

非物质文化遗产在中小学美术教育中的开发与利用

——以乱针绣为例

万晨晖

西南民族大学

摘要：非物质文化遗产作为中华民族优秀文化的重要载体，在中小学美术教育中具有重要的应用价值。尤其是以乱针绣为例，将非物质文化遗产融入美术课堂，不仅弘扬民族文化，增强学生的文化自信，还丰富了教学内容，以及可以有效地提升了学生的审美能力。同时，通过设计趣味性教学活动、利用多媒体资源展示技艺魅力以及开展实践操作，能够有效地培养了学生的动手实践能力和创新精神。基于此，鼓励学生在传统技艺基础上进行创作与创新，有助于激发他们的艺术表现力，以及可以进一步地推动非遗文化的传承与发展。

关键词：非物质文化遗产；中小学美术教育；开发与利用；实施策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.11.110

引言

伴随社会迅猛发展与文化多元态势冲击，传统非物质文化遗产传承陷入困局，中小学作为文化教育核心地带，更是充分的承担起了塑造学生文化认同及审美感知的义务。尤其是非物质文化遗产纳入美术教育体系，既有助于传播民族优秀传统文化，也可充实课堂教学内容，从而也可以有效的增强学生综合素养。并且通过以代表性的刺绣技艺，艺术价值呈现多面性，把乱针绣引入中小学美术的课堂，可以激发学生对学习的热忱，也有利于提升他们的实践技能和创新理念。因此，对中小学美术教育中非物质文化遗产开发利用情况进行研究，拥有极具分量的现实意义与推广价值。

一、非物质文化遗产在中小学美术教育中的应用意义

（一）弘扬民族文化，增强文化自信

非物质文化遗产作为民族文化的重要组成部分，凝聚着丰富的历史记忆和民族智慧，是民族身份认同的重要标志。尤其是在中小学美术教育中引入非物质文化遗产，有助于让学生直观感受和理解传统文化的深厚底蕴，以及能够有效地增强他们对民族文化的认同感和自豪感。借助学习、体悟像乱针绣这类传统技艺，学生能搞清楚技艺背后的历史渊源以及文化价值，也能体悟先辈们在传承中创新的精神。此文化体验对学生民族自豪感的培育有推动作用，提升其在全球化浪潮冲击下的文化底气，非物质文化遗产教育实践可有效矫正现代教育过度关注理论知识却忽视文化根基的偏差。其次，依靠美术课堂中的承继，学生得以深刻领略民族文化的独特风采，形

成尊重、保护传统文化的意识，文化自信不单单在语言文字、风俗习惯范围中展现，更应当在对传统艺术形式的认知及传承方面彰显。中小学阶段乃是价值观形成的关键时期，让非遗文化渗透进教学环节，可对学生的文化观念产生影响，以及能够带动其积极健康人格的养成。因此，推动民族文化弘扬，不只是表达对历史的敬重，也是驱动文化创造及进步的关键，以非物质文化遗产的传承及活化为途径，学生可把传统文化与现代审美相融合，引领文化做现代转换与创新抒发，从而也就可以造就拥有时代标识的民族艺术风范。

（二）丰富美术教学内容，提升学生审美能力

将非物质文化遗产引入中小学美术教育，有助于极大地丰富教学内容，以及可以有效地拓宽学生的艺术视野。然而以往传统的美术课程多以绘画、雕塑等形式为主，而融入非遗文化后，也就可以使得课堂内容变得更加多样化和立体化，可以更好地激发学生的学习兴趣。例如，以乱针绣为例，该传统刺绣手艺不仅囊括独特的针法以及色彩搭配的特点，结合了丰富地域文化跟民俗底蕴，能够有效地促使学生在学习当中体会到艺术与生活的紧密相依，以此可以提升对艺术细节跟美感的高度敏锐度。经过学习非遗技艺，学生除了接触到与西方美术不同的东方美学理念外，还可感悟传统艺术聚焦自然与和谐的审美内涵。这般多元性的艺术体悟，推动学生对美的多方体会，可有效地促进他们审美判断力与艺术鉴赏能力的养成。此外，非遗文化中繁杂的图案及造型，为学生提供大量创作素材，引发他们从传统内汲取灵感，铸就新颖独特的艺术风采与审美素养，非遗艺术重视手工操

作并聚焦细节呈现，这跟现代审美看重的个性化特征与创新精神相一致。另外，于知识学习时段，学生经观察、仿效与实操，慢慢提升对色彩、线条、纹样的感知水平，也就能增强艺术呈现的水平。由此可见，非遗文化教学内容突出文化传承与创新的相互结合，引导学生掌握技艺，还引导他们挖掘艺术背后的文化内涵，从而可以有效地达成深度的审美体悟。

（三）培养学生动手实践与创新能力

非物质文化遗产注重手工技艺的传承，这为中小学美术教育提供了丰富的实践教学资源。尤其是通过学习如乱针绣等传统技艺，学生能够亲身体会手工制作的过程，增强动手能力。然而传统刺绣要求细致入微的针法和耐心，这不仅锻炼了学生的手眼协调能力，也有效地培养了他们专注和坚持的品质。动手实践成为学生体悟艺术内涵及技术要领的主要途径，引导他们由被动接受知识转向主动投入创作，非遗文化学习着重在继承的根基上创新，学生把基本技法掌握后，可试着对传统图案、色彩以及表现形式实施个性化改造，鼓励其大胆实践。经创新，学生并非仅在艺术创造力方面有提升，还大大的增进了应对问题能力以及独立思考水平。此外，对创新意识的这般培养，有利于唤起学生对美术学习的热忱，驱动他们打造自主探索与持续推进的学习格局，非遗实践教学流程里同样关注合作与交流。学生在团队活动期间分享制作的经验跟创意，可以提高了沟通能力以及团队协作素养。教师借助引导示范之法，推动学生领会传统技艺背后的文化要义，引导他们把传统与现代元素组合起来的灵感。由此可见，通过这样的教学模式显著促进学生实践能力跟创新能力同步提高，能够有效地为培养兼具传统文化素养与创新才情的新时代学生筑牢基础支撑。

二、非物质文化遗产在中小学美术教育中的应用策略——以乱针绣为例

（一）设计趣味性教学活动

学生大多有一定的绘画底子，故而在正式开启乱针绣技艺学习前，可安排其先开展所选刺绣图案的素描与色彩重现。该环节不仅让学生掌握绘画构图和色彩搭配知识，还能辅助他们挖掘乱针绣与绘画的内在联系，素描里线条的排布和绣线的走向及疏密彼此呼应，水彩或水粉色彩的渐变过程与绣面整体色彩的层次表现相近似，此从绘画迈入刺绣的过渡，既借用了学生已具备的绘画

技能，还为其在理解乱针绣艺术表现方面筑牢根基。其次，在教学期间，教师应带领学生借绘画视角领会乱针绣技法表现，重视艺术表达的自由挥洒与形式多样，而不单单局限于传统针法的既有规范，依照这种思考路径，学生得以打破在刺绣技法上的固有认知，释放创造潜能，让作品展现更多个性化风采。此待绣面打底工作结束，引导学生参观本地乱针绣博物馆及相关展览，令其亲眼查看传统刺绣工艺，探知刺绣大师创作流程及技艺奥秘，这般实地体验扩展学生感知领域，进而激发起他们对非遗文化的崇敬。此外，教师可打造互动性超强的课堂活动，好比安排分组共同完成刺绣制品、进行技能比拼或主题创作竞赛活动，增添课堂趣味性与参与的积极性。由此可见，通过采用这些多元化的教学没模式，学生于动手实操里不断察觉与处理难题，与此同时提升技术本领，也进一步有效地强化了团队协作及审美能力^[1]。

（二）利用多媒体资源，展示乱针绣技艺魅力

在现代教育环境中，多媒体技术的大规模应用为非物质文化遗产传承提供了新出路，依托多媒体资源去展示乱针绣这一技艺，可直观生动地彰显其独有的艺术风采，更可点燃学生的学习热情，促进课堂教学实效。首先，采用视频、图片素材、动画等多元样式，学生可以更宏观地认识乱针绣的历史状况、技法特点以及创作流程全貌，摆脱传统课堂仅靠讲授的局限。其次，教师可借助高清刺绣技艺展示影像，清晰展示乱针绣针法的施展、色彩的搭配模式及纹样的变化，让学生感受到针线在布面上活泼游走的韵律。动态影像可精准呈现复杂的刺绣工序，协助学生更深刻体悟技艺的精妙与难度水平，增强学习的直接体悟。采用动画演示方式，能对刺绣的工序开展拆分及放大，助力学生逐步把控关键要领，也就可以有效地减少学习面临的阻碍。此外，多媒体资源也可整合乱针绣文化传说、传承人专访与传统节庆情境，使学生在观察技巧阶段，真切感悟其文化价值及社会意义。此文化跟艺术相贯通的呈现方式，利于提升学生对非遗文化认同的强度，唤起其主动守护与传承传统艺术的使命感。基于此，为优化互动情形，教师还可采用虚拟现实（VR）以及增强现实（AR）技术，创建沉浸式体验空间，令学生恰似置身刺绣工作坊境地，亲身体会刺绣的迷人魅力^[2]。

（三）开展实践操作，提升学生动手能力

乱针绣作为自成一格的刺绣工艺形式，尤其重视色

彩的层次感与光影的动态改变,其色彩展现远远高于一般刺绣的呈现水平,跟传统刺绣对比而言,乱针绣借助多维度、多走向的线条叠加,使作品展现出仿若油画的厚重格调与立体轮廓,乱针绣跟油画不一样,鉴于其采用的丝线有天然的光泽,这让绣面色彩在各异光线及观察角度中呈现丰富多变视觉体验。其次,光线从明亮过渡到昏暗时,当从正面或是侧面的角度去观察,色彩的亮暗情形、冷暖状态及质感都将跟着变动,展现出饱含活力与灵动之美的艺术成效。在中小学美术教育实施阶段,开展乱针绣实操体验,助力学生深度领略此艺术形式独特魅力,教师应指引学生借助实施实际操作,获取乱针绣基本针法及色彩搭配能力,让学生亲自操作过程里,感受色彩层次叠加呈现的效果及丝线光泽产生的视觉变动。经过反复实操,学生能理解怎样运用不同方向、密度的针法去表现色彩的渐变与质感,以此增强他们对细节的察觉能力与动手操作能力。此外,于实践教学中,教师还可规划分阶段的实操任务,先从简易的单色块操作练起,渐次发展至多色累积与渐变色彩的表露,引导学生逐步学会乱针绣的复杂工艺。尤其是结合色彩理论的相关要点,学生可体悟色彩的混合与对照,还能掌握借助光影变动的情况提升作品的立体呈现与表达效果,推动学生换个角度去观察与调整绣面,以此感受丝线光泽引发的微妙变动,从而可以有效地提高其审美认知与创新能力。由此可见,通过以系统开展的实践操作为途径,学生不只是锻炼了手工技巧,进一步强化了对非遗的认知与喜爱,这般动手感受激发起他们对传统艺术的兴趣点,利于技艺的承继^[3]。

(四) 鼓励创作与创新,激发学生艺术表现力

乱针绣的制作过程复杂且层次丰富,通常需要经过三层刺绣才能完成。第一层为铺色层,学生根据绣稿的轮廓线和色块,先满刺一层底色,这一层的针线较粗且线条较长,主要用于打好色彩基础。第二层则注重细节的刻画,学生需要按照一定的顺序进行刺绣:先从面积较大的背景和后景物体开始,再刺较小且靠前的物体,最后完成最重要、最吸引视线的部分。在刺绣过程中,学生需考虑整体构图与各个元素之间的关系,保证作品层次分明且协调统一。第三层为精细的艺术加工,重点表现线条的变化、光影效果及色彩的深浅对比,通过不同色调的丝线统一绣面的光线和色彩,使作品更具立体

感和艺术表现力。于美术教学中,教师可勉励学生在掌握传统刺绣工艺之后,主动开展创作及创新探索,学生可依据自身审美偏好与创意想法,尝试把现代设计元素嵌入传统技法里。或者把各类材料与色彩结合起来,创作带有个性化印记的作品,经反复实操,学生可对复杂的刺绣流程了如指掌,更可掌握怎样利用层层叠加针法表达光影和色彩的层次,从而可以有效地增进艺术呈现力。此外,教师宜着力激起学生的想象力和创造天赋,带领他们摆脱传统禁锢,探寻多元表达途径,鼓励学生让乱针绣跟绘画、装置艺术等形式融合在一起,丰富作品呈现的内容及形式。另外,创作推进期间,学生一边思索色彩配比、线条走向以及整体构图,逐渐培育艺术设计思维以及解决问题的能力。因此,通过实现创新创作,学生不仅能更深入体悟乱针绣的艺术风采,能进一步增强自信以及表达的欲望,构建别具一格的个人艺术风格^[4]。

结语

综上所述,中小学美术教育中采用非物质文化遗产,不仅充实了教学内容,实现了学生审美能力的进阶,也着实有效的培育了他们的实践动手及创新探索能力。尤其是可以采用乱针绣作为示例,凭借趣味性课堂教学、多媒体信息展示与实践动手操作,可以很好地激起学生对传统文化的好奇与热爱,以及促进非遗文化传承及创新式发展。因此,未来应进一步探索多类型教学策略,能够促使非遗艺术跟现代教育深度融汇,从而也就可以有效地实现文化自信跟艺术素养的双重提升。

参考文献

- [1] 戚燕萍. 常州乱针绣非遗资源引入美术校本课程的实践与思考 [C]//2023年第六届生活教育学术论坛论文集. 2023.
- [2] 徐静. 乱针绣技艺在高职院校的传承与发展——以常州纺织服装职业技术学院为例 [J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(10): 152-154.
- [3] 姚紫薇, 狄静. 非物质文化遗产保护语境下传统手工艺的创新——以乱针绣为例 [J]. 湖北民族大学学报(哲学社会科学版), 2020, 38(02): 101-106.
- [4] 唐峰, 郑泽君. 苏杭地区“仿真绣”与“乱针绣”的比较研究 [J]. 艺术评鉴, 2019, (17): 32-33+137.