

Research and Practice of the Integration of Traditional Art Intangible Cultural Heritage Skills and University Design Courses —Taking the Innovative Integration of Intangible Cultural Heritage Bead Embroidery Thangka in the Course of *Decoration and Pattern* as an Example

Qiulu Peng

Tianfu College, Southwest University of Finance and Economics, School of Art and Design, PearlEmbroidery Tangka Cultural and Creative Research Institute, Chengdu, Sichuan, 621000, China

Abstract

Traditional intangible heritage skills are gradually marginalized and even lost under the mainstream culture; as the main base of higher talent training and research construction, with perfect talent training system, diversified curriculum construction and strong scientific research team, the perfect integration of intangible heritage technology and university design courses in some fields. In recent years, China has vigorously advocated the reform of “curriculum ideological and political administration” in colleges and universities, and the curriculum construction of colleges and universities needs to use the power of traditional culture to enhance cultural confidence and the function of aesthetic education. This paper takes the course of *Decoration and Pattern* to discuss the path and method of the integration of non-cultural heritage bead embroidery Thangka. The integration of the two problems from teaching methods, teaching methods and teaching contents is discussed, so as to promote the protection and inheritance of traditional art intangible cultural heritage and the teaching reform of college design courses.

Keywords

intangible cultural heritage skills inheritance; pearl embroidery Thangka; decoration and pattern courses; teaching reform

传统美术类非遗技艺与高校设计课程融合的研究与实践——以非遗珠绣唐卡在《装饰与图案》课程中的创新融合为例

彭秋璐

西南财经大学天府学院，艺术设计学院，珠绣唐卡文创研究所，中国·四川成都 621000

摘要

传统非遗技艺在当今主流文化下逐步被边缘化，甚至面临失传的现状；高校作为高等人才培养与科研建设的主要基地，具有完善的人才培养体系、多元化的课程建设及强大的科研团队，通过非遗技术与高校设计课程的完美融合是能够在某些领域解决非遗技艺传承的问题。中国近几年大力倡导高校的“课程思政”改革，高校的课程建设更需要借助传统文化的力量来增强文化自信和美育育人的功能。论文以设计类《装饰与图案》课程为案例，探讨该课程与非遗珠绣唐卡融合的路径与方法。从教学手段、教学方法、教学内容等方面探讨了二者的融合问题，从而推动传统美术类非遗保护与传承发展，促进高校设计类课程教学改革。

关键词

非遗技艺传承；珠绣唐卡；装饰与图案课程；教学改革

【基金项目】四川省社会科学重点研究基地、四川省教育厅人文社科重点研究基地、文化产业发展研究中心项目，非物质文化遗产视野下唐卡嘎玛嘎孜画派传承人培养模式探究（项目编号：WHCY2020B20）。

【作者简介】彭秋璐（1982-），女，中国四川成都人，硕士，副教授，从事非遗技艺在现代设计中的应用与推广领域的研究。

1 引言

传统非遗技艺是人类历史文明积淀的优秀瑰宝,但是近年来一些优秀的非遗技艺由于年代久远、后继乏人等诸多原因^[1],正在逐步退出人类的历史舞台,而高校作为人才培养与科研建设的主要基地,有完善的人才培养体系、多元化的课程建设,强大的科研团队,高校的先天优势刚好可以弥补非遗技艺传承面临的问题。特别是近年来中国倡导对高校“课程思政”的改革,高校也需要借力传统非遗的力量来推动思政课程建设^[2]。因此,论文将以非遗珠绣唐卡在《装饰与图案》课程中的创新融合的教学实践为例,探讨非遗技艺与高校课程建设的融合发展路径。

2 高校设计类课程与传统非遗技艺融合目标路径

“非遗唐卡”的图案样式多种多样,其图案背后蕴含的文化寓意更是民族的瑰宝^[3];而在设计专业开设的《装饰与图案》课程中,要求学生通过认识和了解传统图案的历史与发展,在掌握图案设计的原理和方法的基础上,对传统非遗技术中的图式纹样进行学习、理解和创新,最终能设计出符合现代审美的图案和图案的应用。但是长期以来该课程更偏于理论和技巧的讲授,设计实践不能有效落地,从而流于形式,教学效果不佳。

西南财经大学天府学院为了培养与提高大学生的综合文化修养,聘请著名的唐卡画师同时也是唐卡嘎玛嘎孜画派传承人多吉巴桑为教师,同时联合艺术设计学院该领域教师,于2018年成立了“珠绣唐卡文化创意研究中心”。正式将“非遗珠绣唐卡”技艺引入课程思政建设,通过“大师进课堂”“专业教师加非遗技艺工匠”双导师授课。让非遗走进高校,对非遗文化的保护和发扬不仅是新时代赋予的历史使命,对于完善和丰富大学知识体系、重建当代大学生传统美学观念、构建文化自信具有积极意义。

因此,《装饰与图案》课程以引入“非遗珠绣唐卡”为教学特色,从美育和德育以及当代人的责任和担当三方面,努力把学生培养成德才兼备的设计工作者,提升该课程的思政功能:

①通过学习装饰图案中的审美特性及其艺术形式规律,提高学生的审美与创作能力,将“美育育人”在课程中引入,以此进一步培养学生的情操美和心灵美,树立正确的生观和价值观。

②通过学习传统图案样式了解传统图案背后的文化寓意,引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化,全面提高学生的审美和人文素养,增强“文化自信”。

③通过“大师进课堂”“双导师”授课等教学形式,讲授非遗珠绣唐卡技艺,培养学生对待工作一丝不苟的敬业态度,精益求精、追求卓越的“工匠精神”。

④通过传统图案在现代设计中的应用,明确平面设计师的职业道德,培养“知行合一”的价值观。

3 高校设计类课程与传统非遗技艺融合手段和方法

《装饰与图案》和非遗珠绣唐卡的课程融合,通过灵活多元的教学模式,特色化的教学内容,多媒介的学习交流平台,高校的资源整合优势有力实践了非遗技艺与高校融合的可行性。

3.1 灵活多元互动教学手段

首先,通过专业教师教授装饰图案的设计与创作技法,“非遗传承人”负责非遗技艺传授,通过两种完全不同的创作理念、创作技术、表现形式来培养学生的创意思维、创新意识、创新理念。

其次,通过将著名唐卡画师、非遗传承人请进校园、与学生面对面进行沟通交流,开展“大师系列讲座”等形式,培养学生的对传统文化的热爱,民族自豪感、文化认同感。此外,通过依托我校“珠绣唐卡文化创意研究中心”和“天艺手作俱乐部”,将非遗技师聘为工作室行业导师,学生将工作室学习的非遗技艺拓展到专业实践中,让学生跟着行业专家学习,培养学生的敬业态度,对传统进行创新并应用在生活中创新理念。

最后,建立“非遗”艺术文化智库的手段。通过对“珠绣唐卡”非遗传承人、著名唐卡画师的口述实录,跟踪学习,将走访调研的资源整理成图片、视频、文字等资料,上传到智库之中,为校“非遗”课程制作教学课件、微视频等,提供最专业、最有价值、最有说服力的素材,真正为“非遗文化的活化”尽一份力,为“非遗”化的传承与发展,开通更广泛的宣传渠道,培养学生担负起文化传承的使命感,民族责任感。

3.2 打造特色化的融合教学内容

《装饰与图案》课程以“艺—美—技—德”四模块构建课程。首先,要求学生掌握图案的样式与种类、表现形式、组织构成几个部分的专业知识理论,以“艺”来构建教学内容,与装饰图案创作过程相互衔接,侧重“美”育育人的功能。以项目体验、实践为载体,经过“艺”的学习与非遗唐卡技艺的“技”产生关联与碰撞。通过沉浸式体验,参观川博唐卡展厅、走进“非遗唐卡传承人”工作室,以及“珠绣唐卡工作坊”“专题汇报展”的项目实践,来践行思政的“德”育目的。通过四模块教学在科学性、逻辑性、严谨性的指导下,做到设计、目的和实际应用的完美统一,最终达到提高学生审美层次、思想道德文化、提升岗位技能、创新思维与创新技能,培养德才兼备的平面设计师人才。同时以现代性的设计理念来改善珠绣图案的传统样式,使其图案和纹样更符合当下的审美^[4,5],将再设计的珠绣图案重新开发和应用,

用设计“反哺”非遗技艺,使传统非遗技艺重新焕发新生(见图1)。

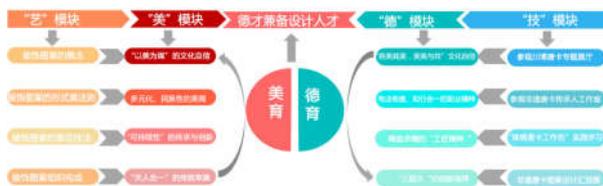

图1 非遗珠绣唐卡融入《装饰与图案》课程教学模块

3.3 建立多媒介的数字化融合平台

《装饰与图案》课程以信息化建设为契机,将非遗珠绣唐卡特色融入教学改革,依托我校搭建的“天府云平台”“EQ 教学质量管理平台”,将更多的非遗技艺稀缺资源全方位的在“云端上”展示。通过更加多元化的“线上线下”混合式教学方式,提供给行业专家、非遗技艺传承人和师生更直接、有效的交流沟通方式。

3.4 引进多元的互动资源

《装饰与图案》课程借助我校“珠绣唐卡文化创意研究中心”特色化的资源优势。该机构作为西南财经大学天府学院首批批准成立的科研教育机构,主要立足唐卡科研、教学,以及唐卡周边文创衍生产品的研发,形成“产—学—研”一体化的拥有自主研发权的科教机构。该机构立足教学,聘请著名唐卡画师和非遗传承人,并设专业场地、设备的“珠绣唐卡工作坊”。聘请珠绣唐卡专家,与学生面授有关唐卡历史、流派、绘画等相关知识,以教学实践带动科研,以科研成果促进产业化。目前《装饰与图案》课程设计的非遗唐

卡特色系列文创产品,已与“非遗风尚”文化传媒公司达成量产并在公司网站销售的战略协议,实现学生作品的成果转化。

4 结语

综上所述,论文通过天府学院非遗珠绣唐卡融合《装饰图案》课程教改为例,通过课堂教学和设计成果转换等方式探讨了非遗传承与高校设计课程融合的多样化模式和研究成果,对非遗技艺的现代活化、传承模式进行创新与实践。为非遗的可持续化传承与发展与高校课程融合发展模式起到了互促性作用,提供了实践样板。

参考文献

- [1] 杨翔凤.论唐卡的可持续发展——以绘画唐卡为例[J].戏剧之家,2015(2):128-130.
- [2] 廖明君,孙妍琰.高校非物质文化遗产课程思政的内涵、困境及路径探析[J].歌海,2021(3):27-32
- [3] 陈思琦.高等职业院校非物质文化遗产教育传承“三融”路径探索与研究——以四川文化产业职业学院为例[J].四川省干部函授学院学报,2018(3):10-12.
- [4] 郝卫民.非遗传承教育如何守正出新[J].北京教育(普教版),2019(3):87.
- [5] 苏专.东莞“非遗”文化资源融入高校艺术设计课程的研究与实践[J].美与时代(上),2018(10):124-126.

(上接第138页)

理论,才能深刻领悟课程思政的精髓,提升教学理念和教学设计的能力,将学科教学知识和创新成果融入课堂教学,提升课堂教学质量,打造金融英语“金课”,为提高人才培养质量,落实立德树人的根本任务作出应有贡献。

参考文献

- [1] 成新林.以深度教学促进外语课程思政[J].中国外语,2020(9):30-36.
- [2] 崔戈.“大思政”格局下外语“课程思政”建设的探索与实践[J].思想理论教育导刊,2019(7):138-140.
- [3] 常俊跃.发挥外语专业自身特殊优势促进思政与专业教育深度融合[J].外语电化教学,2020(6):17-22.
- [4] 胡杰辉.外语课程思政视角下的教学设计研究[J].中国外语,2021(3):53-59.
- [5] 李欣,冯德正.商务英语专业混合格课的“课程思政”行动研究[J].外国语文,2021,37(2):19-26.

- [6] 李文辉.金融英语课程翻转课堂教学模式构建[J].金融理论与教学,2018(1):116-118.
- [7] 李文辉,李杨.基于“产出导向法”的金融英语教学活动设计研究[J].对外经贸,2020(6):123-125.
- [8] 饶妙,邓建平.融入思政隐性教育的商务英语课程设计[J].闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2019(4):132-135.
- [9] 徐锦芬.高校英语课程教学素材的思政内容建设研究[J].外语界,2021(2):18-24.
- [10] 张敬源,王娜.外语“课程思政”建设——内涵、原则与路径探析[J].中国外语,2020,17(5):15-20+29.
- [11] 杨婧.大学英语课程思政教育的实践研究[J].外语电化教学,2020(4):27-32+5.
- [12] 王伟,黄颖.讲好金融故事:“金融学”课程思政改革的有效路径[J].思想理论教育导刊,2021(3):112-116.