

数智协同下非遗文化融入应用型教学实践的路径探索

方滨, 白颖

广州理工学院艺术设计学院, 广东 广州 510540

DOI: 10.61369/SDME.2025020007

摘 要 : 随着数字化与智能化技术的快速发展, 非遗文化传承面临新机遇与挑战, 将其融入高校专业教学中, 能够促进非遗文化的传承与发展。设计类专业是高校教育体系的重要组成部分, 非遗文化融入设计专业教学能够丰富设计元素, 促进传统文化的传承。基于此, 本文针对数智协同下非遗文化融入设计教学路径展开研究, 阐述了非遗文化融入的重要价值, 提出了相应的融入策略, 旨在推动非遗文化在设计教学中的传承与创新, 促进学生专业能力与文化素养的全面发展, 为非遗文化的现代传承与设计教育的创新发展提供新思路与实践参考。

关 键 词 : 数智协同; 非遗文化; 设计专业; 教学路径

Exploring the Path of Integrating Intangible Cultural Heritage into Applied Teaching Practice under the Collaboration of Digital Intelligence

Fang Bin, Bai Ying

College of Art and Design, Guangzhou Institute of Technology, Guangzhou, Guangdong 510540

Abstract : With the rapid development of digital and intelligent technologies, the inheritance of intangible cultural heritage is facing new opportunities and challenges. Integrating it into professional teaching in universities can promote the inheritance and development of intangible cultural heritage. Design majors are an important component of the higher education system, and integrating intangible cultural heritage into design teaching can enrich design elements and promote the inheritance of traditional culture. Based on this, this article conducts research on the integration of intangible cultural heritage into design teaching paths under the collaboration of digital intelligence, elaborates on the important value of intangible cultural heritage integration, and proposes corresponding integration strategies, aiming to promote the inheritance and innovation of intangible cultural heritage in design teaching, promote the comprehensive development of students' professional abilities and cultural literacy, and provide new ideas and practical references for the modern inheritance of intangible cultural heritage and the innovative development of design education.

Keywords : digital intelligence collaboration; intangible cultural heritage; design major; teaching path

引言

在数智协同背景下, 数字技术的发展为设计专业教学带来了新的表现形式和创作工具, 更加促进了国家文化建设落实在教学工作中, 传统文化保护与传承成为应用型高校重点关注的焦点。非遗文化蕴含着丰富的历史记忆、独特的艺术价值与深厚的文化内涵。应用型设计教学作为培养创新人才的重要途径, 肩负着文化传承与创新的使命^[1]。将数智协同与非遗文化融入高校教学实践, 不仅能够为非遗文化注入新的活力, 拓展其传承边界, 还能为教学实践提供丰富的文化资源与创新创业灵感, 培养兼具文化底蕴与实践能力的综合应用型人才。因此, 探索数智协同下非遗文化融入应用型教学实践的路径, 具有重要的理论价值与现实意义, 本文旨在通过分析其重要意义与具体实施路径, 为相关领域的发展提供有益参考。

一、数智协同下非遗文化融入设计教学的重要意义

(一) 有利于传承文化传统

非遗文化承载着先辈们的智慧结晶与历史记忆, 是民族文化的瑰宝。在设计实践教学课程设置中, 教师引导学生深度接触传

统手工艺、装饰艺术等非遗文化。通过开展实践项目和工作坊, 学生得以亲身参与到非遗技艺的传承与创新进程中^[2]。例如, 在学习传统刺绣技艺时, 学生不仅能够掌握针法、色彩搭配等传统技艺, 还能结合现代审美与生活需求, 设计出既蕴含传统韵味又符合当代审美的刺绣作品, 如带有现代简约图案的刺绣家居饰

基金项目: 广州理工学院2025年校级一流本科课程《综合设计》

品,为传统刺绣赋予新的功能与市场价值,让古老的非遗技艺在现代社会中得以延续与发展。

（二）有利于丰富设计元素

传统手工艺中独特的材料运用、精湛工艺,传统装饰艺术里别具一格的图案、色彩体系,以及古建筑所展现出的精妙结构与空间布局等,都为设计提供了源源不断的灵感^[9]。比如,现代平面设计可以借鉴剪纸艺术的镂空、对称图案元素,打造出具有中国风特色的海报;工业设计从传统竹编工艺中获取结构灵感,设计出更具创意与实用性的家居用品。这些源自非遗文化的设计元素,使设计作品更具文化底蕴与独特性,打破设计同质化的困境。

（三）有利于强化文化认同

当学生深入学习非遗文化中的传统手工艺、装饰艺术元素时,他们会真切感受到文化的多元与丰富,认识到传统技艺历经岁月沉淀的珍贵性,以及在现代快节奏生活中面临的传承困境。以学习传统榫卯结构为例,学生在了解其工艺复杂性与文化内涵后,不仅会珍视这一技艺,还会延伸到对其他文化遗产和历史遗迹的关注^[10]。他们会积极参与文化遗产保护宣传活动,在设计作品中融入文化遗产保护理念,增强社会大众对文化遗产保护的重视,从而在更广泛的层面上促进文化传承与发展。

二、数智协同下非遗文化融入设计教学路径

（一）数智协同深度融合,更新专业教学理念

在设计领域,非遗文化的数智化应用需要结合设计教育实际需求,关注创意内容生成与技术工具应用等,培养学生数字技术应用能力,促进设计教育的全新变革。对此,教师应注重转变专业教学理念,促使数智协同理念深度融合设计教学^[6]。在运用数字化设计辅助工具的教育过程中,教师需指导学生有效利用如 Maya、Photoshop、Sketch up、Rhino 等数字设计平台,将这些工具与设计理念有机融合。比如,在产品设计的课堂上,教师可以指导学生运用 Rhino 软件的建模能力,精确地在数字化环境中重现传统非物质文化遗产中的独特构造和样式,比如榫卯构造和古典陶瓷的形状,进而结合现代的人体工程学和极简设计原则,进行改进和创新^[6]。在整合教学资源方面,教师能够借助网络教学平台,汇集国内外关于非物质文化遗产的设计教育资源,打造一个内容丰富的教学资源库。譬如,在研究传统服装设计时,学生可以在这个资源库中查询到全球各地的传统服装非遗资料,再结合数字化的布料模拟技术,将传统服装的图案和工艺与现代时尚设计思想相结合,创造出新的服装作品^[7]。在学生能力塑造方面,教师应当促进数字化智能技术与专业知识的融合,培育学生运用数字技术提升专业工作的技能,让学生在掌握数字设计工具的技能的同时,深入理解并应用专业设计理念。这样,学生在面对具体设计任务时,能灵活地运用数字技术,从非遗文化中获取灵感,并提出具有创新性的解决策略。

（二）非遗项目的设计竞赛教学,强化学生设计能力

非遗项目的设计竞赛教学活动,能够有效锻炼学生的设计能

力,为学生搭建起通往专业实践与创新的桥梁。非遗竞赛项目紧密围绕非遗文化元素展开,促使学生深度挖掘传统手工艺、装饰艺术等非遗领域的丰富内涵^[8]。例如设计“古韵今风”创意装饰画竞赛,教师引导学生从非遗文化中提取灵感,将传统剪纸、刺绣图案等元素作为创作源泉。学生运用现代设计语言对传统文化元素进行重构与再创作,这一过程能够有效锻炼学生的创意思维能力,让学生学会打破传统思维定式,将古老非遗元素与现代审美巧妙融合,设计出兼具文化底蕴又符合当代审美的作品^[9]。当下,数字技术在设计领域的应用较为广泛,教师可鼓励学生运用数字建模、激光雕刻切割、3D 打印等技术进行设计。比如在设计传统建筑模型中,学生可利用数字建模软件精准还原建筑结构,再通过 3D 打印技术制作出实体模型,以此直观感受设计效果,掌握前沿技术应用,提升设计表达能力,与时代接轨^[10]。

（三）采用多样化教学方法,推动课程智慧教学

在推动非遗文化融入设计教学过程中,教师应注重采用多样化教学方法,以此构建智慧教学课堂,提升教学效果,培养适应时代需求的设计人才。一是项目式模块教学。以“设计一款非遗主题文创产品”项目为例,教师将其划分为非遗元素调研、创意思维、设计制作、市场推广等模块,让学生分组合作探究,挖掘剪纸、刺绣等非遗元素,将其引进设计,促使非遗文化在项目实践中得以传承与创新^[11]。二是案例教学。教师可在教学中引进大量非遗文化设计的成功案例,如以“岭南地域建筑”为原型的满洲窗冰箱贴、以杭州博物馆镇馆之宝“影青釉里红高足杯”为原型的“腮红小破杯”冰箱贴等,这些文创产品在市场上广受欢迎。通过案例,学生从中分析设计思路、元素提取与运用等,吸取设计经验,为自身实践提供参考^[12]。三是虚拟现实教学。教师可借助 AR、VR 设备,为学生搭建传统建筑、手工艺制作场景,比如让学生进入虚拟传统木作技艺制作场景,观察木匠师傅制作榫卯结构全过程,感受每一道工序的精妙之处,以此深化学生对非遗文化的感性认知,激发学生学习兴趣。

（四）渗透专业思政元素,促进学生全面发展

在设计专业教学过程中,教师应注重落实课程思政教学要求,渗透专业思政元素,以促进學生全面发展。首先,教师可应用数智工具系统性规划与梳理课程章节的思政要点。例如在讲解传统手工艺传承章节时,教师可借助数智工具挖掘其背后蕴含的文化传播责任,强调传统技艺在社会发展中的重要价值,让学生明白自身所肩负的文化传播使命,强化家国情怀^[13]。其次,顺应设计专业数字化趋势,渗透“科技创新”“跨学科协作”“社会责任”等思政要素,促使学生树立正确专业价值观。教师可引进“数字设计软件助力非遗文化创意设计”等项目,鼓励学生思考科技创新如何推动非遗文化传承创新,反思技术应用对社会的影响。同时融入“乡村振兴”政策点,让学生参考乡村非遗文化设计学项目,运用设计技能助力乡村文化产业发展,培养学生社会责任感与担当精神。最后,组织参观走访实践活动,将思政元素具象化^[14]。例如开展“红色文化空间设计”“非遗活化项目”等实践,组织学生实地参观红色场馆,参与地方传统手工艺的现代化设计,将其融入空间设计,以此厚植学生家国情怀。以广汽新展

馆为例，其将地域文化与现代技术精妙融合，展现出设计对文化传承与创新的推动作用；黄埔企业中心在设计中体现社会与创新表达，为学生提供了优秀范例让学生在实践中领悟思政内涵，促进专业知识与思政素养协同发展，实现专业与时代同频共振^[15]。

三、结束语

综上所述，数智协同下非遗文化融入设计教学，在文化传

承、设计创新以及人才培养等方面展现出显著价值。在实际教学过程中，教师应注重更新教学理念、开展竞赛教学、采用多样化教学方法以及渗透专业思政元素等，促使非遗文化与设计教学的深度融合。随着数字技术的不断进步，教师应不断探索更具创新性与实效性的融合模式，深化对非遗文化内涵的挖掘与运用，让非遗文化在数智时代绽放出新的光彩，推动非遗文化与设计教育的协同可持续发展。

参考文献

- [1]何瞻.数字经济下非遗文化传承及产品典藏营销策略研究[J].商展经济,2023,(01):34-36.DOI:10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2023.01.034.
- [2]许丽,隋杰礼.基于课程思政的非遗文化融入环境设计专业的教学研究[J].美术教育研究,2024,(24):42-44.
- [3]陆琰,陈艺,李蓓.本土非遗文化融入高校服装专业课程建设的策略——以上海商学院“女装设计”课程为例[J].纺织服装教育.2024.0054.
- [4]张志伟.民族“非遗”文化的创意转化——视觉传达设计专业民族文创产品设计实践[J].中国民族美术,2023,(02):80-85.
- [5]姚婷.具身认知视角下基于地域非遗文化的文创设计实践教学改革探索[J].美术教育研究,2024,(20):41-43+65.
- [6]张妹琴,许晓婷,杨茵.广西非遗文化融入艺术设计专业课程:价值意蕴与路径[J].艺术与设计(理论),2024,2(08):137-139.DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2024.08.029.
- [7]雷甜.民族地区高校服装专业采风课程教学实践探索——以广西艺术学院服装专业为例[J].服装设计师,2024,(05):134-138.DOI:10.20100/j.cnki.cn11-4548/ts.2024.05.017.
- [8]董之炜.课程思政在服装专业中的培养模式初探[J].上海服饰,2024,(04):148-150.
- [9]冯亚竹.非遗视域下高校艺术设计专业课程教学路径探索[J].新美域,2024,(03):115-117.
- [10]严乐.基于传承地域文化理念的环境设计专业课程教学改革研究——以广西非遗文化为例[J].喜剧世界(下半月),2024,(02):139-141.
- [11]刘桂艳.探究非遗文化融入高校设计专业色彩课程路径[J].色彩,2024,(01):148-150.
- [12]陈莹赢.数字媒体艺术设计专业融入非遗文化元素的课程开发研究[J].大学,2023,(29):57-60.
- [13]杨晨,肖天娇.非遗文化融入高校教学的策略探究——以艺术设计类课程为例[J].美术教育研究,2023,(18):55-57.
- [14]洪飞.岭南广府非遗文化融入佛山高校艺术设计专业教学研究——以香云纱为例[J].纺织报告,2023,42(08):99-101.
- [15]张妹琴,许晓婷,杨斯,等.非遗文化视域下艺术设计专业学生创业就业能力提升路径[J].广西教育,2023,(21):88-90.