

Research on the curriculum system of intangible heritage skill inheritance from the perspective of vocational education —— Taking fiber art course as an example

Lin Chen Jie Chen

Chengdu Vocational University of Arts, Chengdu, Sichuan, 611430, China

Abstract

This article takes vocational education as the entry point and national-level intangible cultural heritage fiber art as the research object to explore the construction path and practical value of the inheritance course system of intangible cultural heritage skills. Combining the “inheritance-innovation-practice” three-dimensional model of the fiber art course of Chengdu University of Arts and Technology, it analyzes the core role of vocational education in the inheritance of intangible cultural heritage skills. At the cultural value level, the authenticity of the skills is protected through master studios; at the educational value level, the cultivation of compound talents is promoted through the reconstruction of interdisciplinary courses; at the economic value level, the market potential of intangible cultural heritage is activated through “competition-driven practice” and “product transformation”. The research results show that vocational education provides a systematic solution for the sustainable development of intangible cultural heritage skills through paths such as industry-education integration and competition-course combination.

Keywords

Vocational Education; Intangible Cultural Heritage Skills; Curriculum System; Fiber Art

职业教育视角下的非遗技艺传承课程体系研究——以纤维艺术课程为例

陈琳 陈杰

成都艺术职业大学, 中国·四川成都 611430

摘要

本文以职业教育为切入点,以国家级非物质文化遗产纤维艺术为研究对象,探讨非遗技艺传承课程体系的构建路径与实践价值。结合成都艺术职业大学纤维艺术课程的“传承—创新—实践”三维模式,分析职业教育在非遗技艺传承中的核心作用。文化价值层面,通过大师工作室实现技艺原真性保护;教育价值层面,以跨学科课程重构推动复合型人才培养;经济价值层面,通过“以赛促练”“产品转化”激活非遗市场潜力。研究表明,职业教育通过产教融合、赛课结合等路径,为非遗技艺的可持续发展提供了系统性解决方案。

关键词

职业教育; 非遗技艺; 课程体系; 纤维艺术

1 引言

1.1 纤维艺术的背景

纤维艺术起源于远古时期人类对自然材料的创造性运用,以天然动植物纤维或合成纤维为物质基础,通过编织、

缠绕、缝缀等工艺,将实用功能与审美价值融为一体,成为人类文明演进的重要物质载体。在中国,纤维艺术承载着深厚的文化底蕴,传统的蜀锦、羌绣、苏绣等均以纤维为媒介,不仅展现出精湛的工艺技巧,更蕴含着特定地域的文化符号、民俗风情与审美哲学。例如蜀锦以其“织彩为纹”的独特技艺,曾作为古代丝绸之路的重要贸易商品,见证了东西方文化的交流与融合;羌绣则通过“云云纹”“羊角纹”等图案,传递着羌族人民对自然的敬畏与生活的热爱。

随着工业化进程的加速,传统纤维艺术面临着前所未有的挑战。机械化生产的普及导致手工艺市场份额急剧萎缩,大量传统工艺因缺乏经济支撑而濒临失传;技艺传承的

【基金项目】成都艺术职业大学2024—2025年校级教育教学改革研究项目“职业教育视角下的非遗技艺传承课程体系研究”研究成果(项目编号:24CYJG33)。

【作者简介】陈琳(1994—),女,中国四川达州人,硕士,讲师,从事环境艺术设计研究。

“口传心授”模式难以适应现代社会的快节奏发展,出现传承人老龄化、年轻一代参与度低等问题,技艺断层危机日益严峻^[1]。在此背景下,职业教育凭借其“产教融合”的天然优势,能够将非遗技艺与现代产业需求相结合,为摆脱传承困境提供了新的思路与方法,成为非遗技艺传承与发展的重要途径。

纤维艺术在当代艺术领域的地位愈发重要。中国不仅成为世界纤维艺术的创作重镇,还积极推动纤维艺术理论与实践的发展“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展的创办,为全球纤维艺术家搭建了交流平台,极大地提升了中国纤维艺术的国际影响力;在国内多所高校和职业院校开设纤维艺术相关专业或课程,培养了大批优秀人才,推动了纤维艺术在理论与实践层面的不断创新^[2-3]。

1.2 成都地区纤维艺术的发展现状

成都作为西南地区的文化枢纽,拥有丰富的纤维艺术资源,羌绣、蜀绣、道明竹编等非遗项目在此生根发芽,形成了独特的地域文化特色。当前成都地区纤维艺术的传承现状不容乐观。根据成都市非遗保护中心统计数据显示,成都地区登记在册的纤维艺术传承人较少,年轻传承人培养严重不足,传统技艺面临失传风险。由于缺乏有效的市场推广与产业融合,纤维艺术产品大多局限于小规模手工作坊生产,存在设计陈旧、生产效率低、市场竞争力弱等问题,难以满足现代消费者的审美与消费需求。

面对这一困境,成都艺术职业大学积极探索非遗技艺传承的新路径,依托校内“非遗培训基地”与“林乐成大师工作室”,将纤维艺术纳入职业本科教育体系。通过课程改革、校企合作、产教融合等一系列举措,学校在纤维艺术课程建设、人才培养、产品开发等方面取得了显著成效。截至目前,学校已开设纤维艺术相关课程,学生参与非遗产品设计项目数十项,部分作品在国内外展览中获奖,并实现了市场化转化,为成都地区纤维艺术的传承与发展注入了新的活力。

2 非遗技艺传承课程体系在职业教育中的意义

2.1 文化价值

职业教育通过“活态传承”模式,打破了传统非遗保护中静态展示、被动保存的局限,将非遗技艺从博物馆、展览馆推向了充满活力的现代教育课堂,实现了从静态保护到动态传播的转变^[4-5]。在成都艺术职业大学的纤维艺术课程中,老师将羌族纹样解读模块深度融入教学体系。学生通过系统学习“云纹”“火纹”等羌族传统纹样的造型特点、色彩搭配与文化内涵,深入理解其背后所承载的族群历史、宗教信仰与生活习俗。在课程中,学生不仅要掌握传统纹样的刺绣技法,还要通过田野调查、文献研究等方式,探究纹样在羌族社会中的象征意义,从而在传承技艺的同时,强化文化认同感与民族自豪感。

成都艺术职业大学还注重将现代设计理念与传统纤维艺术相结合,鼓励学生在保留技艺原真性的基础上进行创新。如学生设计的“新羌绣”系列作品,将传统羌族纹样与现代简约风格相融合,应用于家居装饰、服饰设计等领域,既传承了非遗技艺的精髓,又赋予其新的时代内涵,助力中华优秀传统文化的创新性发展。

2.2 教育价值

在职业教育视域下,成都艺术职业大学构建了独具特色的非遗传承课程体系,通过跨学科整合与产教深度融合的创新实践,实现了纤维艺术技艺的活态传承。该校打破了传统艺术教育的学科壁垒,聚焦“纤维艺术+”的课程开发路径,系统性地将非遗技艺传承与现代科技应用有机融合,形成技艺传承、材料科学、数字创新和文化研究四大模块交叉的课程体系,在传统织造技术、植物染工艺等核心课程中,有机融入纤维材料性能测试、数码纺织设计等现代教学内容。

成都艺术职业大学还通过打造“传统技艺工坊-智能材料实验室-数字创作中心”三位一体的实训平台,让学生在掌握缂丝、云锦等传统技法的同时,能够熟练运用三维建模、交互设计等数字技术工具;在《智能纤维艺术创作》等特色课程中,学生既研习传统纹样中的文化内涵,又学习运用传感器、导电纤维等新材料进行创新表达;学校与企业共建的“非遗研创中心”为学生提供了真实项目实践机会,从纹样数字化到新产品研发全流程培养契合市场需求的复合型人才,最终建立的“双重能力认证”体系既确保了传统技艺的原真性传承,又培育了学生的现代创新能力,通过走通“非遗技艺+现代设计+技术应用”的培养路径,双化培养册具备国际视野与市场能力的非物质文化遗产传承创新人才,为职业教育参与非遗系统性保护提供了可复制的生动实践。

2.3 经济价值

职业教育通过“非遗技艺活化+产业生态构建”模式,打通“技艺传承—产品研发—市场转化”全链条,形成非遗经济的可持续发展路径^[6-7]。成都艺术职业大学联合林乐成大师工作室在纤维艺术领域的实践,展现了非遗技艺与现代产业融合的多元经济价值。

乡村艺术振兴带动特色产业升级。在贵州省从江县加榜乡,林乐成大师工作室利用当地稻草秸秆创作《稻香鱼灯》装置艺术,将闲置农业废弃物转化为文化景观。该作品不仅成为乡村旅游打卡点,更启发村民开发“稻草艺术+民宿体验”项目,村民通过参与纤维艺术创作培训,将稻草编织为摆件、灯具等文创产品,带动数十户村民就业。

艺术为乡野带来勃勃生机。在浙江龙游溪口镇石角村,林乐成大师工作室以竹材为核心创作《光之亭》《竹之光》《灵山江》等百余件艺术作品,打造“竹纤维艺术主题村落”。通过“艺术装置引流—竹产品研发—品牌联名”路径,为促进溪口当地竹产业的发展,林乐成创作了一些适合批量生产的产品,目前年产值达到近2000万元,当地竹产业年产值

不断提升。林乐成大师工作室还与上海清控人居产业园合作开发的竹灯系列,实现“乡村手工艺品—都市高端消费”的价值跃升的转变。林乐成大师工作室还设计可批量生产的竹制灯具、家具等产品,通过上海等大都市的展览和销售渠道,进一步扩大市场影响力,形成“艺术反哺产业、产业反哺乡村”的良性循环,为乡村产业的推广寻求更广阔的空间。

3 成都艺术职业大学纤维艺术课程体系建设和实践

3.1 传承——依托林乐成大师工作室

成都艺术职业大学聘请中国纤维艺术大师林乐成建立工作室,采用“1+2+N”传承模式,1位大师指导,2名骨干教师,辐射N个学生项目组。善于动手、勤于劳作,是纤维艺术工作室实践性教学的状态;以团队化和学徒制模式开展活动,承接相关企业、个人的定制和研发项目。纤维艺术工作室实训项目主要有原创纤维装置设计、立体的纤维艺术设计与制作、软雕塑、高级定制纤维艺术、手工技艺研习等。

3.2 创新——将纤维艺术融入专业课程

成都艺术职业大学环境艺术设计专业开展公共空间纤维艺术设计课程,旨在将纤维艺术融入专业课程,拓展学生对非遗技艺的传承,学习创新在新时代社会中发展纤维艺术的设计。在课程中,林乐成教授把纤维艺术在技法处理形式中的加工与变形,以及图案或形象中使用重复与节奏技法,利用纤维组织形态的曲直与屈伸、疏密与集中、发散与聚合、凌乱与整齐等方式,产生反常化的视觉对比效果。积极鼓励学生们突破纤维艺术材料方面的限制是创作不同作品的基础。如合成材料、有机化学纤维、金属纤维、光纤等都是可选择的素材,各种质地的材料会有广阔选择和发挥的空间,运用多样的手法将材料进行处理会带来新奇的视觉和审美体验,比如棉麻等柔软材料的制品总是给人柔美自然的感觉,而将钢丝等有硬度的材料与其结合处理却能形成富有力度度的艺术形象。还鼓励学生要有颠覆性和反叛性思维,大胆构想,设计出独一无二的环境艺术作品。纤维艺术作品的制作,首先是选择适宜的材料,再确定合适的主题、塑造恰当的形象,最后是具体的纺、染、织的过程,课程结束后在公众号上进行线上课程教学成果展,展示学生的纤维艺术作品。

3.3 实践——以赛促练,纤维艺术的创新应用

成都艺术职业大学构建完整的学生竞赛体系。通过赛课融合、以赛促练,林乐成大师工作室及相关教师在纤维艺术设计教学科研方面不断进步,学生把完成的纤维艺术作品拿去参加省级、国家级的比赛,并在近年来不断获得优异的成绩。《以创意促美育,以设计育艺术——成都艺术职业大学纤维艺术技能大师工作室美育实践》荣获四川省第十届大

学生艺术展演活动高校美育改革创新优秀案例一等奖;成都艺术职业大学《建筑纤维艺术技能大师创新团队》获四川省民办教育协会2023年教育教学内涵建设项目——优秀教师团队;教师作品《战“疫”——橄榄树之根》入选“从洛桑到北京”第十一届国际纤维艺术双年展优秀奖;教师作品《蜀曲流觞》获第二届“艺美杯”纤维艺术设计大赛一等奖等。学生作品《五色藏梦纺织品及配套设计》荣获2024年全国高校乡村艺术建设年度优秀案例;学生作品《名山》荣获2021年天府文化年度热力金冠榜荣誉称号;学生作品《心脉绿意》等作品获2024年第二届四川省大学生民族工艺美术创意设计大赛一等奖3项,二等奖4项,三等奖10项等,多位老师获优秀指导教师,学校荣获优秀组织奖等;学生作品《画卷》等作品获2023年首届四川省大学生民族工艺美术创意设计大赛一等奖1项,二等奖4项,三等奖4项等。

4 结语

非遗技艺的现代传承,是职业教育服务文化传承与创新的重要使命。本文以纤维艺术课程为例,通过成都艺术职业大学“传承—创新—实践”三维模式,揭示了职业教育在非遗技艺保护、人才培养与产业激活中的系统性价值。职业教育作为非遗传承的创新场域,需在“文化基因保存”与“现代适应性”间寻求平衡。职业教育突破静态保护框架,成都艺术职业大学通过大师工作室“传帮带”机制实现技艺原真性延续。成都艺术职业大学的纤维艺术课程实践表明,通过大师工作室传承、跨学科课程创新、竞赛驱动实践,可有效激活非遗技艺的生命力。职业教育以产教融合为支点,既能守护非遗的文化根脉,又能激活其创新动能。当“工匠精神”与现代职教体系深度契合,非遗技艺将超越技艺范畴,成为连接传统与现代的文化纽带,在当代生活中绽放出兼具底蕴与活力的时代光彩。

参考文献

- [1] 陈鸿伟. 传统纤维材料的创新应用[J]. 西部皮革, 2022,44(05): 49-51.
- [2] 黄钰彦. 高校纤维艺术教学改革探索[J]. 西部皮革, 2021,43(15): 41-42.
- [3] 马丽. 纤维艺术课程教学改革[J]. 美术教育研究, 2020(06): 148-149.
- [4] 秦明月. 传统手工技艺类非遗项目与职业教育课程融合发展研究[D]. 云南师范大学, 2024.
- [5] 黄艳. 职业教育助力山东传统技艺非遗传承与发展研究[J]. 天南, 2023(04):50-52.
- [6] 兰欢, 颜志康. 职业教育教学模式下非遗技艺传承的实践研究[J]. 陶瓷研究, 2023,38(01):96-98.
- [7] 靳伟, 郎家丽. 听障大学生非遗技艺创新路径研究[J]. 纺织报告, 2020,39(09):103-106.