

数字化视域下非遗文化在艺术设计专业教学中的融入探究

罗文涛

(广西民族师范学院, 广西 崇左 532200)

摘要: 非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是我国传统文化的重要组成部分, 印刻着民族发展历程, 彰显着民族智慧与文化。随着数字化技术的快速发展, 艺术设计领域已经离不开数字技术。数字技术为艺术设计提供了新的平台和技术, 优化了艺术设计效果。而非物质文化遗产为数字化视域下的艺术设计提供了元素, 丰富艺术设计的内涵。因此, 艺术设计专业在这样的背景下有必要推动教学创新工作, 在课程中教师要融入非物质文化遗产元素, 并引导学生探究数字化视域下艺术设计如何用好非物质文化遗产元素, 通过现代数字技术手段, 对非遗物质形态的数字化复制, 优化艺术设计效果, 并创新性地传播非遗文化。

关键词: 数字化; 非遗文化; 艺术设计; 教学探究

一、非遗文化融入艺术设计课程的作用

(一) 有助于传承与弘扬传统文化

作为一个多民族的国家, 我国民族文化灿烂辉煌, 各个民族有着不同的文化风俗与习惯, 发展出了璀璨夺目的民间传统工艺。非物质文化遗产是各民族人民在衣、食、住、行各方面的发展中形成的宝贵艺术经验, 是彰显民族特征、体现劳动人民智慧勇敢、体现民族印记的宝贵资源。将非遗文化融入到数字媒体艺术设计课程中, 能使学生在学习与实践中对非遗文化有更深刻的认识与传承, 使这份珍贵的文化遗产不至于随着时代的变迁而消亡。数字化背景下艺术设计的趣味性、互动性增强, 再融入非遗文化, 更能激发学生学习艺术设计的兴趣, 让他们更愿意去学习、传承非物质文化遗产。另外, 非遗与数字化艺术设计的融合让非遗文化重新焕发生机, 让它更加适应现代社会的需要, 也给学生们提供了更多的创作空间和学习的机会。透过数字化艺术设计课程, 学生可运用虚拟现实等现代科技手段, 将非遗文化以全新的形式呈现, 参与到非遗文化的传承中, 增强学生的民族文化认同感与自豪感。

(二) 有助于培养综合型人才

在数字化背景下艺术设计课程中融入非遗文化, 有利于培养学生的创新思维与动手能力。非遗文化为数字媒体艺术设计课程提供了丰富的主题与内容, 使课程教学形式多样化、生动有趣, 还能激发学生的学习热情。艺术设计课程具有较强的实践性, 把非遗文化融入到教学中, 能使学生在动手操作中加深对所学知识的理解, 提高学生的动手能力。通过这两种方式的结合, 学生既能掌握数字化背景下艺术设计的思路 and 技巧, 又能对传统文化的内涵与价值有更深刻的认识与了解, 从而提高他们的综合素质, 有利于学校培养具有艺术设计、传统文化和现代科学技术的跨领域人才, 适应社会对综合性人才的需要。这一独特的教学模式与教学内容, 将使该课程更具吸引力与竞争力。总之, 在数字媒体艺术设计课程中融入非遗文化, 可以形成一种独特的教学模式, 提高教学质量, 提高学生综合素质, 为课程开发提供新的思路与方向。

(三) 有助于丰富课程内容

非遗文化是我国传统文化的一笔宝贵财富, 它特有的艺术形式与表达方式, 为数字媒体艺术设计课程提供了丰富的素材与灵感源泉, 使课程内容更加多元化、立体化。非遗文化的独特性和传统性能够激发学生们的创造性思维, 让他们在学习与创作的过程中不断地提出新的见解和想法, 实现艺术设计的创新。承和创, 源于敢破敢立的强大内心; 坚和持, 开启人生的至臻境界。文化弘扬离不开与时俱进的创新探索, 非遗传承要敢破敢立, 尝试融合创新, 不断丰富文化内涵。将非遗文化融入到数字媒体艺术设

计课程中, 使其不只是一门技艺的学习, 更多地涉及到文化、历史和社会学等多个领域, 为学生提供跨领域的学习经验。在数字媒体艺术设计课程中融入非遗文化, 可提高课程的社会影响力, 使得非遗文化受到更多人的关注与选择。总而言之, 在数字媒体艺术设计课程中融入非遗文化, 既丰富了课程的内容, 又提高了课程的实用性、教育性和创新性, 使课程更贴近社会需要, 更有吸引力。

二、数字化视域下非遗文化在艺术设计专业教学中的融入路径

艺术设计专业推动非遗文化融入课程建设, 应当将其中蕴含的地方性特色、工艺技术等资源有效呈现出来, 利用数字技术为艺术设计提供的新平台和技术, 对非遗文化进行创造性呈现, 优化艺术设计效果。教师要为课程的实施与建设列出详细、明确的课程培养计划, 加强课程开展的实施力度和深度, 提高课程建设的质量和效果。

(一) 更新数字化背景下艺术设计专业教学理念

教师首先要明确当前艺术设计专业的发展趋势, 着眼于数字化技术改革艺术设计行业的现实背景, 并充分考虑新时期文化自信建设、文化遗产保护的需求, 在艺术设计专业教学中融入数字化意识和文化遗产传承观念, 引导学生关注数字艺术设计的发展趋势、艺术特点并强化相关技术的学习, 观察和了解非物质文化遗产, 思考如何用非物质文化遗产丰富艺术设计的内涵, 还要引导学生探究数字化视域下艺术设计如何用好非物质文化遗产元素, 通过现代数字技术手段, 对非遗物质形态的数字化复制, 优化艺术设计效果, 并创新性地传播非遗文化。

数字化艺术设计是信息时代下应用数字技术所创造、呈现出的一种新的艺术形态, 因为借助了数字技术, 因此数字化艺术设计表现出数字化、实时性、互动性和虚拟性等特征, 生成了数字绘画、数字影像、生成艺术、动态插画、互动艺术等不同的艺术形式。可以说, 在数字化技术的加持下, 艺术设计效率更高, 设计表现形式更多维, 设计者与受众之间的互动性增强, 最终提升设计作品的艺术表现力。

非物质文化遗产是承载着我国各民族艺术文化的载体, 如何在艺术设计中非物质文化遗产正确、有效地应用, 让非物质文化遗产在数字技术的支持下通过数字建模、场景再现、艺术互动等形式进行传播。用好非物质文化遗产需要学生理解其非物质文化遗产的内涵, 掌握其数字艺术设计的应用技巧, 在设计中彰显非遗特色, 紧密对接当地非遗传承市场, 推动非遗相关项目的研发与创新。

(二) 建设非物质文化遗产课程模块

教师要强化艺术设计专业学生的非物质文化遗产教育, 特别

是要加强当地的非物质文化遗产教育。

首先,在非遗课程资源建设方面,艺术设计专业教师要本着培养具有较高水平的艺术人才,从“通识课程——专业拓展课程——专业核心课程”三个层面构建非物质文化遗产课程,让非遗知识以多层次、立体化的方式融入艺术设计专业群课程体系。同时,教师也要充分应用数字化资源,借助微课、MOOC等多种教学手段建设数字化非遗课程,逐渐打造一批精品在线课程。

其次,在非遗实践课程建设方面,艺术设计专业要强化非物质文化遗产实践平台建设,对接当地非物质文化遗产大师工作室、数字创意工程技术研究中心等,建设学生可以实践的非遗学习平台,让学生跟着非遗大师了解非物质文化遗产,并参与到非遗技艺的学习和传承中,走非遗传承创新之路。教师可以组织一些采风活动,引导学生感受民间美术的魅力。鼓励学生多与民间手工艺者、民间艺术家进行交流,让他们感受到艺术作品的活力,感受工匠的人格魅力,激发学生的创造力。

(三) 建设非遗艺术设计研究型课程

如何将非遗文化与数字艺术设计有效融合是艺术设计专业教师和学生需要思考的重要课题。为此,教师要强化案例讲解、艺术设计实践教学,让学生从非遗文化与数字艺术设计融合的案例中学习经验,并融合自己的思考和创新,提出新的艺术设计思路,并在艺术设计实践中强化对二者融合的真实应用。

在教学过程中,教师可以让学生组成学习小组,展开专题研究,选择一个课题,如“游戏IP设计中如何创造性应用非遗”“游戏场景设计对非遗的继承与创新”等,学生们选取游戏、动画、文创设计等领域的案例展开分析,小组研究结束后提交研究报告。通过这种小组研究使学生学习数字设计与非遗的融合,养成独立思考的习惯,在潜移默化中强化融合的理念。同时,这种融合活动还有助于学生发展语言表达能力和文字写作能力,使学生能表达出自己的所见、所想、所思,从而使师生、同学之间相互沟通。

以最近火热的游戏《黑神话:悟空》为例,教师可以带领学生们一起分析该游戏对非遗文化的创造性应用,分析它如何通过数字化技术让非遗重新焕发光彩,使非遗文化在新技术和新媒介下焕发新生。首先,游戏中的角色设计、场景构建和故事情节,都深深植根于中国传统文化的土壤,这使得游戏处处充满传统文化元素,丰富了游戏的内涵。其次,游戏在具体设计时,对非遗文化进行创造性应用,在场景设计中该游戏从现实中取景,之后制作场景原画,让游戏中的场景与现实中的小西天、佛光寺高度相似,但又以数字化技术增强了场景的细节生动性。游戏对《西游记》经典故事的应用也既有继承,又有创新,比如在孙悟空角色的塑造中,既保留了原著孙悟空反叛、机智和勇敢的特质,又赋予了他现代英雄的特点,让故事更具有现代化思考,通过动态捕捉和面部表情捕捉技术等让游戏角色的动作、表情更逼真,使传统故事在数字技术的支持下重新呈现。从这些成功的案例中,学生可以汲取养分,学习非遗在数字艺术设计中的再现方法。

(四) 开展非遗艺术设计实践活动

教师有必要让学生在实践中扎实掌握非遗在数字化背景下艺术设计中的有效应用。实践活动有课堂艺术设计实践、校园技能大赛、创新创业活动等。在课堂上开展艺术设计实践,由教师提出艺术设计任务,如融入当地非遗——桂西南砖雕,提出“桂西南砖雕与文创产品设计”任务,学生们结成学习小组,完成文创产品的设计任务。学生们对桂西南砖雕进行数字建模,之后按照确定的文创产品设计思路,如将砖雕图案与水杯设计结合,完成

文创产品设计。完成文创设计作品后,教师按照指定的评分规范、评价表对学生作品展开评价,在对作品点评的同时提出修改指导意见,让学生实现“学中做、做中学”,更好地掌握非遗在数字化背景下艺术设计中融入的方法与技能。

学校可立足于当地的文化资源优势,开展特色非遗校园活动,诸如将非遗与技能竞赛整合、与创新创业项目整合。这些活动引导学生以现代化的解释凸显非遗技术的时代性,培养学生的文化自信、政治自信提供助力,为非遗技术的继承与创新奠定坚实的基础。学校应积极争取政府、企业及社会各有关团体对工艺传承活动提供资金及场地支援,让学生们通过自主地参与到活动中,在体验、探究中感受非遗技艺的魅力,在个人探索或团队合作交流中,激发他们的创作激情,在良好的校园氛围中,使自己的艺术涵养和人文情怀得到升华。

(五) 搭建非遗线上信息交流与分享平台

学校为调动艺术设计专业学生对非遗文化的积极性,有必要打造个性化的非遗交流分享平台。基于该线上平台,非遗资源得以共享,师生得以整合各类教学资源,为艺术设计课程提供支持。同时,依托线上平台,师生、生生之间得以流畅地开展交流,让艺术设计活动更顺畅地推进。丰富的课程资源和便捷的共享渠道使得教学创新有了更多可能性,使得课堂更生动有趣,能够有效激发学生的学习兴趣 and 创造力,充分发挥出艺术设计课程的教育价值。

非遗交流分享平台一是要提供丰富的非遗资源库,包括文字、图片、视频资料,为学生提供搜集、整理与非物质文化有关的信息资源的功能,方便学生应用非遗元素;二是要与当地非遗大师工作室、非遗文化研究机构进行信息沟通,及时发布当地非遗继承与创新的有关信息,加强学生与非遗技能大师之间的交流与协作,提高他们的手工技能;三是提供师生之间的交流沟通平台,让学生、老师之间就非遗文化的问题进行讨论,教师可以引入直播连麦等方式进行面对面的互动,进行在线直播、线上答疑,为学生开展艺术设计提供必要的课后指导,帮助学生课程知识,增加学生学习深度和广度,实现教学相长。打造一个智能高效的互动交流方式。该非遗交流分享平台让学生在发展探索能力和创新意识的同时,更快地获取非遗文化的相关知识,为学生提供了在网上进行自我学习的平台,促进了非物质文化遗产的传承和发展。

三、结语

随着传统文化复兴,越来越多年轻人加入到传承非遗的队伍中去,让标注着“古老”“稀缺”等标签的非遗融入了部分“潮流”“跨界”元素,使非遗焕发出新的活力。艺术设计专业在这样的背景下,探究将非物质文化遗产融入教学中显得越来越重要。艺术设计专业以非物质文化遗产为重要的设计元素,依托于数字化技术改进设计方法和设计理念,将实现破旧立新,使行业创新发展。本文就数字化视域下非遗文化在艺术设计专业教学中的融入展开探究,首先分析了数字化视域下非遗文化融入艺术设计专业教学的意义,之后讨论了具体的教学融入策略,希望为数字媒体艺术设计领域带来新的启示,为艺术设计专业教学提供参考。

参考文献

[1] 刘力菲. 传播学视域下的陕西非遗文化符号在艺术设计中的应用探析[J]. 新美域, 2022(06): 80-82.

本文系桂西南高端家居产业学院年度项目“数字化视域下桂西南砖雕艺术创新与教学应用综合研究项目”,项目编号: YSCYXY2024026