

岳阳市非遗文化在小学美术课程中传承与应用

陈晓燕

湖南民族职业学院，湖南 岳阳 414000

DOI: 10.61369/SDME.2025210034

摘要：岳阳非遗文化是湖湘文化的重要分支，蕴含着独特的地域历史记忆与民俗审美价值。将其融入小学美术课程，既是落实“文化自信”教育理念的重要路径，也是非遗活态传承的关键举措。本文结合岳阳非遗资源特色与小学美术教学实际，从课程开发、教学实施、评价优化三个维度，探讨非遗文化与美术课程的融合策略，旨在为小学阶段非遗传承提供可操作的教学范式，助力青少年文化认同感与审美素养的协同发展。

关键词：岳阳非遗；小学美术；课程融合；文化传承

Inheritance and Application of Yueyang Intangible Cultural Heritage in Primary School Art Courses

Chen Xiaoyan

Hunan Vocational College for Nationalities, Yueyang, Hunan 414000

Abstract : Yueyang's intangible cultural heritage is an important branch of Huxiang culture, containing unique regional historical memories and folk aesthetic values. Integrating it into primary school art courses is not only an important path to implement the educational concept of "cultural confidence" but also a key measure for the living inheritance of intangible cultural heritage. Combining the characteristics of Yueyang's intangible cultural heritage resources with the reality of primary school art teaching, this paper explores the integration strategies of intangible cultural heritage and art courses from three dimensions: curriculum development, teaching implementation, and evaluation optimization. It aims to provide an operable teaching paradigm for the inheritance of intangible cultural heritage in primary schools and help the coordinated development of teenagers' cultural identity and aesthetic literacy.

Keywords : Yueyang intangible cultural heritage; primary school art; curriculum integration; cultural inheritance

一、岳阳市非遗文化的核心资源与美术教育价值

岳阳地处洞庭湖畔、长江之滨，独特的地理环境孕育了多元的非遗文化，其中多项资源具备极高的美术课程转化潜力，为小学美术教学提供了丰富的“本土素材库”^[1]。

(一) 岳阳核心非遗资源的美术属性

岳阳现有国家级非遗项目7项、省级非遗项目30余项，其中与美术关联紧密的资源可分为三类：

1. 传统工艺类：以“岳阳竹编”“临湘浮标制作技艺”为代表。岳阳竹编以“细如丝、薄如纸、亮如漆”著称，其编织纹样（如“万字纹”“回纹”）蕴含对称、重复等美术构成原理；临湘浮标制作需经过选料、塑形、彩绘等13道工序，其中“手绘纹路”环节兼具实用功能与装饰美学，适合转化为小学美术手工与绘画课程内容^[2]。

2. 民俗美术类：以“汨罗江畔端午习俗”“岳阳花鼓戏”为核心。汨罗端午的龙舟彩绘、香囊刺绣，色彩浓烈且主题鲜明（多表现龙、凤、屈原等元素）；岳阳花鼓戏的戏服纹样、脸谱造型，

融合了湘北地区的民俗审美，可作为小学美术“民间美术”单元的鲜活案例^[3]。

3. 传统视觉艺术类：如“平江九龙舞”的龙身扎制与彩绘、“华容剪纸”的对称纹样设计。其中华容剪纸以“镂空透雕”为特色，题材多取自民间故事与自然景物，操作难度可根据小学生能力调整，是衔接美术“造型·表现”领域的优质资源^[4]。

(二) 非遗融入小学美术课程的教育价值

从学生发展角度看，非遗文化的融入具有三重价值：一是审美感知提升，通过观察竹编的纹理、龙舟的色彩，学生能直观感受本土美术的“质朴美”“对称美”，丰富审美体验；二是动手能力培养，剪纸、简易竹编等实践活动，能锻炼学生的造型能力与精细动作，落实美术课程“造型·表现”“设计·应用”领域的要求；三是文化认同建构，在了解非遗背后的历史故事（如端午与屈原的关联）时，学生能深化对家乡文化的认知，形成“家乡美”的情感认同，为文化自信奠定基础^[5]。

从非遗传承角度看，小学阶段是文化认知的启蒙期，将非遗融入美术课程，能让非遗从“博物馆里的展品”变为“学生手中

课题项目：本文为2025年度岳阳市社会科学研究课题《岳阳市非遗文化在小学美术课程中的传承与教学研究》研究成果，项目编号为2025Y131
2025年度岳阳市社会科学研究课题

的作品”，实现“从娃娃抓起”的活态传承，避免非遗因“后继无人”而逐渐消亡^[6]。

二、岳阳市非遗文化融入小学美术课程的现存问题

尽管非遗与小学美术课程的融合具备天然优势，但在实际教学中，仍存在资源转化不足、教学方式单一、评价体系缺失等问题，制约了传承效果^[7]。

（一）非遗资源与课程标准衔接不紧密

部分学校在引入非遗内容时，存在“碎片化”“随意化”问题：一是缺乏对岳阳非遗资源的系统梳理，仅零散选取“剪纸”“绘画”等单一形式，未形成“传统工艺—民俗美术—视觉艺术”的完整课程链条；二是未结合小学美术课程标准（2022年版）的学段要求，如将难度较高的“岳阳竹编复杂纹样”直接引入低年级课堂，导致学生因“无法完成”而失去兴趣；或将“汨罗端午习俗”仅作为“文化故事”讲解，未与“色彩运用”“造型设计”等美术核心素养结合，失去美术课程的学科属性^[8]。

（二）教学方式难以适配小学生认知特点

当前非遗美术教学多采用“教师示范—学生模仿”的传统模式，存在两点不足：一是理论与实践脱节，教师过度强调非遗的“历史价值”，如长篇讲解岳阳竹编的起源，却未指导学生动手尝试简单编织，导致学生“听得懂、做不出”；二是缺乏情境化体验，未利用岳阳本地非遗资源的地域优势，如未组织学生参观“岳阳非遗展示馆”“临湘浮标产业园”，仅通过图片、视频介绍非遗，学生无法直观感受非遗的“真实质感”，难以产生情感共鸣^[9]。

（三）缺乏多元的课程评价体系

现有评价多聚焦“作品结果”，如以“剪纸是否对称”“竹编是否完整”作为唯一评价标准，忽略了学生的过程参与与文化理解：一是未关注学生的“审美思考”，如未引导学生阐述“为何选择这种颜色绘制龙舟”，无法判断学生是否理解非遗的色彩美学；二是未纳入“文化认知”评价，如未考察学生对“端午香囊纹样寓意”的了解，难以评估文化传承的实际效果；三是评价主体单一，仅由教师评分，未引入学生自评、互评与家长评价，无法全面反映学生的学习成果^[10]。

（四）教师非遗素养与教学能力不足

小学美术教师是非遗课程实施的核心，但多数教师存在“双重短板”：一是非遗知识储备不足，部分教师仅通过“网络资料”了解岳阳非遗，未接受系统的非遗培训，无法准确讲解“临湘浮标彩绘的色彩搭配原理”“华容剪纸的纹样寓意”等专业内容；二是课程开发能力欠缺，难以将非遗资源转化为符合小学生能力的教学方案，如不知道如何将“岳阳花鼓戏脸谱”简化为低年级学生可操作的“线描脸谱”，导致非遗内容“难进课堂”^[11]。

三、岳阳市非遗文化融入小学美术课程的实践策略

（一）系统开发：构建“学段适配”的非遗美术课程体系

以岳阳非遗资源为核心，结合小学1—6年级学生的认知规律

与美术课程标准，分学段设计课程内容^[12]。

在进行课程开发时，需把握两个关键：一是简化难度，如将“岳阳竹编的复杂编织技法”简化为“纸条交叉编织”，将“龙舟的立体造型”转化为“平面剪贴画”；二是关联生活，如让学生设计“适合现代书桌的小竹编收纳盒”“带有卡通元素的端午香囊”，让非遗与学生生活产生连接。

（二）教学创新：打造“体验式”非遗美术课堂

结合小学生“直观感知、动手实践”的认知特点，采用“情境创设—实践操作—文化延伸”的三段式教学模式，提升课堂吸引力：

1. 情境创设：激活文化感知

借助岳阳本地资源，创设真实的非遗情境：一是实地体验，与“岳阳非遗展示馆”“临湘浮标产业园”合作，组织学生参观非遗制作过程，如观察竹编艺人如何处理竹材、浮标艺人如何调配彩绘颜料；二是邀请传承人进课堂，邀请岳阳竹编、华容剪纸传承人担任“校外美术教师”，现场演示技艺并讲解背后的故事，如让传承人讲述“竹编纹样如何体现洞庭渔民的生活”；三是多媒体辅助，通过短视频展示“汨罗端午龙舟赛”的热闹场景、“花鼓戏表演”的精彩片段，让学生直观感受非遗的文化氛围。

2. 实践操作：深化美术表达

以“学生为主体”，设计分层实践任务，确保不同能力的学生都能参与：一是基础任务，如低年级学生“用对称剪法剪出简单的剪纸纹样”，中年级学生“给预制的浮标模型涂色”；二是提升任务，如高年级学生“设计独特的龙舟彩绘图案”“在脸谱上添加现代元素（如卡通眼镜、潮流发型）”；三是合作任务，如4—6人一组共同完成“大型龙舟剪贴画”，分工负责“船身造型”“纹样绘制”“色彩搭配”，培养团队协作能力。

实践过程中，教师需注重“个性化指导”，如针对动手能力较弱的学生，提供“纹样模板”；针对创意能力强的学生，鼓励其“突破传统，加入自己的想法”。

3. 文化延伸：强化情感认同

在实践后，通过“分享交流”深化文化理解：一是作品分享，让学生介绍“自己的作品灵感来源”“想通过作品表达什么”，如“我的龙舟用了红色和黄色，因为这是端午节的吉祥色”；二是故事拓展，结合作品讲解非遗背后的文化故事，如在“香囊制作”后，讲述“端午挂香囊避瘟驱邪的民俗传统”；三是生活延伸，布置“家庭实践任务”，如让学生教家长剪剪纸、一起设计家庭端午装饰，让非遗从课堂延伸到家庭，形成“家校协同”的传承氛围。

（三）评价优化：建立“多元立体”的课程评价体系

打破“唯作品”的评价模式，从“过程+结果”“知识+能力”“个人+他人”三个维度，构建全面的评价体系：

1. 评价内容：兼顾美术能力与文化理解

美术能力评价：关注学生的“造型能力”（如剪纸的准确性、彩绘的色彩搭配）、“创新能力”（如是否在传统纹样基础上加入新元素）、“动手能力”（如编织的熟练度、工具的使用规范）。

文化理解评价：通过“口头问答”“简短文字”考察学生对非

非遗文化的认知，如“你知道岳阳竹编主要用什么材料吗？”“端午香囊上的老虎纹样有什么寓意？”。

2. 评价主体：实现“多方参与”

- 教师评价：从“教学目标达成度”出发，对学生的作品与参与过程进行综合评分，占比60%。

- 学生自评：让学生对照“评价量表”（如“我能独立完成剪纸”“我知道香囊的文化寓意”）进行自我打分，占比20%。

- 学生互评：小组内互相评价“作品的创意”“合作中的表现”，占比10%。

- 家长评价：通过“家庭实践反馈表”，由家长评价学生“在家实践的积极性”“对家人的非遗讲解情况”，占比10%。

3. 评价形式：注重“过程记录”

建立“学生非遗美术成长档案袋”，收录学生的作品、实践照片、文化感悟文字、评价量表等，动态记录学生从“初识非遗”到“创意表达”的全过程，作为评价的重要依据。

（四）教师赋能：提升非遗教学能力

教师是课程实施的关键，需通过“培训+实践”提升其非遗素养与教学能力：

1. 系统培训：与岳阳市非遗保护中心合作，开设“岳阳非遗与小学美术教学”专题培训，内容包括“岳阳非遗资源解读”“非

遗课程设计方法”“非遗教学实践技巧”等，邀请非遗传承人、美术教育专家授课，确保教师“懂非遗、会教学”。

2. 研究活动：以学校或区为单位，开展“非遗美术教学研讨课”“课程设计大赛”等活动，如组织教师围绕“临湘浮标彩绘”设计教学方案，通过集体备课、磨课、评课，提升课程设计能力。

3. 实践研学：组织美术教师前往岳阳非遗传承基地（如临湘浮标产业园、平江九龙舞传承点）开展“研学活动”，实地学习非遗技艺，与传承人交流教学难点，将“理论知识”转化为“教学实践能力”。

四、结语

岳阳市非遗文化是岳阳地域文化的“活化石”，将其融入小学美术课程，不仅能丰富美术教学内容、提升学生的审美素养，更能将非遗在青少年心中“生根发芽”，实现文化的代际传承。未来，需进一步加强学校、非遗保护机构、家庭的协同合作，不断优化课程体系、创新教学方式，让岳阳非遗通过小学美术课堂，真正“活”在当下、“传”向未来，为文化自信的培育注入“本土力量”。

参考文献

- [1] 杨闵敏. 基于非遗传承的项目式学习单在小学美术中的设计实践探索 [J]. 极目, 2024 (5) : 92-96.
- [2] 梁维民, 赵巍. 浅谈非物质文化遗产烙画艺术进小学美术课堂 [J]. 甘肃教育研究, 2024 (10) : 35-37.
- [3] 傅心睿. 核心素养视域下小学美术教学与非遗文化融合的探究 [J]. 美术教育研究, 2024 (13) : 57-59.
- [4] 尚华婷. 浅谈“非遗进课堂”融入小学美术教育 [J]. 中国民族博览, 2024 (11) : 214-216.
- [5] 刘志勇. 水族剪纸引入黔南州小学美术教学的路径研究 [J]. 中国民族博览, 2021 (16) : 69-71.
- [6] 李杨, 张玉仙. 小学美术教学实践中培养学生核心素养的对策研究——以保定冀英第二小学为例 [J]. 科学大众(科学教育), 2019(12):47.
- [7] 方拥. 中国传统建筑十五讲 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2010:23.
- [8] 纪小米. 新课程标准背景下小学美术非遗校本课程教学思考 [J]. 家长, 2023(15):134136.
- [9] 杨光英, 李明山. 非遗金丝彩釉画走进小学美术课堂的实践 [J]. 西部素质教育, 2022(6):104106.
- [10] 陆荣华. 非遗文化融入小学美术教学的探索 [J]. 文理导航(上旬), 2022(11):3133.
- [11] 吴婷婷. 浅析小学美术教学中融入非遗文化的策略——以扬州雕版印刷为例 [J]. 美术教育研究, 2021(19):170171.
- [12] 傅心睿. 核心素养视域下小学美术教学与非遗文化融合的探究 [J]. 美术教育研究, 2024 (13) : 57-59.