非遗文化在中职艺术设计教学中的应用探析

周芳

嘉兴市建筑工业学校, 浙江 嘉兴 314000

DOI: 10.61369/VDE.2025030018

摘 要 : 非遗文化作为中华民族传统文化的瑰宝,蕴含着丰富的艺术价值与文化内涵。基于此,本文深入探究了非遗文化在中

职艺术设计教学中的意义与策略,旨在更好地提升中职艺术设计的教学质量,促进非遗文化的传承与创新,为培养具

有深厚文化底蕴和创新能力的艺术设计人才奠定坚实的基础。

关键词: 非遗文化;中职艺术设计;教学策略

Analysis on the Application of Intangible Cultural Heritage in Art Design Teaching of Secondary Vocational Schools

Zhou Fang

Jiaxing Construction Industry School, Jiaxing, Zhejiang, 314000

Abstract: As a treasure of traditional Chinese culture, intangible cultural heritage (ICH) contains rich artistic values

and cultural connotations. Based on this, this paper deeply explores the significance and strategies of applying ICH in art design teaching of secondary vocational schools, aiming to better improve the teaching quality of art design in secondary vocational schools, promote the inheritance and innovation of ICH, and lay a solid foundation for cultivating art design talents with profound cultural heritage and

innovative capabilities.

Keywords: intangible cultural heritage; art design in secondary vocational schools; teaching

material development

引言

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》明确指出非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证,是连结民族情感、维系国家统一的重要基础。保护好、传承好、利用好非物质文化遗产,对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。坚持党对非物质文化遗产保护工作的领导,巩固党委领导、政府负责、部门协同、社会参与的工作格局;坚持马克思主义祖国观、民族观、文化观、历史观,铸牢中华民族共同体意识;坚持以人民为中心,着力解决人民群众普遍关心的突出问题,不断增强人民群众的参与感、获得感、认同感;坚持依法保护,全面落实法定职责;坚持守正创新,尊重非物质文化遗产基本内涵,弘扬其当代价值。阐释挖掘民间文学的时代价值、社会功用,创新表现方式¹¹。由此可见,国家对于非遗文化的重视程度,中职院校应该根据国家的政策性文件,走符合国家发展的道路,这样才可以更好地促进人才的培养。

一、非遗文化在中职艺术设计教学中的意义

(一)促进学生文化素养提升

非遗文化是民族历史与智慧的沉淀,蕴含着独特审美、价值 观和技艺精髓。在中职艺术设计教学中引入非遗文化,能极大丰富学生文化视野。学生通过学习传统刺绣、剪纸、陶瓷等非遗项 目,深入了解其背后的历史故事、地域特色和民俗风情,增强对 传统文化的认知与理解²¹。而且,非遗文化所展现出的精湛技艺 和独特艺术魅力,能激发学生对艺术的兴趣和热爱,促使他们主 动探索和学习更多艺术知识,提升审美能力和艺术鉴赏水平,为 其成为具有深厚文化内涵的艺术设计人才奠定坚实基础^[3]。

(二)推动艺术设计创新发展

非遗文化是一座取之不尽、用之不竭的创新宝库。它所包含的丰富元素、独特表现手法和传统工艺,为中职艺术设计教学提供了全新的思路和灵感源泉。学生将非遗文化元素与现代设计理念相结合,能够创造出具有独特风格和文化内涵的艺术作品,打破传统设计思维的局限,实现艺术设计的创新突破^[4]。同时,非遗文化注重技艺传承和实践操作,学生在学习过程中能锻炼动手

能力和实践能力,将创意转化为实际作品。这种理论与实践相结合的教学方式,有助于培养学生的创新思维和实践能力,推动中职艺术设计教学向更高水平发展,使艺术设计作品在传承文化的同时,更具时代价值和市场竞争力^[5]。

二、非遗文化在中职艺术设计教学中的策略

(一)挖掘和整合非遗文化资源,建立非遗文化数据库

中职院校可通过建立非遗文化数据库的方式来让学生了解与 创新非遗文化,这样才能够更好地提高学生的民族素养。首先, 中职院校可以邀请企业和专家学者共同参与到其中来探讨其中应 该包含哪些内容。企业提出应该将本地的非遗文化融入其中或 者是将符合学生就业的内容方面融入数据库当中:专家学者提出 要在保留非遗的基础上, 让学生可以结合自己的想法进行创新, 这样才能够使非遗文化更好地继承;中职院校提出应在符合学生 特点的基础上, 围绕学生的学习兴趣来开展不同的实践内容 [7]。 其次,在非遗文化数据库教师和学生的权限方面,教师应该能够 看到学生的学习情况和学生提出问题的地方,这样才能够根据此 来动态地调整教学的内容; 学生应该能够进行理论知识的学习与 实践知识的操作的同时,还能够看到其他学生的讨论情况,这样 不仅能够使学生对于一些不理解的问题有一定的理解,还能够使 学生从不同的角度思考问题, 从而提高学生的思考问题的能力。 最后,中职院校可通过争取政府支持的方式来将一些不能够展出 的非遗文化资源保护的内容,上传到该平台当中,并使学生及时 知道政府出台的政策性文件和非遗文化,从而更好地促进学生的 全面发展 [8]。

(二)加强非遗文化教师的培训和引进,提高教师素养

中职院校可通过加强非遗文化教师的培训和引进的方式来提高教师的文化素养,以此来更好地提升教师的教学能力^[9]。一是,中职院校可通过邀请校外非遗文化专家学者到本校进行演讲的方式,来加深教师对于非遗文化的理解,从而在符合学生学习兴趣和发展规律的前提下进行融合,这样才能够更好地使学生接受当中的内容^[10]。二是,中职院校可通过与非遗机构进行合作的方式,来派遣教师进入其中进行学习,这不仅能够使教师更好地感受到非遗文化,还能够更好地激发教师的创新精神,从而使教师更好地进行应用。三是,中职院校可通过引进非遗文化人才的方式来吸引更多的人才参与到其中,以此来更好地使教师与非遗人才进行沟通和交流,促进双方共同的进步。四是,中职院校可通过建立奖赏机制的方式来吸引更多的非遗文化成为一个特色的活招牌^[11]。

(三)修订和完善教材,增加与非遗文化相关的知识点

中职艺术设计在修订和完善教材上面可从内容架构和呈现形式等方面来融入非遗文化相关的知识点内容^[12]。在内容框架方

面,中职院校可先对非遗文化内容进行全面的调研,并筛选出与 艺术设计教学紧密相关还有代表性的项目,之后按照由浅入深、 循序渐进的原则将非遗文化的概念、分类、保护意义等基础理论 知识融合到一起,将非遗文化中可以图文并茂、步骤分解的内容 运用这样的方式向学生讲解。在教材呈现方式方面,中职院校除 了传统的呈现方式之外,还可以利用大量的图片、图表和视频等 多媒体资源进行呈现,以此来更好地激发学生的学习兴趣^[13]。例 如:教师在讲解传统建筑营造技艺时可通过插入精美的建筑图片 的方式来展示其外观与结构细节,这样才能够使学生更好地理解 空间的布局,进行艺术的创作。除此之外,教师还应该介绍非遗 文化与艺术设计当中融合的部分与有差异的部分,从而使学生既 能够明白两者的相同点,又能够了解两者的不同点,从而更好地 投入到学习的场景当中。

(四)融入更多非遗文化内容,激发学生对非遗文化的兴趣

非遗文化是民族历史与智慧的结晶,其不仅有丰富的表现形 式,还蕴含着独特的审美观念和文化内涵。教师在艺术设计教学 中可通过讲解传统刺绣中细腻的针法、精美的图案寓意,陶瓷制 作里独特的成型工艺、绚丽的釉色调配来让学生更好地感受非遗 文化的魅力, 理解背后的文化逻辑和艺术价值, 增强学生的文化 认同感和民族自豪感, 使他们在潜移默化中成为非遗文化的传承 者和传播者。教师可通过选取非遗文化与设计作品相结合的案例 向学生进行讲解,以此来让学生更好地明白理论知识在实践中的 应用。例如: 服装品牌通过创新图案设计和色彩搭配, 将传统蜡 染工艺运用到现代服装设计中,这不仅使古老的蜡染技艺焕发出 新的生机,还使作品有一个新的美感[14]。教师为了使学生有一个 更加深刻的体验,可将学生分成不同的小组,围绕传统剪纸艺术 为灵感设计一组包装,每个小组在完成之后不仅要阐述自己设计 的理念,还要表达自己怎么将非遗文化与艺术设计进行融合,更 需要说明自己在设计的过程当中学到非遗的哪些内容,这不仅能 够拓展学生的视野,还能够激发学生的学习兴趣。教师通过这样 的教学方法,不仅能够使学生在实践中逐步提高对非遗文化的运 用能力和艺术设计水平,还能够使学生实现从文化认知到设计实 践的根本性转化[15]。

(五)开展非遗文化讲座、展览,增强学生认知

一方面,中职院校可通过邀请非遗传承人担任主讲人的方式来向学生讲解非遗文化的历史渊源、发展脉络、技艺特点以及文化价值,以此来更好地激发学生的学习兴趣。例如:非遗传承人在讲解戏曲的过程中不仅会讲解不同系统戏曲剧种的起源、唱腔特色、表演程式等知识,还会分享戏曲传承背后的感人故事,从而让学生了解到戏曲艺术不仅仅是舞台上的表演内容,还是民族文化的瑰宝。另一方面,中职院校可让教师讲解的过程中通过参观展览的方式来更加直观和真实地感受非遗文化的独特风貌,更好地感受到陶瓷、刺绣、木雕等作品带来的震撼,从而在潜移默化的过程接受到文化的熏陶。中职院校通过这样的方式,不仅能

够激发学生对非遗文化的兴趣与好奇心,还能够让他们了解到不同的非遗文化作品,从而形成自己的见解。

院校会探索出运用不同创新教学方法和手段、加强与相关机构 的合作与交流等策略来推动非遗文化在中职艺术设计教学中的 深入发展。

三、结束语

本文通过不同的教学策略,旨在更好地为相关的研究提供 一定的参考和借鉴意义。未来,随着研究的进一步发展,中职

参考文献

[1] 吕晨 . 地方非遗文化融入中职平面交互设计课程教学改革探究 [J]. 美术教育研究 ,2025 ,(09):39–41.

[2] 吴悠悠. 艺术设计教育赋能非遗文化守正创新——访谈中国工艺美术馆剧馆长苏丹教授 [J].设计艺术研究,2025,15(02):4-6.

[3] 刘瑾,黄辅钰,左文怡,等.数智融合下高校艺术设计教学中的非遗传承路径研究[J].上海包装,2025,(04):236-238.

[4]张妹琴, 许晓婷. 广西非遗文化融入艺术设计专业课程思政现状的调查分析[J]. 产业与科技论坛, 2025, 24(07): 92-95.

[5]陆琰,陈艺,李蓓. 本土非遗文化融入高校服装设计专业课程建设的策略——以上海商学院"女装设计"课程为例 [J]. 纺织服装教育, 2024, 39(06): 22-27.

[6] 谭悦彤, 张濛濛. AIGC 赋能吉林省满族非遗融入数字媒体艺术课程开发研究 [J]. 大观, 2025, (03): 102–104.

[7]潘伟伟. 浙江舟山渔民画文旅融合背景下的非遗文化保护[J]. 环球人文地理, 2025, (06): 121-123.

[8] 张进进. 非遗文化技艺与民办高校设计专业学科建设的融合路径——以贵州黔南地区"枫香染"为例[J].新传奇,2025,(09):77-79.

[9] 廖夏妍, 林思贝, 张妍舒."非遗"视域下乐山嘉州绣在现代装饰艺术设计中的应用[J].丝网印刷, 2025, (04):100-102.

[10]李芳凝,周辰茜.浅析非遗文化与文创产品设计教育的融合——评《非遗文化创意产品设计》[J].教育发展研究,2025,45(04):2.

[11]张祺.文化自信视域下高职艺术类非遗传承人才培养模式研究——以室内艺术设计专业为例[J]. 鞋类工艺与设计,2025,5(03):50-52.

[12] 周璇. 数字媒体艺术设计专业课程文化育人模式探索与实践——以金湾区非遗传承为例 [J]. 上海包装, 2025, (02): 229-231.

[13] 黄艳. 基于高职艺术设计类英语课程的非遗文化传承课程建设研究 [J]. 科教文汇, 2025, (03): 161-164.

[14]吴茜.非遗元素在社区公共艺术设计中的应用探索——以苗族蜡染为例[J].匠心,2025,(01):18-20.

[15] 胡蓓蕾. 温州非遗文化数字化叙事的设计与应用: 漆艺馆工作营启示 [J]. 鞋类工艺与设计, 2025, 5(02):78-80.