

非遗传承创新和艺术职业教育融合的实践路径

杨璐

湖北交通职业技术学院 湖北 武汉 430079

摘要: 深入研讨非遗传承创新与艺术职业教育的融合之道,深刻认识到非遗传承与创新的不可或缺性,以及艺术职业教育在非遗传承中的独特作用。通过巧妙地将非遗项目融入教学,鼓励学生亲身参与非遗实践活动,与传承机构合作开展项目,并设立非遗传承工作室,实现两者的有效融合。这一融合不仅拓宽学生的文化视野,激发学生的创新能力,还极大地推动文化的繁荣发展。随着社会对文化多样性的日益重视以及科技的飞速进步,非遗传承创新与艺术职业教育的融合将拥有更广阔的发展前景,为非遗文化的传承注入新的生机,培养更多优秀艺术人才。

关键词: 非遗传承创新; 艺术职业; 教育融合; 实践路径

1 非遗传承与创新的重要性

非遗传承与创新的重要性,既体现在对传统文化的保护和弘扬上,又表现在对当代社会发展的积极影响中。第一,非遗传承是连接过去与未来的重要桥梁。非遗项目是民族历史文化的活化石,它们承载着先人的智慧与情感,是民族文化认同的重要来源。通过非遗传承,能够深入了解一个民族的发展历程和文化特色,从而增进民族认同感和自豪感。非遗传承也是文化多样性的重要体现,有助于维护世界文化的多元共生。第二,非遗创新是推动传统文化焕发新生的重要动力。在传承的基础上,对非遗项目进行创新和发展,能够使传统文化更好地适应现代社会的需求。非遗创新不仅包括对技艺、材料的革新,更包括在表现形式、传播方式等方面的探索。这些创新使得非遗项目更具时代感和生命力,吸引了更多年轻人的关注和参与^[1]。第三,非遗传承与创新也对社会经济发展产生积极影响。非遗项目往往具有丰富的文化内涵和独特的艺术价值,通过开发非遗产业,可以创造更多的就业机会和经济收入。非遗旅游、非遗文创产品等也成为了现代旅游和文化消费的新热点,推动了相关产业的发展。

2 非物质文化遗产的保护与传承

非物质文化遗产是民族文化的活态传承和生动展现,承载着深厚的历史记忆和民族情感,是国家和民族的精神家园的重要组成部分。随着现代化进程的加速,许多非物质文化遗产正面临着消亡的危险。因此,加强非物质文化遗产的保护与传承显得尤为重要和紧迫。保护非物质文化遗产的首要任务是确保其生存环境的改善。许多非遗项目往往与特定的地域、社区和生活方式紧密相连,只有当这些环境得到妥善保护,非遗才能得以延续。这需要我们加强对非遗所依存的自然环境和人

文环境的保护,防止过度开发和商业化对非遗造成破坏。

传承需要依靠非遗传承人,他们是非遗项目的活态载体和传承者。我们应该加大对传承人的扶持力度,提高他们的社会地位和经济待遇,鼓励他们积极参与非遗的传承工作。加强非遗传承的教育和培训工作,培养更多的年轻传承人,确保非遗技艺的代代相传。在保护和传承非物质文化遗产的过程中,应注重挖掘其文化内涵和价值。非遗不仅是技艺和表演,更是民族历史、文化和社会发展的见证。通过深入研究和挖掘非遗的文化内涵,可以更好地理解民族文化的精髓和特点,进而推动文化的创新和发展。借助现代科技手段,推动非物质文化遗产的保护与传承工作^[2]。数字化技术、虚拟现实技术等可以为我们提供全新的方式来记录和展示非遗技艺和内涵,让更多的人了解和认识非遗。通过网络平台和社交媒体等渠道,可以将非遗文化传播到更广泛的地域和人群中,增强非遗的社会影响力和传播效果。

3 艺术职业教育与非遗传承融合的意义

3.1 拓展学生视野,传承文化传统

艺术职业教育与非遗传承的深度融合,在当今文化教育中显现出了其独特而深远的意义。这一融合不仅丰富艺术职业教育的内涵,更在拓展学生视野、传承文化传统方面发挥了不可替代的作用。(1) 艺术职业教育与非遗传承的融合极大拓展了学生的文化视野。非遗文化作为中华民族世代相传的宝贵财富,其独特的表现形式和深刻的文化内涵为学生打开一扇通向传统艺术的大门。通过亲身接触和学习非遗技艺,学生们能够深入了解传统艺术的精神内核和审美情趣,感受非遗文化的独特魅力。这一过程不仅提升学生对传统文化的认知和理解,更激发他们对多元文化的兴趣和探索欲望,使其能

能够在更广阔的文化背景中审视和认识自己的艺术实践。

(2) 艺术职业教育与非遗传承的融合也是对传统文化的一种有效传承。非遗文化蕴含着深厚的民族情感和历史文化记忆,是维系民族认同和文化遗产的重要纽带。通过艺术职业教育的平台,学生们得以近距离接触和学习非遗技艺,亲身感受传统文化的生命力和活力。这种亲身实践的学习方式使学生能够更深入地理解和体会传统文化的精髓,从而增强他们的文化自觉和文化自信。这种文化传承不仅有助于保持文化的多样性和独特性,更为传统文化的创新发展提供了源源不断的动力。

3.2 增强学生创新能力,推动文化发展

艺术职业教育与非遗传承的深度融合,在增强学生的创新能力以及推动文化发展方面展现出了不可忽视的重要意义。一方面,这种融合为学生提供丰富的创新资源和实践平台,从而有效提升了他们的创新能力。非遗文化不仅蕴含着古人的智慧和创造力,更包含丰富的艺术形式和表现手法。通过学习和研究非遗技艺,学生能够从中汲取灵感,结合现代审美和技术手段,创造出新颖独特的艺术作品。这种跨时空的创新实践不仅锻炼学生的创新思维和动手能力,更拓宽了他们的艺术视野,为他们在艺术领域的深入探索和创新发展奠定了坚实基础。另一方面,艺术职业教育与非遗传承的融合对推动文化发展起到了积极的推动作用。非遗文化作为中华民族文化的重要组成部分,其传承和发展对于保持文化的多样性和独特性具有重要意义^[3]。通过与艺术职业教育的融合,非遗文化能够得以更广泛地传播和推广,吸引更多的人关注和参与到非遗保护工作中来。同时,这种融合也能够推动文化产业的创新发展,为文化市场注入新的活力和动力。学生们通过学习和实践非遗技艺,不仅能够提升自身的文化素养和艺术修养,更能够为文化产业的发展贡献自己的力量。

4 非遗传承与创新结合艺术职业教育的实践路径

4.1 将非遗项目融入教学内容

将非遗传承与创新结合艺术职业教育的实践路径,关键在于将非遗项目深入融入教学内容中。筛选和整理出适合艺术职业教育的非遗项目,确保这些项目既具有代表性,又能够激发学生的学习兴趣和创新动力。将非遗项目的核心技艺、文化内涵和艺术特色融入艺术职业教育的教学大纲和课程设置中,使其成为教学内容的重要组成部分。在教学过程中,可以采用案例分析、实践操作、项目教学等多种教学方法,引导学生深入了解非遗项目的精髓和特点,并鼓励他们结合现代审美和技术手段进行创新和探索。同时,加强与非遗传承人的合作

与交流,邀请他们走进课堂,分享经验、传授技艺,为学生提供更直观、更生动的学习体验。还可以组织学生参与非遗项目的保护、传承和推广工作,让他们在实践中深化对非遗文化的认识和理解,提升自身的文化素养和创新能力。通过这些实践路径的探索和实施,可以将非遗传承与创新紧密结合,推动艺术职业教育的创新发展,培养更多具有传统文化底蕴和创新精神的艺术人才。

4.2 学生参与非遗传承实践活动

非遗传承与创新结合艺术职业教育的实践路径中,学生参与非遗传承实践活动是至关重要的一环。这不仅能让更直观地了解非遗文化的魅力,也能让他们在实践中体验非遗技艺的传承与创新过程。学校可以组织非遗文化进校园的活动,邀请非遗传承人走进课堂,进行现场演示和教学。学生有机会近距离观察和学习传统技艺的制作过程,与非遗传承人互动交流,深入了解非遗文化的历史渊源、技艺特点和传承现状。学校还可以建立非遗实践基地,为学生提供更广阔的实践平台。学生可以参与非遗项目的制作和表演,亲身体验传统技艺的精湛与魅力。学生不仅可以提升对非遗文化的认知和理解,更能锻炼自己的动手能力和创新意识。可以尝试将非遗技艺与现代审美相结合,创造出具有时代特色的新作品,为非遗文化的传承和发展注入新的活力。同时,学生参与非遗传承实践活动,也能增强他们的文化自豪感和使命感。通过亲身参与,学生会更加珍视和保护传统文化,积极为非遗文化的传承和发扬贡献自己的力量。

4.3 与非遗传承机构合作开展项目

非遗传承与创新结合艺术职业教育的实践路径之一,是与非遗传承机构合作开展项目。这一合作模式将学校教育与非传承机构的专业资源有效对接,为学生提供了深入参与非遗传承与创新实践的机会。非遗传承机构不仅拥有深厚的非遗技艺和知识储备,还具备丰富的项目经验和组织管理能力,能够与学校共同设计和实施非遗传承创新项目。学生可以深入了解非遗项目的历史背景、文化内涵和技艺要求,并亲自动手参与项目的实施过程。通过与非遗传承人的紧密合作,学生可以学习到非遗技艺的精髓,并在实践中不断尝试创新,将传统技艺与现代审美相结合,创造出新的艺术表现形式。学校作为教育和文化传播的重要基地,通过与非遗传承机构的合作,可以将非遗文化传承的理念和方法传播给更多的学生和社会大众,提升公众对非遗文化的认知和重视程度^[4]。

4.4 建立非遗传承工作室,推动产教融合

艺术职业院校通过建立非遗传承工作室,为非遗传承创新与艺术职业教育的融合搭建了坚实的桥梁。这种合作模式不仅凸显教育与实践的紧密结合,也体现了传统文化与现代产业的高度融合。非遗传承工作室的设立,为学生提供了亲身体验和深入学习非遗技艺的宝贵机会。学生们可以亲身参与非遗项目,与传承人面对面交流,感受非遗技艺的独特魅力。通过不断的实践操作,学生们能够逐渐掌握非遗技艺的精髓,并将其应用到自己的创作中。学校可以与企业合作,利用非遗技艺开发文创产品,将传统文化与现代市场相结合,实现非遗技艺的商业价值。这种合作模式不仅有助于推动非遗产业的发展,也为艺术职业院校的学生提供了更多的就业创业机会。通过组织非遗传承人进校园活动,开展非遗讲座、技艺展示等,学校可以吸引更多的社会关注和支持,为非遗传承创新营造良好的社会氛围。同时,这种活动也有助于增强学生对非遗文化的认知和兴趣,激发他们传承和创新非遗技艺的热情。

5 非遗传承创新与艺术职业教育融合的未来展望

非遗传承创新与艺术职业教育的深度融合,展现出了广阔的未来展望。随着社会对文化多样性的日益重视,非遗文化作为民族文化的瑰宝,其传承与创新将成为文化发展的重要方向。艺术职业教育作为培养艺术人才的重要基地,将承担起非遗文化传承与创新的重要使命。未来,非遗传承创新与艺术职业教育的融合将更加紧密。学校将进一步加强与非遗传承机构的合作,共同打造非遗传承创新项目,为学生提供更丰富的实践机会。同时,艺术职业教育将不断探索和创新教学方法和手段,将非遗文化融入日常教学中,让学生在感受非遗文化的魅力,激发他们的创新灵感。随着科技的不断进步,非遗传承创新与艺术职业教育的融合也将迎

来新的发展机遇。数字化技术、虚拟现实技术等新兴科技手段的应用,将为非遗文化的传承与创新提供更多可能性。学校可以利用这些技术手段,将非遗技艺进行数字化记录和展示,让学生更直观地了解和学习非遗文化;同时,也可以通过创新的设计和技术应用,为非遗文化的创新提供新的思路和方法。非遗传承创新与艺术职业教育的融合将在未来发挥更加重要的作用;它不仅能够推动非遗文化的传承与发展,为文化多样性注入新的活力;更能够培养出更多具有传统文化底蕴和创新精神的艺术人才,为文化产业的繁荣和发展提供有力支持。

结束语

非遗传承创新与艺术职业教育的融合,是一项意义深远的文化教育事业。通过本文的探讨,更加清晰地认识到这一融合对于传承非遗文化、培养艺术人才以及推动文化创新发展的重要作用。相信随着教育理念的不断更新和科技手段的进步,非遗传承创新与艺术职业教育的融合将取得更加显著的成果。让我们携手努力,共同推动非遗文化的传承与创新,为构建更加丰富多彩的文化世界贡献我们的智慧和力量。

参考文献

- [1]李丽.非遗传承创新和艺术职业教育融合的实践路径[J].丝网印刷,2023(22):118-120.DOI:10.20084/j.cnki.1002-4867.2023.22.035.
- [2]王威峰.李红革.以系统观念推动中华优秀传统文化传承创新[J].人民论坛,2022,(5).DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2022.05.032.
- [3]张明.王丽丽.非遗传承工作室在艺术职业教育中的实践与探索[J].艺术教育研究,2023,(2): 67-72.
- [4]李梅.陈芳.艺术职业教育中的非遗特色课程开发与实践[J].职业教育研究,2022,(4): 89-93.