

美育视域下非遗校本课程的建设与实践

赵莉

四川省蚕丝学校, 四川 南充 637000

DOI: 10.61369/SDME.2025200019

摘 要 : 非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分, 凝聚了独特的东方审美、承载了五千多年的中华文明, 为美育教育、培育学生文化自信奠定了坚实基础。本文立足美育视域, 分析了中职学校开发非遗校本课程的意义, 剖析了当前非遗校本课程建设面临的困境, 从构建非遗美育课程矩阵、创办剪纸名师工作室、完善课程评价与推广机制三个方面进行论述, 旨在为非遗校本课程建设提供参考。

关 键 词 : 美育; 非遗; 校本课程; 建设路径

Construction and Practice of Intangible Cultural Heritage School-based Curriculum from the Perspective of Aesthetic Education

Zhao Li

Sichuan Sericulture School, Nanchong, Sichuan 637000

Abstract : Intangible cultural heritage is an important part of China's excellent traditional culture, which embodies unique Oriental aesthetics and carries more than 5,000 years of Chinese civilization, laying a solid foundation for aesthetic education and cultivating students' cultural confidence. Based on the perspective of aesthetic education, this paper analyzes the significance of secondary vocational schools in developing intangible cultural heritage school-based courses, probes into the current predicaments in the construction of intangible cultural heritage school-based courses, and discusses from three aspects: constructing an intangible cultural heritage aesthetic education curriculum matrix, establishing a paper-cutting master studio, and improving the curriculum evaluation and promotion mechanism, aiming to provide references for the construction of intangible cultural heritage school-based courses.

Keywords : aesthetic education; intangible cultural heritage; school-based curriculum; construction path

引言

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出“以美育人”“以美化人”“以美培元”, 把美育教育融入各级、各类学校教学和人才培养过程中, 促进学生德智体美劳全面发展。中职学校作为培养职业人才的重要摇篮, 要积极推进美育教育, 以非遗为核心, 积极开发非遗校本课程, 促进非遗与各门课程融合, 打造非遗美育课程新矩阵, 邀请非遗传承人进校园, 让学生体验非遗创作技法, 提高他们文化自信和民族自豪感, 提高美育教育质量。

一、美育视域下非遗校本课程建设的意义

(一) 有利于提高美育教育质量

非遗是中华优秀传统文化的璀璨明珠, 展现了非遗传承人的精湛的技艺、精雕细琢的工匠精神, 符合立德树人、美育教育要求。因此, 中职学校要积极把非遗融入校本课程建设中, 既可以凸显地域文化特色, 又可以创新校本课程内容、美育教育内容, 引导学生鉴赏不同类型非遗、体验非遗与现代艺术设计的融合, 从而提高他们欣赏美、创造美的能力, 增强其文化自信, 激励他们积极传承和弘扬非遗, 实现“以美育人、以文化人”的目标^[1]。

(二) 有利于培育学生文化自信和民族自豪感

将非遗融入校本课程建设中, 学校可以开展戏曲、剪纸、篆

刻、竹编和刺绣等教学, 形成本校美育教育特色, 让学生深度学习中华优秀传统文化、手工技艺, 让他们切身感受博大精深的传统文化、独具匠心的非遗技艺, 有利于增强他们民族自豪感和文化自信^[2]。此外, 在非遗校本课程建设中, 中职学校与文化馆、非遗传承人积极合作, 积极推进“非遗进校园”活动, 宣传具有地域特色非遗, 激发学生对传统文化、家乡文化的热爱, 从而提高他们文化自信和审美能力。

(三) 有利于保护和传承非遗

新时代背景下, 很多非遗面临着无人传承、传承途径单一等困境, 导致部分非遗濒临失传。这一背景下, 中职学校开发非遗校本课程势在必行, 系统化讲解非遗、手工技艺和曲艺艺术等知识, 激发学生对非遗的热爱, 帮助非遗传承人选拔人才, 解决当

前非遗无人传承的困境^[3]。此外，非遗校本课程促进了非遗与现代艺术设计、不同学科的融合，满足不同专业学生学习需求，激发他们艺术创作灵感、创新思维，打造出独特的非遗文创作品，从而更好地保护和传承非遗。

二、非遗校本课程建设中面临的困境

（一）非遗校本课程定位模糊

随着“非遗进校园”活动的不断深化，很多中职学校都开设了非遗相关课程，但是这些课程定位却比较模糊，没有凸显学校美育教育特色、地域文化特色。部分非遗课程侧重于技艺传授，例如剪纸、篆刻和扎染技艺的传授，却忽视了讲解非物质文化遗产历史、艺术价值、传承困境等文化内涵，存在“重技轻道”的问题，不利于学生文化自信和审美能力培养^[4]。

（二）非遗教学学科壁垒明显

目前中职非遗教学多以美术课、手工艺术类课程为载体，缺少与语文、历史等公共课程的交叉与融合，与各专业课程的联动也比较少，导致非遗教学内容单一，难以激发学生学习兴趣^[5]。例如剪纸课程与工艺美术设计、文创设计等课程缺少交叉与融合，难以引导学生把剪纸和现代艺术设计有机结合，不利于学生艺术设计能力、审美能力培养，无形中影响了非遗保护和传承。

（三）课程评价体系有待完善

美育视域下的非遗校本课程评价不仅要关注学生非遗技艺掌握能力、创作能力，还要关注学生审美能力、文化自信等能力发展。但是目前非遗校本课程评价更看重学生非遗作品成果，以结果性评价为主，缺少过程性评价，对学生剪纸、篆刻、竹编等非遗技艺学习过程缺少评价，也忽略了把工匠精神、创新能力、文化自信等作为评价指标，难以及时发现非遗校本课程建设与教学中存在的问题，影响了非遗校本课程建设质量^[6]。

三、美育视域下非遗校本课程建设路径

（一）秉持文化浸润原则，构建非遗美育课程矩阵

非物质文化遗产蕴含着独特审美价值和文化底蕴，其技艺传承和文化价值具有天然美育功能，为中职学校美育教育提供了优质素材。因此，中职学校要积极开发非遗校本课程，以其为载体推进美育教育改革，巧妙融入带有地域特色的非物质文化遗产，促进非遗校本课程与公共课程、专业课程的融合，落实“以美育人，以文化育人”理念。首先，学校要开发主题式非遗校本课程，深入讲解地方非遗特色，采用“文字+视频”的方式编写教材，动态化讲解非遗创作技艺，帮助学生深入了解地方非遗^[7]。例如四川省蚕丝学校深入挖掘四川省国家级、省级非物质文化遗产，把仪陇剪纸、蜀绣、成都漆艺、道明竹编和绵竹木版年画等非遗融入校本课程中，讲解四川省源远流长的非遗历史、拍摄非遗传承人创作视频，弘扬非遗传承人工匠精神，激发学生对家乡非遗的热爱。其次，学校还可以开发非遗校本课程活页式教材，根据学生非遗喜好、学习效果，灵活增减非遗校本课程内容，开

展精准教学，满足学生个性化学习需求，从而激发他们学习和传承非遗的积极性。例如学校可以通过问卷星 APP 征集学生感兴趣的非遗项目、对非遗校本课程评价，及时更新、增减校本课程内容，并同步到线上平台，提高非遗校本课程建设质量。此外，学校可以在非遗校本课程中融入跨学科教学案例，促进非遗与音乐、美术、物理、历史和舞蹈等学科的融合，推进跨学科教学，激发学生学习非遗的积极性^[8]。例如非遗校本课程剪纸单元可以融入数学、语文和劳动教育知识，引导学生分析剪纸图案好的几何美学，让他们在剪纸过程中理解轴对称、中心对称等数学知识，并让他们探索黄金分割比例在纹样设计中的应用；开展“古诗词剪影”教学，引导学生根据诗经《楚辞》意象创作剪纸，引导他们自主设计水波纹、植物纹样，促进文学与美术设计的融合；引导学生对自己的剪纸作品进行装裱，让他们尝试现代胶水和古代浆糊的差异，培养学生吃苦耐劳、精益求精、追求卓越的工匠精神。

（二）创新非遗教学范式，创办剪纸名师工作室

美育视域下，非遗校本课程建设主体更加多元化，促进了学校与文化部门、非遗传承人之间的合作，构建协同育人模式，整合非遗教育、美育教育资源，引领学生深度学习非遗，从而提高他们审美能力和创造美的能力。四川省蚕丝学校创办了剪纸大师工作室，邀请四川省非物质文化遗产传承人何小锵老师进校园，开设仪陇剪纸主题课程，由何小锵老师进行授课，系统化讲解仪陇剪纸历史、主要技艺，加深学生对仪陇剪纸的了解。何小锵老师介绍了仪陇剪纸“丰满、精巧、秀雅、淳正”的艺术风格，并为学生演示阴阳套刻法、黑白贴刻法等传统技艺，以及双手撕纸法、火烧烫绘法等创新技法，手把手指导学生学习仪陇剪纸技法，激发他们对仪陇剪纸的热爱。在何小锵老师指导下，学生可以掌握仪陇剪纸不同剪法、画面布局和装饰性构图，并尝试把剪纸和工艺美术设计相结合，例如把剪纸图案融入屏风设计、台灯灯罩设计中，促进传统与现代艺术的融合，让仪陇剪纸焕发出新活力。此外，剪纸大师工作室以“守正创新”为核心理念，积极推动非遗校本课程建设，还积极参与工艺美术专业教学，把剪纸艺术融入工艺美术设计专业教学中，开展跨界合作教学，促进剪纸艺术从民俗装饰向文化创意产业升级。例如剪纸大师工作室联合工艺美术专业开展“剪纸文创”设计比赛，鼓励学生把仪陇剪纸和文创设计相结合，由何小锵老师与专业课教师评选出最佳作品、最佳创意和最佳团队等奖项，并在学校展出优秀剪纸文创作品，营造浓郁的剪纸学习氛围，激励更多学生学习和传承剪纸文化，从而推进非遗校本课程建设，提高学校非遗教育质量^[9]。

（三）完善校本课程评价体系，推广非遗校本课程

完善的课程评价体系是推进非遗校本课程的重要保证，也是衡量学生非遗技艺掌握能力、审美能力和创新能力的重要指标，其重要性不言而喻。第一，学校要立足非遗校本课程特色，构建“三位一体”评价体系，采用教师评价、学生互评与非遗大师评价相结合的方式，对非遗校本课程建设与教学过程、学生学习过程进行评价，根据课程反馈、学生评价灵活调整非遗校本课程内容，从而提高课程评价质量。例如学校可以组织专业课教师对学

生非遗校本课程学习能力、创作能力、创新能力、审美能力、文化自信等进行评价；由非遗传承人对校本课程内容、教师教学能力、学生学习能力进行评价；由学生进行互评，对其他同学非遗鉴赏能力、应用能力和传承能力等进行评价，形成全过程、全方位评价，及时调整非遗校本课程内容，从而提高课程建设质量。第二，学校要积极推广非遗校本课程，借助 AI 技术推广非遗校本课程，打造数字化教学资源，组织学生深入社区宣传非遗，提高他们责任感和文化自信。例如四川省蚕丝学校剪纸大师工作室坚持科技赋能发展理念，利用 AI 技术生成剪纸图案，建立传统纹样数据库，便于教师、学生浏览和下载；联合剪纸大师开发剪纸动画片，并把动画片发布在抖音、B 站平台，通过新媒体宣传剪纸艺术，让更多人了解独树一帜的剪纸艺术，促进非遗传承与发展；利用 VR 技术还原非遗创作场景，利用让学生在逼真的场景中学习非遗技艺，从而提高他们非遗技艺学习能力^[10]。此外，名师工作室还可以组织学生深入周边社区，现场创作剪纸作品，为

社区居民讲解剪纸历史、创作技艺，扩大剪纸艺术社会影响力和知名度，肩负起保护和传承非遗的责任，发挥出非遗校本课程建设价值。

四、结语

综上所述，非遗校本课程建设需立足文化根脉，以美育为纽带，巧妙融入地方非遗特色，创办非遗名师工作室，邀请非遗传承人参与校本课程开发和授课，通过学科融合、实践创新构建“知－情－意－行”四位一体的育人体系。未来，学校要促进 AI 技术和非遗校本课程建设的融合，借助 VR/AR 技术开发虚拟教学资源，满足学生学习需求，加强立体化非遗校本课程开发，创新教材业态，促进非遗与专业课教学融合，引导学生把非遗融入艺术创作中，提高他们文化自信、创作能力和审美能力，让非遗在新时代美育中焕发更大生机。

参考文献

-
- [1] 林一叶. 高职美育视域下非遗校本课程的建设与实践——以东莞千角灯为例 [J]. 天工, 2023(24).
- [2] 程钰娇等. 美育沁润背景下中学非遗课程的开发与实践——以“指尖诞生景泰蓝”单元设计为例 [J]. 2024.
- [3] 汪杰锋, 黄鹏达. 新时代学校美育视域中的地方非遗文化“课程化”——以阜阳剪纸为例 [J]. 惠州学院学报, 2024, 44(05): 71-77.
- [4] 张莹, 刘伟伟. 地方美术校本课程开发与实施——平阴县实验小学掐丝珐琅校本课程 [J]. 美术教育研究, 2024, (20): 35-37.
- [5] 喻志和, 马学荣. 文化治理视角下乡村小学剪纸课程设计的实践探索——以广西师范大学“剪映乡村”团队暑期社会实践为例 [J]. 美术教育研究, 2024, (16): 177-179.
- [6] 陈国娟. 剪纸文创美育校本课程“五环五段”教学模式的构建与实践 [J]. 美术教育研究, 2023, (23): 177-179.
- [7] 闵少薇, 李汉祺. 基于地方非遗美育的高校校本课程优化研究 [J]. 中国民族博览, 2023, (08): 100-103.
- [8] 陈君伟. 美育视域下客家文化特色校本课程的开发与实践应用 [D]. 赣南师范大学, 2022.
- [9] 谷苏. 基于非遗教育传承的中职传统手工艺校本课程开发及实施 [D]. 南京师范大学, 2022.
- [10] 陆扬妮. 潮汕剪纸在高中美术校本课程中的应用实践 [D]. 东华理工大学, 2021.