

非遗课程的“5+”课程模式构建与实施

傅青松

浙江省机电技师学院

摘要：非遗文化是中华民族现实生活中“活文化”重要部分，也是历史沧桑变化中积淀下来的“活化石”。通过构建非遗钩编工艺“5+”课程模式教学探索与实践体系，拓展校本课程资源，将非遗工艺渗入到各艺术专业技能和活动中，激发学生对非遗文化钩编艺术的内在趣味，助推非遗文化和社会的认可度，推动非遗课堂实践多维度教学，将非遗文化力量转化为当代职业教育美育资源，实现以美增智、以美育人，不断创新非遗产业与职业教育美育的新路径。

关键词：钩编工艺；“5+”育人；沉浸式市集

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.12.119

引言

目前，政府大力提倡传统文化，提升我国的文化自信，呼唤以传统手工艺的回归，引领绿色时尚生活。十字绣、创意饰品、禅意手链、个性手袋、涂鸦服饰等，成为追求个性和时尚人士的追求，形成文化创意型产业。

职业学校针对艺术类专业学生开设了非遗课程，为学生创新创业提供了良好的学习、发展和实践平台，探索符合艺术设计类专业课程的非遗工艺实践的新模式、新方法，实现教学-课堂-实践-社会-教学的良性知识循环教学体系，有效记录教学实践过程，推动学习成效，让学生在乐中学、做中学、实中学的成长。

一、钩编教学困惑

非遗钩编工艺着眼传统工艺与现代时尚相结合的设计理念，通过调查，课堂教学现存在与市场需求、时代审美脱轨，作品的设计比较单一，学生学习中往往缺乏有效的协调能力，互助、互学、互研的学习氛围不浓，大多以问题式讨论和或操作性的课中实践活动，忽视了课堂的延伸式和探究式，课堂教学的知识、技能、情感、素养等没有连贯性和系统性学习与体验，是片断式、单一式、个体式、局部式的学习。传统考试评价只注重学科的分，一张试卷一场考试一个分数，很难实现课堂教学个性化导学、个性化深度探究、过程性多维评价、沉浸式交互学习、多维度学科与素养融合等效果，不利于实现非遗工艺传承的真正目的，缺少留给学生学习主体不同时空的教育体验。

二、钩编“5+”课程教学模式实践

非遗钩编教学围绕学习技能全过程，实现“5+”课程教学模式，多维度一体的良性知识循环体系，“5+”课程教学模式是指延伸课堂教学，以工作室教学+街区活动+市集运作+外教课堂+数据运营+的教学模式，实现课堂以工学结合、理实一体、校企共育、信息融合的教学育人成效，在实践中以乐中学、做中学、动中学、创中学。全过程评价以市场需求、行业发展、营销策划、职业素养中有效记录、实践过程、动态反馈、多能体现。

（一）钩编工艺文化积淀

钩编工艺最早起源于原始编制渔网，有记录中曹丕之妃编制袜子，国外耶稣编制针织长衫随着时代变迁，传统手工钩编工艺近年来受到时尚中青年的热捧，把握一个“新”字让传统技艺在新时代跃动活力，校园开设拓展非遗课程手工编织类包包，如钩针编织清新的连衣裙，推出各式各样的编织包，小配件钩编工艺已逐渐与时尚生活相融。

（二）钩编工艺打破课堂“分界线”

在职业院校钩编工艺教学中教师风格、学生兴趣、学生认知能力、课外实践难易程度等影响课堂教学成效。完成一件钩编工艺作品的品质，在教师、学生、教材选的教育资源分配中，如何打破课堂“分界线”至关重要。在问卷调查中发现，课外钩编工艺作品从布置上只是完成任务数量和缺少质量，未能在一个大的任务下去做，缺少学生技能实践的主观性、可变性、灵活性。课堂教学模式较少培养学生的课程素养能力、综合技能、思维创造力上，较少地从基本完成到良好完成再到超额完成逐渐发展的知识探索过程。

“人本”教育是全过程、全方位、多维度地整个学生的育人，形成三维立体式教育体系。学生对钩编工艺作品整体的难易程度进行分析、评价、探讨、归整等，也避免了学生单一形式完成作品而作品，同时也开发了学生集体的团队精神。锻炼了小部分后进生做作品的实践力、动手的操作力、做一件事的持续力。学生完成作品的过程就是一次技能的综合素养的锤炼过程。

（三）“上课即上岗”工作室教学模式

钩编工艺课程作为艺术类专业和设计类专业的拓展课程，从创意到制作，都要为学生职业能力、社会需求、就业岗位适应、行业需求、企业定位等相适应培养。课程不仅是局限在教室，更要走进工作室、企业里，深度搭建研、产、学、教、调五个方面工作室教学为载体，把课堂作品成为行为育人、思维育人、着色育人。以综

合素养中围绕课程研什么，产什么，学什么，教什么，调什么中开发学生的理论掌握能力和实践操作能力。

1. “工作室制”循环式育人

工作室中师生都参与到企业生产当中，全方位的掌控设计流程。学生是课堂教学的主体，同时也是企业完成项目的主体。工作室里把课堂教学和企业项目有机地融合为了一体。

工作室中不是纯属企业型工作室，而会结合不同的学情，教学目标、教学难易点等，采取任务驱动，将主题作品构思、视觉设计、形体设计、制作流程，循序渐进地开展课程教学和工作室项目建设。工作室结合市场需求、课程内容、学情学态、实践反馈等制定出一套完成作品路径。让学生带着问题实践、带着目标探索，作品布置实现课程脉络建设到教学问题探知到企业品牌开发到市场需求成效的良性循环体系。（如图1）

图1 工作室作品良性循环体系

工作室实现“三区两数共体”沉浸式培养模式，实效地技能人才。三区：“平台区域+教学区域+岗位区域”流程式课程体系、叠加式教学场所、项目式教学设计，以作品市场经营运作和岗位监督约束为推动力，塑造“平台区域+教学区域+岗位区域”三维融通教学空间，实现“立体空间感”“质感”“情感”的人才培养效果。定岗就是定学，达到知广、技强、素高的综合性和复合性人才。

两数：“作品批改数据+企业项目反馈数据”双数教学内容，围绕“作品批改数据+企业项目反馈数据”，敢于提出问题、讨论交流、解决问题，从而达到学生解决问题能力，培养学生调研、精设计、懂制作、能汇报，塑造合格的职业精神。

共体：达到“工作室+课堂+机房”共体，健全“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”的一体化作品体系。工作室通过整合线上+线下资源，依托各类数据平台、行业、协会、公众号等资源，帮助学生拓展旧知，预习新知，激发学生学习兴趣和自主学习意识。用工作室模式开展作品运作，有效解决学生理论实践薄弱、设计作品商用难的问题，从而实现知识“产、学、研、用”的作品课堂。

2. 爆款产品的运营策略

钩编工艺作品的主营产品设计，从“线下+线上”产品案例需求分析，如“高雅的”“灵动的”和“时尚的”

等产品艺术特性，整合出分不同风格、不同标准、不同的技法的融通产品；“课程+问题破解”的知识标准化；“数据+资源”整合处理后产品作品的启发式创作；“头脑风暴+辅助合作”设计构思出不同阶段作品产品。如钩编工艺主营产品作品：钩编包类、钩针抱枕、钩编头饰、刺绣画、刺绣首饰、钩编围巾、定制首饰等产品。

（四）创意作品传承多载体教学

课程体系依托在街道社区、公众社会课堂、营造气氛场地等教学中，选择学生最有前景、最有资源的领域深度挖掘产品作品。开发既符合学校师生的课程产品作品，又符合大众审美，潮流流行的产品作品，更助于学生的个性充分地发展和潜能无限开发。师生在大量的社区、公众场合、产品文化市场等领域教学载体就能发挥课堂教学的主体性、开放性、实战性的特点。例如：在开展南山社区课程中，通过在课堂里学习的钩编工艺技术，培养学生钩编作品知识的再次传授，学生不仅完成了钩编作品，还给学生赚取一些课时费。

受某商贸市场某公司邀请，参加某商贸市场二期举办的年货节活动，此次活动成交了600余元的商品。并且很多企业主动加班级学生产品创意微信，后期进行样品制作合作。通过丰富多彩、形式多样的社区课程、大众服务课程、展示课程等，实现了学生、教师、大众、社会的资源共享、成果共创、效益共收的良性发展。

（五）搭建专有共享平台，鼓励学生自由创作

信息化时代是时代发展的趋势，网络化程度越来越发达。钩编工艺产品作品更追求的大众性和开放性的目标。在运用网站、公众号、视频号、校园网等平台传播途径，扩大影响力和知名度，打造高端钩编工艺品牌。

作品设计标准实现动态机制。作品主营产品的设计融合课程、市场、数据、校园信息。作品目标客户的分析，融合销售数据、客户反馈、社会评价、销售群体分析目标客户。作品以社区、校园、品位主题课程的反馈，融合课程体验、课程知识、课程潮流。家长、社会、大众等得到全面的评价产品作品的优劣，激发学生大胆自由的创作。

（六）沉浸式市集运作

影响文化创意产业园发展因素，产品老旧吸引力不大，要推陈出新。学生研发不断，从内心去创作，激发灵感，契合市场产品作品的消费发展变化。设计从成本低、制作快、效果好等方面进行创意。例如：学生参加了学校的创意市集活动，把课堂的钩编工艺技术和作品搬到了创意市集里，吸引了大量的师生前来购买。学生打响了知名度，两小时的创意市集活动我们做了900元的营业额。2023年12月，学生不光在市集活动现场做了2100来块的营业额，还接到了部分订单，有发圈定制，杯垫定制等。

文化创意产品从每年校办中发现，如果只一味地完成钩编作品的产品，模仿课本产品作品、模仿别人的作品，技术水平低，销售量也不高。随着创意产品的丰富，

产品作品经过调研问卷、时尚潮流、销售反馈等分析后，后期的传播与销售就增快了。市集销售量数据反馈到教学评价也是实践评估指标，塑造出钩编产品作品的传播力、影响力、渗透力。（如图2）

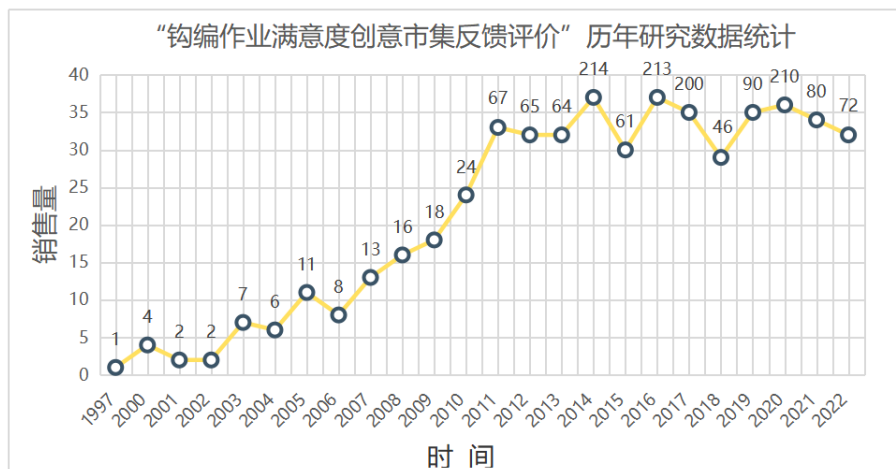

图2 关于“作品评价”历年研究数据统计

1. 易构建重过程、重创新作品评价

在落实钩编工艺产品作品中的调查数据发现，教师在完成课堂时，“考量素养目标”更容易能够实现，课堂的“作品评价”更加全面和细致，重过程、重创新。

2. 从运营实践、课堂理论、五位融合中推动

在产品作品运营实践中，学生产生不同团队、不同的角色、不同的分工，分析、化解、运用不同的信息，在课堂教学理论的渗透中，从而实现“教师+企业+社会”多方的创意目标。教学过程中可长可短，从融入了“大众+数据+资源”全方面的信号和创想。学生在产品作品目标指导下，主动“头脑风暴+路径案例+综合呈现”的课堂学习过程，自主地突破教学重难点。

3. 学生达成实践体验、理论逻辑、综合素养培养

学生通过的综合知识的运用和综合素养的实践体验，在这个生产产品作品中运用方法，增强学生综合素养。例如：学生在完成钩针编织清新的连衣裙设计过程中，学生团队探讨如何通过钩针编织出清新可爱的连衣裙，让你在炎炎夏日中展现自己的魅力，实践体验钩织一件连衣裙，按照各自的喜好，给自己一件定制的钩织连衣裙，学生在劳中乐、乐中做、做中学、学中悟、验中学、品中学中健康成长。

三、建立“5+”课程模式相融合

（一）“5+”课程模式

1. 作品与产品研发相融合。个性需求、品质需求、时尚需求、创意需求、高端需求相融合。

2. 作品与市场需求相融合。

对市场的供应、材料、款式、潮流的变化相融合。

3. 课程架构相融合。对课程知识、技法、展示、系列相融合。

4. 数据运行相融合。对整体统计案例探究和判断相融合。

5. 校园文化建设相融合。对校园创意集市、社团活动、技能比武相融合。

（二）四方动态机制

1. 非遗钩编工艺的传统习俗设计融合设计材料、耗材、款式、颜色、布局等。

2. 非遗钩编工艺作品的校园创意市集设计。

3. 非遗钩编工艺作品的产品销售设计。

4. 非遗钩编工艺作品的社区、校园、公益课程设计。

（三）三位评价

1. 非遗钩编工艺作品的理论考核评价。学生的基础针法、组合创新、参与课堂提问与互动、提出新问题、问题解决尝试、作品表达等多方面评价占比20%。

2. 非遗钩编工艺作品的活动展示打分评价。过程性评价占比30%。

3. 产品研发、客户反馈、企业需求、销售数据评价结果性评价占比50%。

结语

非遗课程实现学生-产品-企业-市场-客户-数据大数据跟踪与综合评价，注重学生自我突破、自我提升、自我感悟的综合素养发展，统计、分析和反馈，纳入教学常规检查和常态化、制度化运行，从而使学生学到真学问、真本领、真素养、真尚美。

参考文献

[1] 赵良艺. 基于校企合作工作室模式下的产学研用实践研究——以包装设计工作室为例[J], 《绿色包装》, 2023, (07): 40.

[2] 徐彦婷, 黄文卿. 基于“时空坐标”的跨领域文创产品开发模型——以黑龙江旅游文创产品的设计为例[J], 美术观察, 2020, (293): 75.

[3] 李宏宇. 基于关联主义的混合式教学评价指标体系的构建与应用[D], 河北师范大学, 2021, 27-28.

[4] 曹翠莲. 多元化美术教学评价在中学美术教学中的运用[J]. 课程教育研究, 2017, 第32期, 194.