

非物质文化遗产传承与学校美育改革

李思妍

马来西亚马来亚大学, 马来西亚·吉隆坡 50000

摘要: 论文深入探讨了非物质文化遗产传承与学校美育改革之间的紧密关系。通过分析非物质文化遗产的内涵、价值以及学校美育的现状, 阐述了非物质文化遗产融入学校美育改革的重要意义。进一步从课程设置、教学方法、师资培养、校园文化建设等方面, 详细论述了非物质文化遗产传承在学校美育改革中的实践路径。同时, 结合实际案例分析了非物质文化遗产传承与学校美育改革相结合所取得的成效, 并对未来发展提出了展望, 旨在为推动学校美育改革与非物质文化遗产传承的协同发展提供有益的参考。

关键词: 非物质文化遗产; 学校美育改革; 传承; 实践路径

Inheritance of Intangible Cultural Heritage and Reform of School Aesthetic Education

Siyan Li

University of Malaya, Kuala Lumpur, 50000, Malaysia

Abstract: This paper deeply explores the close relationship between the inheritance of intangible cultural heritage and the reform of school aesthetic education. By analyzing the connotation and value of intangible cultural heritage, as well as the current situation of school aesthetic education, the significance of integrating intangible cultural heritage into school aesthetic education reform is elaborated. Further elaborated on the practical path of intangible cultural heritage inheritance in school aesthetic education reform from the aspects of curriculum design, teaching methods, teacher training, and campus culture construction. At the same time, the effectiveness of combining the inheritance of intangible cultural heritage with school aesthetic education reform was analyzed based on practical cases, and prospects for future development were proposed, aiming to provide useful references for promoting the coordinated development of school aesthetic education reform and intangible cultural heritage inheritance.

Keywords: intangible cultural heritage; school aesthetic education reform; inheritance; practical path

0 前言

非物质文化遗产是各民族世代相承的传统文化表现形式, 是一个国家和民族历史文化成就的重要标志。学校作为文化传承和人才培养的重要场所, 在非物质文化遗产传承中肩负着重要的责任。同时, 学校美育改革也为非物质文化遗产的传承提供了新的契机。将非物质文化遗产融入学校美育改革, 不仅能够丰富学校美育的内容和形式, 提高学生的审美素养, 还能够促进非物质文化遗产的传承与发展, 增强民族文化自信。

1 非物质文化遗产的内涵与价值

1.1 非物质文化遗产的内涵

非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式, 以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。它包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动、礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等多个方面。

1.2 非物质文化遗产的价值

1.2.1 历史文化价值

非物质文化遗产承载着丰富的历史信息和文化记忆,

是民族历史发展的见证。它反映了不同历史时期人们的生产生活方式、价值观念、审美情趣等, 对于研究人类文明的演进具有重要意义。

1.2.2 艺术审美价值

非物质文化遗产蕴含着独特的艺术魅力和审美价值。无论是民间音乐、舞蹈、戏曲, 还是传统手工艺, 都以其独特的形式、精湛的技艺和丰富的内涵, 给人以美的享受和心灵的启迪。

1.2.3 教育价值

非物质文化遗产具有丰富的教育资源, 可以培养学生的民族自豪感、文化认同感和创新精神。通过学习和传承非物质文化遗产, 学生能够了解本民族的文化传统, 增强对民族文化的自信和热爱。

2 学校美育的现状与问题

2.1 学校美育的现状

当前, 学校美育在课程设置、教学方法、师资队伍等方面都取得了一定的成绩。许多学校开设了音乐、美术、舞蹈等艺术课程, 丰富了学生的课余生活。同时, 一些学校还

开展了丰富多彩的艺术活动,如校园文化艺术节、艺术比赛等,为学生提供了展示自我的平台。

2.2 学校美育存在的问题

2.2.1 对美育的重视程度不够

部分学校仍然存在重智育轻美育的现象,将美育视为副科,对美育课程的开设和教学质量不够重视。这导致美育在学校教育中的地位不高,学生的审美素养得不到有效的提高。

2.2.2 美育课程内容单一

目前,学校美育课程内容主要以西方艺术为主,对本土文化和非物质文化遗产的关注较少。这使得学生对本民族的文化艺术了解不足,缺乏文化认同感和民族自豪感。

2.2.3 教学方法缺乏创新

在美育教学中,部分教师仍然采用传统的教学方法,以教师讲授为主,学生被动接受。这种教学方法缺乏互动性和创新性,难以激发学生的学习兴趣 and 创造力。

2.2.4 师资队伍建设不足

美育教师数量不足、专业素养不高是学校美育面临的一个重要问题。许多学校缺乏专业的美育教师,一些美育教师缺乏系统的专业培训,教学水平和能力有限。

3 非物质文化遗产传承与学校美育改革的关系

3.1 非物质文化遗产传承对学校美育改革的意义

3.1.1 丰富美育内容

非物质文化遗产涵盖了丰富的艺术形式和文化内涵,将其融入学校美育改革,可以为美育课程提供丰富的教学资源,使美育内容更加多元化、本土化。

3.1.2 创新美育教学方法

非物质文化遗产的传承方式多样,如口传心授、师徒传承等。将这些传承方式与学校美育教学相结合,可以创新教学方法,激发学生的学习兴趣 and 主动性。

3.1.3 培养学生的文化认同感和民族自豪感

非物质文化遗产是民族文化的瑰宝,通过学习和传承非物质文化遗产,学生能够深入了解本民族的文化传统和历史渊源,增强文化认同感和民族自豪感,从而树立正确的文化观和价值观。

3.2 学校美育改革对非物质文化遗产传承的作用

3.2.1 提供传承平台

学校作为人才培养的重要场所,拥有丰富的教育资源和学生群体。通过学校美育改革,将非物质文化遗产纳入美育课程体系,可以为非物质文化遗产的传承提供广阔的平台和稳定的传承渠道。

3.2.2 培养传承人才

学校美育改革可以培养学生对非物质文化遗产的兴趣和爱好,提高学生的审美素养和文化素养,为非物质文化遗产的传承培养一批有文化、有素养、有创新精神的传承人才。

3.2.3 促进非物质文化遗产的创新发展

学校美育改革鼓励学生在学习和传承非物质文化遗产的基础上进行创新,将现代元素与传统文化相结合,创作出具有时代特色的作品,从而促进非物质文化遗产的创新发展。

4 非物质文化遗产传承在学校美育改革中的实践路径

4.1 优化课程设置

4.1.1 开设非物质文化遗产专题课程

学校可以根据当地的非物质文化遗产资源,开设剪纸、刺绣、戏曲、民间音乐等专题课程,让学生系统地学习非物质文化遗产知识和技能。

4.1.2 将非物质文化遗产融入现有课程

在音乐、美术、语文等现有课程中,融入非物质文化遗产的内容。例如,在音乐教学中,介绍民间音乐的特点和演唱方法;在美术教学中,引导学生欣赏和创作传统手工艺作品;在语文教学中,讲授民间故事、传说等。

4.2 创新教学方法

4.2.1 情境教学法

情境教学法在非物质文化遗产教学中有着重要作用。教师通过巧妙创设非物质文化遗产的教学情境,能让学生仿佛穿越时空,真切地置身于非物质文化遗产的独特世界中,深度感受其迷人魅力。就拿戏曲教学来说,教师可先精心组织学生观看经典的戏曲表演视频。视频中,戏曲演员那优美的动作如翩翩起舞的蝴蝶,婉转的唱腔似山间潺潺的溪流,精美的服饰像绚丽多彩的云霞,学生们由此直观地领略到戏曲的艺术之美。紧接着,教师引导学生模仿戏曲演员的动作和唱腔,鼓励他们大胆尝试,全身心地体验戏曲表演的无穷乐趣。在这一过程中,学生不仅能清晰明了地知晓戏曲的表演形式,还能深深体悟到戏曲所承载的丰富文化情感,进而极大地增强对戏曲这一非物质文化遗产的兴趣与理解。

4.2.2 项目学习法

以非物质文化遗产为主题开展项目学习活动,是培养学生综合实践能力与创新精神的有效途径。学生以小组合作的方式,围绕特定的非遗主题,齐心协力地完成资料收集、实地调研、作品创作等一系列任务。例如,当探究民间剪纸艺术时,小组成员分工明确,有的负责广泛收集不同地区剪纸的风格特点,有的深入实地走访当地剪纸艺人,聆听他们的故事与技艺传承,还有的则充分发挥创意,尝试创作具有个性的剪纸作品。通过这样的项目学习,学生能够深入且全面地了解剪纸艺术的历史渊源、文化内涵以及制作技巧,同时在团队协作中提升综合实践能力,激发创新精神。

4.2.3 体验式教学法

体验式教学法强调学生的亲身参与。教师积极组织学生投身于剪纸、刺绣、制作传统美食等非物质文化遗产的实

践活动中,使学生在亲自动手操作的过程里,切实感受非物质文化遗产的文化内涵与艺术价值。在剪纸活动中,学生通过巧妙地折叠纸张、精心地剪裁图案,亲身感受线条与图案巧妙组合所呈现出的美妙;在刺绣过程中,学生专注地体会针线在织物间穿梭所蕴含的细腻情感与耐心;而在制作传统美食时,学生则用心品味食材与工艺背后所蕴藏的地域文化。这种亲身实践的体验,能让学生更加深入透彻地理解非物质文化遗产,进而激发他们对传统文化的热爱与传承意识。

4.3 加强师资培养

4.3.1 开展教师培训

为了提升教师在非物质文化遗产方面的素养和教学能力,学校应积极组织教师参加非物质文化遗产培训课程。这些培训课程可以涵盖多个方面,如非物质文化遗产的理论知识、不同类型非物质文化遗产的特点与内涵、传承与保护的方法等。学校可以与专业的文化机构或高校合作,邀请经验丰富的非遗专家来设计和讲授课程。

同时,学校要定期邀请非物质文化遗产传承人、专家学者到校讲学。非遗传承人可以亲身示范传统技艺的操作过程,分享他们在传承过程中的经验和故事,让教师们更直观地感受非遗的魅力和价值。专家学者则可以从学术角度深入解读非物质文化遗产,为教师们提供更系统、更全面的知识体系。通过参与这些培训和讲座,教师们能够深入了解非物质文化遗产的文化底蕴和艺术特色,掌握更丰富的教学素材和方法,从而更好地将非遗知识融入课堂教学中。

4.3.2 建立教师合作机制

学校应加强与非物质文化遗产传承机构、文化部门的合作,建立切实可行的教师合作机制。通过这种合作,教师可以与非物质文化遗产传承人共同开展教学研究和实践活动。例如,教师和传承人可以合作设计教学方案,将传统的非遗技艺与现代教育理念相结合,开发出适合学生的教学内容和方法。

在教学实践中,教师可以从非遗传承人那里学习到传统技艺的精髓和传承方法,非遗传承人也可以从教师那里了解到现代教育的需求和学生的特点。双方相互学习、共同提高,共同探索非物质文化遗产在学校教育中的有效传承途径。此外,这种合作还可以促进学校与社会文化资源的整合,为学生提供更广阔的学习平台和实践机会,进一步推动非物质文化遗产在校园内的传承与发展。

4.4 营造校园文化氛围

4.4.1 开展校园文化活动

学校应积极举办丰富多彩的非物质文化遗产校园文化活动,为学生创造更多接触和了解非物质文化遗产的机会。例如,定期举办非物质文化遗产展览,展示当地具有代表性的非遗作品,如精美的剪纸、绚丽的刺绣、古朴的木雕等,并配以详细的文字说明,介绍这些作品的制作工艺、文化内

涵和历史渊源,让学生在欣赏作品的同时,深入了解非遗文化。此外,还可以组织非遗演出,邀请民间艺人或专业演员到校表演传统戏曲、民间舞蹈、杂技等节目,让学生亲身感受非遗艺术的魅力。同时,开展非遗讲座也是非常必要的,邀请非遗专家、学者或传承人来校,为学生讲解非遗的基本知识、保护现状和发展趋势,激发学生对非遗的兴趣和关注。

4.4.2 建设校园文化景观

校园文化景观是营造非遗文化氛围的重要载体。学校可以根据自身的实际情况,在校园内建设具有非物质文化遗产特色的文化景观。例如,打造剪纸墙,将各种风格和题材的剪纸作品镶嵌在校园的墙壁上,形成一道独特的文化风景线;建设戏曲长廊,在长廊两侧展示戏曲脸谱、戏服、道具等,并介绍不同戏曲剧种的特点和代表剧目,让学生在漫步校园的过程中,潜移默化地接受非遗文化的熏陶。此外,还可以设置非遗文化角,摆放一些非遗手工艺品和书籍,供学生在课余时间自由参观和阅读,进一步加深对非遗文化的认识和理解。

4.4.3 鼓励学生社团活动

学生社团是推动非物质文化遗产在校园内传承和发展的重要力量。学校应大力支持学生成立非物质文化遗产社团,如剪纸社团、戏曲社团、民间音乐社团等。为社团提供必要的活动场地、设备和经费支持,邀请专业教师或非遗传承人对社团进行指导,帮助学生提高非遗技艺水平。社团可以定期组织活动,如剪纸社团可以开展剪纸技巧培训、剪纸作品创作比赛等活动;戏曲社团可以进行戏曲排练、戏曲知识竞赛等。同时,社团之间还可以加强交流与合作,共同举办非遗文化节等大型活动,为学生提供自主学习和交流的平台,吸引更多的学生参与到非遗传承中来,形成良好的校园文化氛围。通过学生社团活动的开展,不仅可以培养学生的兴趣爱好和特长,还可以增强学生的团队合作意识和创新能力,促进非物质文化遗产在校园内的传承和发展。

5 结论与展望

5.1 结论

非物质文化遗产传承与学校美育改革是相互促进、相辅相成的关系。将非物质文化遗产融入学校美育改革,不仅能够丰富学校美育的内容和形式,提高学生的审美素养,还能够促进非物质文化遗产的传承与发展,增强民族文化自信。在实践过程中,通过优化课程设置、创新教学方法、加强师资培养和营造校园文化氛围等路径,可以有效地推动非物质文化遗产传承与学校美育改革的协同发展。

5.2 展望

未来,我们应进一步加强非物质文化遗产传承与学校美育改革的深度融合。政府应加大对学校非物质文化遗产传承工作的支持力度,出台相关政策和措施,为学校提供更多的资源和保障。学校应不断探索创新,完善非物质文化遗产

传承的教育教学体系，提高教育教学质量。同时，社会各界也应积极参与非物质文化遗产的传承与保护，形成全社会共同关注和支持非物质文化遗产传承与学校美育改革的良好氛围。相信在各方的共同努力下，非物质文化遗产传承与学校美育改革必将取得更加丰硕的成果，为培养具有文化自信和创新精神的时代新人做出更大的贡献。

参考文献：

[1] 蒋蕙,冯颀军.非物质文化遗产的数字化传承[J].文化产业,2024(28):118-120.

[2] 祝恩宇.非物质文化遗产视角下烟台民间剪纸艺术的数字化传承[J].收藏与投资,2024,15(9):188-190.

[3] 石予,张名章.新媒体视域下非物质文化遗产的创新性传承和保护研究[J].文化学刊,2024(9):44-47.

[4] 郑敏.非物质文化遗产艺术表演在高校宣传中的角色与影响研究[J].文化学刊,2024(9):163-166.

[5] 曹彬.非物质文化遗产元素在现代包装设计中的美学应用与文
化传承[J].绿色包装,2024(9):186-189.