

非遗文化与高中美术鉴赏教学的结合路径

夏雨

江西省赣州市信丰县第二中学

摘要：在全球化与现代化进程加速的今天，非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要载体，正面临着前所未有的传承危机。随着工业化生产和数字技术的普及，许多传统手工艺逐渐淡出人们的日常生活，年轻一代对非遗文化的认知和兴趣日益减弱。与此同时，高中美术教育长期以西方艺术体系为主导，对中国传统民间艺术的关注相对不足，导致学生对本土文化的认同感和审美认知存在明显缺失。这种双重困境使得非遗文化的传承与发展陷入瓶颈，亟需通过教育途径找到突破口。将非遗文化融入高中美术鉴赏教学，不仅是对传统文化的保护与传承，更是培养学生文化自信、拓展审美视野的重要契机。

关键词：非遗文化；高中美术；鉴赏教学；结合路径

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.10.240

引言

非物质文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式和文化意识，是民族文化的“活化石”。在新时代美育教育背景下，如何让这些珍贵的文化遗产在青少年群体中焕发新的生命力，成为教育工作者需要深入思考的课题。高中阶段是学生审美观念形成的关键期，美术鉴赏课程作为美育的重要载体，理应承担起传承非遗文化的责任。通过系统性地将非遗元素融入美术教学，可以帮助学生建立起与传统文化的深层连接，理解其中蕴含的历史智慧和艺术价值。这种跨时空的对话不仅能够丰富美术教育的内涵，更能为非遗文化的创新性发展提供新的可能，实现传统文化与现代教育的有机融合。

一、非遗文化与高中美术的鉴赏教学结合的意义

（一）深化文化认同与民族自豪感

非遗文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，承载着民族的历史记忆与精神内核。将非遗引入高中美术鉴赏教学，能够让学生通过视觉艺术形式直观感受传统文化的魅力。例如，在鉴赏剪纸或皮影作品时，学生不仅能学习其艺术技法，还能理解背后的民俗故事与象征意义。这种沉浸式体验有助于唤醒青少年对本土文化的归属感，认识到非遗并非遥远的“遗产”，而是与当代生活紧密相连的活态传统。通过对比非遗与西方艺术体系的差异，学生能更清晰地辨识中国艺术的独特性，从而增强文化自信与民族认同。

（二）拓展审美视野与创造力培养

非遗艺术承载着民间智慧的独特审美体系，其造型语言、色彩运用和材质选择展现出迥异于学院派艺术的美学特征。在高中美术鉴赏教学中引入非遗作品，能够有效拓展学生的审美认知维度。以苗绣为例，其几何化的构图方式与西方写实油画形成强烈对比，这种差异可以引导学生思考不同文化背景下的审美表达。非遗创作

强调手工制作的即兴性和个性化，学生在临摹传统纹样或进行创新设计时，需要突破固有思维模式，将传统元素进行现代转化。这种创作实践不仅能培养学生的审美判断力，更能激发其创新思维，实现传统与现代的有机融合。

（三）促进跨学科学习与社会责任感塑造

非遗文化天然具有综合性，涉及历史、地理、工艺甚至科学知识。在美术鉴赏中解读一件陶瓷作品，可能需要结合唐代对外贸易史、景德镇高岭土特性等背景，这种学习模式能帮助学生建立知识联结的网状思维。同时，非遗面临的传承困境也是开展德育的契机。通过讨论机械化生产对传统手工艺的冲击，引导学生思考文化保护与时代适应的平衡问题。部分学校组织学生参与非遗公益传播或社区传承活动，更能让美术教育从课堂延伸至社会，培养青少年对文化存续的使命感。

二、非遗文化与高中美术鉴赏教学结合面临的挑战

（一）教师专业素养不足，非遗知识储备薄弱

目前高中美术教师大多接受的是学院派美术教育体系培养，对传统非遗文化的认知较为有限。许多教师对剪纸、皮影、年画等非遗项目的艺术特征、历史背景、工艺流程缺乏系统了解，导致在教学中难以深入解读其文化内涵。例如，在讲解传统戏曲脸谱时，教师可能仅能分析其色彩和图案，而无法阐释不同脸谱角色所代表的人物性格、社会地位及文化象征。此外，部分非遗技艺（如缂丝、漆艺）工艺复杂，教师若未经专业培训，难以向学生准确传达其技术精髓，使得教学流于表面观赏，难以激发学生的深层思考。

（二）课程体系固化，非遗内容难以融入现有教学框架

高中美术鉴赏课程通常以西方艺术史、中国书画、现代设计等为主要内容，教材中对非遗的涉及较少，且

多为零散案例，缺乏系统性。由于高考指挥棒的影响，学校更倾向于围绕考试大纲安排教学，非遗内容往往被视为“补充知识”而非必修部分。例如，在人民美术出版社的高中《美术鉴赏》教材中，非遗相关内容仅占极小篇幅，且多作为传统文化点缀出现，未能形成独立单元。这种课程结构导致非遗教学难以持续深入，容易被边缘化，甚至沦为形式化的文化展示，无法真正融入学生的艺术认知体系。

（三）教学资源匮乏，缺乏高质量的非遗素材支持

非遗艺术的特殊性决定了其教学需要丰富的视觉素材和实践经验，但现实情况是，许多学校缺乏相关的教学资源。一方面，高质量的非遗影像资料、数字化展馆资源有限，教师难以获取清晰的图片或视频供课堂分析；另一方面，实物教具，如皮影、刺绣、陶艺作品成本较高，普通学校难以购置。例如，在讲解传统木版年画时，教师可能只能依赖网络上的低分辨率图片，无法让学生近距离观察其线条、色彩和印刷细节。此外，非遗技艺的传承人多分散在民间，学校若缺乏与非遗工坊、博物馆的合作渠道，学生便难以获得实地考察或互动体验的机会，导致教学停留在理论层面。

（四）学生兴趣不足，非遗文化与现代审美存在隔阂

当代青少年成长于数字媒体主导的视觉文化环境中，其审美认知和消费习惯与非遗文化存在显著断层。许多学生将传统手工艺视为陈旧过时的产物，难以理解其蕴含的文化价值与艺术魅力。在课堂实践中，当展示精细的苏绣作品时，部分学生的注意力往往被快时尚品牌吸引，对耗时费力的手工技艺缺乏耐心与兴趣。非遗作品所依托的神话传说、农耕文明等文化语境，与当代城市青少年的生活经验相距甚远，造成理解障碍。这种文化代沟导致学生在接触非遗时产生明显的疏离感，参与度不高，直接影响教学互动的质量与深度。更值得注意的是，短视频等碎片化信息接收方式，使得学生难以静心体会传统工艺的慢工细作之美，进一步加剧了非遗教学的困境。

（五）评价机制缺失，非遗教学缺乏科学考核标准

目前高中美术课程的评价体系主要围绕绘画技能、艺术史知识展开，而对非遗鉴赏能力的考核尚无明确标准。由于非遗涉及文化理解、审美分析、实践经验等多个维度，传统的笔试或作品评分难以全面衡量学生的学习成效。例如，如何评估学生对皮影戏角色造型的文化解读？如何判断其在剪纸创作中是否真正掌握了传统纹样的象征意义？缺乏科学的评价机制，教师往往只能采用主观性较强的口头报告或简单实践作业，难以客观反

馈教学成果。此外，教育部门对非遗进校园的考核也缺乏硬性指标，导致部分学校仅以短期活动应付，未能形成长效教学机制。

三、非遗文化与高中美术鉴赏教学的结合路径

（一）构建系统化的非遗课程体系，融入高中美术鉴赏教学

非遗文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分，其丰富的艺术形式和深厚的文化内涵值得深入挖掘。高中美术鉴赏课程应打破传统以西方艺术为主的教学框架，将非遗内容纳入必修单元，形成系统化的知识结构。

例如，在“中国传统工艺美术”模块中，可以增设剪纸、皮影、年画、刺绣等专题，结合历史背景、地域特色和技艺特点进行讲解。以陕西皮影为例，教师可引导学生分析其镂空雕刻技法、角色造型特征及戏曲文化内涵，并与现代动画设计进行对比，帮助学生理解非遗艺术的传承与创新。通过系统化的课程设计，学生能够更全面地认识非遗的价值，而非仅停留在零散的观赏层面。

（二）加强师资培训，提升教师非遗教学能力

教师作为非遗文化传承的重要媒介，其专业素养直接影响教学效果。当前高中美术教师队伍普遍存在非遗知识储备不足的问题，多数教师仅停留在对非遗项目的表面认知，缺乏系统的理论学习和实践经验。这种专业能力的局限导致课堂教学难以深入，往往仅能进行简单的作品展示和常识性介绍，无法引导学生理解非遗背后的文化内涵和艺术价值。

针对这一现状，教育主管部门应当牵头建立多层次的教师培训机制。可与省级非物质文化遗产保护中心合作，开设专题研修班，组织美术教师系统学习本地区代表性非遗项目的历史渊源、工艺流程和当代价值。培训课程应当理论与实践并重，既包含非遗文化理论的讲授，又设置技艺实操环节。以苏绣教学为例，培训内容可包括江南刺绣发展史、四大名绣艺术特色比较、基础针法实操训练等模块，使教师既能掌握理论知识，又具备基本的技艺演示能力。

（三）创新教学方法，增强非遗课堂的互动性与体验感

非遗艺术强调实践性和参与性，传统的“教师讲、学生听”模式难以激发学生的兴趣。教师可采用项目式学习、情境模拟、数字化体验等多元教学方法，让学生更直观地感受非遗的魅力。

例如，在讲解徽派建筑时，可利用VR技术让学生“走进”宏村民居，观察其马头墙、木雕和灰瓦的艺术特点；在教授剪纸技艺时，可让学生先分析传统纹样的寓意，再动手创作具有现代元素的剪纸作品。山东某高中在年

画教学中,邀请传承人现场演示印制过程,学生分组体验调色、拓印等环节,课堂氛围活跃,教学效果显著。这种互动式教学不仅能提升学生的参与度,还能培养其动手能力和创新思维。

(四) 整合校内外资源,拓展非遗教学实践平台

非遗文化的活态传承特性决定了其教学必须突破传统课堂的时空限制,构建多元立体的实践体系。当前高中美术教育普遍存在教学资源单一、实践平台匮乏的问题,难以满足非遗教学对真实场景和互动体验的需求。这种资源局限严重制约了学生对非遗文化的深度认知和情感共鸣。建立校馆合作机制是拓展教学空间的重要途径。学校应当主动与所在地的非遗保护中心、民间艺术馆、传统工艺作坊等机构建立长期合作关系,共同开发适合高中生的实践课程。可以组织学生走进非遗传承现场,观摩工艺大师的实际操作,参与简单的制作体验。在青瓷制作技艺的教学中,安排学生实地参观原料采集、拉坯成型、施釉烧制等完整工艺流程,通过亲眼所见、亲手触摸来深化对传统工艺的理解。这种沉浸式学习能够有效弥补课堂教学的抽象化缺陷。

(五) 推动跨学科融合,深化非遗文化的多维解读

非遗艺术涉及历史、文学、地理、科学等多个领域,单一的美术视角难以全面展现其价值。教师可联合其他学科教师,设计跨学科主题课程,引导学生从多角度理解非遗。

例如,在分析云锦织造技艺时,可结合历史课讲解其在明清时期的宫廷地位,结合物理课探讨其提花机的机械原理;在鉴赏苗族银饰时,可联系地理课探讨黔东南地区的自然环境对工艺的影响,结合语文课解读其图腾纹样的神话传说。北京某中学曾开展“非遗中的科学与艺术”主题活动,学生从化学角度研究传统植物染料的成分,并设计环保扎染作品,既拓宽了知识面,又增强了学科间的联系。

(六) 建立科学的非遗教学评价体系,确保教学实效

非遗教学的特殊性在于其不仅关注技艺传承,更强调文化理解和创新思维的培养,这就要求我们必须突破传统单一化的评价模式。当前高中美术教育中的评价体系往往过于注重结果性评价,难以全面反映学生在非遗学习过程中的文化认知、实践能力和创新表现,这种评价方式的局限性严重制约了非遗教学效果的提升。

例如,可采用“过程性评价+成果展示”的方式,记录学生在非遗学习中的参与度、小组合作表现及创作思路;或设计开放性课题,如“如何用现代设计复兴传

统年画”,要求学生提交调研报告、设计草图及成品,综合评估其文化认知与创新能力。上海某高中在非遗课程结束时,组织学生举办校园非遗展览,邀请家长和社区代表参观,学生的解说、作品及布展表现均纳入评价体系。这种多元化的评价方式既能反映学生的学习成果,又能激励其深入探索非遗文化。

(七) 开发数字化非遗教学资源,创新教学呈现方式

随着教育信息化的发展,数字化手段为非遗教学提供了新的可能性。当前许多学校的非遗教学仍停留在传统纸质教材和简单图片展示的层面,难以充分展现非遗技艺的精妙之处。开发系统的数字化非遗教学资源势在必行,这包括高清三维扫描的非遗作品影像、工艺流程的动画演示、传承人访谈纪录片等。

例如,可以运用VR技术重现传统年画的制作场景,让学生通过虚拟现实设备“走进”作坊,观察艺人从制版到印刷的全过程;或者开发AR应用程序,扫描教材中的剪纸图案即可观看动态的制作演示。这种沉浸式的数字化体验能有效弥补实物教具不足的缺陷,让抽象的非遗技艺变得直观可感。

结语

非遗文化与高中美术鉴赏教学的融合是一项具有深远意义的探索实践。通过系统化的课程构建、多元化的教学方法和科学化的评价体系,不仅能够有效传承中华优秀传统文化,更能培养学生的文化自信和创新能力。在这一过程中,需要教育部门、学校、教师和社会各界的协同努力,共同破解师资不足、资源匮乏等现实难题。未来,随着教育改革的深入推进和数字技术的创新发展,非遗文化在美术教育中的价值将得到更充分的彰显。

参考文献

- [1] 黄美如. 非遗文化与高中美术鉴赏教学的结合路径[J]. 亚太教育, 2025, (07): 26-28.
- [2] 朱佳. 大单元视域下非遗文化融入高中美术教学的实践研究——以海派剪纸为例[J]. 教育, 2025, (02): 98-101.
- [3] 柳岁转, 孙启帆, 吴巧筠. 隆德县非遗文化资源融入高中美术教育的路径探析[J]. 美术教育研究, 2024, (24): 51-53.
- [4] 程静娴. 高中美术课程与黔南非遗项目融合的有效策略[J]. 美术教育研究, 2024, (20): 32-34.
- [5] 陈溶溶. 高中美术教学活动中非遗文化的展现与融合探究[J]. 新智慧, 2024, (02): 42-44.
- [6] 骆春蕊. 非遗在高中美术鉴赏与实践中的应用——以桃花坞木版年画为例[J]. 对联, 2021, 27(06): 35-36.