

中国传统艺术方向中的非遗传承与 高中美术教育的创新实践

刘颖

河北省沧州市第三中学

摘要：非遗在中国的高中美术教育活动中扮演了要角。中华传统艺术之精髓，本文旨在深挖其广阔深沉之背景，透过循证研究与实地采访。非遗的传承与创新实践在高中美术教育中的融入，既丰满了教学课程，提升了学生对古朴艺术的领会与参悟，更唤起了他们对创新的渴求与实践的能力。这样的教学对非遗的宏观传承与提升，乃至于中华传统艺术的传播与保护，无疑都产生了积极的推动。然而，现有教学塑造并暗示实践还存在一些问题，如教材内容与非遗艺术精髓距离较大、教师专业素养不高等，需要通过制度完善、师资培训等方法推动解决。总的来看，非遗传承与高中美术教育的结合是创新教育的重要方向，有助于实现教育公平，推动文化自信，培养新一代青年的核心素养。

关键词：非遗传承；高中美术教育；传统艺术；创新实践

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.06.095

引言

这篇文章主要是探讨中国的非遗文化如何和现代教育结合，特别是在美术教育中的应用。因为这样可以提高青少年的艺术素养，更好地理解 and 保护传统文化。只是当下，在把非遗文化带进美术教育的过程中，还有一些困难，比如教材和非遗艺术不配合，老师对非遗文化了解不够。所以，我们需要找到更好的方式，让非遗文化和美术教育更好地结合起来。这样不但可以使青少年更好地学习艺术，也能让传统文化一直传下去。

一、中国传统艺术与非遗传承的现状分析

（一）中国传统艺术的特点和价值

为中国文化不可或缺的一部分，中国传统艺术呈现了其特性的丰备及其价值的深刻^[1]。素来注重传统的熟练和承传，经过了漫长的历史，其产生了审美风味和艺术技巧的独立性。强调与自然的完美结合、追求平衡及和谐美感，并具备高尚的艺术和美学价值。中国传统艺术与诸如文化、哲学和历史等领域密切相连，传递了其丰厚的文化内涵和追求的精神。这种艺术形式尊重对传统价值和道德准则的传授，同时拥有教学和社会的职能。

（二）非遗传承的定义与重要性

非遗传承，即非物质文化遗产传承，是指对非物质文化遗产的保护和传承，包括传统技艺、口述传统等各个方面的传承。非遗传承的重要性表现在多个层面。非遗传承有助于保护和维护传统艺术的独特性和纯正性，确保其能够代代相传。非遗传承对于维持社会文化的多样性、促进文化交流和认同具有重要作用。非遗传承可

为当代社会经济发展提供新的动力和创新源泉。非遗传承是激发人们文化自信和认同感的重要途径，有助于人们建立身份认同和文化认同。

（三）当代中国传统艺术与非遗传承的现状与挑战

目前，中国传统艺术在传承和发展过程中面临着一些现状和挑战^[2]。一方面，受到现代化和全球化的冲击，传统艺术的传承环境和传统价值观正在逐渐丧失。另一方面，一些传统技艺面临人才断层、市场需求下降等问题，传承环境较为严峻。现代社会对速成和功利性需求的崛起，使得一些年轻人对传统艺术表现出冷漠态度。如何有效传承和创新发展传统艺术成为当代中国非遗传承亟待解决的问题之一。

当前存在的问题：

（1）缺乏专业人才的培养和传承，导致一些传统技艺面临失传的危机。

（2）市场需求的变化使一些传统艺术难以为继，无法找到合适的发展出路。

（3）传统艺术在现代社会的教育地位和关注度不足，年轻人缺乏对传统艺术的兴趣和认同。

解决方案：

（1）加强传统艺术的教育推广，培养和培养更多的专业人才。

（2）积极创新传统艺术，发掘和打开新的市场空间。

（3）倡导传统艺术的文化自信，提高传统艺术的社会地位和吸引力。

（4）加强跨界合作，促进传统艺术与现代社会的

对话与交流^[3]。

通过上述举措，可以有效提升传统艺术的传承水平，使其在当代社会得到更好的发展和推广。这对于非遗传承和高中美术教育的创新实践具有重要意义。

二、非遗传承在高中美术教育中的角色与影响

（一）高中美术教育的非遗传承实践

高中美术教育是培养学生综合审美能力和创造力的重要环节，而非遗传承实践在其中扮演着重要的角色。通过将非遗文化与美术教育相结合，可以激发学生对传统艺术的兴趣，提高他们的艺术技能，并培养他们的创新思维和审美意识。

在高中美术教育中，非遗传承实践可以通过组织学生参观非遗项目展览、邀请非遗传承人进行讲座和示范、组织学生参与非遗项目的实践活动等方式来进行。学生可以亲身接触非遗项目，了解其传统技艺和文化内涵，通过实践活动来学习和传承非遗^[4]。

（二）非遗传承在高中美术教育中的具体作用

非遗传承在高中美术教育中具有以下几个方面的作用：

非遗传承可以拓宽学生的审美视野。通过学习和传承非遗项目，学生可以接触到多样化的艺术形式和风格，从而培养他们的审美能力和艺术鉴赏能力。

非遗传承可以培养学生的创造力和表达能力。在非遗传承实践中，学生需要运用自己的想象力和创意，通过绘画、雕塑、摄影等艺术形式表达自己对非遗文化的理解和感受，从而提高他们的创造力和表达能力。

非遗传承还可以帮助学生学习和掌握传统艺术技巧。非遗项目通常以传统的手工艺制作为主，学生在参与实践活动时可以学习和掌握传统的艺术技巧，提高他们的绘画、雕塑等技能水平。

非遗传承可以培养学生的文化自信和认同感。传承非遗是传承中华民族的文化基因和精神财富，通过参与非遗传承实践，学生可以深入了解自己的文化根源，增强对传统文化自豪感和认同感。

（三）非遗传承与高中美术教育的互动效应

非遗传承与高中美术教育的互动效应是相辅相成的。一方面，非遗传承为高中美术教育提供了丰富的教学资源和实践平台，丰富了美术教育的内容和形式。另一方面，高中美术教育通过将非遗传承纳入教学内容，可以帮助非遗项目得到传承和发展，推动非遗文化的传播和传承。

非遗传承实践可以为高中美术教育提供具体的案例和实践场景，使学生更加深入地了解 and 体验传统艺术的

魅力。高中美术教育可以通过创新的教学方法和手段，使非遗传承实践更加富有教育意义和艺术价值。

非遗传承与高中美术教育的互动还可以促进文化的多元交流和碰撞，激发出新的艺术火花。通过将非遗传承与当代艺术相结合，可以产生创新的艺术形式和表达方式，推动传统艺术的发展和革新。

非遗传承在高中美术教育中发挥着重要的角色和影响。通过非遗传承实践，可以提高学生的艺术素养和创造能力，促进学生的文化认同和自信心的培养。在未来的工作中，应该进一步探索非遗传承与高中美术教育的有效结合，为学生提供更丰富多样的艺术教育内容和经验。

三、非遗传承与高中美术教育的创新实践与建议

（一）非遗传承与美术教育的融合创新路径

中国的非遗传承与美术教育的融合创新，是当前高中美术教育改革的关键任务。在实现这一目标上，实际上存在着多种可能的路径。

首当其冲的方式是从课程设置入手，尤其是将非遗传承内容并入到美术教育的课程体系，这样可以让学生在系统性的学习中，获取对于非遗传承的理解和认知。也能够让他们在创作中，碰触到更为原始和真实的艺术源泉，进而帮助他们挖掘和发现自己的艺术天赋和兴趣点。

是通过项目化学习，把非遗传承和美术教育结合到一起^[5]。实施非遗传承与美术教育的项目式教学，可以提高学生的参与度，也能够改善学生对于学科的长期积极性。例如，通过组织非遗传承类项目，让学生们有机会在实践中，近距离接触到各种各样的非遗文化，了解其历史背景，融入创作中，这样不仅可以帮助学生们提升对于传统文化的认同感，也可以培养他们的创新思维，进一步提升美术教育的教学质量。

优化教师队伍的专业技能也是非遗传承与美术教育融合创新的必不可少的路径。除了扩大教师的知识视野，还需要加强教师的专业培训，改善他们对于非遗传承的理解和应用能力，使他们在教学过程中，能够更好地激发学生的学习兴趣，引导学生进行艺术创新。

要知道，任何改革和创新都需要积极和及时的反馈，以保证教学质量的持续提高。建立完善的非遗传承与美术教育评价机制，定期对教学成果进行评估，将有助于引导和激发教师和学生的创新热情，从而推动非遗传承与美术教育的融合创新。

总的来说，实现非遗传承与美术教育的融合创新，既需要有好的课程设计，也需要有富有经验的教师队

伍，项目化的教学方式也是不可忽视的一环，而有效的反馈机制则是保障整个过程有效运行的关键。在这个过程中，要不断调整和优化，始终保持对非遗传承与美术教育融合创新的探索 and 追求，以期在传承传统文化的也能够能够在美术教育中探索出新的路径和可能。

（二）面临问题及其解决方案

面对非遗传承与高中美术教育融合的问题，其复杂性不仅仅局限于非遗与现代教育理念的冲突，还包括非遗传承人的年龄结构问题、非遗项目的利用效率问题等一系列实质性矛盾。

先来看非遗传承人的年龄问题，在许多非遗项目中，传承人的年龄偏大，且新一代传承人的培育并不充足，这直接导致了許多非遗项目面临后继无人的传承危机。相应的解决方法可能是在高中阶段引入非遗知识和技能培训，一方面增加学生对非遗的了解和兴趣，另一方面也培育潜在的传承人，缓解传承危机。

再来看非遗项目利用效率问题，非遗项目的价值并非完全局限于其艺术性，更有其独特的文化内涵。在实际的美术教育中，往往过于强调技艺的传授，而忽视了文化的引导，导致非遗项目的利用效率并不高。在这种情况下，高中美术教育应该将非遗引入课堂，通过实践教学让学生在体验中理解非遗内涵，也使非遗项目充分利用。

对于非遗与现代教育理念的冲突，这是一个最为复杂的问题。传统教育理念重视经验的传承，而现代教育理念强调创新和独立思考。面对这种冲突，可以设定灵活的课程内容，将非遗教育和创新教育相结合，一方面重视技艺的传统传承，一方面鼓励学生运用现代美学知识去创新非遗，相辅相成，从而达到真正的教育效果。

在解决这些问题的仍然需要注意保持非遗的原始性，不能因为教育的需要而让非遗失去了其内在的文化价值。保持原始性的措施可以是强化对非遗文化背景的教育，让学生辨识非遗的独特之处，也可以是通过与传承人直接的交流，让学生更好地理解非遗的价值。

面对种种问题和挑战，不能期望一蹴而就，而需要在实践中不断调整和改善，才能以最合适的方式将非遗传承与高中美术教育相结合，如果能够做到这一点，有信心看到非遗传承在高中美术教育中发挥其应有的价值，也能触发一种全新的教育模式，开辟教育的新天地。

（三）对非遗传承与高中美术教育创新实践的展望

非遗传承与高中美术教育的创新实践，将会开拓美术教育的新领域，为美术教学注入新的活力。预期在深度融合非遗传承内容后，美术教育将既能传承并发扬中

国优秀传统文化，又能提高学生的艺术素养，开阔其艺术视野。

也将有助于拓宽高中生的职业选择，为他们提供更多的发展可能。未来，期待看到更多的教育创新，以及更多学生通过美术教育接触到丰富多彩的非遗艺术，并能热爱并传承这些独具中华特色的艺术。

这也会让学生和社会更深入的理解和认识非遗文化的价值，有助于提升人们对中国传统文化的认同感和自豪感，成为新时代中国特色社会主义文化自信的重要载体。

非遗传承与高中美术教育的融合创新路径在实践中持续探索与发展，虽然有一些困难和挑战，但是通过不断的实践和探索，相信一定可以找到适应时代发展的新道路，为中国美术教育的创新提供更多可能，为非遗文化的传承提供新的动力。

结语

本研究以中国传统艺术为背景，探讨了非遗传承和高中美术教育的融合状况，发现非遗教育在高中美术教育中起到了积极的推动作用，能够提升学生的艺术理解力和创新能力。同时，这种教育实践也对于非遗传承活动的普及和提升产生了正向影响，加深了大众对于传统艺术的理解和保护，有助于推动文化自信。然而，本文也发现非遗传承在高中美术教育中还存在一些问题，如教材内容的设计、教师专业素养等问题。这些问题需要得到教育管理部门的重视，通过加强师资培训，优化教材内容，制定相应的政策和规划，进一步推动非遗传承和高中美术教育的有机结合。总的来说，非遗传承和高中美术教育的结合是高中美术教育创新的一种重要路径，值得我们进一步关注和研究，以期能为未来的教育改革提供深入的理论依据和实践经验，推动我国高中美术教育的发展。

参考文献

- [1] 吴江勇. 传统艺术融入高中美术教育的应用实践[J]. 文化产业, 2021, (07).
- [2] 葛飞. 地方传统艺术融入高中美术教育的应用实践[J]. 文渊(中学版), 2020, (05).
- [3] 周梦泽. 民间传统艺术融入高中美术教育的应用实践[J]. 中国科技经济新闻数据库 教育, 2020, (04).
- [4] 肖家滨. 浅谈高中美术教育中如何渗透中国传统艺术文化[J]. 东西南北: 教育, 2020, 0(15).
- [5] 桂国丽. 如何在高中美术教育中渗透中国传统艺术文化[J]. 人文之友, 2019, 0(10).