

非遗传承在中学美术教育的实践探索——以扎染为例

王培育, 王岚

洛阳师范学院, 河南 洛阳 471000

DOI: 10.61369/SDME.2025030037

摘要：在新时代教育改革的浪潮下，美术教育正经历着深刻变革。美术教师需主动探索教学创新路径，以契合当代学生多样化的学习诉求。扎染艺术作为极具价值的实践教学资源，不仅能丰富课堂教学内容，还能成为弘扬中华优秀传统文化的重要载体，有效激发学生的学习热情。因此本论文以扎染这一非物质文化遗产为研究对象，通过分析扎染技艺的文化内涵与艺术价值，结合中学美术教育的特点与需求，阐述将扎染引入中学美术课堂的重要意义。同时，基于实践案例，提出扎染在中学美术教育中的教学策略与实施方法，旨在为非遗传承与中学美术教育的融合提供理论参考与实践经验，助力非遗文化在新时代的传承与发展。

关键词：非物质文化遗产；扎染；中学美术教育；实践探索

Practical Exploration of Intangible Cultural Heritage Inheritance in Middle School Art Education — Taking Tie-dyeing as an Example

Wang Peiyu, Wang Lan

Luoyang Normal University, Luoyang, Henan 471000

Abstract：Under the wave of educational reform in the new era, art education is undergoing profound changes. Art teachers need to actively explore innovative teaching paths to meet the diverse learning demands of contemporary students. Tie-dye art, as a highly valuable practical teaching resource, not only enriches the content of classroom teaching but also serves as an important carrier for promoting China's fine traditional culture, effectively stimulating students' enthusiasm for learning. Therefore, this thesis takes tie-dyeing, an intangible cultural heritage, as the research object. By analyzing the cultural connotation and artistic value of tie-dyeing skills and combining the characteristics and demands of middle school art education, it expounds the significant meaning of introducing tie-dyeing into middle school art classrooms. Meanwhile, based on practical cases, the teaching strategies and implementation methods of tie-dyeing in middle school art education are proposed, aiming to provide theoretical references and practical experience for the integration of intangible cultural heritage inheritance and middle school art education, and to assist in the inheritance and development of intangible cultural heritage in the new era.

Keywords：intangible cultural heritage; tie-dyeing; middle school art education; practical exploration

引言

非物质文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志，承载着独特的民族精神与文化记忆^[1]。扎染作为中国传统民间染色技艺，以其独特的图案纹样、丰富的色彩层次和充满偶然性的艺术效果，展现出深厚的文化底蕴与独特的艺术魅力。然而，随着现代化进程的加快和工业化生产的冲击，扎染技艺面临着传承断层、技艺失传等困境。

中学阶段是学生价值观形成和文化素养培养的关键时期，美术教育作为美育的重要组成部分，承担着培养学生审美能力、创造力和文化认同感的重要使命^[2]。将扎染等非物质文化遗产引入中学美术教育，不仅能够丰富美术教学内容，提升学生的艺术实践能力，还能增强学生对传统文化的认知与热爱，实现非遗文化的活态传承^[3]。因此，探索扎染在中学美术教育中的实践路径具有重要的现实意义。

一、扎染的文化内涵与艺术价值

（一）扎染的历史渊源与发展

扎染古称“绞缬”，起源于黄河流域，早在东晋时期就有关

于扎染工艺的记载。唐代是扎染发展的鼎盛时期，其技艺广泛应用于宫廷服饰与民间织物，图案精美、色彩绚丽^[4]。随着历史的发展，扎染技艺在不同地区逐渐形成了各具特色的风格，如云南白族扎染的清新素雅、四川自贡扎染的绚丽多彩等^[5]。在现代社

会，扎染技艺经过创新发展，既保留了传统工艺的精髓，又融入了现代设计理念，展现出新的生机与活力。

（二）扎染的艺术价值

扎染蕴含着丰富的文化内涵，它不仅是一种染色技艺，更是劳动人民生活智慧与情感表达的载体。在扎染作品中，常见的图案如蝴蝶、花卉、鱼等，往往寄托着人们对美好生活的向往与祝福。同时，扎染技艺的传承与发展也与当地的民俗文化、宗教信仰等紧密相连，反映出不同民族和地区的文化特色与价值观念。

从艺术角度看，扎染具有独特的艺术价值。其独特的防染工艺，使得织物在染色过程中形成自然晕染的效果，产生虚实相生、变化无穷的图案，具有强烈的视觉冲击力。此外，扎染作品的色彩搭配和谐自然，既有传统色彩的古朴典雅，又能通过现代染色技术呈现出丰富多样的色调。每一件扎染作品都是独一无二的艺术创作，体现了手工艺术的魅力与价值。

二、非遗传承融入中学美术教育的重要意义

（一）丰富美术教学内容

传统的中学美术教学长期以来形成了以西方美术理论和技法为主导的课程体系，学生接触本土传统艺术的机会相对较少。将扎染等非遗项目引入课堂，犹如打开一扇全新的文化之窗，为美术教育注入鲜活的本土艺术基因，极大地丰富了教学资源的多样性^[6]。以扎结环节为例，捆扎、缝扎、夹扎等不同技法对应着不同的图案效果，这不仅涉及艺术创作思维，还与物理压力分布、布料染色渗透原理紧密相连，打破了传统美术教学中单一的绘画训练模式^[7]。

（二）提升学生艺术实践能力

从设计环节开始，学生需要将脑海中的抽象灵感转化为具象图案，这要求他们综合运用构图、色彩搭配等知识，培养创新思维；在扎结阶段，学生要根据设计需求选择合适的工具和手法，用皮筋、线绳、木板等对布料进行捆扎、缝制，这一过程高度考验手眼协调能力与精细操作技巧，每一个结的松紧、每一针的疏密都直接影响最终的图案效果，促使学生在反复尝试中提升动手能力^[8]。

（三）增强学生文化认同感

在全球化浪潮与现代文化冲击下，部分中学生对传统文化的认知存在碎片化、表面化的问题。将扎染等非遗项目融入美术教育，恰似一座连接现代青少年与传统文化的桥梁，为学生打开了深入了解中国传统文化魅力的大门。扎染不仅是一门技艺，更承载着中华民族千年的生活智慧、审美情趣与精神追求。学生在学习扎染的过程中，通过了解其起源于秦汉、兴盛于唐宋的历史脉络，知晓蓝靛染布的生态智慧，探究“鱼戏莲叶间”“连年有余”等图案背后的吉祥寓意，能够系统地认识到非遗文化的深厚价值与独特地位。在此过程中，学生逐渐建立起对本土文化的认同感与归属感，意识到自己作为文化传承者的责任，从而主动成为非遗文化的传播者与创新者，为传统文化的延续与发展注入青春活力。

三、传统扎染艺术在中学美术课堂中的传承与实践

（一）优化课程设计，构建系统化扎染教学体系

在中学美术课堂中开展传统扎染艺术教学，需构建科学合理的课程体系^[9]。首先，根据学生的认知水平和美术基础，分阶段设计教学内容。初一阶段以兴趣启蒙为主，通过播放扎染艺术纪录片、展示精美扎染作品图片，让学生直观感受扎染的色彩变幻与图案魅力，再安排简单的折叠扎法实践，引导学生完成基础的手帕扎染，初步掌握扎染的基础技法^[10]。初二阶段进阶到技法提升与创意设计，引入夹扎、捆扎、缝扎等复杂技法，并结合数学中的几何图形、对称原理，让学生设计独特的图案。初三阶段则注重文化内涵挖掘，将扎染与历史、民俗知识结合，引导学生思考扎染图案在不同文化背景下的寓意，鼓励学生围绕传统文化主题进行创作。同时，在课程中合理分配理论讲解、示范操作、学生实践、作品点评的时间，确保学生既能理解扎染的原理，又能熟练掌握制作技艺^[11]。

（二）创新教学方法，激发学生兴趣

传统扎染艺术教学需突破传统讲授式教学的局限，采用多样化创新教学方法。运用情境教学法，创设古代染坊的教学场景，教师身着传统服饰，布置充满古风的教學环境，播放轻柔的古典音乐，让学生仿佛置身于传统扎染制作的场景中，增强学习代入感^[12]。此外，利用数字化教学资源，通过3D动画展示扎染的浸染、固色等微观过程，帮助学生理解复杂的化学原理；借助短视频平台分享优秀扎染案例，拓宽学生视野，激发创作灵感，让学生在新颖有趣的教學氛围中主动探索扎染艺术的奥秘^[13]。

（三）整合多元资源，拓展扎染学习途径

整合校外多元资源，为中学扎染艺术教学提供丰富支持。校内方面，建设专门的扎染工作室，配备齐全的工具和材料，设置作品展示区，定期展出学生优秀作品，营造浓厚的艺术氛围。同时，联合学校图书馆，采购扎染艺术相关的书籍、画册，方便学生查阅资料^[14]。校外资源同样重要，与当地的非遗扎染工坊、博物馆建立合作关系，组织学生参观工坊，近距离观察非遗传承人制作扎染的全过程，聆听他们讲述扎染背后的故事和传承经历，让学生感受匠人精神。

（四）强化文化渗透，深化学生传承意识

在扎染教学中强化文化渗透，是实现传统扎染艺术传承的关键。教学过程中，详细讲解扎染艺术的起源与发展，分析扎染图案的象征意义，如莲花图案寓意高洁，鱼纹象征年年有余，让学生理解图案背后蕴含的美好愿望和民族文化心理。组织学生开展“扎染文化探究”活动，以小组为单位，围绕扎染的历史、工艺、文化内涵等方面进行研究，通过查阅文献、采访传承人、实地考察等方式，形成研究报告并进行班级分享。引导学生将现代元素与传统扎染相结合，在保留传统技法和文化内核的基础上，设计符合当代审美的作品，让学生在创作中体会传统与现代的碰撞，从而增强文化认同感和传承使命感，主动成为传统扎染艺术的传播者^[15]。

（五）注重评价反馈，促进教学质量提升

科学合理的评价体系是扎染教学实践的重要环节。采用多元

化评价方式，将过程性评价与终结性评价相结合。过程性评价关注学生在课堂中的参与度、学习态度、技法掌握的进步情况，记录学生从构思设计到完成作品的整个过程，通过课堂观察、学习日志等方式进行评价，及时给予鼓励和指导。终结性评价则着重对学生的最终作品进行评估，从图案创意、色彩搭配、技法运用、文化内涵表达等多个维度制定详细的评价标准。同时，引入学生自评、互评环节，让学生相互欣赏作品，交流创作思路和心得，发现他人优点，反思自身不足。教师综合各方面评价结果，为学生提供全面、具体的反馈意见，肯定优点，指出改进方向，并针对普遍存在的问题进行集中讲解和示范。此外，定期组织扎染教学研讨会，教师之间分享教学经验和学生作品评价情况，共同探讨优化教学方法和评价体系，不断提升扎染教学质量。

（六）开展实践活动，扩大扎染传播影响

开展丰富多样的实践活动，能够扩大传统扎染艺术在校园内外的影响力。在校内举办扎染艺术展，设置不同主题展区，如

“传统经典”“现代创新”等，邀请全校师生参观，展示学生的优秀作品和学习成果，激发更多学生对扎染的兴趣。组织扎染社团，利用课余时间开展扎染创作活动，定期举办扎染工作坊，由社团成员担任小老师，向其他同学传授扎染技艺，形成良好的校园文化氛围。走出校园，参与社区文化活动，如在社区文化节上设置扎染体验摊位，让居民亲身体验扎染的乐趣，向他们宣传扎染文化；与当地小学合作，开展“扎染艺术进校园”活动，为小学生上扎染启蒙课，培养他们对传统艺术的喜爱。

站在教育者的视角回望，扎染艺术犹如一条纽带，一端系着千年文明的厚重积淀，一端连接着创新创造的无限可能。通过教学实践，我们不仅教会学生染出斑斓的织物，更重要的是点燃他们对传统文化的热爱，培养出既能扎根传统、又具创新思维的文化传承者。在传统与现代的对话中，扎染艺术必将焕发更加蓬勃的生命力。

参考文献

- [1] 刘敏,彭城银.新媒体助力非物质文化遗产传播的策略研究——以大足石雕为例[J].新闻研究导刊,2023,14(17):61-63.
- [2] 金诗曼.以江南文化资源为载体开展美术育人研究[J].启迪与智慧(上),2024,(02):121-123.
- [3] 陈琳.初中美术扎染手工课教学设计与实践研究[D].鲁东大学,2022.
- [4] 崔倩楠.高中美术项目化校本课程的开发与实践研究——以X高中《草木扎染》为例[D].西南大学,2023.
- [5] 严志民,许佳,沈雅楠.白族扎染在中小学艺术教育中的价值实现[J].艺术与设计:理论版,2022(10):150-152.
- [6] 蒋云华,付荣,叶子.非遗进校园 扎染开新花[J].小学生必读:高年级版,2022(1):2-2.
- [7] 张凤芹.手工艺在高中教育中的创新研究[J].2020.
- [8] 周耘格.非遗扎染技艺的传承及其传播路径[J].天南,2023(4):78-80.
- [9] 黄薇,吴欣橙,胡念.发挥教育传承优势扬非遗文化 促文化自信——美术教育中非遗文化课程开发与实施[J].爱情婚姻家庭,2021(4):0030-0031.
- [10] 刘军委.民间扎染艺术引进美术课堂的教学策略[J].小学教学参考,2021(15):2.
- [11] 罗莎.“非遗”项目转化为初中美术课程资源的路径研究[J].艺术科技,2023,36(18):249-252.
- [12] 万佳妮.基于核心素养的扎染非遗美术课程开发与研究[J].美术教育研究,2021(14):2.
- [13] 孙洁连.瑶族扎染“非遗”项目美育实践研究[J].成功:教育,2021,000(009):P.1-2.
- [14] 丁淑娥,李淑丽.传承“非遗”文化 筑梦多彩童年[J].山西教育:幼教,2022(2):5-7.
- [15] 郝晶.新时代非遗文化在美术教育中的传承与发展[J].美化生活,2023(11):3.