

非遗文化与中职美术教育融合发展的策略研究

赵金丽

营口市现代服务学校，辽宁营口，115000；

摘要：非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分，是独特艺术价值和深厚文化内涵的依托。在全球现代化发展进程背景下，非物质文化遗产（简称“非遗”）也面临新的机遇和挑战，中职美术教育是培养美术技能人才的主阵地，肩负着弘扬中华优秀传统文化的重任，非遗文化与中职美术教育的融合发展不仅可以促进非遗文化的传承和创新，还能丰富中职美术教育文化内涵，为中职美术教育注入新的生机和活力，有效提高教学质量。本文结合当前非遗文化与中职美术教育融合发展所面临的问题，分析和探讨了具体的融合策略，旨在促进文化传承与中职美术教育的协同发展。

关键词：非遗文化；中职美术教育；融合发展

DOI：10.69979/3029-2735.25.12.069

中职美术教育在培养高素质技能人才层面发挥着至关重要的作用，不仅仅是职业技能的传授，也会连接历史文化的桥梁。对于中职教育学生来说，正处于技能提升和价值观塑造的关键时期，将非遗文化与中职美术教育融合在一起，不但可以丰富和创新教学内容，激发学生的创作激情和学习兴趣，还能帮助学生树立文化自信，培养中职学生良好的文化素养和专业技能。然而，在现代化进程步伐下，非遗文化传承不可避免会受到冲击，面临着传承断层、缺乏市场、技艺失传等一系列问题，成为当前教育需要亟待解决的问题。所以，深入研究非遗文化与中职美术教育融合发展的策略，培养兼具文化内涵与专业技能的高素质美术人才，具有重要研究意义。

1 非遗文化与中职美术教育融合发展面临的问题

1.1 没有构建完整的课程体系

当前，部分中职学校虽然已经认识到了美术教育与非遗文化融合的重要性，但缺乏融合的深度和系统性，还没有构建完善的课程教学体系。非遗文化往往通过讲座、宣传活动等方式呈现出来，偶尔穿插于美术课程中，并没有真正纳入美术课程体系，这也导致非遗文化内容在教学中相对零散且无序，缺乏与美术课程的有效衔接，严重影响了学习效果。

1.2 教学模式缺乏创新

对于非遗文化与中职美术教育的融合教学过程，部分教师还是以传统的讲授式教学模式为主，学生只能被

动接受所学知识，这与非遗文化的独特性和实践性教学理念不契合，很难充分激发学生对非遗文化学习的积极性和主动性。尤其对于木雕、漆艺等传统手工类非遗文化，如果只是单纯进行理论讲解，学生是很难真正掌握其制作精髓的，难以达到预期的教学效果，这种单一教学模式是不利于非遗文化的传承和学生专业技能提升的。

1.3 实践活动缺乏

非遗文化具有较强的实践性和操作性，像刺绣、陶艺以及剪纸等非遗手工制作，是需要学生亲自动手操作，才能真正掌握其文化内涵。然而，当前中职美术学校在与非遗文化融合时，忽视了实践活动的重要性，即使学生能够在课堂上学习到非遗文化相关理论知识，但因为缺乏实践操作的环境和设备，也只会停留在非遗文化的表层，很难完成理论知识到实践能力的转化，会在很大程度上影响学生对非遗文化的深层理解和掌握，限制学生非遗文化与美术课程融合的灵活运用，难以满足和完成教学需求。

1.4 师资力量匮乏

非遗文化蕴含着丰富的历史记忆和文化价值，需要具备专业美术技能和深厚文化底蕴的教师。然而，现阶段大多数中职美术教师缺乏非遗文化传承相关专业知识和技能，他们难以深入渗透和讲解非遗文化，师资力量相对匮乏。一方面，受年龄段影响，非遗文化传承人虽然技艺精湛，但缺乏现代美术教育理念，不能满足中职美术教育发展需求。另一方面，很多年轻教师虽然具

备现代教学理念和专业技能,但缺乏对非遗文化和传统技艺的深入了解,很难完成非遗文化精髓与中职美术教育的有效融合,缺乏一定的教学经验和技能,这种师资力量力量的匮乏,也会严重制约和影响非遗文化与中职美术教育融合教学效果,是当前需要亟待解决的问题。

2 非遗文化与中职美术教育融合发展策略

2.1 构建完善的非遗文化特色课程体系

为了完成非遗文化与中职美术教育的有效融合,需要构建完善的非遗文化特色课程体系^[1]。这就需要中职院校充分认识非遗文化与美术教育融合的重要性,将非遗文化与美术课程有效融合在一起,作为美术教育的一项重要组成部分,而不是简单的附加或者点缀。一方面,在课程设置上,可以结合中职美术教育特点和学生实际学情,及时在课程设置中进行非遗文化渗透。比如“非遗艺术鉴赏”、“非遗技艺实践”等一系列课程,引导学生在系统掌握非遗文化的历史渊源、文化价值及传承工艺等。同时,美术教育专业课程应与非遗文化紧密结合,比如在素描、色彩、图案设计等课程中融入非遗文化元素,促使学生可以在掌握美术专业技能的基础上,真正领略到非遗文化的独特魅力和价值,从而不断提升学生的文化素养。此外,也可以结合学生的学习兴趣 and 特长,开设非遗技能选修课程,为学生提供更多学习和了解非遗文化的机会,以满足不同层次和不同兴趣学生的学习需求。还可以邀请非遗文化传承人走进课堂,系统传授他们的非遗技艺,与学生面对面进行交流,使学生可以近距离接触和感知非遗文化精髓,强化学生对非遗文化的深层理解和掌握。

另一方面,还要注重特色教材的编写。教材不仅是学生获取知识的基础,也是教师教学的重要依托,是促进非遗文化与中职美术教育深度融合的关键,需要专业教师 and 非遗传承人的相互配合,编写与中职学生发展相契合的美术教材。对于特色教材的编写,首先要注重教材内容的系统性和完整性,其中包括历史渊源、文化内涵、制作工艺等多元化的非遗文化,与中职美术教育理念相契合,旨在促进非遗文化与美术专业知识有效融合。比如可以融入非遗文化的传承故事、经典案例和制作工艺,引导学生深入探讨非遗文化的精髓,在学习美术专业的基础上,感知非遗文化的独特魅力。其次,还要注重特色教材的实用性和趣味性,可以将非遗文化通过图文并茂、具体形象的方式呈现出来,与现代设计理念融合在一起,促进非遗文化与现代艺术的融合,以激发学生的学习兴趣 and 美术创作灵感,促进非遗文化的创新发

展。另外,还要兼具非遗文化的实践性和可操作性特点,可以在教材编写中设计相关实践操作环节,将非遗文化知识转化为学生的实践能力,真正实现学以致用。最后,特色教材的编写单纯依靠教师是无法完成的,需要非遗传承人紧密合作,以保障内容的准确性和专业性,非遗传承人作为非遗文化的传承者,具有丰富的实践经验和深厚的文化底蕴,与他们的通力合作,可以将非遗文化的精髓和技艺准确无误的融入到教材中,让学生接触到更加真实和完整的非遗文化,为培养兼具文化内涵与专业技能的高素质美术人才提供有效支撑。

2.2 采用项目式教学

项目式教学将学生作为教学的主体,以实践为导向,通过设置具体的项目任务,引导学生完成自主操作和学习,深入理解和掌握所学知识^[2]。对于非遗文化与中职美术教育的融合教学,采用项目式教学不但可以提高学生的参与度,培养学生的实践操作能力,还能深化学生对非遗文化内涵的理解和掌握。

例如,可以设计具体的非遗文化项目,从设计理念、制作过程到成品展示,让学生全程参与其中。在“非遗文化创意产品设计”项目中,教师就可以引导学生结合现代审美理念,从非遗文化元素、图案、色彩等多个角度出发,完成项目作品的创意构思和设计。学生需要深入了解非遗文化的内涵和特点,通过调研和分析非遗项目的历史背景、文化内涵以及制作工艺,将非遗元素有效渗透到项目设计中,以充分体现创意作品设计的独特魅力和文化内涵。另外,针对项目设计成果展示,教师还可以邀请非遗文化传承人进行现场指导和点评,帮助学生及时发现自身存在的问题和不足,及时进行改进,不断提升学生的文化素养 and 实践能力。基于项目式教学,不但可以让学生在完成项目的基础上,深入了解非遗文化的制作工艺和传承理念,还能培养学生的团队合作精神和解决实际问题的能力,为他们未来的职业发展奠定坚实的基础。

2.3 借用现代信息技术

多媒体教学可以通过图片、声音、文字等多种形式完成教学内容的呈现,丰富学生的感官体验,激发学生的学习兴趣^[3]。在非遗文化与中职美术教育融合教学过程中,教师可以充分利用多媒体教学直观、形象的特点,突破传统教学的限制,为学生展示非遗项目的制作过程、艺术特点以及相关历史背景等。

例如,对于非遗文化教学课件的制定,教师就可以

搜集大量的非遗文化资料、图片以及视频等素材,融入到课件中,让学生直观体验非遗文化的独特魅力和精湛工艺。可以在课堂上播放剪纸、刺绣、木雕等艺术作品的制作工艺,同时搭配简洁明了的文字解说和背景音乐,为学生营造良好的历史文化氛围,让学生获得沉浸式的学习体验。此外,教师还可以借助虚拟现实(VR)与增强现实(AR)等先进技术应用,为学生创建虚拟非遗文化场景,让学生切身感受非遗文化的艺术特点和文化内涵。比如可以利用VR设备,引导学生“走进”传统的木雕作坊,与工匠一起,完成木雕的制作过程;借助AR技术,扫描教材上的图案,可以让图案以立体、动态的形式呈现出来,让学生能够直观了解非遗图案的线条、结构以及色彩搭配,从而有效提高学生的美术创作能力和创新能力,促进学生对非遗文化的深入理解。

2.4 搭建实践平台

非遗文化与中职美术教育的融合,是促进非遗文化传承与发展,提升学生综合素养的重要途径。搭建实践平台可以深化学生对非遗文化的理解和感悟。首先,中职学校可以建立非遗工作室,为学生提供可以实践操作的场所,工作室需要配备刺绣、剪纸、木雕等相应制作工具和设备,便于学生进行实践操作和练习。在非遗工作室,学生可以通过不断的实践和尝试,从作品的选材、设计到制作过程,深层理解和掌握非遗文化的精髓,不断提升自身美术专业技能。

其次,中职学校要积极促进校企合作,这也是非遗文化与中职美术教学融合的有效手段,学校可以与非遗相关企业建立相应合作关系,进行非遗项目的推广和创新。比如,与博物馆、非遗文化中心、陶瓷企业等机构建立良好合作关系,共同搭建非遗文化实践平台,并定期组织学生进行参观、考察、学习和实践,让学生深入了解非遗文化的历史渊源和文化内涵,为学生创造参与实践非遗项目的机会,不断提升学生的专业技能和创新能力,为企业发展培养更多具有非遗技艺的专业人才。学校还可以组织学生参观非遗博物馆、文化保护中心等,让学生切身体验非遗文化的艺术魅力,以拓宽学生的文化视野,增强学生对非遗文化的认同感和归属感,从而有效提升非遗文化与中职美术教育的融合效果。

另外,中职学校还要定期举办非遗展览和比赛,为学生创造展示学习成果的机会和平台,促进学生之间的相互交流和学习。其中包括学生创作作品展示、非遗作品展示、非遗技艺表演等多方面内容,通过举办非遗展览,不但可以帮助学生完成成果展示,还能让学生欣赏

到其他同学的作品,从中汲取灵感和经验,促进非遗文化的普及和传播。同时,比赛形式也是检验学生学习成果的有效途径,通过比赛可以充分激发学生的竞争意识和创新精神,督促学生进行多元化的思考 and 创作,推动非遗文化与中职美术教育的融合发展,使学生能够更加认真地对待非遗文化的学习和实践,不断提升自身专业素养。因此,搭建实践平台,可以完成非遗文化与中职美术教育的深度融合,有效拓宽学生的文化视野和实践经验,为非遗文化的传承与发展注入新的生机和活力。

2.5 加强师资队伍建设

对于师资力量匮乏的问题,加强师资队伍建设也是非遗文化与中职美术教育融合发展的一项重要内容。一方面,学校可以定期组织教师参加非遗文化相关培训和交流活动,主要涵盖非遗文化的理论知识、制作技艺、教学方法等多个层面。也可以邀请非遗文化传承人、专家学者举办知识讲座、到学校授课等,不断提升教师的非遗文化素养和教育教学能力,有助于帮助学生熟练掌握非遗技艺的基本技能和制作流程,完成非遗文化与中职美术教育的有效融合,促进自身的教学成长。另一方面,还要积极引进非遗传承人、民间艺人等专业人才,加强师资力量建设,借助非遗传承人精湛的技艺和实践经验,有效提升提高非遗文化与中职美术教育的融合效果,不断创新中职美术学校的教学理念和方法,有效提升教师的非遗文化教学能力。

3 结语

总之,非遗文化与中职美术教育融合是传承和弘扬非遗文化、提高中职美术教育的重要途径。中职学校可以通过构建完善的非遗文化特色课程体系、采用项目式教学、借用现代信息技术、搭建实践平台、加强师资队伍建设等策略,解决融合过程中可能面临的问题,促进非遗文化与中职美术教育的深度融合,从而培养出更多具有深厚文化底蕴和专业技能的高素质人才,为非遗文化的传承和发展做出贡献。

参考文献

- [1]张逸雯. 非遗文化与中职美术教育融合发展的策略研究[J]. 中华活页文选(高中版), 2024(21): 12.
- [2]王淑苹. 中职美术教育中“非遗”元素的应用与实践研究[J]. 美术馆, 2023(5): 10.
- [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): 3.