

数字化时代视野下高校艺术设计专业传承区域非遗的探讨

刘涵予

(河南轻工职业学院, 河南 郑州 450000)

【摘要】数字化时代的到来,给高校艺术设计专业传承区域非遗带来了新的机遇和挑战。本文从数字化时代视角出发,探讨高校艺术设计专业传承区域非遗的重要性、问题和解决对策。希望通过本文对数字化时代下高校艺术设计专业传承区域非遗的探讨,可以为非遗保护与传承提供新的思路。

【关键词】数字化时代; 艺术设计; 传承区域非遗

引言:在数字化时代,如何将高校艺术设计专业与传承区域非遗相结合,成为了一个值得探讨的问题。这不仅是为了保护和传承非物质文化遗产,更是将传统文化与现代科技相结合,为艺术设计专业注入新的活力和创新力。

一、数字化时代视野下高校艺术设计专业传承区域非遗的重要性

随着数字化时代的到来,数字化技术的发展为非遗的传承提供了新的机遇和挑战。首先,传承区域非遗是我国传统文化的重要组成部分,具有丰富的文化内涵和历史价值。传承非遗可以有效地保护和传承传统文化,促进文化多样性和文化交流。非遗的传承不仅是对过去的尊重和传承,更是对未来的文化传统的延续和发展。高校艺术设计专业作为传承非遗的重要力量,应该在教育中注重非遗的传承和创新,培养具有传统文化素养和创新能力的人才。这样可以有效地保护和传承非遗,促进文化的传承和发展。其次,高校艺术设计专业传承区域非遗可以为地方经济和文化产业的发展提供支持和动力。传承非遗可以促进当地传统手工艺品的生产和销售,推动当地经济的发展,同时也可以带动相关文化旅游产业的发展,增加就业机会,促进地方经济的繁荣。高校艺术设计专业应该注重与地方产业的对接,积极开展非遗产业的研究和实践,为当地经济和文化产业的发展提供支持和动力。最后,高校艺术设计专业传承区域非遗的重要性还在于其对于文化传承、经济发展和社会稳定的促进作用。非遗的传承可以促进文化的传承和发展,增强民族文化自信心,推动文化多样性和文化交流。

二、数字化时代视野下高校艺术设计专业传承区域非遗的挑战

(一) 数字设计技能培养难度增加

数字化时代的非遗数字设计涉及到跨学科的知识,需要学生具备艺术设计、数字技术、文化遗产保护等多方面的综合能力。这对学生的综合素质提出了更高的要求,也使得教学难度增加,教师需要设计更加综合性的课程和实践项目来培养学生的综合能力。

(二) 传统与数字之间的结合难度大

非遗传统与数字技术之间的结合需要考虑到数字技术的快速更新和发展,需要教师不断跟进数字技术的发展动态,才能够将其与非遗文化进行有效结合。这对于高校艺术设计专业的教师和学生来说,需要不断学习和更新数字技术的知识和技能,以便更好地应对数字技术的发展和变化。

(三) 数字展示传播难度增加

数字化展示需要考虑到非遗文化的保护和传承问题,需要在数字化的过程中保持非遗文化的原汁原味,同时又能够利用数字技术来进行更好的传承和推广。这对于高校艺术设计专业的教师和学生来说,需要具备较高的文化遗产保护和传承意识,以便更好地将数字技术与非遗文化进行结合。

(四) 创新设计思路偏少

由于非遗文化的传承通常依赖于传统手工艺和技艺,学生和教师在传承非遗的过程中往往更加注重传统的表现形式,而缺乏对数字化技术的创新应用。这导致了在数字化时代,高校艺术设计专业的学生和教师在非遗传承方面的创新设计思路相对较少。由于非遗文化的传承通常受到保守思维的影响,学生和教师可能更倾向于保守地传承和表现非遗文化,而缺乏对非遗文化的创新理解和表达。这使得高校艺术设计专业的学生和教师在非遗传承方面的创新设计思路难以突破传统的束缚,无法将非遗文化与数字化技术

进行有机结合，缺乏新颖的创意和设计思路。

三、数字化时代视野下高校艺术设计专业传承区域非遗问题的解决对策

（一）强化传统与数字技能的双向培养

在数字化时代视野下，教师可以设计新型课程，如“数字化传统工艺”和“数字与传统设计”，使学生能够在课堂上直接接触到数字技术与传统工艺的结合。教师可以引入项目式教学，让学生在实践中学学习，例如，教师可以让学生利用数字技术记录和保护传统工艺，或者利用数字设计软件融入传统元素进行创作。实践项目与跨学科合作是十分重要的，教师可以组织学生参与实践项目，例如利用数字技术记录当地的非物质文化遗产，或者使用3D打印技术复原古代工艺品，让学生在实践中掌握数字设计技能。教师可以鼓励跨学科合作，例如与工程、计算机等专业合作开展项目，让学生在跨领域合作中学习数字技术与传统工艺的结合。教师需要建立数字与传统技能交叉培养体系，在传统与数字基础课程中同步进行教学，强化学生对传统与数字技能的交叉应用与融合的理解。在设计实习和毕业设计项目，教师可以要求学生结合数字技术服务于传统的保护与传承，评价标准强调两者的结合与创新。双向讲学与交流是推动学生技能提升的中重要工具，教师可以邀请传统工匠与数字设计师进行双向讲学，让学生了解数字如何助推传统，传统又能给数字带来什么灵感，促进传统与数字技能的双向培养。教师组织学生参加相关行业展会、讲座等活动，让学生接触到最新的数字技术与传统工艺的结合案例，拓宽视野，激发创新意识。

（二）推进区域非遗与数字技术深度整合

学校可以建立数字化非遗传统数据库，包括文字、图片、视频等多媒体形式，记录和整理传统工艺、技艺等非遗元素，为数字设计师提供丰富的素材和参考。教师需要鼓励学生利用数字技术进行非遗传统文化的保护，如数字化文物的三维扫描和重建、虚拟展览的设计等，拓展传统文化的传播途径，从而强化数字技术在传统文化保护中的应用。教师可以整合数字技术与传统工艺，设计课程或项目，要求学生结合数字技术与传统工艺进行创作，例如学生可以利用数字设计软件进行传统图案的重构、数字化织锦等，促进数字技术与传统工艺的深度融合。教师可以建立数字化非遗传统创新实验室，在高校内建立数字化非遗传统创新实验室，提供数字设计

软件、3D打印设备等先进设备，为学生提供实践平台，促进数字技术与传统工艺的深度融合与创新。教师可以开展跨学科合作与交流，鼓励艺术设计专业学生与工程、计算机等专业的学生开展跨学科合作，共同探讨数字技术与传统工艺的结合，促进不同学科之间的交流与合作。教师可以培养数字设计师对非遗传统的深刻理解，设计课程内容，引导学生深入了解区域非遗传统的历史、文化内涵和技艺特点，培养学生对非遗传统的深刻理解，为其后续的数字设计工作奠定扎实的文化基础。数字化非遗传统大师是学生学习的对象，教师可以邀请数字化非遗传统领域的知名大师或专家来校进行讲学或指导，分享其对非遗传统的理解和数字技术在传统文化保护中的实践经验，激发学生的学习热情和创新灵感。教师可以开展非遗数字设计竞赛与展览，组织非遗数字设计竞赛与展览，鼓励学生运用数字技术对非遗传统进行创新设计，同时邀请相关行业专家评审和参与，提升学生对数字化非遗传统的认知和实践能力。最后，学校可以加强与地方非遗保护机构的合作，与地方非遗保护机构建立合作关系，共同开展数字化非遗传统保护与传承的项目，为学生提供更多的实践机会和资源支持，促进数字技术与传统工艺的深度融合。

（三）建设数字展示与传播平台

学校可以建立专门的数字展示与传播平台，可以是网站、移动应用或虚拟现实平台，用于展示区域非遗传统的文化内涵、艺术品和传统工艺，为非遗传统的数字化展示提供统一的平台。教师充分利用多媒体工具展示与传播，在教学中结合视频、音频、图像等多媒体技术，将非遗传统的故事、技艺、传承人等内容进行数字化展示，以丰富的形式吸引观众的注意，提高传统文化的传播效果。教师在数字展示平台中引入交互式体验设计，例如虚拟现实技术、触摸屏互动等，让学生可以参与到非遗传统的数字展示中，增强参与感和互动性，提升传播效果。在宣传时，教师可以利用大数据分析技术，对观众的浏览行为、兴趣偏好进行数据化分析，从而实现个性化推荐，让学生更容易找到感兴趣的非遗传统内容，提高数字展示的传播效果。教师可以将数字展示平台与社交媒体、数字图书馆、在线教育平台等其他数字化平台进行整合，通过跨平台推广和合作，扩大非遗传统的数字化展示和传播范围。教师需要重视学生体验设计，优化数字展示平台的

界面、交互方式和内容呈现，同时关注可访问性，确保不同人群都能方便地访问和浏览非遗传统的数字展示内容。

（四）开展数字技术保护与传承研究

传统文化作为一种宝贵的非物质文化遗产，蕴含着丰富的历史和文化信息。学校可以在高校内部建立专门的数字化保护与传承研究团队，汇集艺术设计、数字技术、文化遗产等多个学科领域的专家学者，共同开展非遗数字化保护与传承的研究工作。教师可以针对不同类型的非遗传统，开展数字技术应用案例研究，探索数字化保护与传承的最佳实践，包括数字化档案记录、虚拟展览设计、数字化传统工艺制作等方面的案例研究，从而推动数字技术与非遗传统的深度整合，促进数字技术与非遗传统的深度整合，例如教师可以利用虚拟现实技术还原非遗传统的场景、利用数字化技术保护非物质文化遗产的口述传统等，推动数字技术在非遗保护传承中的应用。针对非遗传统的特点和保护需求，教师可以开展数字化保护技术研究，包括数字化档案管理系统、数字化图像处理技术、数字化传统工艺保存技术等方面的研究，确保数字化保护工作的科学性和可行性。教师需要积极参与相关标准与规范的制定工作，推动建立数字化保护与传承的标准体系，为高校艺术设计专业传承区域非遗数字保护传承提供科学的指导和依据。在开展数字技术保护与传承研究的过程中，教师需要对非遗传统进行深入的了解和研究，包括其历史、文化背景、传承方式等方面，以便更好地把握数字化保护与传承的需求和方向。在数字化保护与传承研究中，教师需要引入先进的数字技术手段，如虚拟现实技术、人工智能技术、大数据技术等，以提高数字化保护与传承的效率和精度。教师需要关注非遗传统的可持续发展问题，包括传承人才培养、市场开发、文化创意产品设计等方面，以确保非遗传统的传承和发展。

（五）跨界联合创新

在数字化时代，高校艺术设计专业传承区域非遗创新设计思路偏少的问题可以通过跨界联合创新来解决。跨界联合创新是指不同领域、不同学科之间的合作与创新。这种方法可以引入新的视角和思维方式，促进非遗传统与数字化技术的深度融合，推动创新设计思路的产生。首先，艺术设计专业可以与工程技术领域展开合作。这种跨界合作可以引入工程技术的支持，将数字化技术应用到非遗创新

设计中。例如，利用虚拟现实技术展示非遗传统工艺，利用传感器技术保护非遗文化遗产等，从工程技术角度激发创新设计思路。其次，艺术设计专业与文化人类学领域的跨界合作也是重要的。通过文化人类学的视角，可以深入挖掘非遗传统的文化内涵和历史背景，将这些元素融入到设计创新中，使非遗传统更好地融入现代生活。此外，艺术设计专业与信息技术领域的跨界合作也十分关键。通过信息技术的支持，可以开发数字化工具和平台，促进非遗传统的数字化保护与传承，同时也为艺术设计带来更多的创新可能性。另外，艺术设计专业与商业管理领域的跨界合作也能够为非遗创新带来新的思路。商业管理的视角可以将非遗文化创意产品与市场需求结合起来，促进非遗传统的商业化和可持续发展，同时也激发艺术设计在非遗创新中的商业化思维。最后，艺术设计专业与社会科学领域的跨界合作也是非常重要的。通过社会科学的研究方法，可以深入了解非遗传统在当代社会中的意义和影响，为艺术设计带来更多的社会责任感和创新灵感。

结束语：数字化时代为非遗文化的传承带来了新的机遇和挑战，高校艺术设计专业应当积极应对，教师应当培养学生跨学科思维和创新意识，引导学生更加积极地运用数字化技术，拓展创新设计思路。只有如此，非遗文化在数字化时代才能更好地焕发新的生机，实现传统文化与现代科技的有机结合，为非遗的传承和发展注入新的动力。

参考文献：

- [1] 吴思瑶. 非遗传承视域下的高校艺术设计专业课程规划研究[J]. 中国民族博览, 2023, (05): 53-55.
- [2] 余太游. 非遗文化视域下地方高校艺术设计教学思考与实践[J]. 艺术家, 2022, (09): 84-86.
- [3] 乔芳, 王妍. 高校艺术设计专业教学中非遗的传承与创新[J]. 大观, 2022, (07): 122-124.
- [4] 胡玠. 以高校艺术设计专业为平台的美术类非遗传承方法研究[J]. 大观(论坛), 2021, (05): 115-116.

课题：2023年度河南省社会科学界联合会调研课题：“双融共创、双线并举”河南非遗数字化多元协同路径研究。课题编号：SKL-2023-1944

作者简介：刘涵予(1993.08-), 女, 河南周口人, 汉族, 硕士研究生, 助理讲师, 研究方向: 艺术设计。