technology into curriculum, establishment of school-enterprise cooperation courses and training base, online curriculum and resource sharing platform, and establishment of practical workshops and creative camps.

[Key words] Digital humanities; college education; intangible cultural heritage; cultural inheritance and education

1. 数字人文与非遗文化概述

数字人文 (Digital Humanities, DH) 是一个将人文学科与数字技术相结合的跨学科领域。它通过利用计算机技术、数据分析、网络技术和其他数字工具，来研究和展示传统的人文学科内容。^[1]数字人文的目标是通过技术手段，为传统文化的研究、保存、传播与再现提供新的方法与新途径。

非物质文化遗产 (Intangible Cultural Heritage, ICH) 其中简称为“非遗文化”，是指各类通过口传和行为传承的传统文化，主要包括语言、表演艺术、传统手工技艺、节庆习俗和传统知识等。非遗文化创新传承的核心在于其“活态传承”，即在特定的社会背景和人群中通过实践、传授和演化不断延续与传承。

近年来，国家为推动非遗文化保护与传承，国务院发布了

一系列政策文件，如2014年2月26日，国务院以国发〔2014〕10号印发《关于促进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》文件中强调了文化创意设计在推动经济转型和文化传承中的作用，为高校相关专业的的发展提供了政策支持与行动指南。

2. 非遗文化创意设计与创新传承面临的挑战

非遗文化创意设计简称“文创设计”，是指将非物质文化遗产的元素融入现代创意设计中，以创造具有文化价值和市场价值的文创产品。其核心在于将传统文化与现代设计理念相结合，使非遗文化在当代社会中得到活态传承。第一，通过非遗文化创意设计，将传统文化得以重新诠释和展示，增强了文化自信和认同感。^[2]第二，将传统技艺和文化元素转化为文创产品，既能满足市场需求，又能为非遗传承提供经济支持。^[3]

随着科技的不断发展, 非遗文化的传承面临诸多挑战, 如年轻一代的兴趣减弱、传统技艺的逐渐消失等。然而, 年轻一代不仅是当今文化创意设计产品的消费主力军也是其创新传承的后备之军, 为了吸引更多的年轻受众, 因此, 创新传承显得尤为重要。首先, 通过创新设计, 非遗文化可以更符合现代审美和生活方式的形式呈现, 从而吸引年轻人的关注和参与。同时, 结合数字技术驱动传承, 数字人文技术主要体现在: 如数字化文创设计、AI 绘画、虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR) 和 3D 打印等, 能够为非遗文化的展示和传播提供全新的视角和体验, 促进文化的再生与再创造。

3. 高校教育在非遗文化创新传承中的作用

高校是培养大学生文化素养和创新能力的摇篮, 在非遗文化文创设计的创新传承中扮演着重要作用, 主要通过课程设置、研究项目和实践活动, 以推动非遗文化的学习与传承。第一在课程设置方面, 高校可以开设数字人文与非遗文化相关课程, 培养学生对非遗的认知和热爱, 引导他们在文创设计中应用传统元素。例如《清华大学——“非遗传承人研修研习培训计划”》, 课程内容涉及传统手工艺、刺绣、陶瓷等非遗项目。课程旨在提升传承人对现代设计理念和市场的认知, 帮助他们更好地将传统技艺与现代设计相结合, 推动非遗文化的可持续发展。这种培训模式不仅提高了传承人的创意设计能力, 也推动了非遗文化在高校中的传承与创新。第二在实践活动方面, 通过举办工作坊、竞赛和实地考察, 鼓励学生将理论与实践相结合, 探索非遗文化的创新表达。例如《四川美术学院——“蜀绣文创产品设计”》四川美术学院与地方政府合作, 开展了蜀绣文创产品的设计与研发。学校组织学生深入蜀绣传承基地, 与传承人共同探讨蜀绣的文化背景和工艺特点, 并在此基础上进行现代文创产品的设计开发。通过这一合作, 学生不仅学到了传统工艺的精髓, 也运用现代设计理念开发出更符合市场需求的蜀绣文创产品, 实现了传统文化在当代设计中的创新应用。

第三在跨学科合作方面, 不同学科的合作, 如艺术设计、历史和人文学科等, 可以为非遗文创设计提供多角度的视野, 促进更具创造性的成果。例如《中央美术学院——“文化+科技+艺术”融合创新实验室》致力于探索传统文化与现代科技的结合。实验室中的一个重要方向就是非遗数字化保护与再设计, 如利用 VR 技术将传统节日习俗、戏剧表演等非遗项目进行虚拟呈现。该实验室不仅提升了学生对非遗文化的认知, 还通过现代科技手段推动非遗文化的广泛传播和体验, 为非遗文化的创新与传承提供了新的路径。

综上所述, 高校教育在非遗传承中不仅是知识与技能的传授者, 更是创新与实践的推动者。通过综合利用教育资源和科研能力, 高校能够在非遗文化的保护与发展中发挥多层次、多角度的作用, 为传统非遗文化的“活态传承”奠定坚实基础。

4. 高校教育中非遗文创设计现状分析

高校非遗教育是当前非物质文化遗产保护和高等教育发展面临的重要议题。非遗保护需要通过高校教育来弥补传承能力不足的问题, 而高校教育则可以利用非遗教育来推动自身的

高质量发展。两者的结合反映了非遗保护与高等教育发展的内在逻辑。高校非遗教育旨在适应社会对多元化非遗人才的需求, 主要采用三种教育模式: 一是以培养文化自信和公平为核心的通识教育; 二是以培养非遗专业能力为重点的专业教育; 三是以职业技能培训为核心的职业教育。这种教育模式的创新与转型, 助力非遗保护和高等教育在中国式现代化建设中更好地发展与传承。^[4]

目前, 许多高校已开设与非物质文化遗产 (非遗) 相关的课程, 涉及传统手工艺、民俗文化及其保护与传承, 旨在增强学生对非遗文化的认知并帮助他们将传统元素融入现代设计。然而, 各高校在课程设置的深度和广度上存在差异, 部分高校尚未形成系统化的教学体系。具体表现为: 一是人才培养方面, 虽然有高校设立非遗文化文创设计课程, 但整体供给与市场需求仍有差距, 尤其在专业技能与现代设计结合方面; 二是实践平台方面, 部分高校与非遗传承人和社区合作搭建实践平台, 但资源整合和实习机会不足; 三是技术应用方面, 部分高校开始使用数字人文技术 (如 3D 打印和 AI 绘画), 但整体应用仍在起步阶段, 需要进一步研究与实践; 四是文化传播方面, 虽然高校积极举办展览和活动以推广非遗文化, 公众认知依然有待提升。

为此, 高校应通过完善课程体系、增强实践平台建设、深化技术应用以及拓展文化传播的广度和深度, 能更好地在非遗文化创新传承中发挥作用。

5. 高校教育中非遗文化创意设计的创新传承研究的举措与建议

在“数字人文背景下高校教育中的非遗文化创意设计与创新传承研究”中, 融合创新课程体系对于推动非遗文化的传承和现代设计的结合具有重要意义。具体的融合方案与案例可以从跨学科课程设计、项目制教学、数字技术融入课程等方面入手。以下将详细分析可行的方案举措与建议。

5.1. 结合跨学科课程设计

将非遗文化与数字技术、艺术设计、文化传播等学科结合, 设立跨学科课程, 帮助学生从不同学科视角理解非遗文化, 培养综合性创新能力。例如清华大学美术学院: 开设“数字媒体与非遗文化”课程, 课程结合数字媒体技术 (如 3D 建模、虚拟现实) 与非遗文化元素 (如剪纸艺术、陶瓷工艺), 学生在课堂上学习数字技术的同时, 了解和体验传统技艺, 并尝试将其运用到现代创意产品设计中。

再如中国美术学院: 设立的“传统文化与现代设计”课程, 通过引入民间工艺如刺绣、漆器等, 将传统工艺与现代设计相结合, 学生在设计过程中可以选择使用传统材料与技艺, 结合现代设计思维, 创造具有文化特色的产品。

5.2. 实施项目制教学

通过项目制课程设置, 让学生围绕具体的非遗主题或项目进行设计实践, 从调研、策划、设计到最终产品的全过程参与。这样能够增强学生的实际操作能力, 并为非遗文创提供更多创新产品。如广州美术学院: 开设“非遗文化创新设计项目”课程, 组织学生以“广州粤剧脸谱设计”为主题进行文创产品设

计。从调研粤剧脸谱的历史、色彩到制作 3D 模型,学生结合 AI 绘画工具设计出适应现代审美的粤剧脸谱形象,并在课堂上进行展示与讨论,最终形成一系列文创产品如手机壳、T 恤、AR 互动海报等。接着中央美术学院:在“现代陶艺与传统技法”课程中,学生与景德镇当地陶瓷艺术家合作,结合传统制陶技法与现代数字化设计,设计出具有传统文化内涵的现代陶瓷产品。学生在项目中既学习了传统技艺,又掌握了现代化生产方法。

5.3. 采用数字技术融入课程

结合数字化技术应用、将 3D 打印、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、人工智能(AI)等数字技术应用于非遗课程教学,鼓励学生探索非遗文化在数字化背景下的再设计与再创作。例如上海大学,在“数字化非遗工艺”课程中,学生学习 3D 打印技术,将传统的苏州刺绣图案进行数字化处理,设计出可以直接 3D 打印的刺绣样式,并尝试将其运用于服装和家居设计中,实现了传统手工艺的数字化转化。同济大学:开设“非遗与虚拟现实”课程,学生通过 VR 技术制作“古建筑遗址虚拟修复项目”,在虚拟环境中重建和展示古建筑及其装饰艺术,供观众在线上体验,同时通过 AR 技术展示传统建筑细节与历史背景,实现了非遗文化的数字化保护和传播。

5.4. 设立校企合作课程与实训基地

各地方高校可以与地方非遗传承人、文化企业合作开设联合课程或建立实训基地,让学生在真实的文化环境中学习非遗技艺,并将其转化为设计创新。如四川美术学院与成都蜀锦工坊合作开设“蜀锦文化与现代设计”联合课程,学生到工坊学习传统蜀锦织造技艺,并在课程中尝试将传统蜀锦纹样应用于现代服装设计中,推出了一系列具有现代风格的蜀锦服饰。再如浙江理工大学与当地的竹编艺术家合作,建立竹编艺术实训基地,学生在学习竹编技艺的同时,结合现代设计理念设计出具有当代风格的竹编产品,如竹编灯具、家居饰品等。

5.5. 搭建线上课程与资源共享平台

开发线上非遗课程与工作坊,利用数字化平台开展非遗教学,实现课程资源的共享与传播。线上课程可以让更多学生和公众接触到非遗知识。如北京大学:开设“非遗文化与数字媒体”MOOC 课程,通过网络平台向全国范围内的学生和非专业人士传授非遗文化知识,课程包括视频讲解、互动练习和在线项目设计,学生可以在线提交作品,并获得专家指导。再如敦煌研究院与国内多所高校合作,开展“敦煌壁画数字化修复”在线课程,通过网络传授敦煌壁画的历史与数字化修复技术,学生在线上完成壁画纹样的数字化处理,并进行创意设计。

5.6. 建立实践工作坊与创意营

通过短期实践工作坊或创意营活动,让学生集中时间内完成非遗文化的研究与创新设计,培养学生的动手能力和团队合作精神。如南京艺术学院,每年暑期举办“非遗文化创意营”,以江苏传统工艺如南京云锦、剪纸、泥人等为主题,邀请非遗传承人指导学生进行创意设计,并在结营时举行作品展览和评审活动。再如厦门大学:举办“闽南文化非遗创意设计工作坊”,

学生在工作坊中学习闽南传统木雕技艺,并尝试用数字化雕刻工具进行再设计,结合闽南文化特色创作出符合现代市场需求的木雕作品。

通过以上方案和案例,高校能够有效地将非遗文化与现代设计教育相结合,既传承了传统文化,又培养了具备创新能力的设计人才。同时,利用数字化技术的优势,高校能够在非遗文创设计中开拓出更多的创新路径,推动非遗文化在新时代背景下的可持续发展。

6. 结论与展望

高校教育在非遗传承中发挥着重要的作用,数字技术在推动非遗文化创新中发挥着重要作用,也是一种有效的途径与创新传承方法。高校通过系统化课程设置、跨学科教学、项目实践等方式,促进非遗文化的现代化发展,提升学生对非遗文化的认知和应用能力。同时,数字人文技术如,数字文创艺术设计、3D 打印、虚拟现实(VR)、人工智能(AI)等,为非遗文化的保护、创新设计和传播提供了新的可能性。

未来,高校应继续完善课程体系,深化数字技术与非遗的融合,强化校企合作与国际交流,构建更广泛的传播渠道,并引入生态设计理念,实现非遗文化的可持续发展。这样,高校将在非遗文化的保护、创新与传承中发挥更加关键的作用,推动非遗在现代社会中的创新与广泛应用。

[参考文献]

- [1]赵欣淼,苏佳艺.数字人文视域下传统技艺类非遗档案数字资源建设研究[J].档案天地,2024,(09):38-43.
  - [2]李宁,2018.非物质文化遗产的创新设计与文化传承研究.《艺术与设计》,12(3),45-49.
  - [3]王芳,2020.非遗文化创意设计的市场价值分析.《设计艺术》,14(2),112-117.
  - [4]宋俊华.高校非遗教育的内在逻辑与模式选择[J].民究,2024,(05):36-43+158.
- 基金项目:本论文为广东科技学院科研处,一般项目“乡村振兴背景下古村落旅游文创设计研究——以东莞南社古村落为例”(项目编号:GKY-2022KYYBW-77)的研究成果;
- 广东科技学院“质量工程”项目“广东科技学院-东莞茶山镇南社明清古村落大学生社会实践教学基地”(项目编号:GKZLGC2023165)的研究成果;
- 广东科技学院科研处,一般项目“数字人文视域下的东莞可园数字艺术文化传承研究”(项目编号:GKY-2023KYYBW-53)的研究成果。
- 作者简介:连文秀,女,广东东莞,广东科技学院艺术设计学院专任教师,硕士,研究方向:文创品牌设计、包装设计、石窟壁画艺术传承研究;
- 王怡璇,女,广东东莞,广东科技学院艺术设计学院教师,副教授,研究方向:城市品牌、城市文化;
- 周凯,男,东莞市,广东科技学院计算机学院专任教师,硕士,主要从事云计算技术与计算机视觉技术研究。