

地域性非遗文化传承的混合教学场景构建及运用 ——以楚漆为例

严璇 向颖

武汉文理学院 人文艺术学院 湖北武汉 430000

DOI: 10.12238/jief.v7i5.14522

[摘要] 本文主要针对非遗文化传承面临的地域限制与传统师徒制困境，以“楚漆”为研究案例，创新性地构建“文化认知建构——核心技艺传承——创新应用实践”的虚实结合的混合教学模式。研究首先剖析了非遗教学中隐性知识显性化和文化语境还原的特殊需求，继而提出通过数字技术可实现物理与虚拟空间的高度耦合。在教学方法上采用沉浸式情境教学法、智能增强师徒制和虚实共生式项目教学法，形成“文化浸润和实体创作”的完整教学流程。该教学场景的构建和运用既解决了传统教学效率低下的问题，又有效维护了非遗技艺的文化本真性，为地域性非遗的活态传承提供了可借鉴的方法。

[关键词] 地域性非遗文化；混合教学模式；教学方法；楚漆；

Construction and application of mixed teaching scenarios for the inheritance of regional intangible cultural heritage—— Taking Chu lacquer as an example

Yan Xuan Xiang Ying

College of Humanities and Arts, Wuhan College of Arts and Sciences, Wuhan, Hubei, China 430000

[Abstract] This paper focuses on the geographical limitations and challenges of the traditional master-apprentice system in the inheritance of intangible cultural heritage (ICH). Using 'Chu lacquer' as a case study, it innovatively develops a hybrid teaching model that integrates 'cultural cognition construction —— core skills inheritance —— innovative application practice.' The study first examines the special needs for making implicit knowledge explicit and restoring cultural context in ICH education. It then proposes that digital technology can achieve a high degree of integration between physical and virtual spaces. In terms of teaching methods, it adopts immersive situational teaching, intelligent augmented master-apprentice systems, and hybrid project-based teaching, forming a complete teaching process that combines cultural immersion with physical creation. The construction and application of this teaching scenario not only address the issue of low efficiency in traditional teaching but also effectively preserve the cultural authenticity of ICH skills, providing a method for the dynamic inheritance of regional ICH.

[Key words] Regional ICH culture; Hybrid teaching model; Teaching methods; Chu lacquer;

一、地域性非遗文化传承的困境

(一) 地域限制与传播效率矛盾

非遗文化的起源与发展有着地域性的特征，脱离了当地材料、方言、民俗等因素都会传播受限。“楚漆”依赖于湖北天

然生漆和气候，凤鸟纹、云雷纹等图案与当地巫觋信仰和《楚辞》神话紧密相关，导致“楚漆”离开了楚地变很难完整的进行传承。传统师徒依靠长时期当场亲传漆器分层髹涂、阴干等工序，这种面对面手把手的教学方式就导致只能覆盖到当地的少数学者。现代数字传播通过各种技术可超越地域，展示漆器

制作、过程或纹样寓意,但难以传达漆料调配的“手感经验”,也难以还原漆器所代表的深层社会文化语境,导致技法变成表层的视觉符号。

(二) 传统师徒制与现代教育需求脱节

非遗的传承一般是采用“手把手,一对一”师徒制的模式,所以一个优秀非遗传承人培养的周期长,比如木雕学徒出师需5—8年,苗银锻造学徒出师需3—5年,并且该教学方法有强烈的随机性,且无标准化教程。现代年轻人对结构化且碎片化的教学方式更易接受,而非遗传承人大多为高龄匠人,能使用智能终端进行教学的比例不高,所以教学方式难以匹配在线教育。

二、非遗教学的特殊性

(一) 隐性知识显性化需求

非遗教学和普通课程教学之间最大的不同点在于隐性知识的教授,这里的隐性知识是指难以通过语言文字或者符号系统完全表述的技艺和经验,具有高度个人化、情境依赖性和实践性特征。

非物质文化遗产传承的隐性知识分为三类:一是身体化的操作技艺,一般是指匠人运用自己身体的某一部分有意识进行的技艺活动,比如制作宜兴紫砂壶“拍打泥片”的手法,匠人只需要用手掌对泥料进行有意识的拍打,全凭匠人的手掌对泥料的“触觉”;二是直觉化的经验判断,是指匠人凭借自身的经验,对某个事物是否符合需要进行判断、选择的技艺活动,比如制作古琴时通过敲击面板,凭听声音来辨别木材的厚薄;三是文化的语境认知,是指匠人在从事技艺活动过程中的对自然、社会、人文等语境的综合感觉,如,侗族大歌对唱时即兴和声时,对唱的双方在歌唱过程中,对声音微妙的处理和把握,只能在充满民俗表演场景的大环境下才能领悟。

非遗文化传承中属于隐性知识的占比高,这个原因导致远程教学效果不佳,所以构建混合式教学场景的关键是研究隐形知识的教学方法。

(二) 文化语境还原必要性

非遗文化的传承离不开其赖以生存的文化土壤,即文化语境。非遗多诞生于特定的地域环境、民俗活动和信仰体系之中,比如“楚漆”就诞生与荆楚祭祀文化之中,学习“楚漆”但不理解荆楚的祭祀文化,无异于只有其表。如果脱离这些文化语境,单纯传授技术动作,就会导致非遗沦为没有灵魂的“空壳”。文化语境还原不仅能帮助学习者准确把握技艺的精髓,更能培养非遗文化所承载的价值观和世界观的认同。语境还原包括物质环境和场景环境两个维度,通过复现物质环境和还原社会场景,可以帮助学习者在沉浸式体验中理解“为什么这样做”而不仅仅是“怎么做”,从而实现从技术模仿到文化认同的飞跃。现代的数字化技术为语境还原提供了契机,但必须注意避免技术应用导致的语境简化或曲解,要在保持文化本真性的前提下进行创新性转化,只有扎根于原生语境中传承,才能使非遗文化在当代焕发持久生命力。

三、混合教学场景的机遇

(一) 物理空间与虚拟空间耦合度

人工智能、扩展现实、数字孪生等新技术正混淆物理空间与虚拟空间的边界,这也为非遗的传承构建了高度耦合的教学场景。该教学场景强调线上教学与线下教学的有机衔接,形成“文化浸润和实体创作”的完整学习流程。

以楚漆非遗为例,学生通过VR虚拟空间沉浸式体验楚漆的文化语境,包括战国时期漆器在祭祀、宴饮等场景中的使用方式,借助三维动画拆解制作工艺;在智能交互环节,XR技术可模拟大漆的流动特性,让学生在虚拟环境中预先掌握彩绘的运笔力度和节奏。随后进入实体工坊,在配备物联网传感器的传统工作台上实操,系统记录下学生完成作品的整个过程,完成作品后,学员将漆器扫描上传至数字平台展示。这种“文化浸润——实体创作”的递进式教学模式,形成技艺传承与文化传播的良性循环。

(二) 数字化教学与文化真实性的平衡

数字化技术在非遗文化传承中的应用,极易产生技艺“去语境化”的问题。这一现象的本质在于,技术手段在提升传播效率的同时,往往不自觉地剥离了非遗项目赖以生存的文化土壤,使其沦为徒具其形的技术空壳。以楚漆这一融合实用功能、艺术表现和礼制文化的复合型文化遗产为例,其真正的价值不仅体现在胎体制作、纹样彩绘等工艺上,更蕴含在器物使用、社会礼制和楚人宇宙观所构建的文化意义中。当数字化传承仅聚焦于技术流程时,就会造成文化基因的流失。

在传统传承中,一位合格的楚漆器匠人需要经历完整的文化浸润:从“祭漆神”的原料采集仪式,到胎体制作遵循的“天圆地方”宇宙观体现,再到纹样绘制暗含的巫覡文化密码,每一个环节都承载着楚文化的深层内涵。当前的教学往往将这些文化要素简化为工艺注释,或者完全割裂技艺与文化语境的关联。数字化导致的去语境化还体现在知识体系的片面化。楚漆器传承包含着大量难以标准化的隐性知识,比如大漆过滤时“察色辨质”的经验判断,以及不同场合器物制作的禁忌规范,这些知识既包含技术要领,更承载着楚人的审美和信仰,很难通过单一的教学方法完整的传递。

四、混合教学场景的构建

(一) 线下场景设计

线下教学环境可划分为传统工艺区、智能交互区、数字创作区三大功能区,形成“保护——解析——创新”的完整链条。以楚漆器制作为例,传统工艺区主要聚焦非遗真实性传承,模拟楚漆器制作的真实场景,储备苕麻胎体、天然大漆等传统材料,并展示楚漆传统的纹样。在传统工艺区传承人和教师示范“夹纻胎”制作工艺,学生亲手处理苕麻纤维、刮灰裱布,体验“百里千刀一两漆”的匠作精神。智能交互区则是通过数字化技术破解隐性知识,比如通过AR技术可以精准地指引漆器“描金”技法、VR技术可以完整的重现楚国漆器使用场景,结合动作捕捉系统记录学员操作数据。在智能交互区学员通过AR眼镜叠加的纹样轮廓进行彩绘练习,AI实时分析笔触流畅度;若绘制凤鸟纹偏离传统样式,系统自动弹出《楚辞》中的典故明确文化背景,VR技术则带学员“穿越”至楚国宫廷,理解漆器在礼制中的用途。数字创作区的主要作用是推动非遗现代化

创新,提供楚纹样数据库、3D打印等工具,支持漆器衍生品设计,在数字创作区可调用楚纹样库设计现代漆艺作品,比如将蟠螭纹转化为茶具图案,并通过3D打印快速验证造型可行性,优秀设计可生成数字藏品,或通过社交媒体传播漆艺文化。三大区域用途各不相同,传统工艺区奠定技艺根基,智能交互区提升学习效率,数字创作区拓展应用场景。

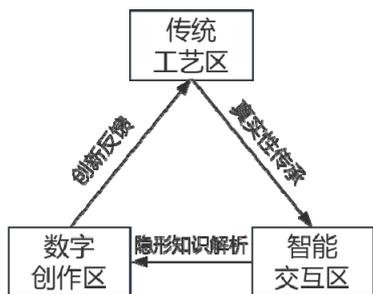

图1 线下教学场景三区协同模型

(二) 线上平台开发

线上平台开发应包含数字化课程体系和文化基因库两个内容,以楚漆为例,数字化课程体系核心功能模块主要有工艺三维图书馆、阶段式课程包和智能训练系统。三维工艺图书馆主要包含漆器制作全流程三维动画,且支持360°旋转、剖面观察等功能,以方便全方位了解漆器制作的全流程;阶段式课程包可分为三个层次,针对不同学情的学生可选择基础模块、进阶模块和高级模块;智能训练系统可以包含AR临摹指引、材料仿真实验等功能。文化基因库的核心功能模块主要有纹样基因库、材料数据库和语境还原系统,纹样基因库收录所有的楚漆纹样,比如凤鸟纹、蟠螭纹等,并标注文化释义,在材料数据库中收录历史配方档案、漆的特性参数等,而在语境还原系统,用VR技术还原楚文化场景,比如宫廷、祭祀等场景,或是漆器的使用场景。

五、混合教学场景的教学方法运用

在混合教学场景构建的基础上,研究出一套相对应的线上线下深度融合的混合教学模式,通过“文化认知建构——核心技艺传承——创新应用实践”三个相互衔接的阶段,实现非遗技艺的系统性传承与创新性发展。

在文化认知建构阶段,教学团队可创造性地采用了沉浸式情境教学法。线上教学环节通过VR技术精心构建了战国时期楚宫场景,学员可以身临其境地观察漆器在宴饮、祭祀等重要场合的使用方式,参与简化但保留核心环节的“祭漆神”仪式。系统设置智能交互点,当学生触碰虚拟场景中的凤鸟纹样时,会自动触发相关知识的解读,帮助理解纹样背后的巫文化内涵。这种沉浸式体验不仅激发了学习兴趣,更重要的是掌握非遗文化语境的深层理解。线下教学环节则精选具有代表性的馆藏漆器实物,学生通过观赏器物。在虚实两者相结合的体验中加深文化认同,为后续的核心技艺学习奠定了坚实的文化基础。

核心技艺传承阶段创新性地运用了智能增强师徒制。线上预训系统包含AR临摹平台和虚拟实验室两大模块。AR系统能智能识别学员的运笔轨迹,当笔压偏差超过标准值时给予震动

反馈;虚拟实验室则可以模拟不同温湿度条件下大漆的干燥特性,让学员在零成本的情况下积累材料经验。线下实训则通过高科技设备实现了传统师徒制的升级,学生在AR眼镜的实时指引下进行操作,智能画笔会通过震动提示力度偏差,系统每隔30分钟自动拍摄显微照片上传云端,形成完整的学习档案。这种智能化的师徒传承模式,既保留了传统教学中的言传身教,又通过技术手段提升了教学效率和精准度。

创新应用实践阶段采用虚实共生式项目教学法。线上创新平台包含数百种传统纹样的数字基因库,支持学员进行文化元素的创新组合。线下制作环节强调传统工艺的本体价值,虽然使用3D打印技术进行原型验证,但最终作品必须严格遵循古法制作流程。最终采用的混合展示评价多元化,线上VR展厅中的每件作品都生成数字凭证;线下展示则要求学生展示实物,深入阐释设计理念中非遗元素,接受多领域专家的综合评审。

通过在三个阶段的混合教学模式,实现了多重教育场景的融合。沉浸式情境教学法确保文化基因的真实传递,智能增强师徒制确保古法工艺学习的效率,而虚实共生式项目教学法为非遗的创新性发展提供了动力,以上三种混合教学模式为非遗保护提供了一种新的思路。它证明传统文化与现代技术并非对立关系,通过精心设计,二者可以形成良性互动。

六、结语

技术创新赋能非遗传承的效率,文化自觉守护非遗文化的本真。数字化教学不是传统非遗的对立面,而是激活其生命力的重要引擎,为中华优秀传统文化的创造性转化和发展提供持久动力。

[参考文献]

[1]任向红.探索“产、学、研、用、创”融合的非遗教学模式[J].广东职业技术教育与研究,2023(12):161-164.175.D0I:10.3969/j.issn.1672-2744.2023.12.037.

[2]章依凌,刘洋洋,钱丽霞.数字思维融入纺织服装非遗教学资源库构建研究[J].纺织科技进展,2024,46(9):63-66.D0I:10.3969/j.issn.1673-0356.2024.09.014.

[3]张尚理.基于VR技术的非遗教学资源库建设及应用研究[J].魅力中国,2019(12):256-257.

[4]王亦慧.数字化安全技术非遗文创设计教学改革中的应用[J].中国安全科学学报,2025,35(3):263-264.

[5]张文,崔晋.非遗数字化教学模式创新探讨——以太平泥叫叫为例[J].设计,2016(21):92-93.

[6]杜显兴.基于虚幻引擎的“非遗数字化”构建及在教学中的应用策略[J].中华手工,2025(2):87-89.D0I:10.3969/j.issn.1672-6766.2025.02.025.

作者简介:严璇,女(1986.01-),汉族,湖北荆州人,硕士,武汉文理学院副教授,研究方向:非遗传播。

项目基金:2024年湖北省中华职业教育社课题“高职院校地域性非遗文化传承与美育创新融合研究”(编号:HBZJ2024343)。