

客家非遗融入中职美术课程的实践探索

江惠芸

江西省赣州市赣县中等专业学校

摘要：随着非物质文化遗产保护工作的不断推进，客家非遗作为中华优秀传统文化的重要组成部分，逐渐受到广泛关注。中等职业美术教育作为培养艺术人才的重要渠道，有责任和义务将客家非遗元素融入教学体系，以促进传统文化的传承与发展。本文旨在探讨客家非遗融入中职美术课程的实践路径，通过对课程内容整合设计、教学方法创新应用以及校内外资源联动机制的构建等方面的分析，提出了一系列具体的实施方案和保障措施。通过这些实践探索，旨在为客家非遗教育的推广和普及提供有益参考，同时为中职美术教育的创新发展注入新的活力。

关键词：客家非遗；中职美术教育；课程内容整合；教学方法创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.12.226

引言

客家非遗是中华民族传统文化的瑰宝，蕴含着丰富的历史、文化和艺术价值。然而，在现代社会的快速发展下，客家非遗面临着传承和发展的挑战。中等职业美术教育作为培养艺术人才的重要基地，应当积极承担起传承和弘扬客家非遗的责任。本文将从课程内容整合设计、教学方法创新应用以及校内外资源联动机制的构建等方面，探讨客家非遗融入中职美术课程的实践路径，以期为客户家非遗教育的发展提供新的思路和方法。

一、客家非遗概述

（一）客家非遗的定义与分类

客家非物质文化遗产（简称客家非遗），是指由客家人群创造并传承下来的各种非物质文化遗产表现形式，它们不仅体现了客家人的历史积淀、文化特征和创造力，还反映了客家社会的思想信仰、道德观念、生活方式和社会习俗。客家非遗是中华文化宝库中的重要组成部分，具有独特的历史价值、艺术价值和科学价值。

客家非遗的多样性体现在其丰富内涵和广泛领域。从广义上划分，客家非遗可以分为以下几类：包括客家方言、谚语、传说故事、歌谣以及具有独特韵律和风格的客家山歌等。表演艺术，涵盖了客家音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等，尤其是具有代表性的客家大锣鼓和客家山歌剧。社会风俗、礼仪、节庆，如客家婚礼、祭祖、客家围龙屋建筑文化以及各种传统节日和民俗活动。有关自然界和宇宙的知识和实践，例如客家传统医药、农业耕作技术、风水文化等。传统手工艺技能，涉及客家美食烹饪技艺、陶瓷制作、刺绣、编织、木作等手工艺。

客家非遗的复杂性在于其传承与创新的双重属性。一方面，客家非遗需要保持其传统的特色和历史连续性，另一方面，它也需要适应现代社会的变化，进行必要的创新与发展。这种复杂性不仅要求我们在保护措施上寻求平衡，也使得在教育融合实践中需要精细的规划和设计。

（二）客家非遗的历史与现状

客家非遗的历史可以追溯到中原文化大迁移时期。西晋永嘉之后，由于战乱，中原汉民大规模南迁，与土著山民共同生活、互相影响，孕育出了独特的客家文化。三明市作为“客家祖地”，是客家先民南迁的重要中转站，被海内外誉为乡愁所向之地。客家非遗种类繁多，包括口头传统和表述、表演艺术、社会风俗、礼仪节庆、有关自然界和宇宙的知识和实践、传统手工艺技能等。其中，客家山歌、客家大锣鼓、客家围屋、赣南采茶戏等都是具有代表性的传统项目。客家非遗不仅体现了客家人的历史积淀和文化特征，还反映了其思想信仰、道德观念、生活方式和社会习俗。例如，赣南客家围屋被誉为“东方的古罗马城堡”，是集家、堡、祠于一体的独特建筑。

目前，客家非遗的保护和传承状况喜忧参半。一方面，许多传统技艺仍在活态传承中，如微雕、宝剑锻造、玉扣纸制作、木活字印刷等。另一方面，部分非遗技艺正面临失传的风险，需要加大保护力度。在保护措施上，各地政府采取了修缮古建筑、推广非遗进校园、建设非遗展示馆和工坊等举措。例如，赣州对赣南客家围屋进行系统性保护，并推动活化利用，龙南县制定了《客家围屋保护修缮实施细则》。客家非遗的保护注重整体环境的保护，以“濒危优先”的原则进行。建设客家文化生态保护实验区从宏观角度来讲，是对中华民族文化多样性的保护。然而，当前中国缺乏既深刻理解非遗内涵又具备市场运作经验的“非遗经纪人队伍”。在推广和传承方面，仍需要建立专业的团队，为非遗注入新的活力和生机。

（三）客家非遗的文化价值

客家非物质文化遗产（简称“客家非遗”），作为中华优秀传统文化的重要组成部分，承载着客家人历史记忆、文化基因和社会习俗。客家非遗丰富了中华文化的内涵。它包括了口头传统、表演艺术、社会风俗、礼

仪节庆、自然知识与实践、手工艺技能等多个方面，为中华文化的多样性提供了丰富的素材和独特的表现形式。客家非遗体现了多元一体的文化特质。在历史长河中，客家人保留了古代中原文化的传统，同时又吸收了南方土著文化和周边文化的精华，形成了独特的客家文化。这种文化的融合体现了中华文化的包容性和多元性。客家非遗促进了文化的交流与传播。客家人遍布全球，他们将自己的文化带到世界各地，与当地文化相互交流、影响，进一步推动了中华文化的国际传播。

客家非遗是文化传承的重要载体。在现代社会，通过保护和传承客家非遗，可以有效地保存客家人的历史记忆、文化基因和社会习俗，为后代提供了解和学习传统文化的途径。客家非遗是民族认同的重要标识。对于客家人来说，非遗不仅是他们共同的文化记忆，也是他们民族身份的象征。在全球化的背景下，保护和传承客家非遗有助于增强民族自豪感和文化自信。客家非遗是社会发展的重要资源。在现代社会，客家非遗作为一种独特的文化资源，可以为旅游业、文化产业等提供丰富的素材和灵感。通过合理利用和开发客家非遗，可以推动地方经济的发展，实现文化与经济的双赢。

二、中职美术课程现状分析

（一）中职美术教育的发展历程

中等职业美术教育（简称“中职美术教育”）作为我国职业教育体系的重要组成部分，其发展历程与国家的社会经济发展、文化政策以及教育改革紧密相关。起步阶段（20世纪初至新中国成立前）：在这一时期，我国的美术教育主要以师范教育和专业美术教育为主，中职美术教育尚未形成独立的体系。然而，在一些地方性的职业学校中，已经开始尝试开设与工艺美术相关的课程，为后续的中职美术教育奠定了基础。发展阶段（新中国成立后至改革开放前）：新中国成立后，随着社会主义建设的推进，美术人才的需求逐渐增加。政府开始重视职业教育，中职美术教育也得到了一定的发展。在这一时期，一些地区开始建立专门的美术职业学校或在职业学校中设立美术专业，培养美术教师和工艺美术人才。然而，由于历史原因，中职美术教育在这一时期的发展并不平衡，教育资源主要集中在一些大城市和经济发达地区。繁荣阶段（改革开放后至今）：改革开放以来，随着我国社会经济的快速发展和文化产业的兴起，中职美术教育迎来了前所未有的发展机遇。政府加大了对职业教育的投入和支持力度，中职美术教育的规模和质量都得到了显著提升。在这一时期，中职美术教育的专业设置更加丰富多样，涵盖了绘画、雕塑、设计等多个方向。同时，教学方法也不断创新，注重培养学生的实践能力

和创新精神。随着国际交流的增加，中职美术教育也开始吸收国外先进的教育理念和教学方法，进一步提升了自身的国际化水平。

（二）中职美术课程设置现状

中职美术教育的课程设置通常遵循“宽基础、活模块”的原则，形成了基础课、专业课、拓展课等多类型课程体系。基础课注重学生基本素质的培养，如语文、数学、英语等；专业课则侧重培养学生的专业技能和实践能力，如素描、色彩、设计等；拓展课则旨在拓宽学生的视野和兴趣，如历史、文化、艺术鉴赏等。在课程设置上，中职美术教育注重理论与实践相结合。除了课堂教学外，还安排了大量的实践课程和活动，如写生、采风、展览等，以增强学生的实践经验和创作能力。中职美术教育的教学内容紧密结合市场需求和行业发展趋势，注重培养学生的实际操作能力和创新能力。例如，在设计类课程中，会教授学生使用各种设计软件和工具，培养他们的审美观念和 design 思维。中职美术教育针对不同专业方向设置了相应的课程内容。如绘画专业会重点教授素描、色彩等绘画技巧；雕塑专业则会注重雕塑技法和材料的运用；而设计专业则会涵盖平面设计、环境艺术设计等多个领域。中职美术教育在教学内容上保持一定的灵活性和开放性。教师会根据学生的兴趣和特长调整教学内容和方式，同时鼓励学生参与课外活动和社会实践，以丰富他们的经历和体验。

三、客家非遗融入中职美术课程的实践路径

（一）课程内容的整合设计

客家非物质文化遗产（简称“客家非遗”）是中华民族传统文化的瑰宝，蕴含着丰富的历史、文化和艺术价值。将客家非遗元素融入中等职业美术（简称“中职美术”）课程，不仅有助于传承和弘扬优秀传统文化，还能丰富教学内容，激发学生的学习兴趣 and 创造力。在整合客家非遗元素时，应遵循“融合而非附加”的原则。即不是简单地将客家非遗作为一个独立的模块或单元加入课程，而是将其与原有的美术课程内容进行有机融合，形成一个完整的教学体系。注重客家非遗元素的代表性和典型性。选择具有广泛影响力和鲜明特色的客家非遗项目作为教学内容，以突出其独特的艺术魅力和文化价值。在基础美术教学中融入客家非遗元素。例如，在素描课程中，可以安排学生绘制客家建筑（如土楼、围屋等）的素描写生；在色彩课程中，可以让学生尝试使用客家蓝印花布等传统手工艺品进行色彩搭配和创作。在专业美术教学中突出客家非遗特色。根据不同专业方向的特点，设置与客家非遗相关的教学模块或项目。如在雕塑专业中，可以开设客家石雕技艺的课程；

在设计专业中,可以结合客家蓝印花布等元素进行创新设计等。开展客家非遗主题的创作和实践活动。鼓励学生结合所学知识和技能,进行以客家非遗为主题的创作和实践活动。如组织学生参观客家民俗博物馆、实地考察客家村落等,了解客家非遗的传承与发展;引导学生运用所学技法进行客家非遗题材的创作和设计等。

(二) 教学方法的创新应用

情境模拟法通过创设生动的教学场景,模拟客家非遗项目的实际运用环境,使学生仿佛身临其境,增强学习体验和感受。例如,在教授客家山歌时,可以模拟客家山区的自然风光和生活场景,让学生在情境中感受山歌的魅力,学习演唱技巧。在课堂教学中,教师可以结合多媒体技术,如使用图片、视频等,展示客家非遗项目的真实场景,或者利用虚拟现实技术,为学生提供更加沉浸式的学习体验。同时,教师还可以组织角色扮演、情景表演等活动,让学生积极参与,加深对客家非遗的理解和认识。案例教学法通过选取具有代表性的客家非遗案例,引导学生进行分析、讨论和研究,培养学生的思辨能力和实践能力。例如,在学习客家剪纸技艺时,可以选取优秀的剪纸作品作为案例,让学生观察、分析其特点和制作工艺,并尝试自己动手制作。在课堂教学中,教师可以组织学生进行小组合作,共同探讨案例中的问题和解决方法。同时,教师还可以邀请行业内的专家或民间艺人来校举办讲座或工作坊,分享他们的经验和心得,拓宽学生的视野和思路。项目式教学法以项目为载体,将客家非遗的学习和实践贯穿于整个项目过程中,让学生在完成项目的过程中掌握知识和技能。例如,在学习客家服饰制作时,可以设计一个“制作客家传统服饰”的项目,让学生从选材、设计到制作全过程参与,了解客家服饰的文化内涵和制作工艺。在课堂教学中,教师可以将班级分为若干个项目组,每个项目组负责一个具体的任务或环节。教师要明确项目的目标、要求和时间安排,并提供必要的指导和支持。同时,教师还要关注项目的进展和成果,及时给予评价和反馈。

体验式教学法强调学生的亲身参与和感受,通过实地考察、动手操作等方式,让学生直接接触客家非遗项目,增强学习的直观性和趣味性。例如,在学习客家民俗时,可以组织学生前往客家村落进行实地考察,了解客家人的生活方式、风俗习惯以及相关的非遗项目。在课堂教学中,教师可以结合教学内容安排相应的实践活动或实验环节。例如在学习客家美食制作时可以让学动手制作客家特色小吃;在学习客家舞蹈时可以让学

习舞蹈动作并编排表演节目等。这些活动能够让学生在实践中加深对客家非遗的认识和理解。

(三) 校内外资源的联动机制

与当地文化机构、客家非遗保护中心等建立合作关系,共同开发客家非遗教育资源。例如,可以邀请行业内的专家、民间艺人来校举办讲座、研讨会或工作坊,分享他们的经验和心得;同时,学校也可以为这些机构提供场地、设备等支持,协助其开展客家非遗的保护、传承和宣传工作。与企业合作,将客家非遗元素融入产品设计和开发中。鼓励学生结合所学知识和技能,进行以客家非遗为主题的创新设计,为企业提供具有文化特色的设计方案或产品。这不仅能够培养学生的实践能力和创新能力,还能推动客家非遗元素的市场化和产业化发展。

结语

客家非遗融入中职美术课程的实践探索是一项系统工程,需要教育部门、学校、教师、学生以及社会各界的共同努力。通过课程内容整合设计、教学方法创新应用以及校内外资源联动机制的构建等措施的实施,可以有效地将客家非遗元素与中职美术教育相结合,为培养具有文化自信和创新能力的艺术人才提供有力支持。同时,这些实践探索也为其他传统文化教育的推广和普及提供了有益的经验 and 启示。展望未来,我们期待更多的客家非遗元素能够融入到中职美术教育中,为中华民族传统文化的传承与发展贡献更大的力量。

参考文献

- [1] 梁博博刘秀娟. 浅析小学美术教学中融入非遗文化的策略——以赣南客家擂茶制作技艺为例[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)教育科学, 2022(2): 3.
 - [2] 王姣. 课程思政引领下服装设计专业人才培养的教学改革研究——以非遗赣南客家服饰融入服装电脑制图课程为例[J]. 化纤与纺织技术, 2023, 52(7): 201-203.
 - [3] 陈持, 邱硕. 广东梅州地区客家文艺类非遗影像化的实践探索[J]. 视听, 2021(3): 67-68.
 - [4] 陈持, 邱硕. 广东梅州地区客家文艺类非遗影像化的实践探索[J]. 2021.
 - [5] 曾东辉, 刘艾珍. 基于地域民俗文化的老年教育课程开发与实践探索——以广州市天河区为例[J]. 广州广播电视大学学报, 2021, 21(6): 55-58.
- 基金项目: 本文系江西省职业教育教学改革研究省级课题 青年项目(重点课题)《项目式教学理念下客家非遗融入中职美术的实践探索——以赣南客家花灯艺术为例》(课题立项号: JXJG-23-381-1)研究成果。