

试分析非物质文化遗产教育传承的策略研究

欧阳磊

云南民族大学澜湄国际职业学院

DOI:10.12238/mef.v7i12.9796

[摘要] 非物质文化遗产是指各族人民世代相承、与群众生活密切相关、具有鲜明民族文化特色的传统文化表现形式,是民族精神的重要象征之一。随着现代化进程的加快,非遗文化传承面临严峻挑战,教育作为非遗文化传承的重要手段,逐渐受到社会的广泛关注。根据《中华人民共和国义务教育课程方案(2022年修订版)》中有关规定,义务教育阶段应充分挖掘各学科中蕴含的优秀传统文化教育资源,增强学生的文化自信与民族认同感。同时,教育部发布的《中小学美育改革发展备忘录》也明确指出,学校美育教育要着力于培养学生对中华优秀传统文化的理解与认同,引导学生在创作中融入非遗文化元素,提升美育课程的文化内涵。因此,将非遗文化融入教育体系,有助于学生理解传统文化的艺术价值,并且可在文化传承与创新中发挥积极作用。

[关键词] 非物质文化遗产; 视觉传达教育; 文化传承

中图分类号: G4 **文献标识码:** A

Research on Strategies for the Education and Inheritance of Intangible Cultural Heritage

Lei Ouyang

Lancang-Mekong International Vocational College of Yunnan Minzu University

[Abstract] Intangible cultural heritage refers to the traditional cultural expression form of the people of all ethnic groups from generation to generation, closely related to the lives of the masses, and has distinctive ethnic cultural characteristics. It is one of the important symbols of the national spirit. With the acceleration of the modernization process, the inheritance of intangible cultural heritage is facing severe challenges. As an important means of intangible cultural heritage inheritance, education has gradually attracted wide attention from the society. According to the relevant provisions of the Compulsory Education Curriculum Plan of the People's Republic of China (2022 Revised edition), the compulsory education stage should fully explore the excellent traditional cultural education resources contained in all disciplines, so as to enhance students' cultural confidence and national identity. At the same time, the Memorandum of Reform and Development of Primary and Secondary School Aesthetic Education issued by the Ministry of Education also clearly points out that school aesthetic education should focus on cultivating students' understanding and identification of excellent traditional Chinese culture, guide students to integrate intangible cultural elements in their creation, and improve the cultural connotation of aesthetic education curriculum. Therefore, the integration of intangible cultural heritage into the education system can help students to understand the artistic value of traditional culture, and can play a positive role in cultural inheritance and innovation.

[Key words] intangible cultural heritage; visual communication education; cultural inheritance

引言

在全球化与现代化的冲击下,非遗文化面临传承断层与文化消解的困境。教育作为非遗文化传承的重要途径之一,能够在知识传递与价值观引导中发挥关键作用。本文基于视觉传达教育的视角,分析了非遗文化在教育传承中的现状与挑战,并从课程设计、数字化资源应用、跨学科融合等方面提出了创新性传

承策略,以此通过教学与实践的结合、文化与设计的融合,提升非遗文化在当代教育中的传承与创新效果。

1 非物质文化遗产教育传承的客体分析

非物质文化遗产教育传承的客体主要包括各类非遗文化内容及其在教育场景中的表现形式。如,传统手工艺(刺绣、剪纸、陶艺等)、戏曲、舞蹈、音乐等。这些内容在教育传承中,可通

过图像记录、创意设计、舞台布景、服饰设计等形式展现其艺术价值与文化内涵,并结合现代教育理念,成为学生创作与学习的素材。或语言及文字的传承,如方言、民间文学、古诗词等,可通过字体设计、文化符号创作等形式融入视觉传达课程,帮助学生理解语言背后的文化价值。

2 非物质文化遗产融入视觉传达课程的问题

2.1 课程内容设计与教学资源不足

个别高校尚未系统化地建立非遗文化资源库,导致课程内容过于片面和零散,无法深入挖掘非遗文化的深层次内涵。课程设计常常局限于表面的符号或图案应用,而忽视了非遗文化背后的历史、社会及艺术价值。此外,由于非遗文化内容与视觉传达课程体系存在差异,许多教师在设计课程时,缺乏与非遗传承人的有效沟通与合作,无法将非遗技艺与现代设计理念有机结合。

2.2 教学方法与学生学习效果的局限

在非遗融入视觉传达课程的教学实践中,教学方法单一是普遍存在的问题。多数教师在教授非遗内容时,仍以传统的讲授式教学为主,缺乏生动、直观的教学手段,学生难以对非遗文化产生直观感受和深刻理解。此外,部分教师对非遗文化的理解较为表面化,无法将其与现代设计理论有机结合,导致教学内容枯燥乏味,学生的参与度和学习效果不佳^[1]。

3 非物质文化遗产教育传承的策略研究

3.1 基于视觉传达设计课程的传承策略

3.1.1 非遗元素融入设计课程: 课程设计与教学方法创新

课程设计应基于非遗文化的多元性与深刻内涵,打破传统设计课程中“重形式、轻内涵”的局限性,将非遗文化元素与现代设计理念相结合。例如,在图案设计、品牌形象、包装设计等课程中,可融入刺绣、剪纸、书法等非遗元素,让学生通过对传统文化符号的解构与重构,创作出具有现代美感和文化深度的设计作品^[2]。

教学方法应注重互动性和体验性。教师可通过引入非遗传承人进课堂、组织学生前往非遗文化实践基地进行参观学习等形式,使学生能够直观感受非遗文化的魅力。此外,教师可以鼓励学生以小组合作的形式,围绕某一非遗主题展开研究,从文化背景、创作技艺到视觉表现进行全面探索,并将研究成果转化为设计创作^[3]。

3.1.2 非遗文化与设计项目结合: 从课堂学习到项目实践

在实际教学过程中,教师可以围绕某一非遗主题,设置具有实际应用价值的设计项目,让学生在实践中体会非遗文化的艺术魅力与设计潜力。例如,以某一地方性非遗文化为主题,设计区域文化品牌形象、旅游纪念品包装等,要求学生在深入调研非遗文化的历史背景、艺术形式和文化价值的基础上,进行创意设计和实物制作。

此外,为提升项目的实践性,教师可以积极促成校企合作或社会项目合作,将学生的设计作品应用于实际场景中。学生在参与企业项目的过程中,可将非遗文化转化为具有市场竞争力的

设计产品,还可学会在设计中兼顾文化价值与商业价值^[4]。

3.2 基于数字化与新媒体技术的传承策略

3.2.1 非遗数字资源库建设: 文化记录与视觉素材整合

首先,数字资源库的建立应涵盖各类非遗文化的详细信息,包括历史背景、文化价值、技艺特色、传承人简介及其代表性作品等内容。通过对非遗文化的系统化、结构化整理,可为视觉传达设计课程提供丰富的文化素材和设计灵感来源。

其次,资源库的设计应注重资源的视觉素材整合与创作应用性。通过分类整理刺绣、剪纸、书法等非遗元素,并提供高清图片、纹样、色彩搭配方案等视觉素材库,帮助学生在设计创作中能够直接使用这些文化符号,促进文化与设计的创新结合。资源库还应开放数据接口,支持设计软件的直接调用,方便教师和学生创作时快速获取所需素材。

3.2.2 数字化非遗设计作品展示: 在线平台与交互体验

在数字化背景下,非遗设计作品的展示方式逐渐从传统的实体展览转向更加灵活与多元的在线平台。

首先,在线展示平台可以采用虚拟展览、数字博物馆等形式,将学生基于非遗元素创作的视觉传达作品进行全方位的立体化呈现。通过高精度的图像展示与三维建模技术,受众可以在线上自由浏览作品细节,甚至通过虚拟现实(VR)技术“身临其境”地感受非遗文化的独特魅力。其次,交互体验是数字化展示的重要特征之一。平台可以引入互动设计,如虚拟制作工坊、非遗技艺在线演示等,让受众通过点击、拖拽等操作参与到非遗技艺的创作过程中,提升文化的亲和力与互动性。学生作品展示也可以借助数字化形式与观众实时互动,如线上留言、投票、直播讲解等方式,拉近创作者与观众之间的距离。通过这种数字化展示与交互体验,非遗设计作品能够更好地融入现代社会,为非遗文化的创新传播和应用拓展新的可能性。

3.3 借助新媒体传播非遗文化: 短视频、直播与社交媒体传播

短视频、直播和社交媒体平台作为现代社会重要的信息传播渠道,能够突破传统传播模式的局限,将非遗文化呈现得更加生动直观,为吸引年轻群体了解和传承非遗文化创造了条件^[5]。首先,短视频平台以其内容短小精悍、形式灵活多样的特点,可通过1-3分钟的非遗文化展示,吸引受众在碎片化时间内快速获取文化信息。例如,可以通过短视频记录刺绣、木雕等非遗技艺的创作过程,将复杂的技艺通过快速剪辑与特效呈现,使受众在短时间内感受到非遗文化的魅力。其次,直播作为一种实时传播形式,可将非遗文化的传承活动、技艺演示等内容直观地展现在受众面前,增加观众的现场感与参与感。非遗传承人或设计师可以通过直播向观众介绍非遗文化背景、展示技艺制作过程,并与观众进行互动问答,拉近传承人与公众之间的距离。此外,社交媒体平台则可以通过图文、视频、动态发布等形式,打造非遗文化专属账号或话题,引导公众参与讨论、分享相关内容,形成线上传播热潮。

3.3.1 非遗创意产品设计: 从传统元素到现代设计

在非遗创意产品设计过程中,设计师应深度挖掘传统文化元素的内涵,包括非遗图案、色彩、纹样、造型等,通过分析和提炼,将这些元素融入到产品设计的各个环节中。例如,可将传统刺绣图案运用于现代服饰设计,或将剪纸纹样与现代包装设计结合,使产品在形式上既具备传统文化韵味,符合现代审美需求。

非遗创意产品设计还应关注实用性与创新性,避免简单的文化符号堆砌,而应以现代设计手法对传统元素进行重新诠释与演绎,创造出既富有文化价值又具有实用性的创意产品。例如,在家居用品设计中,可将非遗文化元素融入到日常器皿、摆件等设计中,通过传统造型与现代材料的结合,打造出既能传递非遗文化内涵,又能满足现代生活需求的实用性产品。

3.3.2 非遗文化符号提炼与视觉表达创新

非遗文化符号的提炼与视觉表达创新是非遗文化融入现代设计的核心环节。首先,设计师在进行非遗文化符号提炼时,应深入了解非遗文化的历史背景、文化价值及其象征意义,从中提炼出最具代表性的图案、形象或色彩。这种提炼过程既要保留传统符号的文化基因,又要适当简化其复杂性,使其能够更加符合现代视觉设计的表达需求。例如,在标志设计中,可以将传统纹样的复杂图案进行几何化处理,使其更具现代感和识别性。其次,视觉表达的创新要将传统文化符号与现代设计理念相结合,探索多种视觉语言的表现形式,如平面设计、动画设计、包装设计等,让非遗符号在不同媒介中展现其多样化的视觉效果。例如,在服饰设计中,可以采用现代化的面料和工艺技术将传统符号融入服装细节设计中,使其既保有文化传承的韵味,又展现出现代时尚感。通过非遗文化符号的提炼与视觉表达创新,不仅能够提升设计作品的文化深度,还能增强非遗文化在当代设计中的应用价值与传播效果。

3.3.3 校企合作与非遗文创产品开发:商业化与文化推广的结合

高校作为非遗文化的研究与教学基地,可以通过与企业合作,围绕非遗文化创意设计项目展开多种形式的合作。例如,校

企可以共同设立非遗文创设计研发中心,邀请设计专业的学生与企业的设计师共同参与非遗文化创意产品的研发。学生在设计过程中能够将课堂上学到的理论知识与实践项目相结合,通过与企业设计师的合作,了解市场需求与消费趋势,从而在设计作品中既保留非遗文化内涵,又具备商业化的实用性。企业则是利用自身的生产制造能力及市场推广渠道,将学生的设计作品转化为实际产品,并通过线上线下平台进行推广与销售。通过校企合作,学生的设计作品能够在市场中得到检验,实现从设计创作到产品化的转化。

4 结束语

总之,在现代社会背景下的教育传承过程中面临诸多挑战。本文基于视觉传达教育的视角,围绕非遗文化在教育传承中的主体、客体及应用策略,提出了多维度的创新性传承路径。通过课程设计的改革、数字资源的构建、跨学科的融合与校企合作等方式,能够有效提升非遗文化在教育中的传播广度与深度,为非遗文化的现代化、年轻化及多元化传播提供了新的可能性,推动非遗文化的保护与发展。

[参考文献]

- [1]包文婷.湖南省非物质文化遗产融入高校思想政治教育的现状调查[J].美术教育研究,2023(10):63-65.
- [2]张敏琦.高校思想政治教育中的非物质文化遗产传播和保护[J].广西教育学院学报,2023(6):185-188.
- [3]刘迅.非物质文化遗产在地方高校动画艺术教育中的融创机制与实践思考[J].美术教育研究,2023(14):74-76.
- [4]唐燕红.朋辈教育在高职院校非物质文化遗产传承教育中的应用研究[J].柳州职业技术学院学报,2023,23(6):20-24.
- [5]高鹏飞.非物质文化遗产融入农民思想政治教育研究[D].山西:中北大学,2022.

作者简介:

欧阳磊(1983--),男,白族,大理白族自治州剑川县人,硕士研究生,讲师,云南省西北部,研究方向:视觉传达设计。