

非遗技艺融入中职艺术设计课程的实践研究

夏雪

广东现代信息技工学校，广东广州，510660；

摘要：随着教育改革的深入推进，非遗技艺作为中华民族优秀传统文化的重要组成部分，逐渐融入中职艺术设计课程。本研究旨在探讨非遗技艺融入中职艺术设计课程的实践路径，通过文献研究、案例分析和实践调研等方法，分析当前中职艺术设计课程中融入非遗技艺面临的问题，并提出相应的解决策略。研究表明，将非遗技艺融入中职艺术设计课程，有助于丰富课程内容、培养学生创新能力和文化自信，但在实践过程中仍需克服师资短缺、教学资源不足等挑战。通过加强师资队伍建设和开发特色课程资源、创新教学方法和评价体系等措施，能够有效提升非遗技艺在中职艺术设计课程中的融入效果，为培养具有传统文化底蕴和创新能力的艺术设计人才提供有力支持。

关键词：非遗技艺；中职教育；艺术设计课程；实践研究

DOI：10.64216/3104-9702.25.01.034

引言

非物质文化遗产（简称“非遗”）是各族人民世代相传、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间，蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。在文化多元化和教育改革的大背景下，将非遗技艺融入中职艺术设计课程，不仅有助于传承和弘扬优秀传统文化，还能为中职艺术设计教育注入新的活力，培养学生的创新思维和实践能力，提升学生的文化素养和审美水平。然而，目前非遗技艺在中职艺术设计课程中的融入还处于探索阶段，存在诸多问题亟待解决。因此，深入研究非遗技艺融入中职艺术设计课程的实践路径具有重要的现实意义。

1 非遗技艺融入中职艺术设计课程的意义

中职艺术设计课程传统教学侧重现代设计理念与技术，融入非遗技艺可丰富课程内涵。非遗技艺涵盖传统手工艺（剪纸、刺绣等）、民间美术（年画、皮影等）等领域，承载特定历史文化与艺术形式，为课程提供新素材与灵感，使内容更多元、本土化。学生学习时，既能接触现代设计知识，又能了解本土文化，培养对传统文化的热爱。

非遗技艺传承数百年甚至上千年，蕴含先辈智慧与创造力。引入中职艺术设计课程，学生可从中汲取灵感，与现代设计理念结合创作独特作品，如将传统刺绣用于现代服装设计。这种融合能激发创新思维，培养创新与实践能力，探索过程还能提高解决问题能力与综合素质。

文化自信对中职学生很重要，非遗技艺是本土文化

瑰宝与民族文化认同的载体。学生通过课程学习非遗技艺，能了解本土文化价值，增强文化认同感与自豪感。当作品获社会认可，他们会体会本土文化生命力，坚定文化自信，这对其职业发展与个人成长有积极影响。

2 非遗技艺融入中职艺术设计课程的现状分析

目前，中职学校艺术设计专业教师多接受现代艺术设计教育，对非遗技艺了解掌握有限。虽部分学校聘非遗传承人授课，但因传承人缺教学经验，难系统有效传授技艺。且学校对在职教师非遗技艺培训不足，影响教学效果。非遗技艺教学需丰富实物、图片、视频等资源，但因非遗多在民间，收集整理难度大。部分学校建非遗工作室或展示馆，但资源有限难满足教学需求，数字化教学资源开发利用滞后，限制学生学习。教学中，部分教师用传统讲授法，重理论轻实践，且缺与实际项目结合，学生积极性和教学效果不佳。此外，中职艺术设计课程非遗技艺内容缺乏系统性连贯性，未形成完善课程体系，部分学校将其作选修或兴趣活动，课时少，且与其他课程融合度不够，难发挥培养学生综合素养的作用。

3 非遗技艺融入中职艺术设计课程的实践策略

3.1 加强师资队伍建设

3.1.1 校内教师培训

学校应定期组织艺术设计专业教师参加非遗技艺培训，邀请非遗专家、传承人到校举办讲座和培训班，让教师深入了解非遗技艺的历史渊源、文化内涵和制作工艺。同时，鼓励教师参加各类非遗技艺研讨会和学术

交流活动,拓宽视野,提升专业素养。此外,学校还可以选派教师到非遗传承基地或相关企业进行实践锻炼,亲身体验非遗技艺的生产过程,提高实践教学能力。

3.1.2 外聘非遗传承人

聘请具有丰富实践经验的非遗传承人作为兼职教师,参与学校的教学工作。非遗传承人能够将最原汁原味的技艺传授给学生,让学生近距离感受非遗技艺的魅力。学校要为非遗传承人提供良好的教学条件和支持,帮助他们制定教学计划和教学大纲,使其教学内容与学校的人才培养目标相契合。同时,安排校内教师与非遗传承人结对子,协助其开展教学工作,并在教学过程中向非遗传承人学习技艺和教学经验。

3.2 开发特色课程资源

3.2.1 收集整理非遗资源

组织教师深入民间,开展非遗资源调查和收集工作。通过田野调查、访谈非遗传承人、查阅相关文献资料等方式,收集整理本地及周边地区的非遗项目信息,包括技艺特点、工艺流程、文化内涵等。建立非遗资源数据库,将收集到的资料进行分类整理,为课程开发提供丰富的素材。同时,利用现代信息技术,对非遗技艺进行数字化记录和保存,如拍摄高清视频、制作三维模型等,以便学生能够更加直观地学习和了解非遗技艺。

3.2.2 编写校本教材

结合中职艺术设计专业的特点和学生的认知水平,组织教师编写非遗技艺校本教材。教材内容应涵盖非遗技艺的基础知识、制作工艺、案例分析以及与现代设计的融合应用等方面。在编写过程中,注重教材的实用性和趣味性,采用图文并茂、通俗易懂的方式呈现教学内容,增加学生的学习兴趣。同时,鼓励教师将自己的教学实践经验和研究成果融入教材编写中,使教材更具特色和针对性。

3.3 创新教学方法

3.3.1 项目式教学

以实际项目为载体,将非遗技艺融入项目教学中。教师根据教学目标和学生的实际情况,设计具有挑战性的项目任务,如设计制作一款带有非遗元素的文创产品、为某个活动设计具有传统特色的海报等。学生在完成项目的过程中,需要综合运用所学的非遗技艺和艺术设计知识,通过小组合作、调研分析、设计构思、制作实施等环节,完成项目任务。这种教学方法能够让学生在实践中学习,提高他们的综合能力和解决实际问题的能力。

3.3.2 情境教学

创设与非遗技艺相关的教学情境,让学生在特定的情境中感受和学习非遗技艺。例如,在教授剪纸技艺时,教师可以将教室布置成传统的剪纸作坊,摆放剪纸工具、作品展示等,营造浓厚的剪纸氛围。同时,通过播放传统音乐、讲述剪纸故事等方式,让学生身临其境,更好地理解剪纸技艺的文化内涵。此外,还可以利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,为学生创造更加逼真的非遗技艺学习情境,提高学生的学习体验。

3.3.3 实践教学

加强实践教学环节,让学生在亲自动手操作中掌握非遗技艺。学校应建立完善的非遗技艺实践教学设施,如非遗工作室、实训基地等,为学生提供良好的实践条件。在实践教学过程中,教师要注重对学生的指导,从基本技法的掌握到作品的设计制作,给予学生及时、有效的反馈和建议。同时,鼓励学生参加各类非遗技艺竞赛和展览活动,通过与其他学生和专业人士的交流与竞争,提高自己的技艺水平和创新能力。

3.4 完善课程体系

3.4.1 构建系统化课程

将非遗技艺纳入中职艺术设计专业课程体系,设置专门的非遗技艺课程模块。该模块包括非遗技艺基础课程、核心课程和拓展课程。基础课程主要介绍非遗技艺的基本概念、历史发展和文化内涵,让学生对非遗技艺有初步的了解;核心课程则针对具体的非遗项目,如刺绣、木雕、陶艺等,详细讲解其制作工艺和技巧,培养学生的实践操作能力;拓展课程则侧重于非遗技艺与现代设计的融合应用,引导学生将非遗元素运用到各类艺术设计作品中,培养学生的创新能力和设计思维。通过构建系统化的课程体系,确保学生能够全面、深入地学习非遗技艺。

3.4.2 加强课程融合

打破学科界限,加强非遗技艺课程与艺术设计专业其他课程之间的融合。例如,在平面设计课程中,可以引导学生将传统图案、色彩等非遗元素运用到海报设计、包装设计中;在服装设计课程中,将传统刺绣、印染等技艺与现代服装设计相结合,设计出具有独特风格的服装作品。通过课程融合,让学生在不同课程的学习中,不断深化对非遗技艺的理解和应用,提高学生的综合素养和专业能力。

3.5 建立多元评价体系

3.5.1 过程性评价

注重对学生学习过程的评价,包括课堂表现、作业

完成情况、实践操作过程等。通过观察学生在课堂上的参与度、学习态度、团队协作能力等,及时给予评价和反馈。在作业评价方面,不仅关注学生作品的最终成果,还要注重对作品创作过程的评价,如设计思路、创新点、对非遗技艺的运用等。通过过程性评价,及时发现学生在学习过程中存在的问题,帮助学生及时调整学习策略,提高学习效果。

3.5.2 作品评价

对学生的作品进行多元化评价,除了教师评价外,还应引入学生自评、互评以及企业专家评价等方式。学生自评可以让学生对自己的学习成果进行反思和总结,发现自己的优点和不足;互评能够促进学生之间的交流与学习,拓宽学生的设计思路;企业专家评价则能够从市场需求和行业标准的角度,对学生的作品进行评价,为学生提供更具有实用性和针对性的建议。通过多元评价,使学生能够从不同角度了解自己作品的优缺点,提高学生的设计水平和创新能力。

4 案例分析

4.1 案例背景

某中职学校艺术设计专业以当地代表性非遗项目剪纸为切入点,探索非遗技艺融入课程路径。当地剪纸历史悠久,有独特风格与文化内涵。融入剪纸技艺旨在培养学生对本土文化的热爱,提高艺术素养与创新能力。

4.2 实施过程

4.2.1 师资队伍建设

学校选派教师参加剪纸培训,邀请传承人一对一指导,使其掌握基本技法与创作方法;聘请传承人为兼职教师授课。校内教师与传承人合作制定教学计划与大纲,确保教学的系统性与科学性。

4.2.2 课程资源开发

教师深入民间收集剪纸资料建资源库,编写《剪纸技艺基础》等校本教材,涵盖剪纸历史、技法、应用案例等,为教学提供素材。

4.2.3 教学方法创新

采用项目式与情境教学结合的方法。项目式教学中教师设计剪纸项目任务,学生分组完成;情境教学方面,打造剪纸工作室,布置成传统作坊,利用多媒体创设学习情境。

4.2.4 课程体系完善

将剪纸技艺课程纳入专业课程体系,设置基础、创作、融合等课程,并与其他专业课程融合。如在平面设计、装饰艺术设计课程中引导学生运用剪纸元素,提高综合应用能力。

4.2.5 评价体系建立

建立过程性与作品评价结合的多元评价体系。过程性评价关注课堂表现等;作品评价采用学生自评、互评与教师、企业专家评价结合,从多方面提供反馈建议。

4.3 实施效果

将剪纸技艺融入课程取得显著效果。学生对剪纸兴趣提高,学习更主动,掌握技法并能运用到现代设计中,创新能力提升,作品获奖获认可。同时,学生增强了对本土文化的了解与自信,学校专业特色更鲜明,办学水平与影响力提升。

5 结论

本研究对非遗技艺融入中职艺术设计课程进行实践研究,得出结论:将非遗技艺融入课程意义重大,能丰富教学内容、培养学生创新能力和增强文化自信。但实践中面临师资薄弱、资源匮乏、方法单一和课程体系不完善等问题。采取加强师资建设、开发特色资源、创新教学方法、完善课程体系和建立多元评价体系等策略,可解决问题,提升融入效果。案例分析显示这些策略效果良好,为中职非遗教学提供参考。本研究虽有成果,但存在不足,需完善。未来研究可从以下方面开展:一是深入研究非遗与现代艺术设计融合机制,探索创新融合方式与应用领域;二是加强非遗传承与创新人才培养模式研究,构建完善体系;三是利用新兴技术优化教学资源开发利用,提高教学效率和质量;四是加强校际、校企及与非遗传承机构合作交流,共享资源经验。相信各方努力下,非遗技艺将在中职艺术设计课程中绽放光彩,为传承弘扬传统文化作更大贡献。

参考文献

- [1] 李晓晓. 非遗文创设计融入中职工艺美术专业教学的实践研究——以如皋板鹁风筝为例[J]. 2024(2): 229-231.
- [2] 吴偲祺. 非遗融入中职艺术设计教学的策略探究——以闽南非遗彩扎为例[J]. 快乐阅读, 2025(5).
- [3] 林津津. 非遗文化融入中职艺术设计教学的策略探究[J]. 亚太教育, 2022(18): 93-95.