

基于产教融合的环境艺术设计专业非遗教学改革探讨

侯淑君

晋中学院，山西晋中，030600；

摘要：随着现代高等教育的不断发展和社会对人才需求的日益多样化，高校环境艺术设计专业的教学改革势在必行。本文基于产教融合的理念，探讨了环境艺术设计专业非物质文化遗产（以下简称“非遗”）教学改革的途径与方法。文章首先阐述了产教融合在环境艺术设计专业教学中的重要意义，接着分析了目前非遗教学存在的问题，并从课程设置、教学模式、实践教学、师资队伍建设等方面提出了相应的改革策略。最后，文章指出，非遗教学改革是一个系统工程，需要学校、企业、政府等多方协同推进，以培养出具备扎实理论基础、过硬实践能力、深厚非遗情怀的高素质环境艺术设计人才。

关键词：产教融合；环境艺术设计；非物质文化遗产；教学改革

DOI:10.69979/3029-2735.24.10.030

引言

环境艺术设计专业是高校艺术设计学科的重要组成部分，肩负着培养适应社会需求的高素质设计人才的重任。然而，随着时代的发展和产业的升级，传统的环境艺术设计教学已难以满足日新月异的市场需求。非物质文化遗产作为中华民族的宝贵财富，蕴含着丰富的艺术元素和文化内涵，将其融入环境艺术设计教学，对于提升人才培养质量、传承民族文化、助力文化产业发展具有重要意义。

1 产教融合在环境艺术设计专业教学中的意义

1.1 有利于提高人才培养质量

产教融合作为一种教育模式创新，强调校企合作、工学结合，通过将教育教学与生产实践紧密结合，可以有效提高学生的实践能力和就业竞争力。在环境艺术设计专业教学中引入非物质文化遗产元素，让学生在掌握扎实专业知识和技能的同时，能够更加深入地了解非遗文化内涵和艺术特色，在实践中感悟非遗之美，激发文化自信。这种跨学科、跨领域的教学方式有助于开阔学生视野，培养学生的文化敏感性和审美素养，使其成长为具备家国情怀、传承创新非遗的复合型设计人才，从而实现人才培养质量的整体提升。非遗融入环境艺术设计教学是产教融合、学科交叉的必然趋势，是培养高素质应用型人才的有效途径。

1.2 有利于推动非遗的传承和发展

非物质文化遗产是中华民族的宝贵财富，凝结了劳动人民的智慧结晶和审美追求，体现了中华文明的历史底蕴和文化价值。然而，随着现代化进程的加快和社会

变迁，许多非遗项目面临传承断层、后继乏人的困境。高校作为文化传承创新和人才培养的重要阵地，将非遗融入环境艺术设计专业教学，以产教融合为抓手，可为破解非遗传承困局提供新思路。通过开设非遗课程、组织田野调查、开展技艺学习，学生可以深入非遗传承地，与非遗传承人面对面交流，在实践中感悟非遗魅力，树立文化自信和传承意识。同时，高校还可以发挥自身人才和科研优势，开展非遗创新设计，为非遗注入新的时代内涵，激发非遗的生命力，推动非遗事业可持续发展。

1.3 有利于助推文化产业发展

在国家高度重视文化产业发展的背景下，非物质文化遗产已成为文化产业的重要组成部分和内容源泉。将非遗融入环境艺术设计专业教学，通过产教融合培养具备非遗专长的设计人才，能够有力助推非遗文化产业发展。一方面，学生在掌握非遗知识和技艺的基础上，可以将非遗元素运用到建筑设计、景观设计、室内设计等领域，创造出体现传统文化精髓、彰显时代审美的设计作品，为文化企业输送优秀设计力量。另一方面，学生通过参与非遗创新设计项目、非遗文创产品开发，能够将非遗资源转化为现实生产力，拓宽非遗价值实现路径，推动非遗产业化发展。

2 环境艺术设计专业非遗教学存在的问题

2.1 课程设置不够系统完善

环境艺术设计专业在开设非遗课程时，课程定位不够明晰，在人才培养方案中的地位比较模糊，常常是点缀式、花瓶式的存在。许多高校满足于开设一两门非遗概论或鉴赏课程，与专业主干课程融合不够，难以形成

系统完整的非遗知识体系。同时,在课程内容设置上也存在诸多不足,非遗的历史渊源、文化背景、价值内涵等挖掘不深,难以引起学生的情感共鸣。实践类非遗课程更是凤毛麟角,学生难以通过动手实践去感受非遗的独特魅力,也无法切实提升非遗创新设计能力。

2.2 教学模式较为单一

长期以来,高校环境艺术设计专业的非遗课程教学深受传统教学观念影响,过分强调教师在课堂上的主导作用,忽视了学生的参与感和获得感。许多教师习惯于“一言堂”式地向学生灌输非遗知识,罗列概念、展示图片,很少组织学生开展研讨交流,课堂气氛沉闷乏味。学生在这种被动接受的过程中,很难对非遗产生兴趣,更谈不上主动探究非遗的文化底蕴。同时,非遗教学脱离实际情境,缺少沉浸式、参与式的体验环节,学生对非遗停留在感性认知层面,内化吸收不够。机械化的“填鸭式”教学模式扼杀了学生学习非遗的积极性,无法达到情感、态度、价值观层面的培养目标。

2.3 实践教学环节薄弱

作为一门应用学科,环境艺术设计专业对学生实践能力提出了较高要求,非遗学习同样需要在“干中学”中掌握技艺、感悟文化。然而,目前高校普遍重理论教学、轻实践训练,在人才培养方案中缺少必要的非遗实践教学环节设计与项目安排。受制于场地、经费等因素,鲜有学校与非遗生产性保护单位开展深度产教融合,学生很少有走进非遗传习所、工作室进行系统学习的机会。现有的非遗实践教学也多流于参观见习,与非遗传传承人零星互动,难以真正参与非遗生产制作的完整过程。实践教学的碎片化、表面化,导致学生对非遗的认知停留在感性层面,缺乏将非遗资源转化为设计灵感和创意的能力。

2.4 师资力量有待加强

非遗融入环境艺术设计教育是一项系统工程,对教师的专业素养和教学能力提出了更高要求。理想的非遗课程教学需要教师具备扎实的理论基础、丰富的实践经验和熟练的教学技巧。然而,高校专业教师大多是科班出身,非遗理论功底扎实,但缺乏系统的非遗传承实践经历,难以向学生传授非遗技艺的精髓要领。外聘的非遗传传承人虽然技艺精湛,但受学历、年龄等因素影响,缺乏现代教育理念,不善于组织教学,难以承担起系统理论课教学的重任。

3 环境艺术设计专业非遗教学改革策略

3.1 优化课程体系,突出非遗特色

构建特色鲜明、内容丰富的非遗课程体系是推进环境艺术设计专业非遗教学改革的关键举措。非遗理论课程如非遗概论可重点阐述非遗的历史渊源、价值内涵、濒危现状,拓展学生非遗知识面;非遗美学课程则可引导学生探究非遗造型、色彩、纹样、工艺的独特审美旨趣,领悟非遗之美。在授课形式上,可邀请国内外知名非遗专家开设系列讲座,分享前沿研究成果和传承实践经验,帮助学生深入了解非遗保护、申遗、活化利用等,拓宽国际视野。同时,应注重开发非遗实践课程,增设非遗技艺、非遗创意设计等实训课,与非遗生产性保护基地合作共建校外实践教学基地,邀请国家级、省级非遗传承人进校任教,手把手传授非遗技艺,指导非遗创新设计。通过建立“非遗工坊”,配备传统工具材料,让学生在动手实践中感悟非遗魅力、坚定文化自信。课程考核应强调将非遗元素与环境艺术设计专业知识相融合,设置跨学科综合设计项目,引导学生在建筑、景观、室内设计中创新应用非遗图案、材料、技法,开发具有非遗特色的文创产品,以赛促学、以赛促创,在比赛中检验教学成果。此外,在专业主干课程教学大纲中融入非遗模块也是大势所趋,可在传统建筑设计课程中补充非遗建筑形制、营造技艺的相关内容,在传统家具设计课程中融入非遗家具的装饰纹样、榫卯结构等,实现专业教育与非遗教育的有机统一、同向同行。

3.2 改革教学模式,激发学习兴趣

学生的非遗学习兴趣很大程度上取决于教学模式能否调动其参与的主动性和获得感。打破传统灌输式的教学模式,让学生从被动接受知识转变为主动探究非遗的历史渊源、文化价值,是教学改革的应有之义。教师可精心设计教学环节,在传授非遗知识的同时融入研讨、辩论、分享等参与式教学活动。例如,以小组为单位开展非遗考察调研项目,引导学生走进田野、深入传承地,通过与传承人对话、参与非遗生产实践,在身临其境中感悟非遗的历史积淀与文化蕴含。课堂内可开展非遗大师作品鉴赏与仿作、非遗技艺微体验工作坊等,邀请学生分享调研成果、动手操作传统工艺、研讨非遗活化的创意路径,在同伴互评中加深理解、激发灵感。充分利用信息化教学手段,整合优质非遗数字资源,开发虚拟仿真实验教学项目,通过沉浸式场景搭建、人机交互体验,让学生在虚拟场景中领略非遗之美,对非遗技艺、工序有更直观的认识。此外,非遗主题工作营、创意大赛、成果展览等活动的举办也是提升非遗教学吸引力的有效手段,学生在参与省级、国家级非遗创新设计赛事中,能充分展示创意才华,在团队协作中加深对非遗的理解与热爱,提升实践能力。

3.3 强化实践教学, 提升实践能力

非遗教学必须植根于传承实践沃土, 方能焕发生机活力。当前, 高校普遍重理论教学、轻实践环节, 实践教学投入不足, 资源整合能力欠缺, 难以为学生提供全方位、多层次的非遗实践机会。针对这一问题, 学校应制定非遗实践教学质量提升计划, 整合校内外资源, 构建“政产学研用”协同育人平台。具体路径上, 可从以下几方面着手: 与国家级、省级非遗生产性保护示范基地达成战略合作, 共建稳定的非遗实习实践基地, 制定驻地学习、访学交流、顶岗实习等方案, 让学生在田野调查、参与性学习中领悟非遗技艺精髓、传承发展规律; 聘请国家级、省级非遗代表性传承人担任学校兼职教授, 开设大师工作室, 定期来校开展技艺示范、经验分享, 指导非遗研创项目; 鼓励学生参与非遗馆策展、文创产品设计、数字化展示等实践, 在非遗与建筑、园林、室内空间设计的融合应用中提炼功能设计新思路; 积极筹办校园非遗文化节、非遗创意设计作品展、成果发布会等, 为师生搭建非遗传承创新成果展示交流平台。同时, 加强实践教学的过程管理和质量评价, 建立科学的实践教学评价指标体系, 将非遗调研报告、作品、反思日志等纳入考核评价, 激励学生参与国家级、省级非遗创新创业大赛, 以赛促学、以赛促创。总之, 高校要将实践教学作为非遗教育的关键环节, 系统设计、科学评价、创新机制, 促进知识传授与能力培养深度融合, 提升学生非遗传承创新的实践能力。

3.4 加强师资建设, 提升教学水平

环境艺术设计专业开展非遗教学, 既需要深谙现代设计理念、研究方法的高校教师, 也离不开技艺精湛、经验丰富的非遗传承人。学校要将师资队伍建设和教学改革的基础工程, 坚持内培外引, 建设一支“双师型”教学团队。通过实施骨干教师访学、进修计划, 选派专业教师赴国内外知名高校、非遗研究机构、传承基地挂职锻炼, 跟随非遗大师学习, 提升实践指导能力。为提高教师专业素养, 学校还应定期组织教师参加非遗主题学术研讨会和工艺技能培训, 支持教师开展非遗相关课题研究。同时, 制定灵活的用人机制, 采取短期讲座、客座教授、兼职指导等方式, 常态化邀请国内外知名非遗专家来校授课, 通过前沿理论讲座、专题工作坊等, 帮助师生拓宽研究视野。建立“名师工作室”, 通过项目引领、导师带教等方式, 培养青年教师快速成长。同

时构建校际交流平台, 定期组织教师赴兄弟院校考察学习, 借鉴先进教学经验。创新非遗教学团队组建模式, 探索导师制, 每位学生由高校教师和非遗传承人联合指导, 高校教师侧重学术思维、研究方法指导, 非遗传承人侧重传统工艺、技能训练, 形成优势互补、协同育人的机制。要主动对接地方政府、行业企业、设计机构等, 搭建校地、校企合作平台, 为一线教师、非遗传承人开展教研教改、科研创作、成果推广提供政策、资金等支持, 激发教学研究活力。同时, 要完善教师发展评价制度, 将非遗教学质量、教研科研、成果转化、社会服务纳入考核, 推动教师发展与教学质量同步提升。

4 结语

非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分, 将非遗融入环境艺术设计专业教学, 是产教融合、学科交叉的必然趋势。高校要立足自身实际, 以产教融合为抓手, 从课程、教学、实践、师资等方面系统推进非遗教学改革, 促进专业教育与非遗教育的有机结合。同时, 非遗教学改革需要学校、企业、社会、政府等多方合力, 共同营造非遗传承发展的良好生态, 推动环境艺术设计教育与非遗文化的双向融合、协同创新, 培养德艺双馨、创新创业的高素质设计人才, 为文化强国建设贡献智慧和力量。

参考文献

- [1] 杨雪铮. 环境艺术设计中非遗陶瓷的应用与创新[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(09): 150-151.
- [2] 孙小笛, 矫苏平. 纸艺元素在环境艺术设计中的应用分析[J]. 大观, 2024, (03): 43-45.
- [3] 张玥. “环境艺术设计”非遗课程中的劳育与美育探究[J]. 纺织报告, 2023, 42(09): 111-113.
- [4] 钟妍. 非遗元素在当代环境艺术设计中的应用探究[J]. 新美域, 2021, (04): 80-82.
- [5] 刘草. 产教融合背景下高职院校环境艺术设计专业教学质量评价体系构建研究[J]. 中华手工, 2021, (01): 105-106.
- [6] 李遥. 环境艺术设计对中国非遗文化元素的运用[J]. 明日风尚, 2019, (07): 9+45.

作者简介: 侯淑君, 1982-5, 女, 汉, 籍贯: 山西省、晋中市, 学历: 文学硕士、研究生, 讲师, 研究方向: 设计学。