

Research on the integration of intangible cultural heritage Shu brocade and art education

Jiaxuan Ren

Chengdu Vocational University of Art, Chengdu, Sichuan, 611430, China

Abstract

The inheritance and development of intangible cultural heritage is one of the key tasks in China's cultural construction. Shu brocade, not only a national-level intangible cultural heritage in China, but also a UNESCO Intangible Cultural Heritage, demonstrates its profound cultural depth and unique charm. Education is a critical force driving the progress of our times. Higher education art programs meet these demands by innovating teaching methods to infuse intangible cultural heritage with scientific vitality, highlighting its unique value in cultural transmission. Fully exploring the artistic connotations of intangible cultural heritage and considering their educational value in light of contemporary development, we aim to explore innovative practical models for integrating intangible cultural heritage into higher education art programs. Higher education institutions build sustainable cultural protection mechanisms for intangible cultural heritage, while intangible cultural heritage enriches the cultural depth of higher education art programs. Through innovative and integrated art education, we achieve interactive connections between cultural inheritance and innovation, art talent cultivation, social services, and scientific practice.

Keywords

intangible cultural heritage; Shu brocade inheritance; art education; innovation and integration

非遗文化蜀锦与艺术教育的融合研究

任家宣

成都艺术职业大学, 中国 · 四川 成都 611430

摘要

非物质文化遗产的传承与发展是我国文化建设工作重要的任务之一。蜀锦不仅是我国国家级非物质文化遗产,同时也是世界非物质文化遗产,可见其文化底蕴深厚,独具特色魅力。教育是推动时代前行的关键力量,高校艺术教育顺应时代需求,通过创新教学模式为非物质文化遗产注入科学活力,彰显其在文化传承中的独特价值。充分挖掘非遗文化艺术内涵,并结合时代发展特征思考其文化艺术的教育价值,探索非遗文化传承与高校艺术教育融合的创新实践模式。高校教育为非遗文化构建可持续发展的文化保护机制,非遗文化为高校拓展艺术教育文化深度,通过创新融合的艺术教育来实现文化传承与创新、艺术人才培养、社会服务以及科学实践的互动关联。

关键词

非遗文化; 蜀锦传承; 艺术教育; 创新融合

1 引言

在当前国家加强文化建设大背景下,国家对于新时代青年的殷切希望基于民族复兴重任与文化强国的光荣使命。将以非遗文化为代表的中华传统文化与高校艺术教育相融合,有利于提升学生的文化修养,培养学生的民族文化自信;在艺术教育人才培养中融入非遗文化项目,通过艺术设计让非遗文化以创新面貌呈现,运用现代设计重构蜀锦非遗美学,使其更符合市场变化需求,同时也为非物质文化遗产后继人才队伍的不断壮大发挥积极作用。本文将从“以人为本、

活态传承”的理念思想出发,强调非遗文化蜀锦与艺术教育融合的必要性和重要性;强调“非遗传承机构”“非遗传承人”“非遗设计项目”“高校资源平台”“艺术专业教师”“艺术设计学生”六者间的互动关联有效融合。

2 非遗文化蜀锦与艺术教育融合的必要性和重要性

蜀锦传承历史两千年,与南京的云锦、苏州的宋锦和广西的壮锦并称为“中国四大名锦”,更被誉为“天下母锦”。在 2006 年被国务院批准列入了国家级非物质文化遗产名录,并且在 2009 年的时候被列入世界非物质文化遗产名录。从文化挖掘的角度来看,蜀锦的历史文化内涵是非常深刻的,且蜀锦的地域文化特征明显,其除了巧夺天工的织造技艺

【作者简介】任家宣(1991-),女,中国四川雅安人,硕士,副教授,从事艺术设计研究。

外,装饰纹样色彩搭配与组合形式也极具艺术性,寓意丰富具有深厚的文化艺术价值,带有浓郁的东方美学风格。非遗蜀锦同时作为城市名片,扎根地方文化特色属性,为本土高校艺术设计教育提供了优越土壤。结合本土文化旅游市场的发展,在艺术设计教学过程中引入非遗文化的相关项目,以服务区域文旅市场为教学目标,以挖掘区域文化市场特色及城市文旅业潜力为发展方向^[1]。将非遗文化蜀锦与艺术教育进行融合,为非遗蜀锦文化的传承和发展,以及艺术教育的创新和优化提供更多可能性。

2.1 必要性

2.1.1 非遗蜀锦文化传承与保护的迫切需求

中华文化源远流长,各族人民在长期生产生活实践中创造出了丰富多彩的非物质文化遗产,蜀锦作为中国四大名锦之一,承载的织造技艺与审美智慧,传承上千年历久弥珍。将非遗蜀锦文化与艺术教育进行融合,探寻蜀锦装饰艺术独特的视觉语言,发掘其蕴含的文化内涵,结合现代设计方法探索创新应用,促进蜀锦装饰艺术在现代社会语境中的传承和发展。这种融合不仅有助于蜀锦技艺的活态传承,更能推动其在当代社会中的创造性转化,焕发新的生命力。

2.1.2 艺术教育本土化发展的内在需求

我国教育历史已延续上千年,但是在现代化教育工作中,很多学科的构建都是参照西方国家。就艺术教育而言,我国的艺术教育不管是课程设置还是教学理念和教学方法的运用,都有浓郁的西方色彩,本土艺术传统却未得到充分重视。而西方艺术审美与本国的传统艺术审美是有明显差异的。所以,重新审视本国艺术形式,传承本国艺术审美时,西方教育模式难以适应中国传统文化审美的传承需求。将非遗文化与艺术教育进行融合,基于蜀锦的文化理念以及艺术审美特点对艺术教育体系结构进行优化,比如艺术教育理念的转变、艺术教育内容的丰富等,这对于构建符合中国传统文化特点的艺术教育体系有积极的作用^[2]。

2.2 重要性

2.2.1 非遗传承维度

在新时代背景下,非遗文化的传承需要多维度探索科学策略,而教育融合为这一工作提供了持续稳定的发展路径。教育作为国家发展和社会进步的核心动力,具有显著的普遍性和广泛性,能够有效扩大蜀锦的社会影响力。同时,教育体系本身需要不断适应社会发展需求,既要服务于文化传承,也要助力产业创新,这使得教育与非遗保护具有天然的契合性。通过将蜀锦融入艺术教育,不仅能确保其传承的可持续性,还能使其与当代社会紧密联结,从而为传统文化的活态传承提供现实支撑。

2.2.2 美育创新维度

将非遗文化蜀锦与艺术教育进行融合,这对于拓展艺术教育,丰富艺术教育内容、提升艺术教育综合效果有突出价值^[3]。在艺术教育实践中,学生艺术审美能力的培养需要

依托具象化的载体,而蜀锦作为融合技艺、文化与审美的艺术典范,能够为学生提供直观的学习素材。通过解析蜀锦的纹样设计、工艺技法和文化寓意,艺术教育可以更生动地传递传统美学理念,深化学生对艺术思维的理解。这种融合既丰富了艺术教育的内容体系,也增强了教学的实践性与感染力,从而整体提升艺术教育的综合效果。

3 非遗文化蜀锦与艺术教育融合需要强调的内容

3.1 活态传承

所谓的“传承”指的是传授和继承,在非遗文化蜀锦的传承中,一方面是对文化艺术的传授与继承,另一方面是对技艺内容的传授和继承。“活态传承”的含义为:“在非物质文化遗产生成发展的环境当中进行保护和传承,在人民群众生产生活过程当中进行传承与发展”。非遗蜀锦文化除了独特的织造技艺外,其装饰纹样极具艺术性富有深厚的文化价值,且自古以来蜀锦产品都与人们的生活息息相关,深入探寻蜀锦装饰艺术独特的视觉语言,探索其创新设计的方法,促进蜀锦装饰艺术在现代社会语境中的传承和发展。

3.1.1 非遗传承机构

2018年以来,四川推进传统工艺振兴与非遗助力乡村振兴,依托传统工艺项目在全省设立160余家蜀锦非遗工坊,认定首批50家省级非遗传承机构。其中“蜀江锦院”作为国家级博物馆“成都蜀锦织绣博物馆”锦绣文华品牌,其前身是具有半个多世纪的成都蜀锦厂,并且是国务院、文旅部唯一授权的“蜀锦织造技艺保护传承单位”和“国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地”^[4]。立足与研究蜀锦文化内涵,承载蜀锦历史文化基因,作为非物质文化遗产传承创新的践行者,其重要地位不言而喻。传承机构以现代设计表达锦绣基因、用匠心发掘千年锦绣技艺同当下生活的连接点,以现代设计重构蜀锦非遗美学,探索锦绣手工艺的更多可能性。积极应用非遗机构,将其作为非遗文化传承的主要场所,在非遗传承中发挥着重要的宣传与教育作用。

3.1.2 非遗传承人

2022四川非遗年度人物30位提名人揭晓,国家级非物质文化遗产代表性项目“蜀锦织造技艺”代表性传承人、蜀锦织造大师贺斌顺利入选。作为通晓全套120多道传统手工蜀锦织造技艺的蜀锦“唯一”人,贺斌老师从事蜀锦织造四十余年,对传统的蜀锦进行研究和复原,同时寻求技术突破,用现代设计重构蜀锦非遗美学是其近年来研究工作的重心。积极发挥非遗传承人的作用,实现非遗文化带动和引领。非遗传承人对传统技艺、艺术素材、工匠精神等有深刻的领悟,对非遗项目的背景、寓意、取材有深刻的见解,是非遗文化技艺权威与品格代表,同时也承担了为这些即将失传的技艺寻找继承人与改革创新的使命。

3.1.3 非遗设计项目

在非遗文化蜀锦的传承中,基于蜀锦艺术特征确定不

同的合作项目,让其文化艺术传承发挥潜能赋予价值。例如,商务合作、品牌联名资源营销、博物馆策展与运营、文博非遗研学体验等项目模式。在目前的实践中,成功的蜀锦非遗项目有蜀锦与宝马(中国)、特斯拉(中国)、腾讯、京东、华为、五粮液等多家国内外知名企业开展的品牌商务合作。有蜀锦与品牌联名,如“小龙坎”“尽膳口福”“老房子”“金得胜”等;蜀锦与品牌联合营销,如与晶融汇“廊里 YOU 展”第三季联合举办的《良辰美锦——蜀锦千年文化展》收获诸多好评。让非遗文化蜀锦与时尚设计等行业进行结合,形成具有潜力的项目,如蜀江锦院与《了不起的匠人》《天盛长歌》合作的影视节目同样受到了极大关注。通过这些项目的实施,探索非遗蜀锦文化更多的可能性,让非遗蜀锦走出博物馆,以新的形式与面貌展现在大众面前。

3.2 创意赋新

高校艺术类院系应挖掘中华优秀传统文化的内在特质,使中华文化与当代文化相适应、与现代社会相协调,推动地方优秀传统文化创造性转化、创新性发展,激活其生命力^[5]。教育是时代发展的需要,高等学校的艺术教育为非物质文化遗产带来了新的科学发展,高校艺术教育的创新价值也得以体现。就非遗文化蜀锦的传承和艺术教育的融合分析来看,教育的核心本质是“人”,在实践工作中要强调“以人为本”的艺术教育理念。“创新”及“创意赋新”,将高校艺术教育与非遗蜀锦有机融合,有效提升艺术教育效果的更多创新可能性。

3.2.1 高校资源平台

强调高校资源平台的有效应用:比如,利用高校的高素质人才资源、专业的研究团队等,为非遗蜀锦传承发展提供更多研究保障和资源渠道等;比如,高校可以结合自身的办学特色,建立非遗文化互动社交平台,以及建立蜀锦创新为主体的交流合作平台等;还比如,通过以高校提供的资源平台为基础,协调蜀锦相关研究的多方力量参与,如非遗传承机构的参与,品牌企业的参与,民间组织协会的参与等。做好职业院校资源平台拓展,并逐步探索优质教育资源供给新模式。

3.2.2 艺术专业教师

强调艺术专业教师的作用。专业教师大多毕业于专业艺术院校,有着丰富的设计经验和较为全面的设计理论知识体系,利用专业教师的专业理论以及设计水平等重新定义和思考非遗文化蜀锦与艺术教育。并且非常主要的一点,可开展针对教师的非遗蜀锦文化教研培训等活动,增强非遗对于手工技艺的体验和认知,这可以为具体的融合工作开展,构

建新思路与新渠道。教师非遗蜀锦文化传承的基础之上,积极探索创新性的项目化教学理念,融合艺术设计学理论知识进行课程教学设计的创新,以非遗蜀锦文化为代表的中式美学,和以艺术设计专业为代表的现代艺术创新设计相融合,启发学生进行蜀锦专题项目创意设计。艺术专业教师可根据自身丰富的设计经验,引导鼓励学生将设计作品转化为设计商品,实现非遗文化与艺术设计融合教育的最终成果呈现。

3.2.3 艺术设计学生

就目前的研究来看,在非遗文化的传承和保护过程中,艺术设计专业学生是绝对的主力,所以在实践中做好艺术设计学生的培养是非常必要的^[6]。学生通过具体实训项目的练习,会将自己所学的内容以及自己的设计理念进行联系。而基于蜀锦文化的美学理论艺术教育,能够拓宽学生的设计灵感元素来源,能够丰富学生的设计手法表现能力,能够为迎合市场需求和消费者审美需求激发更多的创新设计。并且教育影响是潜移默化的,在未来艺术设计工作组织过程中,会下意识地表现其设计理念以及审美意识,这对于保护和发扬蜀锦传统文化内涵和精髓具有重要意义。

4 结语

综上所述,强调非遗文化与艺术教育融合的必要性和重要性,对民族而言,非遗文化与艺术教育融合,“以人为本、活态传承”具有促进和传承民族文化的使命;对社会而言,非遗文化与艺术教育融合具有推动社会经济价值的价值;对高校而言,非遗文化与艺术教育融合具有德育教化的作用;对学生而言,非遗文化与艺术教育融合可提升审美能力、人文知识的扩充与人文素质的提升,对新时代艺术设计专业青年学生坚定文化自信,延续历史文脉,建设社会主义文化强国具有重要意义。

参考文献

- [1] 王亦非.非遗文化与高职艺术教育的融合创新之道[J].文化创新比较研究,2021,5(33):104-107.
- [2] 邢加宾,周春燕.“五育”融合背景下非遗文化与创新创业教育融合发展研究[J].教育艺术,2022(04):21-22.
- [3] 夏靓,龚雅琪.非遗传承与研究生思政教育的融合路径研究[J].非遗传承研究,2022(01):58-61.
- [4] 蜀锦织绣博物馆[J].四川劳动保障,2014(12):58.
- [5] 孙立龙,宋殿娇.高校艺术教育促进传统文化传承的对策研究[J].沈阳工程学院学报:社会科学版,2018,14(3):406-409.
- [6] 崔畅.整合与融合:非遗文化与高职学生教育互融[J].中国航班,2021(17):133-134.