

Teaching Reform of Art and Design Courses in Higher Vocational Education from the Perspective of Intangible Cultural Heritage

Jing Hou

Inner Mongolia Electronic Information Vocational and Technical College, Hohhot, Inner Mongolia, 010000, China

Abstract

The purpose of this study is to explore the role of intangible cultural heritage in the teaching of art and design courses in higher vocational colleges, and to put forward the corresponding teaching reform strategies. The intangible cultural heritage is an important part of the excellent traditional Chinese culture. The inheritance and development of the excellent traditional Chinese culture by all ethnic groups reflects the creativity and vitality of the Chinese nation. With the social change, the intangible cultural heritage carries the rich cultural traditions, and the higher vocational art and design majors should become an important force for its inheritance. In short, the paper systematically discusses the teaching reform countermeasures of higher vocational art design courses, the purpose is to enhance students' awareness of the protection and inheritance of intangible cultural heritage, expect to provide practical experience for the teaching reform of art design courses in higher vocational colleges, and promote the inheritance and innovation of intangible cultural heritage.

Keywords

intangible cultural heritage; higher vocational education; art and design; teaching; reform

非物质文化遗产视角下的高职艺术设计类课程教学改革

侯静

内蒙古电子信息职业技术学院, 中国·内蒙古 呼和浩特 010000

摘要

本研究旨在探讨非物质文化遗产在高职艺术设计类课程教学中的角色, 并提出相应的教学改革策略。非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分, 各民族对中华优秀传统文化的继承与发展, 集中体现了中华民族的创造性与活力。随着社会变革, 非物质文化遗产承载着丰富的文化传统, 而高职艺术设计类专业应当成为其传承的重要力量。总之, 系统探讨高职艺术设计类课程教学改革对策, 目的是增强学生的非物质文化遗产保护和传承意识, 期望为高职艺术设计类课程的教学改革提供实践性经验, 促进非物质文化遗产的传承与创新。

关键词

非物质文化遗产; 高职; 艺术设计; 教学; 改革

1 引言

当代社会, 非物质文化遗产的保护与传承日益引起广泛关注。这一文化形态承载着丰富的历史、技艺和传统, 是一个国家或地区文化身份的独特体现。在这个背景下, 高职艺术设计类专业应当成为非物质文化遗产传承的积极参与者与推动者。艺术设计专业作为文化创意产业的重要组成部分, 其教学体系的完善与创新至关重要。本研究旨在探讨非物质文化遗产在高职艺术设计类课程中的角色, 并探讨如何通过教学改革, 更好地将传统文化融入现代设计教育。通过

此研究, 期待为高职艺术设计类课程的教学改革提供有益的理论支持和实践经验, 促进文化传承与创新的有机结合。

2 非物质文化遗产与艺术设计教育的概述

2.1 非物质文化遗产的概念与分类

非物质文化遗产, 作为文化的重要组成部分, 包括口头传统、表演艺术、社会实践、传统的手工艺技艺以及庆典仪式等元素。其特征在于无形性、口述传承、社会参与度高, 形成于特定社群的生活实践中。从分类角度看, 非物质文化遗产可分为口头传统和表演艺术、社会实践、传统手工艺技艺以及庆典仪式等五大类别, 每一类别又涵盖了丰富而多样的具体内容, 构成了多层次、立体化的非物质文化遗产体系。

高等职业艺术设计教育具有鲜明的中国特色, 其他国

【作者简介】侯静(1989-), 女, 中国山西大同人, 硕士, 讲师, 从事艺术设计教学研究。

家基本没有这个概念。在中国的高等职业教育体系中,艺术设计专业在中等职业教育、高等职业专科教育、高等职业本科层次教育中都有着不同的表现形式,为中国地方经济发展的应用型人才供给提供了有力支撑。艺术设计作为一门综合性的学科,其培养目标不仅在于传授学科知识,更在于培养学生的审美意识、创新思维以及对文化的敏感性。通过对口头传统的深入挖掘,学生可以在设计中融入更为独特的文化元素,展现出更为丰富的创造力。表演艺术的传承与发展为艺术设计提供了更为立体和多媒体的表现方式,拓展了设计语言的边界。社会实践和庆典仪式的研究使学生更好地理解文化的深层次内涵,从而在设计中注入更为深邃的文化内涵。传统手工艺技艺的传承为学生提供了更多创作的手段和可能性。

2.2 艺术设计与文化传承的内在联系

艺术设计作为一门复合型学科,其本质包括对文化的解读、传达和再创造。在这一过程中,文化传承不仅成为设计的创作源泉,更是设计实践中不可或缺的理论支撑。文化传承作为一种跨代的价值传递,被深刻地融入艺术设计教育的核心。设计师作为文化的传承者和创新者,其作品不仅是审美的表达,更是文化记忆的传承。通过对非物质文化遗产的学习,艺术设计学生得以深入了解传统文化的内涵和精髓,为其设计实践提供了丰富的文化积淀。艺术设计在这一过程中不再是简单的形式表达,更是对文化符号和意蕴的重新演绎,是对传统价值观的当代解读。文化传承的内在联系还体现在设计的多元性和包容性上,艺术设计教育应该鼓励学生将多元文化元素融入设计中,使之成为一个文化的交汇点。通过这样的设计实践,既能够实现多元文化的尊重,同时也促进文化之间的对话和交流,从而推动文化传承的活力。

2.3 高职艺术设计类课程的特点与现状

当前高职艺术设计人才的培养与艺术设计类本科院校的区别度不高。在人才培养方案的制定中,特别是在课程设置中,多数是参照相关本科专业。作为培养专业人才的关键环节,高职艺术设计类课程具有实用性强的特质,强调将理论知识与实践技能有机融合。近些年社会经济高速发展,特别是文化艺术产业面临着转型升级,对人才培养也提出了更高的要求,呼唤着在高职艺术设计专业课程建设中,更多体现产教融合,实现校企协同育人,进一步明晰高职艺术设计专业人才培养的定位,特别是课程体系的优化设计就显得尤为重要这种实践导向的教学理念使学生在短时间内掌握实际应用技能,适应行业快节奏的工作环境。同时,高职艺术设计类课程的设置更注重职业化导向,课程内容涵盖了从艺术设计理论到实际项目管理的全方位知识体系,培养学生具备在职业领域中立足的综合素质。此外,课程设置还着眼于市场需求,紧密结合设计行业的最新趋势和技术发展,确保学生毕业后能够胜任行业内不同层次的工作。然而,高

职艺术设计类课程在现状上也面临一些挑战。随着设计行业的不断拓展,课程的更新速度相对滞后成为一个亟待解决的问题。教学内容的时效性和前瞻性需要更灵活的机制来应对,以确保学生所学的理论和技能能够紧密贴合行业最新的发展动态。此外,高职艺术设计类课程也需要更深度地融入文化传承的理念,充分利用非物质文化遗产的元素。在培养学生实际技能的同时,也应强调对传统文化的尊重和理解,使学生在创作中不仅仅追求新潮,更能够在设计中传承和创新。

2.4 非物质文化遗产的保护与传承理念

非物质文化遗产的保护与传承理念是一个综合性、跨学科的体系,蕴含着对文化多样性的尊重、对传统知识的保护以及对创新发展的促进。其理念的核心在于将非物质文化遗产视为社会共同财富,具有广泛的参与性和民主性。同时强调社群参与,倡导传统社会实践的持续性,以确保文化元素的正当性和生命力。保护与传承理念同时注重对传统知识的系统整理和记录,以确保其在多代之间的传承稳定。这要求在保护过程中,采用合适的技术手段进行记录与存档,同时注重口头传统的连续性。与此同时,保护与传承理念还要求在传统知识的基础上促进创新发展。这一理念使非物质文化遗产在新的社会背景下获得活力,避免其陷入僵化和失活状态。通过鼓励创新性的实践和现代技术的有机融合,非物质文化遗产得以更好地适应当代社会的需求,实现对文化的可持续发展。

3 高职艺术设计类课程教学改革的策略与方法

3.1 课程设置的调整

高职艺术设计类课程教学改革中,课程设置的调整是一个至关重要的策略,可以更好地融入非物质文化遗产元素,提升学生对传统文化的认知与理解。这一调整需要紧密结合专业特点,通过优化课程结构,引入相关内容,使其能够更全面、系统地涵盖非物质文化遗产的方方面面。在调整课程设置的过程中,需要对非物质文化遗产进行科学而深入的分类和梳理,以确保课程内容的合理有序。同时,结合行业实际需求,应强化与非物质文化遗产相关的艺术设计理论与实践内容,使课程更具专业性和实用性。此外,引入跨学科的教学元素,将非物质文化遗产与相关学科相结合,能够为学生提供更为综合的知识视角,促进其跨学科的思考与创新。通过与其他专业领域的交叉融合,艺术设计类课程得以更好地满足当代社会对综合素质人才的需求。

3.2 实践性教学的创新

实践性教学的创新通过实际操作与体验,深化学生对非物质文化遗产的理解与融入创作过程中。在实践性教学方面的创新需要结合行业需求与文化传承目标,以使学生在实际应用中能够更好地将非物质文化遗产元素转化为设计创意。实践性教学创新的一项关键举措是引导学生进行实地调

研与调查,通过深入实际文化场景,学生能够感知和体验非物质文化遗产的真实环境,进一步激发他们的创作灵感。此外,主动落实请进来与走出去教学模式,强化教学模式的开放化与有效性。组织教师定期进入当地文化馆、非遗传承地区向专业人士学习求教。并且通过民间艺术进入校园等活动,邀请民间艺术者进入学校开展现场展示或是进行宣讲教学,让学生直接感受民间艺术通过与相关从业者和社群的交流互动,学生能够更全面地了解传统文化的当代价值与实际应用情境。另外,实践性教学的创新也包括手工制作与传统工艺的体验。通过亲身参与传统手工艺制作过程,学生能够更深刻地理解非物质文化遗产中的技艺和工艺精髓。这不仅有助于提升学生的实际操作技能,同时也促使其对传统文化的尊重与保护产生更为深厚的情感。

3.3 学生能力培养与评价机制

在高职艺术设计类课程教学改革中,确立学生能力培养与评价机制以实现学科知识、创新精神和团队协作等方面的综合培养。具体来说,课程设置应考虑建立有机的学科知识结构,使学生在传统艺术设计基础上,深度融合非物质文化遗产的理论框架。同时,注重实践性教学,通过实地调研、手工制作和社区参与等方式,促使学生在真实场景中运用所学知识,培养实际操作能力。评价机制的建立应综合考量学科知识掌握、创新意识和团队协作等多个维度。引入新型评价方式,如项目作业评估、实习经历反馈以及综合性设计评审,以更全面、客观地评估学生的学业成绩和综合素养。此外,注重个性化评价,根据学生的兴趣特长和发展方向,量身定制评价标准,以激发其个体潜能。在能力培养方面,强调跨学科综合素养的培养,使学生能够理解和应用非物质文化遗产保护的相关知识。通过开展实际项目和团队合作,培养学生的创新思维和解决问题的能力。

3.4 教师队伍的培训与发展

教师队伍的培训与发展被视为一项至关重要的策略,其目标在于提升教师的综合素养,使其更好地引导学生将非物质文化遗产元素融入教学实践中。首先,教师队伍培训需要以非物质文化遗产为核心,注重教师对传统文化的深刻理解和专业素养的提升。要组建双师型教学队伍,不光要加强

教师文化修养与科研素质,还需要强化其实践能力与应用意识,对非物质文化遗产背后的文化进行详细研究。通过专业知识的补充和更新,教师能够更好地把握非物质文化遗产的内涵和当代应用,从而更有针对性地开展教学工作。其次,教育理念的转变也是教师队伍培训的重要内容。教师需要意识到非物质文化遗产传承与艺术设计教育的密切关系,形成积极的文化认同和责任感。这不仅需要对传统文化的深度思考,更需要教师在教学中注重培养学生对传统文化的热情与尊重。最后,教学方法的创新是培训的重要目标之一。通过引入跨学科的教学方法、实践性教学手段等,教师能够更灵活地运用各种教育资源,更好地引导学生将非物质文化遗产融入实际设计中。

4 结语

在非物质文化遗产的光辉中,高职艺术设计类课程教学改革展示出了积极的发展趋势。通过深刻理解非物质文化遗产的概念与价值,不仅赋予了艺术设计教育更为深刻的文化内涵,也为学生提供了更广泛的创作素材。课程设置的调整使得传统文化元素有机融入专业学科体系,实践性教学的创新则为学生提供了更为丰富的实际经验。同时,教师队伍的培训与发展为教学改革提供了坚实的师资支持,使教育者更具文化自觉和引导学生的能力。这一系列改革努力的背后,是对传统文化传承的责任感与对时代创新的追求。期待在这个交融着传统韵味与现代创意的舞台上,高职艺术设计类课程能够继续探索、创新,培养更多富有文化底蕴和实际能力的新一代艺术设计人才,为非物质文化遗产的传承与创新贡献更多独特的智慧和力量。

参考文献

- [1] 吴敬忠.非物质文化遗产视域下的艺术设计教学浅析[J].美术文献,2017(3):47-48.
- [2] 宗雯.非物质文化遗产传承视角下艺术设计教学改革研究[J].美术教育研究,2018(19):132-133.
- [3] 成卓,李征.非遗视角下高职艺术设计类课程的教学改革与创新研究[J].戏剧之家,2015(2):158.
- [4] 李征,李佳晔,肖凌.非物质文化遗产视角下的高职艺术设计类课程教学改革[J].戏剧之家,2015(9):245-246.