

“非遗色彩”融入中职学校设计色彩教学的探索

严静

江苏省东海中等专业学校, 江苏 连云港 222300

DOI: 10.61369/RTED.2025140016

摘 要 : 非遗文化作为我国优秀传统文化中的重要组成部分, 涵盖了丰富的文化资源, 其中包括丰富且具有代表性的色彩文化。非遗色彩中蕴含着历史底蕴和民族特征, 在培养学生艺术创造力和审美能力方面发挥着重要的作用。中职美术专业设计色彩课程通常以水墨画、油画、素描和平面设计等方面来讲解色彩理论和色彩的运用, 忽视了非遗文化中色彩教学中的融合与创新应用。基于此, 本文将在分析非遗色彩融入中职设计色彩教学重要性和问题的基础上, 对其实践策略展开探讨。

关 键 词 : 中华优秀传统文化; 非遗色彩; 审美能力; 创新意识; 传承

Exploring the Integration of "Intangible Cultural Heritage Colours into Colour" Design Education in Vocational Schools

Yan Jing

Jiangsu Donghai Secondary Vocational School, Lianyungang, Jiangsu 222300

Abstract : Intangible cultural heritage (ICH) constitutes an important component of China's excellent traditional culture, encompassing rich cultural resources, including diverse and representative colour cultures. The colours of ICH embody historical depth and ethnic characteristics, playing a significant role in cultivating students' artistic creativity and aesthetic abilities. Color theory and application in vocational school art design courses are typically taught through mediums such as ink painting, oil painting, sketching, and graphic design, often neglecting the integration and innovative application of color teaching within intangible cultural heritage. Based on this, this paper will explore practical strategies for incorporating intangible cultural heritage colors into vocational school design color education by analysing its importance and existing challenges.

Keywords : Chinese excellent culture; intangible cultural heritage colors; aesthetic ability; innovative awareness; inheritance

一、非遗色彩融入中职院校设计色彩教学中的重要性

(一) 丰富教学资源, 拓展学生作品设计思路

我国非物质文化遗产资源丰富、极具特色, 其中更是涉及了人文、技艺、音乐、美术、戏剧等多个领域。在美术领域方面更是具有多项卓越成就, 包括唐卡、年画、剪纸、刺绣、彩绘、脸谱、漆艺、泥塑等, 充分展示了中国人民的创造力和审美观念以及文化的丰富性^[1]。这些传统美术中蕴含着丰富的色彩特征、色彩运用元素和色彩文化, 为设计色彩课程教学提供了丰富的教学资源。随着传统文化的复苏, 各个行业开始融入传统文化, 其中包括美术设计领域。将非遗色彩融入设计色彩教学中, 不仅可以引导学生深入了解非遗色彩文化, 还可以提高创造力, 促进现代美术设计与传统设计进行结合, 东方审美理念与西方审美理念的有效融合和创新, 非遗色彩在形式、图案和象征意义上都呈现出丰富多样的表达方式, 为设计色彩课程提供了具有民族特色的色彩搭配和创作灵感^[2]。

(二) 深化文化内涵, 提升审美情操和文化品位

在美术行业发展中, 作品的色彩运用、审美表现和创作意图具有密切的联系, 共同推动美术行业在社会中的高质量和可持续发展。美术作品创作需要与现代社会的发展方向和发展需求高度统一, 并运用非遗色彩特点, 构建更加多元化的表现形式和审美体验, 促进传统美术设计和现代美术设计的共同发展, 挖掘深层次的文化内涵和艺术精神^[3]。所以, 非遗色彩与设计色彩教学的融合对于美术作品的发展和非遗文化传播有着重要的现实意义。

非遗色彩中蕴含着丰富的文化内涵和思想价值观念, 将这些融入中职设计色彩教学中, 不仅能够赋予作品形式上的美感, 更能激发学生深入理解非遗文化的内涵和精髓, 发挥艺术创造力^[4]。同时, 将非遗色彩融入设计色彩教学中, 可以帮助学生提升审美情操和文化品位, 产生与新时代发展并肩的美学价值。

(三) 提升洞察力, 实现非遗文化的创新与发展

随着全球化进程加快以及现代生活方式的改变, 非遗文化的传承和发展面临着巨大的挑战。将非遗色彩融入中职设计色彩教

学中,不仅可以提高学生的艺术审美,还可以提升他们的文化自信,促使他们积极传承和发展非遗色彩^[9]。具体来说,一方面,各个民族的非遗色彩具有显著的特点,将其与美术专业色彩教学进行结合,可以帮助学生与优秀的非遗文化进行联结,提升对传统文化的认识。

二、非遗色彩融入中职学校设计色彩教学中存在的问题

（一）教学内容单一、非遗色彩挖掘不够深入

在设计色彩课程教学中,为了完成固有的教学目标,教师通常会将更多的时间和精力放在色彩的基本理论和色彩的实践应用上,其中包括物理性质、光学原理、心理效应等抽象的概念,这使得学生虽然可以了解色彩的原理,但对创新思维的培养和审美情操的提升产生影响。同时,简单的色彩理论和应用技巧使得学生不能准确把握色彩的时代特征和文化特征,这使得作品缺乏一定的深度和广度^[10]。另外,部分教师对非遗色彩融入的重要性认知不够清晰,使得非遗色彩融入仅仅停留在“表面”。具体来说,在课程教学中,教师对非遗色彩的历史底蕴、地域特征、当代传承意义等介绍得过少,忽略了非遗色彩在不同文化背景下所具有的多样性和差异性以及非遗色彩在非遗技艺中的呈现,这使得学生难以深入体会非遗色彩中体现的历史意义和当代价值,不利于提升他们的文化素养、审美品位和艺术创造力^[7]。

（二）非遗色彩融入重视度不足

在设计色彩课程中,教师通常会利用西方美术作品案例讲解色彩的展现规律、原理和效果,这些案例虽然在一定程度上会强化学生色彩运用的专业性,但固化的教学观念会直接忽视本土美术色彩的特色和优势。西方设计作品背后具有特定的历史和文化色彩,与我国传统美术设计有着不同的历史发展轨迹和文化形成背景^[8]。非遗文化中呈现的色彩在千年文化积淀中体现了对自然、和谐的崇尚,蕴含着丰富的文化内涵、人文精神以及民族特色,缺少非遗色彩的融入,导致学生对色彩的理解和运用缺乏一定的文化内涵支撑,从而使得作品没有深度。同时,非遗文化有着独特的色彩语言和表达方式,非遗色彩中更是蕴含了丰富的象征意义和审美情趣,将其融入教学中,可以更好地培养学生的艺术创造力和审美观念。

（三）教学资源 and 师资力量较为缺乏

目前,从当前的教学体系来看,中职院校美术专业课程所使用的教材具有高度统一性,且更新时间较慢,对于非遗色彩和设计色彩教学融合的内容引入较少,且案例较为陈旧。现有的教材大多侧重于西方色彩理论或现代设计色彩,对非遗色彩的介绍和讲解不够全面、深入,缺乏系统性和针对性^[9]。这导致教师在教学过程中缺乏合适的教材参考,难以有效地将非遗色彩知识传授给学生。同时,非遗色彩深度融入设计色彩教学中,需要教师具

备扎实的非遗文化知识和美术专业素养。然而,目前具备非遗文化知识的教师相对较少,师资力量薄弱。部分教师缺乏对非遗文化的深入了解和研究,在教学过程中难以准确把握非遗色彩的内涵和特点,难以为学生提供高质量的教学和指导。

三、非遗色彩融入职业院校设计色彩教学的实践路径

（一）正确认识非遗色彩,提高审美品位和艺术创造力

非遗色彩是非遗文化的重要组成部分,在设计色彩教学中融入非遗色彩,不仅有助于培养学生的色彩感知力和色彩创造力,还可以感受到非遗文化的魅力,提高文化认同感,从而自觉传承和发展非遗色彩^[10]。首先,在设计色彩课堂教学中,教师需要重点介绍非遗色彩的主要来源、地域特征、色彩分类以及发展规律和应用形式,帮助学生了解非遗色彩蕴含的文化内涵和现代价值,掌握非遗色彩的基础知识和技能。其次,将非遗色彩融入教学中后,教师需要分析非遗色彩的历史变迁和在当代美术作品中的价值,让学生了解和认识到非遗色彩的时代性和创新性,体会到非遗色彩中所蕴含的文化内涵和历史底蕴,感受其独特的魅力。最后,为了更好地将非遗色彩与设计色彩教学进行融合,教师应当借鉴整合非遗色彩与其他专业、领域的交流和互通,以此拓展学生英语非遗色彩的视角,提高非遗色彩英语的广度和开放性^[11]。在此,为了增强非遗色彩在教学中的有效性,教师需要策划并实施多样化的教学活动,比如,项目式教学法、作品赏析活动、色彩运用比赛、创意作品设计等,引导学生在作品创作中感受非遗色彩的审美取向和文化价值,从而提升自己的审美品位和艺术创造力,传承和创新非遗色彩。

（二）利用新媒体平台,提高学生对于非遗色彩的认知

设计色彩教学不能仅仅停留在对相关概念的表面介绍上,更应将非遗色彩以生动且易于接受的形式传递给学生,让学生主动地接触、了解并认同非遗色彩^[12]。在信息化时代背景下,新媒体平台成为学生广泛交流的主要载体,教师可以充分利用新媒体技术来开展非遗色彩教学。具体来说,其一,中职院校可以在社交媒体或者短视频平台上投放关于非遗色彩的相关介绍视频或者一些经典的非遗技艺等,依托这类平台的广泛适用性,加快非遗色彩相关知识的传播速度,并能通过评论、分享等功能实现学生和教师、非遗大师和设计专家的即时互动,扩大影响力,以此提高他们对非遗色彩的了解和学习兴趣。中职院校还可以通过在线学习平台,如MOOC、超星平台,为学生提供免费或付费的非遗色彩在线学习课程,上传设计专家讲座、非遗技艺解析、不同文化背景下非遗色彩的特点等多种内容,让学生可以学习不同地域、不同历史时期和不同类别的非遗色彩。

（三）举办作品设计大赛,强化学生创作能力

将非遗色彩融入设计色彩教学中的目的是让学生深入了解非遗色彩,提高创新能力,实现非遗色彩的发展和作品创新的双目

标。在学生掌握和了解非遗色彩的特点后，教师可以联合相关设计企业或者美术展览机构举办美术作品设计大赛，并以“非遗色彩”为设计主题，让学生将课程中所学的非遗色彩的知识运用到作品实践中，同时，在大赛的基础上，教师可以将大赛资源大赛流程和评价流程等进行综合化、系统化地整合和完善，以此建设基于竞赛的非遗色彩学习课程，促进非遗色彩和现代色彩的有效融合，实现美术作品艺术化^[13]。

综上所述，随着传统文化的复兴，非遗文化逐渐受到人们的

关注，其中非遗色彩更是为设计行业注入了新的活力。非遗色彩不仅展现了非遗文化的古朴底色，还在传统工艺与现代文化的交融中起到了重要作用。因此，教师需要不断探索非遗色彩融入教学中的教学方法，通过重点介绍非遗色彩、借助新媒体平台、开展实践活动、举办作品设计大赛等方式，加深学生对非遗色彩的认识和理解，感受其独特魅力，促使他们在作品设计中融入非遗色彩哦，创造出更富有创意和极具文化的作品，为设计行业创新发展贡献力量。

参考文献

[1] 陈俐汝. 传统美术类非物质文化遗产在现代设计色彩教学中的融合与创新 [J]. 色彩, 2023, (10): 147-149.

[2] 冯茵子. 潮汕非遗文化在《设计色彩》课程教学中的融入研究 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57 (10): 70-72.

[3] 李晨曦. 中职学校平面设计色彩教学对学生艺术设计思维的培养 [J]. 流行色, 2023, (02): 149-151.

[4] 刘国银. “思政+艺术”: 基于民族审美内化的高职设计色彩课程教学重构 [J]. 西部皮革, 2022, 44 (16): 67-69.

[5] 薛峰. 视觉传达设计专业“设计色彩”教学改革思路 [J]. 艺海, 2020, (11): 144-145.

[6] 董玲玲, 刘大玮. 基于敦煌壁画色彩解析的色彩文化传承与高校色彩教学设计优化 [J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53 (07): 5-11.

[7] 杨晓, 吴艳, 苗金铭. 基于建筑色彩应用探讨建筑学专业设计色彩教学内容 [J]. 中国建设教育, 2024, (01): 39-42.

[8] 李雪飞. 在高校设计色彩教学中融入中国传统文化探索与实践 [J]. 匠心, 2024, (02): 29-31.

[9] 张海峰. 中国传统文化元素融入设计色彩教学研究——中国传统色彩的应用 [J]. 大观, 2024, (02): 143-145.

[10] 梁微. 非遗文化融入中职服装色彩教学课程的应用研究——以壮锦图案元素设计为例 [J]. 色彩, 2023, (11): 124-126.

[11] 王跃阔, 王勃舒. 试论高校设计色彩教学中的意象表达 [J]. 流行色, 2023, (05): 124-126.

[12] 郭立忠. 现代高校设计色彩教学创新策略研究 [J]. 蚌埠学院学报, 2023, 12 (03): 94-98.

[13] 陈菁晖. 视觉传播设计与制作专业设计色彩教学模式创新研究 [J]. 工程技术研究, 2020, 5 (12): 231-232+258.