

融合非遗元素创新中职美术教育课程内容的实践路径

李敏婷

东莞理工学校

摘要：在时代快速发展以及文化日益多元的形势之下，非遗传承所面临的挑战越来越多，加强对中职美术教育的创新迫在眉睫。本文首先分析了非遗元素在中职美术教育课程中融合重要性，并围绕着现阶段中职美术教育课程内容中存在的问题展开了探讨。文章最后重点围绕着融合非遗元素创新中职美术教育课程内容的实践路径展开分析，通过优化课程目标，丰富课程内容，加强对教学方式创新，强化技师队伍建设以及建立健全教学评价体系等多种措施，全面保障中职美术教育质量和效果，促进非遗在新时期的传承与发展，为学生的综合素养的提升奠定重要基础。

关键词：融合非遗元素；创新；中职美术教育；课程内容；实践路径

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.07.096

引言

在时代快速进步与发展的形势之下，文化领域正处于不断革新之中。作为民族文化的重要瑰宝，非遗传承与发展面临着前所未有发展机遇和一些棘手的挑战。与此同时，中职美术教育要紧跟时代发展形势，加强课程内容和教学方式的创新。在中职美术教育课程中融入非遗元素，不仅能够使教学内容更加丰富，而且有助于促进学生艺术素养提升，并实现对民族文化的弘扬与传承。

一、非遗元素在中职美术教育课程中融合的重要性

（一）传承与保护非遗文化

作为民族文化的重要瑰宝，非遗所承载的历史记忆和民族精神是非常深厚的。在现如今社会快速发展的形势之下，很多非遗项目陷入传承与弘扬的困境。在中职美术教育课程中将多种非遗元素融入其中，为对非遗的传承与弘扬提供了全新路径。作为未来社会的重要建设者，在美术教育课程中加强中职学生对非遗的学习，使其成长为非遗传承的新生力量。比如，在学习刺绣以及民间剪纸等各类传统技艺过程当中，强化学生对传统技艺制作方式和技巧掌握并将其传承下去。与此同时，在学习传统技艺过程当中，学生可以将现代审美和创意渗透其中，使非遗焕发出新的生命力，为非遗在新时代的持续发展奠定重要基础^[1]。

（二）丰富美术教育内容与形式

在传统教学模式束缚之下，当前中职美术课程中存在着课程内容较为单一的问题，更多的是集中于一些常规绘画技巧以及西方艺术理念。而通过将非遗元素融入中职美术教育中，既能够使教学资源更加丰富，而且为美术教育注入更多的活力。非遗有着多种多样的形式，如古朴素雅的木雕，绚丽多彩的唐卡以及精致美妙的面塑等，各种非遗作品蕴含着与众不同的创作手法和艺术

魅力。在中职美术教育课堂中将多种非遗形式融入其中，让学生能够更加近距离地接触多种类型工艺材料以及表现形式，帮助拓宽学生的艺术视野。比如，在开展手工课程教学活动过程当中，教师可以引导学生通过传统竹编工艺应用制作一些简易的生活用品，在这一过程当中，让学生能够更加深刻地感受独特材料的质感，并强化学生对工艺编织技巧的掌握，突破以往学生对美术材料和创作方式的认知局限，使艺术表达形式更加丰富，并增加美术教育趣味性和创新性，将学生对美术学习热情充分激发出来。

（三）培养学生综合素养与文化自信

非遗元素融入中职美术教育课程，对学生综合素养提升和文化自信培养意义重大。在学习非遗过程中，学生需深入了解其背后历史文化、民俗风情，这有助于提升文化知识储备与理解能力。同时，非遗制作往往需耐心、细心与专注，能锻炼学生意志力与专注力。此外，将非遗与现代设计理念结合进行创作，可培养创新思维与实践能力。更为重要的是，当学生深入学习本土非遗文化，领略其独特魅力与价值，会油然而生对本民族文化的认同感与自豪感，从而增强文化自信，这种自信将伴随他们在未来学习、生活与工作中，积极传播和弘扬优秀传统文化。

二、中职美术教育课程内容存在的问题

（一）课程内容与时代需求脱节

在社会快速变迁时代背景之下，美术领域应当注重与多元文化和新兴科技紧密结合起来。当前市场对美术人才的需求呈现出多样化与创新化的显著特点。然而就现阶段中职美术课程来看，其主要局限于传统绘画技巧和经典艺术理论等内容，而未能够将虚拟现实艺术、交互设计以及数字媒体艺术融入其中，导致学生所掌握的

知识和技能难以满足社会的要求。学生在毕业之后，他们往往在短时间内难以适应工作岗位需求。比如近些年来电商行业飞速发展，对于电商美工技能型人才有着较高需求量。然而，当前在开展中职美术课程过程当中，未能够将相关内容融入其中，很多学生在面对此种类型岗位时，他们缺乏足够的市场竞争力，难以在具体的工作场景中將所学知识应用其中^[2]。

（二）缺乏地域文化与特色内容

就现阶段中职美术教育课程来看，其中存在一个突出的问题，即是在内容设置方面缺乏对地域文化独特价值足够的重视，未能够深入地挖掘与运用本土特色的艺术资源。我国幅员辽阔，在广袤的大地上，各个地区具有多种多样的民间艺术以及传统手工艺，而这些都是十分珍贵的文化财富，如陕西地区的剪纸艺术、苏州精美的刺绣以及景德镇的精致陶瓷等。然而，绝大部分中职美术教材或者是在教学活动中未能够将地域特色元素融入其中，使美术教育由于缺乏本地文化的滋养而逐渐变得同质化，影响着学生对家乡文化的认知，限制了传统文化的弘扬与传承。此外，由于课程设置方面未能够紧密地结合学生生活环境以及文化背景，难以将学生的学习兴趣激发出来，学生对本土文化的认同感也随之削弱，导致在传承地域文化艺术过程当中深陷人才断层的困境。

（三）实践与理论教学失衡

当前，在开展中职美术教育课程过程当中，还存在一个较为突出的问题，即实践和理论教学严重的失衡。具体表现为，在课堂教学活动中，很多学校更多的是侧重于理论知识的讲述，在讲解艺术史以及美术理论等方面所花费的时间与精力较多，教师在课堂中始终处于主导性位置，而未能够提供学生参与和实际操作的机会，造成理论教学和实践严重的脱节。在这种传统教学模式影响之下，虽然学生能够掌握丰富的美术理论知识，然而在具体美术创作与设计活动中，很多学生往往难以将所学理论知识转化为实践能力。与此同时，部分学校在思想上虽然逐渐提高对实践教学的重视，然而，在具体开展实践教学活动中，由于缺乏完善的系统规划和理论指导，实践课程仅仅是局限于一些简单的技能训练活动，学生按照既定流程机械式进行重复操作，而对操作背后的原理缺乏深入理解，使学生创作水平和创新能力的提升受到限制。以绘画实践为例子，教师先是向学生提供示范，而后由学生模仿各个步骤，但学生缺乏对色彩搭配以及构图原理等知识的深入理解，也就无法创作出优秀的美术作品^[3]。

三、融合非遗元素创新中职美术教育课程内容的实践路径

（一）优化课程目标

在开展中职美术教育实践活动过程当中，课程目标犹如导航灯。在中职美术教育课程中融入非遗元素时，中职院校的首要任务在于在传统目标的基础之上，将非遗传承与创新等内容融入其中。具体可以从以下几个方面入手：其一，中职院校要确定将非遗文化之中的技艺传承以及美学观念等重要内容融入教学目标之中，深化学生对非遗背后深厚的历史价值和文化内涵的认识与理解。其二，在中职美术教育课程中，要强化对学生非遗元素创新运用能力的培养，引导学生将现代设计理念与非遗元素结合起来，使非遗能够绽放出更多的活力。因此，在开展中职美术教育活动过程当中，不单单要强化学生对剪纸等技艺的掌握，更为重要的是，要鼓励学生在现代平面设计中将剪纸元素运用其中，从而制作出既具有深厚的传统韵味，又具备现代风格的美术作品。这样一来，不仅能够实现对非遗的有效传承，还能够实现对学生美术创新能力的培养，使其更好地适应时代发展的需求，推进了传统和现代两者的紧密结合。

（二）丰富课程内容

在创新中职美术教育课程内容的过程当中，教师还要重视丰富课程内容，具体可以从以下几个方面入手：首先，对于各个地区富有特色的非遗资源，包括传统建筑装饰艺术以及各种民间绘画等，教师应当对其展开深入的挖掘，并对其进行系统化的整理，而后将其融入美术课程之中。比如，在开展民间绘画教学活动过程当中，教师可以向学生详细地介绍民间绘画的色彩、应用、图案、造型等方面内容，并在此基础上开展实践教学活 动，从而实现学生艺术视野的拓展。其次，教师还应当注重添加非遗文创设计课程内容，将非遗元素和文化产品以及生活用品紧密结合起来。比如在文具设计中，可以将京剧脸谱元素融入其中。在设计手机壳时，可以融入传统的刺绣图案，从而使学生具有更高的创意实践能力。最后，教师还可以向学生讲解与非遗保护和传承相关的一些理论知识，引导学生站在文化学以及社会学等角度对非遗的重要价值进行深入的分析。这样一来，不仅能够使得美术课程内涵更加丰富，而且提供了学生更加丰富多元的学习体验^[4]。

（三）创新教学方法

为了能够在中职美术教育活动中将学生的学习兴趣激发出来，并充分挖掘学生的内在潜能，加强对教学方

法的创新是至关重要的一个环节。因此,对于教师来说,在开展中职美术教学活动中,应当注重加强对多元化教学方式的应用,诸如情境教学法、多媒体技术以及虚拟现实技术等,从而为学生创设出一种真实的非遗文化情境。比如,在学习传统陶瓷制作这一部分内容时,教师借助于虚拟现实技术的应用,可以在课堂中创设古代官窑作坊,将这一逼真的非遗文化情境带给学生,让学生能够更加直观地体会陶瓷制作的整个工艺流程,带给学生一种沉浸式的学习体验,使美术教育活动更加具有生动性和趣味性。与此同时,教师还可以以非遗项目为载体,开展项目式教学活动,先将学生分成若干小组,并引导学生参与到调研、设计以及制作的整个过程之中。比如,可以开展以“家乡非遗品牌形象设计”为主题的项目活动,在这一项目式教学活动中实现对解决问题能力和团队协作能力的培养。

与此同时,加强对大师工坊教学法的应用同样是非常重要的。教师可以邀请非遗传承人走进教学课堂,由其向学生提供现场的示范与指导,让学生在非遗传承人的指导下完成相关的实践操作。通过这种方式,让学生能够更加真切地体会大师的技艺和工匠精神,促进学生的美术技能和创新能力提高,使整个中职美术教育课堂富有活力和创造力。

(四) 加强师资队伍建设

在中职美术教育课程创新过程当中,师资是一股强大的力量,为此加强对师资队伍的建设是不容忽视的。学校可以定期地组织教师参与各种形式非遗培训活动,诸如非遗技艺学习以及文化研究等,这样不仅可以丰富教师的非遗知识储备,还能够提高教师的教学水平和能力。比如,学校可以定期地安排美术教师参与传统技艺培训班,如民间剪纸以及传统木雕等,从而让教师能够成为非遗文化的传播者与传承者。与此同时,学校还要鼓励教师进入文化工作室或者是建议传承基地,强化教师的实践能力的锻炼,使其在实践活动中积累丰富的创作与教学经验。与此同时,学校还要注重加强对优秀人才的引进,尤其是要引入具备非遗专业背景的优秀人才,不断地充实现有的教师队伍,实现对师资结构的优化。总之,学校通过“引进来”和“走出去”方式的应用,建设一支既具备专业的美术教育知识,又精通非遗文化的优秀师资队伍,为实现对中职美术教育课程的创新奠定重要的人才基础^[5]。

(五) 完善教学评价体系

在创新中职美术教育课程内容过程当中,加强对完善的教学体系的建立,可以为其提供重要的支撑,具体包括以下几点内容,首先,在评价指标方面,不单单要关注对学生美术技能的考核,还要注重评价学生对非遗知识掌握程度、创新应用能力以及文化理解能力等多个方面。比如,要在对学生进行评价过程当中,要考查学生是否可以对某一种非遗记忆内涵进行准确描述,以及能否在现代设计作品中融入非遗元素。其次,采用多元化的评价方式至关重要,通过运用教师评价、学生自评、同伴互评以及非遗传承人评价相结合的方式,确保能够对学生进行全面客观的评价。其中,在教师评价环节中,要重视强化对学生专业知识和技能的指导,而通过学生自我评价和同伴互评方式的应用,可以促进学生的自我反思和相互学习。而在非遗传承人评价过程当中,要站在专业传承的角度,提供学生具有针对性的改进建议。通过建立起综合性的评价体系,及时地反馈中职美术教育效果,调动学生参与到非遗学习与实践活动的积极性与主动性,为实现对中职美术课程内容的持续优化奠定重要基础。

结语

总而言之,在时代快速发展的浪潮之中,在中职美术教育课程中融入非遗元素是一项具有重要意义探索,通过多项措施的运用,使中职美术教育能够焕发出更多的活力,将学生对非遗的兴趣激发出来,并实现对学生非遗传承意识的培养。然而,这一过程任重而道远,应根据时代发展的变化进行不断的完善与优化,坚信通过坚持不懈的努力,在中职美术教育中使非遗能够真正地扎根生长,推进非遗的传承与创新,为实现文化繁荣以及人才培养的目标贡献出更大的力量。

参考文献

- [1] 盛悦. 非遗项目在职教中心美术课程中的教学与应用 [D]. 重庆三峡学院, 2024.
- [2] 尹梓先. 岭南非遗元素在中职插画课堂的探索 [J]. 三角洲, 2023, (19): 181-183.
- [3] 杨津. 中职学校中传统手工艺类“非遗”课程资源开发研究 [D]. 西南大学, 2018.
- [4] 王淑苹. 中职美术教育中“非遗”元素的应用与实践研究 [J]. 美术馆, 2023, 4(05): 10-12.
- [5] 王春华. 中职美术教育中传统文化的传承与发展 [J]. 美术馆, 2023, 4(06): 85-87.