

高职美术教育与地方非遗文化融合教学路径探讨

王甲成

民办四川天一学院 四川 德阳 618200

【摘要】：非物质文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志，承载着独特的文化记忆和民族精神。本文围绕高职美术教育与地方非遗文化融合展开探讨。阐述了两者融合的背景与意义，深入分析当前融合现状及存在的问题，如课程体系不完善、师资力量不足等。针对性提出构建特色课程体系、加强师资队伍建设和创新教学方法、搭建实践平台等教学路径，并通过具体案例展示融合成效。研究表明，高职美术教育与地方非遗文化融合，有助于传承和发展非遗文化，提升高职美术教育质量，培养具有创新能力和文化传承意识的高素质美术人才，为地方文化产业发展提供有力支持。

【关键词】：高职美术教育；地方非遗文化；融合；教学路径

DOI:10.12417/2705-1358.25.16.018

1 研究背景

我国地域辽阔，地方非遗文化丰富多彩，如剪纸、刺绣、陶瓷制作、木雕等。然而，在现代化进程加速、多元文化冲击的背景下，许多地方非遗文化面临传承断层、后继无人的困境。同时，高职美术教育作为培养应用型美术人才的重要途径，在教学过程中存在过于注重技能训练，忽视文化内涵培养，与地方文化特色结合不紧密等问题，导致学生的文化底蕴不足，创新能力受限。将高职美术教育与地方非遗文化融合，一方面为非遗文化的传承与发展提供了新的载体和途径。通过教育教学，能够培养更多了解和热爱非遗文化的人才，为非遗文化注入新的活力。另一方面，有助于丰富高职美术教育的教学内容和形式，提升教育教学质量，使学生在学美术技能的同时，深入了解地方文化，增强文化自信和创新能力，培养出适应社会需求的高素质应用型美术人才，推动地方文化产业发展。

2 高职美术教育与地方非遗文化融合现状及问题分析

2.1 融合现状

目前，部分高职院校已经意识到美术教育与地方非遗文化融合的重要性，并开展了一些实践探索。例如，一些院校在美术课程中引入地方非遗项目，邀请非遗传承人走进校园开展讲座和实践教学；组织学生参观非遗博物馆、传承基地，让学生近距离感受非遗文化的魅力。还有部分院校与地方非遗企业合作，建立实习实训基地，为学生提供参与非遗产品设计与制作的机会。

2.2 存在的问题

2.2.1 课程体系不完善

当前，多数高职院校的美术教育课程体系仍以传统的基础课程和专业课程为主，缺乏与地方非遗文化相关的系统性课程

设置。即使部分院校开设了非遗相关课程，也往往只是作为选修课或短期的实践活动，课程内容零散，缺乏深度和连贯性，难以让学生全面深入地了解 and 掌握非遗文化与美术创作的融合技巧。

2.2.2 师资力量不足

高职美术教师大多毕业于专业美术院校，在传统美术技能教学方面具有较强的能力，但对地方非遗文化的了解和研究相对较少，缺乏非遗技艺的专业知识和实践经验。同时，非遗传承人虽然技艺精湛，但往往缺乏教学经验，难以将非遗技艺有效地传授给学生。这种师资结构的不合理，严重制约了高职美术教育与地方非遗文化融合教学的开展。

2.2.3 教学方法单一

在教学过程中，部分教师仍然采用传统的讲授式教学方法，过于注重理论知识的讲解，忽视学生的实践操作和创新能力培养。对于非遗文化的教学，缺乏生动性和趣味性，难以激发学生的学习兴趣 and 积极性，导致学生对非遗文化的理解停留在表面，无法真正将非遗元素融入到美术创作中。

2.2.4 实践平台缺乏

尽管一些院校与地方非遗企业建立了合作关系，但合作的深度和广度不够，实践平台的建设相对滞后。学生参与非遗实践的机会有限，难以在实际操作中掌握非遗技艺，提高创新能力。同时，实践过程中缺乏有效的指导和评价机制，无法及时发现和解决学生在实践中遇到的问题，影响实践教学效果。

3 高职美术教育与地方非遗文化融合教学路径

3.1 构建特色课程体系

3.1.1 基础课程融入非遗元素：在高职美术教育的基础课程，如素描、色彩、速写等教学中，融入地方非遗文化元素。

例如,在素描课程中,可以选择具有地方特色的非遗工艺品作为写生对象,让学生在描绘物体形态的同时,了解其文化内涵和制作工艺;在色彩课程中,引导学生分析地方非遗作品中的色彩搭配特点,学习运用传统色彩进行创作。

3.1.2 开设非遗专项课程:根据地方非遗文化的特色和资源,开设专门的非遗专项课程,如地方剪纸艺术、传统刺绣技法、陶瓷制作工艺等。课程内容应涵盖非遗文化的历史渊源、艺术特点、制作流程等方面,通过理论讲解、实践操作、作品赏析等多种教学方式,让学生系统地学习非遗技艺。同时,将非遗专项课程与美术专业课程相结合,如在平面设计课程中,引导学生运用非遗元素进行海报设计、包装设计等,培养学生将非遗文化与现代设计理念相融合的能力。

3.1.3 开展非遗文化理论课程:开设非遗文化理论课程,如地方非遗文化概论、非遗保护与传承等,让学生了解非遗文化的重要价值和保护传承的意义,增强学生的文化传承意识和责任感。通过对非遗文化理论的学习,使学生能够从文化的高度和把握非遗技艺,为美术创作提供更深厚的文化底蕴。

3.2 加强师资队伍建设

3.2.1 培养现有教师:定期组织高职美术教师参加非遗文化培训和学习交流活动,邀请非遗专家、学者和传承人进行授课和指导,提高教师对非遗文化的认识和理解,增强教师的非遗技艺教学能力。鼓励教师开展非遗文化相关的科研项目 and 教学研究,深入挖掘地方非遗文化资源,探索非遗文化与美术教育融合的教学方法和模式。

3.2.2 引进专业人才:积极引进具有非遗技艺专长和教学经验的专才,充实师资队伍。可以通过招聘、兼职等方式,邀请非遗传承人担任学校的客座教授或实践指导教师,让学生能够直接向非遗传承人学习技艺。同时,鼓励教师与非遗传承人建立合作关系,共同开展教学和研究工作,实现优势互补。

3.2.3 建立师资培训基地:与地方非遗传承机构、企业合作,建立师资培训基地。定期组织教师到基地进行实践锻炼,学习非遗技艺和传承经验,提高教师的实践教学能力。同时,基地也可以为教师提供科研和创作的平台,促进教师的专业发展。

3.3 创新教学方法

3.3.1 项目式教学:将非遗文化项目引入教学过程,采用项目式教学方法。教师根据教学内容和目标,设计具体的非遗文化项目,如非遗主题的海报设计、非遗工艺品的创新制作等,让学生以小组合作的形式参与项目,从项目策划、设计到制作完成,全程自主实践。在项目实施过程中,教师进行指导和引导,培养学生的团队合作能力、创新能力和解决实际问题的能力。

3.3.2 情境教学:创设与非遗文化相关的教学情境,如模拟非遗传承工作室、非遗展览现场等,让学生在真实的情境中感受非遗文化的氛围,激发学生的学习兴趣 and 创作灵感。例如,在教授传统刺绣技法时,教师可以布置具有传统风格的教室环境,播放与刺绣相关的音乐 and 视频,让学生仿佛置身于古代刺绣工坊中,提高学习效果。

3.3.3 数字化教学:利用现代信息技术,开展数字化教学。通过拍摄非遗技艺制作过程的视频、制作三维动画等方式,将复杂的非遗制作工艺直观地展示给学生,帮助学生更好地理解和掌握。同时,开发在线课程 and 教学资源平台,为学生提供丰富的学习资源,方便学生自主学习和交流。

3.4 搭建实践平台

3.4.1 校内实践平台建设:在校内建设非遗文化工作室、实训室等实践平台,配备必要的设备和工具,为学生提供实践操作的场所。工作室可以按照不同的非遗项目进行划分,如剪纸工作室、刺绣工作室、木雕工作室等,学生可以根据自己的兴趣和特长选择参与。同时,定期组织校内非遗作品展览 and 比赛,展示学生的学习成果,激发学生的创作热情。

3.4.2 校外实践基地建设:加强与地方非遗企业、传承机构、文化场馆等的合作,建立校外实践基地。组织学生到实践基地进行实习实训,参与非遗产品的设计、制作 and 销售等环节,让学生在实工作中积累经验,提高实践能力。同时,鼓励学生与企业合作开展项目,将学生的创意 and 设计转化为实际产品,实现产学研相结合。

3.4.3 校企合作项目:与地方非遗企业合作开展项目,将企业的实际需求融入教学过程。例如,企业提出具有市场需求的非遗产品设计方案,学生在教师和企业设计师的指导下进行设计 and 制作,优秀作品可以直接投入市场销售。通过校企合作项目,不仅提高了学生的实践能力和创新能力,也为企业提供了新的设计思路 and 产品,实现了学校、学生 and 企业的多赢。

4 高职美术教育与地方非遗文化融合教学实践案例分析

4.1 案例背景

以某高职院校为例,该校所在地区拥有丰富的剪纸非遗文化资源。为了传承和发展地方剪纸文化,同时提升美术教育教学质量,该校开展了高职美术教育与地方剪纸文化融合的教学实践探索。

4.2 教学实践过程

4.2.1 课程设置:在美术专业课程体系中,增设了《地方剪纸艺术》必修课,课程内容包括剪纸的历史、文化内涵、基本

技法、创作设计等。同时,在基础课程和专业课程中融入剪纸元素,如在素描课程中安排剪纸造型写生,在平面设计课程中引导学生运用剪纸元素进行海报设计、标志设计等。

4.2.2 师资建设:邀请当地剪纸非遗传承人担任客座教授,定期到校授课和指导学生实践。同时,组织本校美术教师参加剪纸技艺培训,提高教师的教学能力。此外,学校还成立了剪纸艺术教学团队,由本校教师和非遗传承人共同组成,共同开展教学和研究工作。

4.2.3 教学方法:采用项目式教学和情境教学相结合的方法。教师设计了多个剪纸项目,如传统剪纸作品临摹、现代剪纸创意设计、剪纸与现代装饰艺术结合等,让学生分组完成项目。在教学过程中,创设剪纸文化情境,如布置剪纸展览室,展示优秀剪纸作品,邀请剪纸艺人现场表演等,激发学生的学习兴趣 and 创作灵感。

4.2.4 实践平台搭建:在校内建设了剪纸工作室,配备了剪纸工具和材料,为学生提供实践操作的场所。同时,与当地剪纸企业和文化机构合作,建立了校外实践基地,组织学生到基地实习实训,参与剪纸产品的设计和制作。此外,学校还与企业合作开展了多个剪纸项目,如旅游纪念品设计、节日礼品设计等,学生的作品得到了市场的认可。

4.3 教学实践成效

通过几年的教学实践,该校在高职美术教育与地方剪纸文化融合方面取得了显著成效。学生的剪纸技艺水平明显提高,在各类剪纸比赛中多次获奖;学生的创新能力和文化传承意识得到增强,能够将剪纸元素巧妙地融入到现代设计作品中。同时,该校的美术教育教学质量也得到了提升,形成了独特的教学特色,为地方剪纸文化的传承和发展培养了一批优秀人才。

5 高职美术教育与地方非遗文化融合教学的保障措施

5.1 政策支持

政府应出台相关政策,鼓励和支持高职院校开展美术教育

与地方非遗文化融合教学。加大对非遗文化传承和教育的资金投入,为高职院校提供课程建设、师资培训、实践平台建设等方面的支持。同时,制定相关的激励政策,对在非遗文化传承和教育方面做出突出贡献的院校和个人给予表彰和奖励。

5.2 资金保障

学校应加大对美术教育与地方非遗文化融合教学的资金投入,用于课程开发、师资培训、设备购置、实践基地建设等方面。同时,积极争取社会资金的支持,通过与企业合作、接受社会捐赠等方式,拓宽资金来源渠道,为教学实践提供充足的资金保障。

5.3 文化氛围营造

学校和社会应共同营造良好的非遗文化氛围,通过举办非遗文化展览、讲座、比赛等活动,提高公众对非遗文化的认识 and 了解,增强学生对非遗文化的认同感和归属感。同时,利用网络、电视、报纸等媒体,加大对非遗文化和高职美术教育与非遗文化融合教学的宣传力度,扩大影响力。

6 结论

高职美术教育与地方非遗文化融合是传承和发展非遗文化、提升高职美术教育质量的有效途径。通过构建特色课程体系、加强师资队伍建设和创新教学方法、搭建实践平台等教学路径,能够让在学习美术技能的同时,深入了解和传承地方非遗文化,培养学生的创新能力和文化传承意识。实践案例表明,这种融合教学模式取得了显著成效,为地方文化产业发展提供了有力支持。未来随着对非遗文化传承和高职教育改革的重视程度不断提高,高职美术教育与地方非遗文化融合教学将具有更广阔的发展前景。在教学实践中,还需要进一步深入研究和探索,不断完善教学路径和方法,加强校际、校企之间的合作与交流,实现资源共享和优势互补。

参考文献:

- [1] 朱影.壮族非遗文化融入高职美术教育的路径探索[J].新美域,2025,(03):139-141.
- [2] 郁梅.连云港非遗手工艺与高职美术教育融合探讨[J].新美域,2025,(01):69-71.
- [3] 林雅婷.“非遗”传承背景下高职美术教育创新创业教学模式的探索与实践——以“开卷有戏”省级创新创业金奖项目为例[J].太原城市职业技术学院学报,2024,(10):84-86.
- [4] 韩小莹.工艺美术类非遗在地方高职艺术设计院校的传承路径研究[J].纺织报告,2023,42(10):99-101.
- [5] 刘珂,张哲源.短视频传播背景下信阳非遗在高职美术校本课程中的开发探究[J].新美域,2023,(10):146-148.