

非遗传承在高校综合艺术职业教育模式创新研究与实践

张玉坤

(济南职业学院 255400)

摘要:随着国家对中华优秀传统文化的重视及“十四五”规划的提出,非遗传承在高校综合艺术职业教育中的融合与创新发展成为迫切需求与重要课题。本研究深入探讨了非遗传承在高校综合艺术职业教育中的创新路径与实践案例。非遗作为中华优秀传统文化的重要组成部分,与高校综合艺术职业教育融合具有重要价值。当前,非遗传承在高校中已初步构建课程体系、搭建实践平台并开展校企合作,但仍面临课程设置单一、本土资源挖掘不足、师资力量薄弱等挑战。为此,本研究提出借力新兴技术营造氛围、依托数字技术创新教育模式、聚焦“产学研”结合助力经济发展等创新路径。这些策略为非遗传承在高校综合艺术职业教育中的发展提供新思路,为非遗文化的保护与传承贡献力量。

关键词:非遗传承;创新路径;优秀传统文化;产学研结合

引言

非遗(非物质文化遗产)是中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着深厚的历史底蕴和广泛的代表性。我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出要推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,这为非遗传承提供了新的机遇^[1]。高校综合艺术职业教育作为培养文化艺术领域技术技能人才的重要阵地,与非遗传承的融合具有深远的实践意义和时代价值。本文旨在深入探讨非遗传承在高校综合艺术职业教育中的有效路径。

一、非遗传承与高校综合艺术职业教育的关系

(一) 非遗的定义与分类

1. 非遗的定义

非遗,即非物质文化遗产,是指人类以口传方式为主,世代相传、具有民族历史积淀和广泛代表性的民间文化艺术遗产^[2]。这些遗产不仅包含了丰富的文化内涵,还体现了人类在不同历史时期的精神追求和审美观念。非遗的定义强调了其口传性、历史积淀和代表性,使其成为人类文化多样性的重要组成部分。

2. 非遗的分类

非遗的分类涵盖了多个领域,包括民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、杂技与竞技、民间美术、传统手工技艺、传统医药和民俗等^[3]。这些分类不仅体现了非遗的多样性和丰富性,也反映了人类在不同文化领域中的创造力和智慧。民间文学以口头传说、歌谣等形式传承,传统音乐和舞蹈则通过旋律和节奏展现民族风情,传统戏剧和曲艺则融合了表演、说唱等元素,杂技与竞技则展示了人类的体能和技巧,民间美术和传统手工技艺则体现了人类的创造力和手工艺水平,传统医药则包含了丰富的医疗知识和实践经验,而民俗则涵盖了各种传统节日、习俗和信仰等。

(二) 高校综合艺术职业教育的特点

高校综合艺术职业教育作为培养文化艺术领域技术技能人才的重要阵地,具有鲜明的综合性、创新性和实践性特点。

1. 综合性

综合性是高校综合艺术职业教育的重要特征。综合类院校的艺术专业教育不仅限于专业知识与技能的传授,更注重学生的综合素质和能力的培养^[4]。在课程设置上,高校综合艺术职业教育涵盖了艺术史论、艺术创作、艺术鉴赏等多个方面,旨在培养学生的艺术素养和审美能力。同时,高校还注重与其他学科的交叉融合,如文学、历史、哲学等,以拓宽学生的知识面和视野。

2. 创新性

创新性是高校综合艺术职业教育的另一大特点。在传承中

创新,培养具有创造性和想象力的艺术人才是高校综合艺术职业教育的目标之一。高校通过引入现代科技手段、创新教学方法和理念等方式,激发学生的创新思维和想象力,鼓励他们勇于尝试新的艺术形式和表现手段。同时,高校还注重培养学生的批判性思维 and 解决问题的能力,使他们在艺术创作中能够独立思考、勇于创新。

3. 实践性

实践性是高校综合艺术职业教育的核心特点。高校综合艺术职业教育注重实践教学,通过实践锻炼提升学生的艺术技能和职业素养。在课程设置上,高校增加了实践课程的比重,如艺术写生、创作实践、舞台表演等,让学生在实际操作中掌握艺术技能。同时,高校还积极与企业、社会机构等合作,建立实习基地和产学研合作平台,为学生提供更多的实践机会和就业渠道。通过实践教学,学生能够更好地将理论知识与实践相结合,提高自己的艺术技能和职业素养。

(三) 非遗传承在高校综合艺术职业教育中的重要性

1. 非遗传承有助于培养学生的文化自信和自豪感

高校通过引入非遗课程和实践项目,让学生深入了解中华民族优秀的传统文化和艺术遗产,增强他们的民族认同感和文化自信。通过学习和传承非遗,学生能够感受到中华文化的博大精深和独特魅力,从而更加珍视和传承自己的民族文化。

2. 非遗传承有助于促进中华文化的传承与发展

高校作为文化传承的重要阵地,承担着传承和发展中华文化的重要使命。通过非遗传承,高校能够将优秀的传统文化和艺术遗产传承给下一代,使其得到更好的保护和传承。同时,高校还能够借助现代科技手段和创新思维,对非遗进行创新性转化和发展,使其更加符合现代社会的需求和发展趋势。

3. 非遗传承为文化产业发展提供人才支撑

随着文化产业的快速发展,对具有艺术素养和创新能力的人才需求日益增加。高校综合艺术职业教育通过非遗传承,能够培养出一批具有深厚文化底蕴和艺术素养的人才,为文化产业发展提供有力的人才支撑。这些人才不仅能够为文化产业注入新的创意和活力,还能够推动文化产业与旅游、教育等产业的融合发展,促进文化产业的繁荣和发展。

二、非遗传承在高校综合艺术职业教育中的现状与挑战

(一) 非遗传承在高校综合艺术职业教育中的现状

1. 课程体系初步构建

部分高校在非遗传承方面迈出了实质性步伐,尝试将非遗元素融入课程体系。通过开设非遗文化课程,学生有机会系统学习非遗的历史背景、文化内涵和艺术特色。这些课程不仅丰富了学生的知识结构,还激发了他们对传统文化的兴趣和热爱。

同时,非遗文化讲座的举办也为师生提供了深入了解非遗的平台,促进了非遗知识的普及和传播。

2.实践平台逐步搭建

为了增强学生的实践能力,部分高校建立了非遗传承基地。这些基地不仅提供了丰富的非遗资源和实践机会,还通过师徒制、工作坊等形式,让学生亲身体验非遗技艺的精湛与独特。通过实践平台的搭建,学生不仅能够加深对非遗技艺的理解,还能在实践中锻炼自己的创新能力和团队协作能力。

3.校企合作初见成效

在推动非遗传承与产业发展结合方面,部分高校通过校企合作取得了初步成效。通过与企业合作,高校能够借助企业的资源和市场优势,将非遗技艺转化为实际产品,推动非遗文化的市场化进程。同时,校企合作也为学生提供了更多的实践机会和就业渠道,促进了非遗传承与产业发展的深度融合。

(二) 非遗传承在高校综合艺术职业教育中的挑战

1.课程设置单一,同质化严重

尽管部分高校已经尝试将非遗纳入课程体系,但课程设置仍然相对单一,缺乏多元性和创新性。许多高校在非遗课程设置上过于注重传统技艺的传承,而忽视了与其他学科的交叉融合和跨学科发展。同时,不同高校之间的非遗课程设置存在较大的同质化现象,缺乏特色和差异化发展。

2.本土非遗资源挖掘不足

在非遗传承过程中,本土非遗资源的挖掘和利用至关重要。然而,部分高校在非遗传承方面过于注重外来文化的引入,而忽视了本土非遗资源的保护和传承。这导致非遗传承缺乏地域特色和文化内涵,难以形成独特的品牌效应和影响力。因此,如何合理、有效地引入本土非遗资源,成为高校非遗传承面临的一大挑战。

3.师资力量薄弱,教学理念落后

专业师资力量的缺乏和教学理念的落后是影响非遗传承效果的关键因素。目前,部分高校在非遗传承方面的专业师资力量仍然较为薄弱,缺乏具有丰富实践经验和深厚理论素养的教师。同时,部分教师的教学理念相对落后,过于注重传统技艺的传授和模仿,而忽视了学生创新意识和实践能力的培养。这导致非遗传承的效果不佳,难以培养出具有创新精神和实践能力的艺术人才。

三、非遗传承在高校综合艺术职业教育中的创新路径

(一) 借力新兴技术,营造校园非遗传承氛围

在信息化时代背景下,高校应充分利用新兴技术,为非遗传承营造浓厚的校园氛围。首先,将非遗元素纳入校园文化建设,利用智能传播终端如电子公告板、交互视频动画等,以生动、直观的方式展示非遗的魅力,激发学生对非遗文化的兴趣和探索欲。同时,结合多感官体验,如声音、图像、触感等,引导学生全方位、多角度地了解和学习非遗,使非遗文化在校内深入人心。

此外,以“互联网+非遗”的方式推广非遗,也是创新路径的重要一环。通过线上、线下相结合的方式组织“非遗进校园”系列活动,如线上非遗讲座、线下非遗展览等,让非遗文化在校内遍地开花。同时,建立非遗传承教育的远程教学平台,通过网络直播、在线课程等方式,实现非遗知识的资源共享,打破地域限制,让更多人能够接触到非遗文化,推动非遗文化的广泛传播。

(二) 依托数字技术,创新非遗传承教育模式

数字技术的快速发展为非遗传承提供了新的可能。高校应依托数字技术,丰富非遗融入教育教学的途径。一方面,将本土非遗文化与专业建设和课程建设相结合,深入挖掘本土非遗

资源,将其融入艺术类专业课程中,形成具有地域特色的课程体系。另一方面,组建专业的师资团队,深入到非遗发生地进行素材搜集整理,为非遗教学提供丰富的第一手资料。同时,借助VR、AR等先进技术,将非遗技艺转化为可视化数字教材,如创建虚拟博物馆、虚拟展厅等,让学生在虚拟环境中体验非遗技艺的精湛与独特。

在教学实践中,高校还应深入挖掘非遗的精神内涵,引导学生感受非遗文化蕴含的工匠精神、创新精神等,将学生的原创意识与创新思维融入非遗传承中,推动非遗文化的创新与发展。此外,建立非遗传承教育的跨学科合作机制,邀请文化历史、数媒设计等领域专家参与校园非遗项目,打破学科界限,促进知识交流,拓展非遗传承的思路和方法,为非遗传承注入新的活力。

(三) 聚焦“产学研”结合,助力区域社会经济发展

高校作为人才培养和科学研究的重要基地,在非遗传承中应充分发挥“产学研”结合的优势。首先,夯实非遗理论和实践研究基础,依托音乐、舞蹈、美术、戏剧等艺术类专业,对非遗文化的历史沿革、传承方式及表现形式等展开深入研究,为非遗传承提供坚实的理论支撑。同时,运用数据挖掘等技术对非遗资料进行系统分析,构建非遗数字档案库、在线学术交流平台等,为非遗文化的保护、传承和创新提供有力支持。

其次,建立良性互动机制,形成非遗传承合力。高校应强化与地方文旅部门、非遗工坊及文化企业、机构的合作,共同开展非遗文化的保护、传承和创新工作。通过建立实习实训基地,采取订单培养、产学研结合等方式,让学生参与到非遗文化的实践活动中,提高实践能力和综合素质。同时,这些实践活动也能够为地方经济发展注入新的活力,推动非遗文化与产业的深度融合。

最后,激发高职艺术院校的内生动力,鼓励师生对非遗知识与技艺进行再挖掘、再创新、再传播。结合网络直播、电子商务等新型业态,将非遗文化与现代科技相结合,推动非遗文化的创新发展。同时,将非遗研究、学习、设计、生产等各环节与产业链相契合,使实践成果有效转化为大学生创新创业的动力,为区域社会经济发展贡献力量。

四、结论

综上所述,本研究综合运用文献综述、实地调研和案例分析等方法,系统探究了非遗传承在高校综合艺术职业教育中的创新路径与实践案例。研究指出,非遗传承在该领域具有不可或缺的价值,但也面临诸多挑战。通过新兴技术融合、数字技术赋能以及“产学研”深度结合等策略,能够显著推动非遗传承在高校综合艺术职业教育中的发展,为非遗文化的保护与传承开辟新路径。

参考文献:

- [1] 龚晓雪,覃方鹏.成渝职业院校非遗传承协同发展的人才培养路径研究[J].湖南包装,2024,39(05):209-211.
- [2] 梁滔滔,吴双丽.清远市非遗项目在高职旅游院校中的活态传承[J].旅游纵览,2024,(20):74-77.
- [3] 史子新,武海燕.关于推进职业教育与非遗传承融合发展的若干思考[J].教育与职业,2024,(17):99-103.
- [4] 徐为琴,徐辰盈.城乡融合发展背景下非遗“活态化”传承的实践路径——以泥金彩漆为例[J].艺术家,2024,(05):122-124.
- [5] 张慧.非遗传承融入高职教育的育人路径探索[J].北京财贸职业学院学报,2024,40(02):34-37.

作者简介:张玉坤,女,汉,山东省淄博市临淄区,技能大赛主任,副教授,硕士,艺术教育