

非遗视域下高校新媒体艺术专业课程教学路径探索

李诗婷

江西应用科技学院

摘要:我国非物质文化遗产保护工作已取得了显著成绩,非遗教育成为高校艺术教育的重要内容。当前非遗保护和传承工作面临新的问题和挑战,需要高校将非遗保护融入高校艺术教育之中,创新高校新媒体艺术专业课程教学路径。本文分析了当前非遗文化与高校新媒体艺术专业课程教学之间存在的问题,从注重非遗的“传承性”与“创新性”相结合、充分利用高校优势资源、发挥新媒体艺术专业自身特点、注重理论与实践相结合等四个方面,探讨了非遗文化视域下高校新媒体艺术专业课程教学路径,以期为我国高校新媒体艺术专业课程教学提供参考。

关键词: 非遗文化; 艺术设计; 文化传承

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.11.096

引言

中华五千年的辉煌历史,孕育了丰富的无形文化遗产,这些珍贵的遗产构成了我们民族文化的深厚底蕴。将这一历史资源有机融入高校艺术设计专业的课程教学中,不仅能够丰富教育内涵,亦有助于学校与教师承担起传承文化的崇高使命。此举旨在强化学生对传统文化的认同,推动其在传承基础上的创新与发展。“非遗”是最有生命力的一种,它是一个民族智慧和创造性的浓缩,蕴涵着民族精神、情感交流和身份认同等多种价值观。它以其特有的吸引力,在中国对外宣传等方面发挥着不可替代的作用。随着世界经济的全球化,国家的文物保护和传承既遇到了空前的契机,又遇到了严重的挑战。将非遗文化纳入高校艺术设计专业的教育系统中,既是对传统艺术的继承与发扬,也是对现代艺术创作的有益补充。此举对于加强高校德育工作、增强学生对中华文化的认同、弘扬民族精神、凝聚民族力量、提升民族文化自信具有深远意义。这将有力推动高校在培养高素质人才、传承中华文明方面发挥更加积极的作用。因此,在高校艺术设计专业的教学过程中,要从教育目的、结构、内容、手段等方面入手,加大教师的培训力度,健全教师培训的管理和评估机制。以此来推动高校艺术设计类学科中的非遗文化与其学科教学的深入结合与协调发展。培养具备深厚文化背景与卓越创造力的美术设计专业人才,为我国文化建设与发展贡献力量。

一、非遗文化在高校新媒体艺术设计专业中渗透传承的价值

进入21世纪以来,在国际的文化竞争日趋激烈的今天,中华的优秀传统文化越来越受到人们的重视,“非遗”是它的一个重要组成部分。将非遗文化引进到高校新媒体艺术设计专业,不仅可以给该专业带来益处,还可以推动高校的课程思政,使教育者和学生都从中获益,同时也有利于非遗文化的发展。

(一) 充实高校新媒体艺术设计专业的教学内容

在我国,非物质文化遗产资源极为丰富,截至目前,全国范围内已有逾10万个不同层级的代表性项目,这些项目共同构成了我国非物质文化遗产的瑰丽画卷。这些丰富多彩的无形文化遗产不仅记录了人民的生产生活习俗,更是人类历史上弥足珍贵的精神瑰宝。将如此瑰丽且宝贵的非遗文化与高校艺术设计专业的教学活动有机结合,无疑能够极大地丰富教学内容,突破传统教育模式的束缚,同时也能够拓宽学生们的思维视野和实践能力。通过这样的融合,学生们能够更深入地了解 and 认识非遗文化的内涵和价值,从而提升他们的美学素养和人文素质。此外,非遗文化的引入还能够激发学生的创造力和设计灵感,为他们的艺术设计之路注入新的活力和动力。因此,将非遗文化融入高校新媒体艺术设计专业教学具有十分重要的意义,不仅能够提升教学质量,还能够培养出更多具有创新精神和实践能力的优秀艺术设计人才。

(二) 促进高校和教育工作者肩负起传承文化遗产的重任

在我国实施文化强国、教育强国、人才强国等战略的大形势下,高校既是中华优秀传统文化的传承主体,又是高素质人才的培育基地,理应担负着重大责任,承担着主动担当的责任。因此,高校应该积极地把“非遗”文化融入艺术设计专业的课程教学之中,把它融入人才的培养过程中去,让这种珍贵的传统文化在新一代学生身上不断地发光。这一举措是为了引导青少年学习、传承和发扬我国的优良传统,推动青年的全面发展。这既是各大院校在传承民族优秀传统文化方面的号召,又是推进文化润校,促进高等教育内涵发展的一项重大举措。

(三) 增强高校新媒体艺术设计专业学生的文化自信

中华的优良传统,是中国人民的灵魂之根。而非遗文化则是中国悠久的传统与历史的精华,也是我国文化发展之基。把中华文化与高校新媒体艺术设计专业

的教学内容进行深入的结合,使现代的年轻人在这一过程中受到了来自中华的各种文化的影响,体会到了它们的不同之处和蕴含的独特魅力,这无疑会让学生们对博大精深的中华文化产生浓厚的兴趣,不仅培养了他们对自己国家的强烈归属感,还树立一种强烈的文化自信,继而在继承和弘扬中华的优良传统的同时,也能为国家的发展贡献自己的力量,为中国梦尽一份绵薄之力。

(四) 促进继承和发展中华非遗文化

非遗类是一颗珍贵的“种子”,它既蕴含着丰富的国家记忆和传统,又具有联系过去、现在和将来的特殊意义。所以,保护、传承和创新的工作是非常必要和迫切的。这既是为了维护过去的辉煌,也是为了珍惜现在的财富和保护自己的希望。为更好地促进传统的非遗文化的继承和发展,在高校艺术与设计专业的教学系统中进行了整合。高校作为培养优秀人才的摇篮和平台,具备得天独厚的条件与优势。通过将非遗文化纳入课程设计,让当代的学生们近距离接触、深入了解并热爱这一文化瑰宝。这将极大地激发学生们对非遗文化的研究热情与探究精神,使他们在艺术创作中融入非遗文化的独特氛围与美学内涵。在加强课程思政建设的基础上,注重非遗文化与现代教育的有机结合,以推动非遗文化的继承与创新。通过引导学生们深入挖掘非遗文化的内涵与价值,培养他们的文化自觉与文化自信,进而将非遗文化的精神内涵传承下去,为中华文化的繁荣发展贡献力量。

二、非遗文化融入高校新媒体艺术设计专业教学中的问题

(一) 学生的认识相对模糊

非遗文化,作为中华民族悠久历史与独特魅力的体现,承载着深厚的民族传统与文化精髓。然而,在当前全球化的时代背景下,许多生长于现代化都市环境的学生群体,对非遗文化的接触与了解相对有限,缺乏深入的认识和理解。虽然部分学生在高校学习期间,通过网络途径了解到非遗的起源与艺术价值,但真正能够亲身体验、亲身参与其中的机会却并不多见。这种对非遗文化认知的缺失,导致学生对其所掌握的非遗文化知识缺乏深度与广度,难以真正领略其独特的魅力与价值。

(二) 师资力量不足

当前,众多高等院校的非遗类课程尚处于初始探索阶段,尚未引进和构建符合各自专业发展需要的专业教师团队,因此面临着教师资源不足的困境。非遗文化在校园内的地位与功能尚显有限,目前担任非遗类课程的教师对其所掌握的非遗知识仍需进一步深入研究和探索。部分教师由于个人兴趣或职业转型的原因,对于非物质

文化可能存在认知偏差或观念混淆。鉴于此,迫切需要建立一支专业的师资团队,将传统非遗元素与现代非遗理念有效融合,并将其融入高校新媒体艺术设计专业的教学体系之中。

(三) 教学方式需改进

在将非遗文化融入高校新媒体艺术设计专业的教学过程中,高校老师要根据自己的特色,结合艺术设计专业的特色,结合学生的具体情况,对其进行创新。但是,在实践中,有些老师在与非遗文化相融合的时候,仍然采取了传统的、简单的教育方法,只是通过教科书或播放视频、展示图片,让学生们被动地接收到这些信息,很少有利用现场调研等方法让他们亲身感受到这些文化的魅力。这对提高学生的学习积极性和创造性思考能力都是不利的。

三、非遗视域下高校新媒体艺术设计专业课程教学对策

非遗文化蕴涵着丰富的民族传统和文化精华,是中华民族源远流长、独具特色的一种表现形式。但是,在当今全球一体化的大背景下,很多在现代城市生活中成长的学生,对于传统的非遗文化所知甚少,更缺少深刻的认知与认知。尽管在高校里,一些学生也从网上知道了一些关于非遗的渊源和文化意义,但是很少有机会去亲身体验和亲身参与。这样对非遗文化的认识不足,造成了学生对于自己所掌握的非遗文化的认识不够,不能充分体会到它特有的魅力和价值。

(一) 确立专业课程教学的目的

随着我国高等教育制度的持续深化,以结果为导向的教育理念已逐渐占据主导地位。因此,在高校新媒体艺术设计专业的教学中,确立一个清晰且明确的教学目标是至关重要的,所有教学活动都应围绕此目标展开。另外,高校教师要密切地与国家和社会各个方面对艺术设计专业的各种要求相联系,根据学院本身的办学定位、人才培养导向、非遗文化特有的吸引力、市场的传承状况、大学学生个人的学习与发展特征,来制订一套与学院的现实相适应、具有前瞻性的艺术设计专业整体教学目的。在确定了整体的教育目标之后,老师们还要对每个学年、每个学期甚至每一节的学习目标进行科学合理的规划。在每个课程的教学目的指导下,让学生们在非遗文化的视角下,对新媒体艺术设计的专业知识进行深度的了解,提升教师们在课堂上对非遗文化和专业知识进行有效的传承的质量和成效,为培养具有扎实的专业技术和丰富的文化底蕴的新媒体艺术设计人才打下了良好的根基。

(二) 新媒体艺术设计课程的优化

在设定了高校新媒体艺术设计专业的教学目标之后,基于这一目标的引导,积极更新教育理念显得尤为重要。

这不仅包括对非遗文化原始特质的深入理解，还需要将专业课程内容系统化。同时，考虑到学生的认知发展特点及其个人兴趣，迅速建立一套融合专业教学与非遗文化的艺术设计课程体系变得尤为紧迫。第一，设置校外实习课，将基本原理和实际操作紧密地联系起来，既调动了学生们的积极性，又能够继承和发展诸如传统手工艺这样的非遗文化；第二，为与遗产有关的学科设置选修课和必修课，允许同学们按照自己的喜好，科学、理性地学习和继承自己的特长；第三，建立微电影制作的资源系统，在这个平台上搭建“翻转教室”，实现对新媒体艺术设计教育和非遗类的教育资源的高效融合，推进美术设计的课程系统和非遗学的发展。

（三）充实课堂教学的内容

要激发学生的学习热情，必须有丰富的课程内容。在高校艺术设计专业的课程中，要把非遗文化的丰富多彩的优点充分地利用起来，使学生能够更好地体验到国家的多元文化。高校教师应根据艺术与设计类学科的教学实际，构建校内校外、校内校外、线上与线下相融合的网络环境；以学校的第一课堂和第二课堂为基础，将非遗项目纳入教育的内容中，由传承人与教师一起参加，为了引导学生深入理解教学内容并丰富其学习体验，组织学生前往非遗体验中心、展览馆和传习所进行实地考察。通过亲身体验和直接观察非遗文化，学生能够在感官上全面接受非遗的独特魅力，从而拓展课堂教学的边界。这种教育方式不仅加深了学生对非遗文化的感知，而且无形中增强了他们对传统文化的认同感，进一步激发了他们将所获知识和灵感应用于个人作品创作的热情，为他们的创意设计提供了坚实的知识基础和丰富的灵感源泉。

（四）创新教学模式

在高校新媒体艺术设计专业的课程教学中，要充分考虑到它的文化特点，并根据它的实际情况，对其进行有效的改革，使之更好地满足合作发展的需要。首先，老师要转变传统的教学方式，一是要强化实习，引导他们亲身参加实习，转变他们对非遗文化的看法和看法，从而提高他们的学习积极性。第二，要多开展“观察”活动，让他们从教室里出来，亲自去感受，这对提高他们的美感水平是有益的。第三，采用课题式的方法，强化实习指导，让学生自主动手，并结合非遗文化特点，进行设计创作，提高学员的动手技能。其次，为配合教育方式的改变，学生可以采用新的学习方式；在教学过程中，学生要改变过去的学习方式，多与非遗文化传承人、艺术设计专业的老师等学生进行互动与交流，采用研讨式的学习方式和分组讨论的方式进行头脑风暴，使自己的知识水平和创新设计能力得到提高。

（五）建立高素质的师资队伍

要想取得好的教学成效，必须有一批优秀的师资队伍。在高校新媒体艺术设计类课程中，教师的数量相对较少，因此，要积极地开展这方面的工作。第一，由于高校新媒体艺术设计专业的老师们对于非遗文化的理解还不是很透彻，所以，学校或者是教育部门可以对他们进行高品质的培训，这些教育模块主要涵盖：对非遗文化知识的深入讲授、探索将高校新媒体艺术设计专业与非遗文化相结合的有效方法，以及以非遗文化为核心的艺术设计实践活动。通过这些教学内容的整合，旨在全面提升教师的专业素养，深化教师对非遗文化的理解，使教师们深刻领会到非遗文化在新媒体艺术设计教学领域的重要角色和深远意义。第二，聘请优秀的非遗项目专家到学校任教，或者以客座教授的身份向同学们传授非遗的相关内容。总而言之，在新媒体艺术设计教学中引入一名非遗文化的传承人，可以让高校更好地体验到这一点，让他们能够更好地体验到这一点。同时，也能让他们对这门课程产生更多的好奇心，从而推动这门学科的发展。第三，要促进美术设计院校师资与传承人的相互交往、相互学习；只有专家遇上了专家，他们才能强强联手，将“非遗”和“艺术”等学科的高品质结合得更好。

结语

在高校新媒体艺术设计专业的教学体系中，将非遗文化内容予以有效整合，旨在引导当代学生深刻认识中华文化的悠久历史，进而更好地继承与创新传统非遗文化。大学在此方面发挥着至关重要的推进与促进作用，通过对艺术设计类专业的教育进行深入的改革，加强了课程思政的构建，从而提高了大学生的综合素养。为此，高校应以非遗文化为切入点，紧密结合艺术设计专业的实际教学需求，确立明确的教学目标，丰富并拓展课程内容，采用创新的教学方法，打造一支教学经验丰富的师资队伍，并建立完善的人才培养及管理体系和评价机制。通过这些具体有效的措施，推动非遗文化与高校新媒体艺术设计专业教学深度融合，实现双方的共同发展和繁荣。

参考文献

- [1] 周昕冉. 地方非遗元素融入艺术设计教学的实践思考——以淮安为例 [J]. 山西青年, 2023(17): 18-24.
- [2] 余太游. 非遗文化视域下地方高校艺术设计教学思考与实践 [J]. 艺术家, 2020(17): 84-86.
- [3] 张璐. 非遗文化视域下地方高校艺术设计教学研究 [J]. 达观, 2022(7): 125-127.
- [4] 张春盛. 非遗文化融入高校艺术设计教学的价值 [J]. 艺术大观, 2021(10): 121-123.