

“金课”背景下非遗戏曲服饰文化的数字化传承实践研究

刘莹

(无锡工艺职业技术学院, 江苏 无锡 214206)

【摘要】本研究旨在探讨“金课”背景下,如何将非遗戏曲服饰文化、数字化技术和“金课”建设有机融合起来,推动非遗戏曲服饰文化的保存和传承的同时,建成具有非遗戏曲服饰文化特色的“金课”资源,为艺术教育提供新的教学模式。解决“教学内容融入文化内涵不够”、“教学方法融合数字技术不足”、“项目实践对接创新能力不足”等问题,提出了从非遗文化教学资源的整合、数字化教学模式的构建以及创意项目开发设计的创新三个方面,推动“金课”背景下非遗戏曲服饰文化的数字化传承实践。

【关键词】金课; 非遗戏曲服饰文化; 数字化传承

2018年的8月,国家教育部发布《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》,要求“各高校要全面梳理各门课程的教学内容,淘汰‘水课’、打造‘金课’”。所谓金课,是指具有高阶性、创新性和挑战度的高质量课程。金课的构建不仅在于推动高校深化教学改革,更可以促进教育向内涵发展迈进,提升高等教育的质量。

同年,我国文化部发布了《非物质文化遗产数字化传承与利用工程实施方案》。该方案旨在运用数字化技术,对非物质文化遗产进行数字化、信息化和智能化的处理,以推动非遗资源的数字传承和高效利用。其中,戏曲服饰作为非遗文化的组成部分,数字化传承实践为其保护和传承提供了新的途径。

通过研究,将非遗戏曲服饰文化、数字化技术和“金课”建设有机融合起来,以推动非遗戏曲服饰文化的有效保存和传承。通过构建具有非遗戏曲服饰文化特色的“金课”资源,为艺术教育领域提供全新的教学范式。

一、“金课”背景下非遗戏曲服饰文化的数字化传承实践的研究意义

“金课”时代,以非遗戏曲服饰文化为对象的数字化传承实践成为艺术教育领域的新兴研究领域,其具有显著的理论探索价值和实践应用前景。本研究强调数字化技术在文化传承与教育中的关键作用,并为非遗文化的保护与传承提供了重要的实践经验。

(一) 理论意义

本研究将深刻推动非遗文化的传承与保护,并

开拓艺术教育研究的新领域。作为传统文化的重要组成部分,非遗戏曲服饰在数字化传承实践中展现出新的保护途径。通过将非遗戏曲服饰数字化传承与“金课”建设相融合,为非遗文化数字化研究探索了新方向,不仅丰富了艺术教育领域的理论框架,也为跨学科研究提供了可借鉴的经验。

(二) 应用价值

本研究将积极促进教育实践的创新与提升,丰富数字化艺术教育的资源和工具。在“金课”背景下,非遗戏曲服饰数字化传承实践为艺术教育开辟了新的教学模式和方法,数字化技术为非遗戏曲服饰文化的传承提供了丰富的数字资源和实用工具。此外,本研究的实践成果也将对数字化教育、文化产业等领域产生积极的社会影响和价值。

综上所述,本研究不仅在理论层面具有深远的学术价值,同时也在实践层面具备广泛的应用前景。通过将“金课”理念与非遗戏曲服饰文化的数字化传承相结合,本研究为非遗文化的数字化传承实践与艺术教育的发展提供了有益的指导,为文化保护与教育融合的研究提供了新的思路与路径。

二、“金课”现状分析——以无锡工艺职业技术学院动漫设计专业为例

在“金课”背景下,以无锡工艺职业技术学院动漫设计专业为例,我们对教学现状进行深入分析,发现存在“教学内容融入文化内涵不够”、“教学方法融合数字技术不足”、“项目实践对接创新能力不足”三个问题,具体情况如下:

(一) 教学内容融入文化内涵不够

在“金课”背景下，以无锡工艺职业技术学院动漫设计专业为例，深入分析发现在教学实践中存在着“教学内容融入文化内涵不够”的问题。这一问题凸显了在动漫设计专业教学中技术与文化的平衡挑战，影响着学生创作能力和思维发展。教学现状呈现出过度偏向技术层面的倾向，使得学生在创作中难以充分融入丰富的文化内涵。尽管动漫作为一种文化表达形式，其深刻的文化背景、历史沿革以及社会反映都在较大程度上塑造了其独特性。然而，在“金课”背景下，技术的迅猛发展可能导致教学焦点过分偏向技术知识的传授，而忽视了文化内涵的传达与挖掘。然而，非遗戏曲服饰文化作为传统文化的重要组成部分，具有丰富的历史传承和深厚的文化内涵。然而，在教学实践中，对于非遗文化的深入挖掘和理解存在欠缺，导致学生在创作时难以准确传达文化内涵，影响作品的质量和深度。这也反映出在“金课”理念下，技术的迅速发展使得文化元素在教学中逐渐边缘化。

（二）教学方法融合数字技术不足

尽管数字技术在动漫设计领域具有广泛应用，但在“金课”教学中，数字技术与教学方法的融合并不充分，这对于学生技能培养和创新思维的塑造构成了影响。目前，“金课”教学环境下，仍然存在传统的课堂模式占主导的情况，缺乏创新的教学方式。虽然数字技术能够为教学提供丰富的资源和工具，然而教师在实际教学中对数字技术的运用仍然存在欠缺，未能将其充分融入到课程设计和实施中，从而限制了教学效果的提升。然而，在数字化时代，数字技术的应用具有极大的潜力，能够为教学带来全新的体验和效果。通过数字化工具和平台，可以创造出丰富多样的教学内容，提高学生的参与度和兴趣，激发其创造力和实践能力。例如，利用虚拟现实技术，可以让学生身临其境地体验动漫世界，提升他们的创作灵感。而通过在线合作平台，可以促进学生之间的互动与合作，培养团队协作和沟通能力。

（三）项目实践对接创新能力不足

在实际教学中，项目实践与创新能力培养之间存在着一定程度的脱节，限制了学生在创作过程中的深度与广度。项目实践作为动漫设计专业中不可或缺的环节，能够促使学生将课堂学到的理论知识应用于实际创作。然而，许多项目设计往往孤立存

在，未能与创新能力培养紧密结合。学生在完成项目时可能侧重于完成任务，而忽视了创新性思维的培养。因此，项目实践的设计需要更加贴近实际工作环境，注重培养学生的创新思维和实际操作能力。

针对“金课”教学中存在“教学内容融入文化内涵不够”、“教学方法融合数字技术不足”、“项目实践对接创新能力不足”等问题，需要通过调整教学内容、创新教学方法以及优化项目实践设计等方式，以促进“金课”背景下教学实践的全面提升。

三、“金课”背景下非遗戏曲服饰文化的数字化传承实践研究

（一）整合非遗文化教学资源

非遗戏曲服饰文化融入专业课程教学实践，解决“教学内容融入文化内涵不够”的问题。戏曲服饰是非遗戏曲文化重要的组成部分，涵盖了服饰、造型、装饰等方面的文化元素，具有丰富的历史、文化、审美和象征内涵，既是演员扮相的体现，更是特定历史时期、地域背景和戏曲流派独特风格和精髓。因此，非遗戏曲服饰文化的传承与保护对于传统文化的传承、历史延续以及当代艺术表达的丰富性至关重要。

非遗戏曲服饰文化融入专业课程，可以通过数字化手段达到更具内涵的教学目标。利用虚拟现实技术，将非遗戏曲服饰的关键元素、制作过程以及演绎技巧等内容数字化，开发出高质量的教学资源。这种数字化的方法不仅有助于保护非遗戏曲服饰的独特价值，也为学生提供了更为生动和多样化的学习体验。数字化手段的应用能够将复杂的非遗戏曲服饰文化内涵以更直观的方式传达给学生，激发他们对于传统文化的兴趣和热情。此外，借助数字化手段将传统的非遗文化教学资源整合起来，具有极大的教育潜能，以更丰富的方式展示非遗戏曲服饰文化。

非遗文化教学资源的整合，不仅有助于保留非遗戏曲服饰的真实面貌，还能够丰富教学内容，为学生提供更丰富的学习素材，使其在学习过程中更好地融入和理解非遗文化。

（二）构建数字化教学模式

构建数字化教学模式，解决“教学方法融合数字技术不足”的问题。数字化教学模式，特别是基于增强现实（AR）技术的应用，为非遗戏曲服饰文化的传承和创新提供了全新的途径。通过创造沉浸式的虚拟环境和设计互动活动，能够激发学习者的学习兴趣，

增强他们的理解和传承能力,为非遗戏曲服饰文化的数字化传承注入了新的活力。

探索增强现实(AR)技术,借助虚拟环境创造出沉浸式的戏曲舞台和人物角色,使学习者能够身临其境地感受非遗戏曲服饰文化的魅力。通过AR技术,学习者可以在虚拟舞台上欣赏传统戏曲演出,近距离观察戏曲角色的服饰和细节,以及深入了解其历史背景与文化内涵。另外,在数字化教学模式中,还可以设计一系列与非遗戏曲服饰文化相关的互动活动,如互动游戏、角色扮演和虚拟舞台表演等。这些活动旨在引发学习者的兴趣,激发他们积极参与,从而加深对非遗戏曲服饰文化的理解和体验。通过角色扮演,学习者可以深入感知不同角色的服饰特点和文化内涵,从而更好地体验戏曲文化的多样性。互动游戏可以融入非遗戏曲服饰的知识和元素,使学习者在娱乐中获得知识,增强学习的趣味性和参与度。此外,虚拟舞台表演也为学习者提供了展示自己创意的机会,激发他们对非遗戏曲服饰的创新思考和传承能力。数字化教学模式不仅能够激发学习者的学习兴趣和动力,还能够促进非遗戏曲服饰文化的传承。

(三) 创意项目开发设计

创意项目开发设计,解决“项目实践对接创新能力不足”的问题。创意项目开发设计是非遗戏曲服饰文化数字化传承实践的核心环节。通过深入挖掘非遗戏曲文化,与创意元素相融合,结合数字化技术,能够创造出独具创新性和艺术性的作品,为非遗戏曲服饰文化的数字化传承注入新的活力。同时,这种创意项目也有助于推动市场化转化与创新创业实践的结合,促进非遗戏曲服饰文化的传承与发展在数字时代蓬勃发展。

在“金课”背景下,鼓励学生深度挖掘非遗戏曲文创设计项目,将戏曲服饰与相关创意元素结合艺术开发,通过实践深入体验非遗戏曲服饰文化的内涵与魅力。教师可以引导学生结合数字化技术,创造出新颖、富有创意的非遗戏曲服饰作品,从而实现对非遗文化的数字化传承。这不仅有助于激发学生的兴趣和创造力,还能非遗戏曲服饰文化的传承注入新的活力和创新思维。此外,创意项目开发设计也有助于推动非遗戏曲服饰文化的市场化转化与创新创业实践的融合。通过深度挖掘非遗戏曲文化,创造出具有独特创意的作品,可以形成有吸引力的非遗戏曲文化品

牌,进而在数字文化创意市场中获得更多的关注和认可。同时,这种创意项目也为学生提供了实践平台,鼓励他们在创新创业实践中发挥创造力,进一步推动非遗戏曲服饰文化的传承与发展。

综上所述,从非遗文化教学资源的数字化整合、数字化教学模式的构建以及创意项目开发设计的创新三个方面,探讨“金课”背景下非遗戏曲服饰文化的数字化传承实践,将有助于推动非遗文化的传承与保护,丰富艺术教育的内涵,培养具有创新能力和实践能力的优秀人才。这对于促进传统文化的创新发展和推动高等教育的内涵式发展具有重要意义。

四、结语

本研究聚焦“金课”背景下非遗戏曲服饰文化的数字化传承实践,旨在探索在数字化时代背景下,将传统的非遗戏曲服饰文化与“金课”建设相融合,为艺术教育提供创新的教学实践。通过对“教学内容融入文化内涵不够”、“教学方法融合数字技术不足”、“项目实践对接创新能力不足”等问题的深入分析,提出了以非遗文化教学资源的整合、数字化教学模式的构建以及创意项目开发设计的创新为核心要素的解决方案。推动“金课”背景下高职动漫专业课程教学实践的创新,为传统非遗戏曲服饰文化的数字化传承开辟了新的途径,同时也丰富了艺术教育领域的研究和实践。

参考文献:

- [1] 教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知.教高函〔2018〕号[A].2018-08-22.
- [2] 张静.“金课”导向下高职服装设计专业教学改革研究——以“女装设计”课程为例[J].辽宁丝绸,2022(03):72-73.

基金项目:“纺织之光”中国纺织工业联合会职业教育教学改革研究项目“金课”背景下非遗戏曲服饰文化的数字化传承实践研究”(2023ZJJGLX119);无锡工艺职业技术学院在线课程“商业动画后期制作”(6220KC124)。

作者简介:刘莹(1987—),女,汉族,江苏无锡人,副教授,研究方向:数字媒体研究。