

“非遗”传承教育媒介研究——现代艺术与传统文化路径融合

赵宏桥 李桂林

广州华立科技职业学院

DOI:10.12238/mef.v8i17.16717

[摘要] 随着数字化时代的深入发展,非物质文化遗产的传承教育面临着前所未有的机遇与挑战。传统的师徒制传承模式虽然保持了文化的原真性,但在覆盖面和影响力方面存在明显局限。本研究通过对当前非遗传承教育现状的深入调研,探讨了现代艺术表达方式与传统文化内核相融合的可行性路径。研究发现,数字媒介技术为非遗传承教育提供了全新的传播平台,多元化的艺术表现形式能够有效提升年轻群体对传统文化的接受度和参与度。通过对典型案例的分析,本文提出了构建多层次、立体化非遗传承教育体系的具体策略,强调在保持文化本真性的前提下,充分运用现代教育技术手段,实现传统文化的创新性发展。

[关键词] 非物质文化遗产; 教育媒介; 现代艺术; 传统文化; 路径融合

中图分类号: G09 **文献标识码:** A

Research on the Media of Intangible Cultural Heritage Inheritance Education: The Integration of Modern Art and Traditional Culture

Hongqiao Zhao Guiling Li

Guangzhou Huali Vocational Technical College

[Abstract] As the digital era advances, the preservation and education of intangible cultural heritage (ICH) face unprecedented opportunities and challenges. While the traditional master-apprentice system preserves cultural authenticity, it demonstrates limitations in reach and impact. This study investigates feasible pathways to integrate modern artistic expressions with traditional cultural essence through an in-depth analysis of current ICH education practices. The research reveals that digital media technology provides innovative communication platforms for ICH education, where diverse artistic forms effectively enhance young people's engagement with traditional culture. Through case studies, the paper proposes strategies for developing a multi-dimensional ICH education framework. It emphasizes leveraging modern educational technologies while maintaining cultural authenticity to achieve innovative development of traditional culture.

[Key words] intangible cultural heritage; educational media; modern art; traditional culture; path integration

在全球化浪潮与现代化进程的双重冲击下,非物质文化遗产的保护与传承正经历着深刻的变革。传统的口传身授模式虽然承载着深厚的文化底蕴,却难以适应当代社会快节奏、多元化的生活方式,特别是在吸引年轻一代关注和参与方面显得力不从心。与此同时,现代艺术形式和数字化教育技术的蓬勃发展,为非遗传承提供了新的可能性和广阔空间。如何在保持传统文化精神内核不变的前提下,借助现代艺术的表现力和新媒介的传播优势,构建起既具有时代特色又不失文化根本的传承教育模式,成为当前非遗保护工作中的重要课题。本研究正是基于这一现实需求,通过理论分析与实践探索相结合的方式,深入研究现代艺术与传统文化在教育媒介层面的融合机制,旨在为新时代非遗传承教育的创新发展提供理论支撑和实践指导。

1 非遗传承教育的媒介特征与功能定位

1.1 传统非遗传承媒介的历史形态与局限性

传统非物质文化遗产的传承主要依托于口耳相传和师徒制的教学模式,这种古老的传播方式承载着深厚的文化内涵和独特的教育价值。在历史发展过程中,手艺人通过言传身教的方式将技艺精髓传递给下一代,形成了以血缘关系和地缘关系为纽带的传承网络。这种传承模式具有高度的个性化特征,能够确保技艺的原汁原味和文化的纯正性,同时在传承过程中融入了丰富的人文情感和社会关系。然而,随着社会结构的变迁和生活方式的转变,传统传承模式的局限性日益凸显。首先,传承范围相对狭窄,往往局限于特定的家族或地区,难以实现大规模的文化传播;其次,传承效率相对较低,需要长期的面对面接触和反

复练习，时间成本较高；此外，在现代社会快节奏的生活环境中，年轻人往往缺乏足够的时间和耐心来接受这种传统的学习方式，导致非遗传承面临后继乏人的困境。

1.2 现代教育媒介在非遗传承中的创新应用

随着信息技术的飞速发展，现代教育媒介为非遗传承注入了新的活力和可能性。数字化技术的广泛应用使得非遗文化能够通过多种形式进行记录、保存和传播，虚拟现实、增强现实等新兴技术让学习者能够身临其境地体验传统文化的魅力。网络平台和移动应用程序的普及打破了时空限制，使得非遗传承教育能够覆盖更广泛的受众群体，特别是对数字化产品接受度较高的年轻一代。在线课程、微视频、互动游戏等多样化的教学形式不仅提高了学习的趣味性和参与度，还能够根据不同学习者的需求和特点提供个性化的学习体验。同时，社交媒体和短视频平台的兴起为非遗传播提供了全新的渠道，传承人可以通过这些平台展示技艺、分享经验，与观众进行实时互动，形成了更加开放和多元的传承生态。

2 现代艺术表达与传统文化内核的融合机制

2.1 现代艺术语言对非遗文化的重新阐释

现代艺术以其独特的表现形式和创新的视觉语言为非遗文化的传播和诠释开辟了新的路径。当代艺术家通过装置艺术、多媒体艺术、行为艺术等多元化的创作手段，将传统非遗元素融入现代艺术作品中，实现了古典与现代的对话与碰撞。这种跨时空的文化对话不仅赋予了传统文化新的时代内涵，也让现代观众能够以更加直观和感性的方式理解和欣赏非遗文化的深层价值。在视觉艺术领域，设计师们将传统工艺的制作过程、文化符号和美学理念转化为现代设计元素，创造出既具有传统韵味又符合现代审美的作品。例如，传统刺绣工艺中的针法技巧可以通过数字艺术的形式进行抽象表达，传统建筑中的结构美学可以通过现代雕塑和3D建模打印技术展示得到重新演绎^[1]。这种艺术转换过程不仅保持了传统文化的精神内核，还通过现代艺术的表现力增强了文化的感染力和传播力。

2.2 传统文化价值在现代艺术载体中的传承路径

在现代艺术载体的承载下，传统文化价值的传承呈现出多元化 and 立体化的特征。文化内核的提取和转化是这一过程中的关键环节，需要在深入理解传统文化精神实质的基础上，找到与现代表达方式的契合点。传统技艺中蕴含的工匠精神、美学理念和哲学思想通过现代艺术形式得到重新诠释和表达，既保持了文化的本真性，又增强了其在当代社会的适应性和影响力。在这一传承过程中，艺术创作者扮演着文化译者的角色，需要具备深厚的传统文化底蕴和敏锐的现代艺术感知能力。他们通过对传统文化符号的重新组合和现代技术手段的巧妙运用，创造出能够跨越时代藩篱的艺术作品。例如，传统音乐的韵律和节奏可以通过现代电子音乐技术得到创新表达，传统戏曲的表演形式可以与现代舞台技术相结合产生全新的艺术效果。这种融合不是简单的拼接或堆砌，而是在深层次理解和尊重传统文化的基础上进行的创造性转化。通过这种方式，传统文化的价值观念和

精神追求能够在现代艺术载体中得到有效传承，同时也为现代艺术注入了深厚的文化底蕴和独特的民族特色。

2.3 融合过程中的文化适应性与创新平衡

在现代艺术与传统文化的融合过程中，如何在保持文化传承的真实性与推动艺术创新之间找到恰当的平衡点，成为这一领域面临的重要挑战。文化适应性要求融合作品既要符合传统文化的核心价值和价值导向，又要能够适应现代社会的审美需求和传播环境。这种适应不是对传统文化的削足适履，而是在尊重文化本源的前提下进行的创造性发展。创新平衡则体现在对传统元素的选择、改造和重组过程中，需要既保持文化的识别度和独特性，又要具备现代艺术的创新性和前瞻性。在实际操作中，这种平衡往往通过多层次的文化对话和反复的实践验证来实现。创作者需要深入了解目标受众的文化背景、审美偏好和接受能力，在此基础上选择合适的融合策略和表现手法。同时，还需要建立有效的反馈机制，通过观众的反应和专家的评价来调整和完善融合方案。这个过程中，传统文化传承人、现代艺术家、教育工作者和受众群体之间需要形成良性的互动关系，共同推动融合实践的深入发展^[2]。只有在这种多方协作的基础上，才能真正实现传统文化与现代艺术的有机融合，创造出既具有深厚文化内涵又具有时代特色的优秀作品，为非遗传承教育提供有力支撑。

3 非遗传承教育媒介融合的实践模式与发展策略

3.1 典型案例分析：成功融合模式的经验总结

在非遗传承教育媒介融合的实践探索中，涌现出了一批具有代表性的成功案例，为后续发展提供了宝贵的经验借鉴。故宫博物院通过数字化技术将传统文物与现代科技深度结合，开发了一系列互动性强、体验感丰富的数字文化产品，让观众在虚拟空间中感受传统工艺的精妙和历史文化的厚重。清华大学美术学院在非遗课程设置中引入当代设计理念，学生们在传承传统技艺的同时，运用现代材料和工艺手法进行创新实践，既保持了传统文化的精神内核，又体现了时代特色和个人创造力。苏州丝绸博物馆与当地社区合作开展的“丝绸文化进校园”活动，通过现代多媒体展示手段和互动体验装置，让中小学生在轻松愉快的氛围中学习传统丝绸工艺，取得了良好的教育效果。这些成功案例的共同特点在于：一是充分尊重传统文化的本源性和完整性，二是巧妙运用现代技术手段增强表现力和感染力，三是注重受众的参与体验和情感共鸣，四是建立了可持续的运行机制和评价体系。通过对这些案例的深入分析可以发现，成功的融合实践往往需要多方面因素的协调配合，包括技术支撑、资金保障、人才队伍、制度环境等，缺一不可^[3]。

3.2 媒介融合环境下的非遗传承教育体系构建

在媒介融合的大背景下，构建系统性、层次性的非遗传承教育体系成为推动传统文化传承的重要途径。这一体系应当涵盖从基础普及到专业深造的全过程，针对不同年龄段、不同文化背景的学习者制定差异化的教学策略和内容安排。在基础教育阶段，重点通过游戏化学习、故事化叙述等方式培养学生对传统文

化的兴趣和认知;在高等教育阶段,则应注重理论与实践创新的结合,鼓励学生在传承中创新、在创新中传承。线上教育平台与线下实践基地的有机结合为学习者提供了更加灵活和丰富的学习选择,学习者可以通过网络课程获得理论知识,通过实地参观和动手操作获得感性认识 and 实践经验。同时,建立跨地区、跨机构的协作网络,实现优质教育资源的共享和互补,让更多的人能够接触到高质量的非遗传承教育。在师资队伍建设方面,既要重视传统传承人的作用,也要培养具备现代教育理念和和技术能力的新型教师,通过老中青三代的传帮带形成可持续的人才培养机制。此外,还应当建立科学的评价体系,既要考察学习者对传统技艺的掌握程度,也要评估其文化理解能力和创新实践能力,确保教育质量的不断提升。

3.3可持续发展的路径优化与未来展望

面向未来,非遗传承教育媒介融合的发展需要在继承已有成果的基础上,进一步探索可持续发展的路径和模式。技术进步将持续为非遗传承教育提供新的工具和平台,人工智能、大数据、区块链等新兴技术的应用将使个性化学习、智能化评估、可信度认证等成为可能,大大提升教育的精准性和有效性。政策环境的持续优化为非遗传承教育提供了有力保障,国家层面的顶层设计、地方政府的具体措施、社会组织的积极参与形成了多元协同的支持体系。市场机制的引入为非遗传承注入了新的活力,通过文化创意产业的发展、知识产权的保护、品牌价值的提升等方式,实现文化传承与经济良性循环。在国际化视野下,中华优秀传统文化的对外传播和交流合作将进一步加强,非遗传承教育不仅要服务于国内的文化传承需要,也要承担起向世界展示中华文化魅力的重要使命^[4]。未来的发展还需要关注文化生态的整体保护,不仅要传承具体的技艺和知识,更要维护和弘扬其背后的文化精神和价值理念。同时,要处理好标准化与多样性的关系,既要确保传承的规范性和质量,也要保持地域文化的特色和活力,在统一中求多样,在多样中求和谐,推动非遗

传承教育事业的持续健康发展。

4 结论

本研究揭示了现代艺术与传统文化在非遗传承教育中的融合价值与实现路径。研究发现,现代教育媒介有效突破了传统传承模式的局限性,数字技术和多媒体手段极大拓展了传承的覆盖面和影响力。成功的融合实践需要在保持文化本真性的基础上,充分运用现代艺术的表现优势,并依托完善的技术、人才和制度保障。构建系统性非遗传承教育体系是实现可持续传承的关键举措。面向未来,非遗传承教育将在多重因素驱动下获得新的发展动能,同时需要在实践中持续应对文化适应和质量保证等挑战。现代艺术与传统文化的深度融合为新时代非遗传承提供了创新路径,有助于推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

[基金项目]

广州华立科技职业学院2024年校级重点科研项目《广州“非遗”文化畲族服饰设计传承与创新研究》(HLZ122401)。

[参考文献]

- [1]王海明,郭莉.新媒介环境下非物质文化遗产的创新路径研究——以宜宾市为例[J].天南,2022(5):66-68.
- [2]谢春.非遗传承人的传播实践与文化空间再造——以绵竹年画为例[J].现代传播,2021,043(009):98-103.
- [3]陈泉如.陕西非物质文化遗产媒介融合传播路径研究[J].中国报业,2022(12):22-24.
- [4]毛茜.四川非遗传统舞蹈在数字新媒介环境下的保护路径思考[J].四川戏剧,2023(2):150-152.

作者简介:

赵宏桥(1987--),女,山东省青岛人,桂林理工大学硕士在读,助教,研究方向为新闻传播学、信息化教学。

李桂林(1984--),男,吉林省白山市人,硕士,副教授,高级技师,研究方向为艺术设计、非遗传承与创新。