

传统技艺类非物质文化遗产融入高校美育课程的路径探究

陈芳芳 孙晶晶

(天水师范学院 甘肃天水 741001)

摘要:在文化传承与教育创新的双重驱动下,传统技艺类非物质文化遗产(以下简称“非遗”)融入高校美育课程成为新时代美育改革的重要方向。本文通过分析传统技艺类非遗融入高校美育课程的重要性与现状,提出了其融入高校美育课程的多维路径,这些路径的实施不仅为传统技艺类非遗的活态传承注入了新动能,也为高校美育开辟了传统文化与现代教育深度融合的创新范式,有利于推动文化传承与美育创新的协同发展。

关键词:非物质文化遗产;传统技艺;高校美育;路径探究

传统技艺类非遗凝聚了先人的智慧并承载着民族的历史记忆与文化基因,然而如今却面临着后继乏人的严峻挑战。因此急需借助教育的力量^[1],重新激发其生命力,使其在当代社会中持续绽放光彩。与此同时,在新时代的教育布局与传统文化的传承发展进程中,《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》^[2]等文件强调要将传统文化与美育结合起来并为高校美育发展指明方向,凸显了国家层面对于传统文化传承与美育协同共进的重视。在此背景下开展传统技艺类非遗融入高校美育课程路径的探究显得尤为重要。

一、传统技艺类非遗融入高校美育课程的重要性

传统技艺类非遗指的是“手工艺人运用前人或自己的经验,该经验存在于手工艺人的头脑中,工艺技巧则掌握在手工艺人的双手里,通过这些无形的经验和技巧在实施工艺流程的过程中创造出有形的物质或器具”^[3]。其依托于人并通过口传心授等方式世代相传,是人类智慧与创造力的结晶。而高校美育课程则是以“全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养”^[2]为目标,并通过各类艺术形式的学习与实践引导学生树立正确的审美观念以及提升精神境界的教育活动。二者关系密切,将传统技艺类非遗融入高校美育课程具有多维度意义。

(一) 深化美育价值

传统技艺类非遗蕴藏着丰富且独特的审美价值,是培养学生审美能力的重要资源。以木雕艺术为例,学生在欣赏和学习木雕技艺的过程中,能够感受到各种风格的形态之美,进而拓宽审美视野。此外,在高校美育课程体系中融入传统技艺类非遗可以为学生搭建丰富多元的实践平台。以剪纸为例,学生需要从构思剪纸图案着手,再运用剪刀将其转化为精美的作品,这一过程就要求学生在实践中持续的进行尝试与优化,从而增强解决实际问题的能力,进而为未来的职业成长以及日常生活实践筑牢根基。深入研究传统技艺类非遗还可以帮助学生全方位地理解民族文化的博大精深^[4]。每一种传统技艺都蕴含着丰富的文化内涵,在学习这些传统技艺的过程中,学生能够深切体会到民族文化的独特美感和深厚积淀,从而提升对本民族文化的认同感与自豪感。

(二) 完善教育教学

传统技艺类非遗的融入可以丰富高校美育课程的资源,长久以来,高校美育课程多集中于音乐、美术等传统学科范畴,课程内容常常呈现出较为单一的特征。而传统技艺类非遗广泛涉及手工制作、民间艺术、传统工艺等众多领域,能够为高校美育课程提供丰富多元的教学素材。再者,传统技艺类非遗的教学特性决定了其需运用多元化的教学模式,其中实践教学是关键所在,高校设立的专门实践教学场地可以使学生置身于真实情境中开展传统技艺的学习与实践活动,学生只有亲身操作实践,才可以切实掌握技艺的核心要义,此为高校美育教学模

式的革新创造了机遇。

(三) 活态传承文化

传统技艺类非遗是人类文明的瑰宝,在如今面临后继乏人^[5]的严峻困境下,将其融入高校美育课程也就意味着为传统技艺找到了一批又一批的传承主体——充满活力与创造力的大学生群体,在高校的课堂环境中学生可以通过系统学习传统技艺,亲身感受到传统文化的魅力,进而主动承担起传承传统文化的责任。而这种传承已不再是过去的那种简单的技艺传授,更是文化精神的延续,可以确保古老技艺在现代社会中生生不息,避免因时代更迭而失传。同时,高校学生是新时代的主力军,他们具有敏锐的创新思维 and 创新能力,当他们接触到传统技艺时能够凭借自身对现代社会需求和流行文化的理解,将传统技艺与现代设计理念等进行结合,从而为传统技艺注入新的生命力。

二、传统技艺类非遗融入高校美育课程的现状

在当前高等教育领域,传统技艺类非遗融入高校美育课程正逐渐成为一种趋势,而且部分高校已经在此方面做出了大胆且富有成效的尝试。但即使如此,其依旧面临诸多挑战^[6]。

(一) 课程设置:覆盖面扩大但结构仍需优化

在课程种类与覆盖范围方面,高校美育课程中传统技艺类非遗的融入逐渐增多,例如武当山宫观建筑群等非遗项目被引入课堂并形成特色课程模块。部分高校还通过跨学科融合,将非遗与设计、新媒体等专业结合。但是多数的高校课程结构仍然比较单一,对新兴领域的开发不足。在地域性与普及性方面,高校比较倾向于依托本地非遗资源,如汉江师范学院聚焦鄂西北非遗、广州华夏职业学院引入从化水族舞等,形成了“在地化”教学模式。但部分高校在依托本地非遗资源的同时却与地方各级部门、文化机构、企业等联系不多,无法形成资源共享、协同发展的生态循环链。此外就是跨区域非遗课程的推广仍比较少,这可能会导致课程同质化的风险。

(二) 教学模式:实践性与创新性增强但有待提高

部分高校通过“非遗工作坊”“田野调查”等形式强化实践,例如组织学生参与剪纸、木版年画制作等非遗技艺实操,以此提升学生的参与感和动手实践能力。此外,部分高校利用短视频、虚拟现实等技术展示非遗技艺,如通过线上平台开展非遗创作比赛、虚拟博物馆参观等,拓宽了教学场景。但部分高校非遗美育课程教学内容相对单一陈旧,教学方法仍旧以教师讲授为主,学生只是被动接受,缺乏互动性和实践性,而且非遗创造性转化不足,存在技术应用流于形式,未能充分结合现代科技和社会需求进行创新教学。

(三) 师资与资源:合作机制初步形成但缺口仍存

部分高校通过聘请非遗传承人担任客座教师、建立非遗大师工作室,弥补了校内师资专业性不足的缺陷。但非遗传承人老龄化、技艺传承周期长的问题也可能导致师资队伍稳定性欠

缺,且部分教师缺乏将非遗转化为教学资源的能力。此外,部分高校的教育资金主要来源于学生学费,缺少其他资金支持,对美育课程的投入相对较少。因此,虽然非遗资源丰富,但在整合和利用上存在不足,难以形成系统的教学资源。

三、传统技艺类非遗融入高校美育课程的路径

(一) 完善课程体系

在课程设置层面^[7],高校可以基于美育目标与学生兴趣,搭建层次清晰的“基础认知-技能实践-创新应用”课程体系。基础普及类课程的核心聚焦于非遗文化背景和美学价值,该类课程面向全体学生,通过开设公共选修课等形式,深入介绍传统技艺类非遗的历史脉络与文化底蕴等,以此激发学生对非遗的初步认识与兴趣。专业提升课程针对艺术相关专业学生,着重深入剖析传统技艺的制作流程和工艺技巧,并且安排实操练习环节,提升学生的技艺水平和审美鉴赏能力。拓展研究课程的设置可以鼓励有兴趣的学生进行深入研究,引导学生将现代设计理念与先进技术融入传统技艺之中,探索传统技艺在当代社会中的传承与创新途径。

(二) 编写校本教材

高校需根据所在地域文化特征以及学科优势,组织专业教师、非遗传承人与文化学者,针对当地传统技艺类非遗项目展开深入调研。在调研过程中,全面收集并整理历史文献、工艺流程以及代表性作品等资料,保证资料既丰富又准确,进而构建具备自身特色的校本教材,深度挖掘其中的育人价值。例如,位于甘肃地区的高校可着重编写敦煌壁画、庆阳香包等相关教材,这些非遗项目有着深厚的历史文化底蕴,能为高校美育课程增添独特魅力,并让学生领略甘肃独特的艺术风格,以此彰显地域文化特色。另外,教材的呈现形式应追求多样化,除文字阐述外,还可插入图片、二维码等元素,从而提升教材的趣味性与互动性。

(三) 创新教学方法

高校在开展相关教学时,可灵活运用多元化教学方法。首先是互动式教学,此教学方法借助案例剖析、角色扮演等形式,强化师-生、生-生之间的互动沟通,有效激发学生的思维活力与学习热情。其次是项目式学习,可以设置与传统技艺类非遗相关的项目任务,使学生在完成项目的进程中系统地掌握相关知识与技能,提升学生的审美能力、创新能力以及团队协作能力。还可以开展现场教学活动,充分整合高校所在地区非遗博物馆、美术馆以及文化企业等资源,有计划、有规律地组织学生前往实地开展参观与学习活动,鼓励学生进行现场临摹与创作实践,从而深化学生对传统技艺的认知与理解。

(四) 加强师资培训

高校可以施行双师型教师培养方案,一方面,把非遗传承人邀请到校园中来^[8],让其担任兼职导师,向学生传授传统技艺的操作技能;另一方面,鼓励高校教师拜非遗传承人为师去学艺并且参与实践,以此提升自身专业水平,逐渐成长为拥有理论教学与实践指导能力的双师型教师。还可设置教师培训机制,定期组织美育教师参与非遗技艺研修班、学术研讨会等活动,从而拓宽研究视野、更新知识结构,促进专业发展。

(五) 数字化赋能

高校可以借助数字化手段开展教学活动^[9],如虚拟仿真,借助3D建模、虚拟现实(VR)以及增强现实(AR)等技术,构建虚拟的非遗工艺制作场景以及文化体验环境。例如开发“传统建筑营造虚拟仿真教学系统”,学生佩戴VR设备后,进入虚拟的古建筑施工现场,观察建筑工匠的施工进程,学习传统建筑技艺的步骤与要点,突破时间与空间的限制,提升教学成效。还可以建设线上开放资源库,整合非遗影像资料、传承人访谈视频、工艺流程动画以及学术研究成果等数字化资源,方便教

师教学和学生自主学习,达成资源共享以及知识传承。

(六) 多主体协作

政府应出台相关政策^[9],为传统技艺类非遗融入高校美育课程提供保障。如设立专项经费,支持高校开展非遗教材编写、师资培训等活动,将高校非遗美育工作纳入文化传承与创新考核体系,激励高校积极探索非遗与美育融合的新模式。文化企业、非遗工坊等应积极与高校合作,提供实践资源和项目支持。企业可以投入资金和技术,与高校共建实验室、实践基地,共同开展非遗产品的研发与创新,同时,企业也可以为高校学生提供实习就业岗位,促进非遗技艺的传承与发展。各类文化艺术社会组织、非遗保护协会等应发挥桥梁和纽带作用,组织开展非遗进校园活动、公益讲座、志愿服务等,推动非遗文化传播,协助高校与政府、企业之间的沟通与合作,整合各方资源,形成非遗传承与美育的合力。

结语

传统技艺类非遗融入高校美育课程可达成文化传承与美育价值的双重提升。当前高校在传统技艺类非遗融入美育课程的探索过程中已经取得了初步成效,但仍面临诸多挑战,这些问题的根源在于传统教育模式与传统技艺类非遗动态传承需求之间存在的张力以及多方协作机制的缺失。针对此问题,本文提出了多维路径,为高校提供了系统性的解决方案。展望未来,传统技艺类非遗与高校美育的深度融合需进一步依托技术赋能与社会联动。总之,传统技艺类非遗融入高校美育课程不仅是文化自信的生动实践,更是培养兼具传统底蕴与创新能力的复合型人才的关键举措。凭借多方协同以及持续创新,这一路径必将为传统文化的延续以及高校美育的升级开辟更为广阔的前景。

参考文献:

- [1] 张冠楠. 非遗传统技艺的人文危机[J]. 现代交际, 2017, (07): 9-11.
 - [2] 教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知[J]. 中华人民共和国教育部公报, 2024, (01): 15-18.
 - [3] 常洁琨. 甘肃少数民族非物质文化遗产的分类保护研究[D]. 兰州大学, 2017.
 - [4] 刘静. 基于非遗保护视角的传统技艺融入高校艺术教育教学体系的路径[J]. 陕西教育(高教), 2024, (12): 87-89.
 - [5] 温晓宁. 传统技艺类非遗如何在当代社会传承发展[J]. 参花, 2024, (34): 47-49.
 - [6] 高欣. 守望与传承: 江西职业院校传承非遗技艺的多维困境与路径探寻[D]. 江西科技师范大学, 2023. DOI: 10.27751/d.cnki.gjxkj.2023.000373.
 - [7] 胡静. 非遗传统技艺融入高校教学的创新路径探索[J]. 时代报告(奔流), 2024, (06): 95-97.
 - [8] 郭晨曦. 数字化为非遗传统技艺保护“添翼”[J]. 文化产业, 2024, (20): 49-51.
 - [9] 关雷. 传统技艺类非物质文化遗产传承对策浅析[J]. 浙江工贸职业技术学院学报, 2024, 24(01): 44-46.
- 作者简介: 陈芳芳(1986-), 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 甘肃省礼县, 单位: 天水师范学院, 职称: 副教授, 学历: 博士研究生, 研究方向: 民俗文化、非物质文化遗产
- 孙晶晶(2001-), 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 河北省兴隆县, 单位: 天水师范学院, 学历: 硕士在读, 研究方向: 文艺学、民俗文化
- 基金项目: 甘肃省教育科学“十四五”规划2021年度一般项目“非遗美育教育在高校的创新与实践研究”(GS[2021]GHB1761)