

岭南非遗传统扎染课程在特殊学生美育浸润中的创新实践案例

龙光忠，李志云

广东省培英职业技术学校，广东 广州 510080

DOI: 10.61369/ETR.2025500041

摘要：新时代下，美育的重要性日益凸显。国务院办公厅出台的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，明确了美育在学校教育中的关键地位，为美育工作开展提供了方向。特殊群体的发展是重要的教育议题与民生议题，残疾学生是特殊群体的重要组成部分，非遗文化是培育学生审美素养的载体，将非遗传统文化纳入美育实践体系，助力学生全面发展，成为深化特殊教育美育的重要问题。本文以岭南非遗传统扎染课程为例，分析其在残疾学生美育浸润中的可行性，提出对应的教学目标，围绕课程体系、教学方法、教学环境与支持机制，探讨具体创新与实践案例，为非遗项目与特殊美育的融合发展提供参考。

关键词：岭南非遗；传统扎染课程；美育浸润；创新；实践

Innovative Practice Cases of Lingnan Intangible Cultural Heritage Traditional Tie-Dye Courses in Aesthetic Education Infiltration for Special Students

Long Guangzhong, Li Zhiyun

Guangdong Peiying Vocational and Technical School, Guangzhou, Guangdong 510080

Abstract : In the new era, the importance of aesthetic education has become increasingly prominent. The Opinions on Comprehensively Strengthening and Improving School Aesthetic Education in the New Era issued by the General Office of the State Council has clarified the key position of aesthetic education in school education and provided direction for the development of aesthetic education work. The development of special groups is an important educational and people's livelihood issue, and students with disabilities are a key part of special groups. Intangible cultural heritage (ICH) is a carrier for cultivating students' aesthetic literacy. Integrating traditional ICH into the aesthetic education practice system to promote students' all-round development has become an important issue in deepening aesthetic education in special education. Taking the Lingnan ICH traditional tie-dye course as an example, this paper analyzes its feasibility in aesthetic education infiltration for students with disabilities, proposes corresponding teaching objectives, and explores specific innovative and practical cases around the curriculum system, teaching methods, teaching environment, and support mechanisms. It aims to provide reference for the integrated development of ICH projects and special aesthetic education.

Keywords : Lingnan intangible cultural heritage; traditional tie-dye courses; aesthetic education infiltration; innovation; practice

引言

《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》明确指出，要关注学生个体成长，尊重和保护学生的兴趣爱好和个性特点。残疾学生在肢体、听力或其他方面存在障碍，这就需从特殊学生的实际情况出发，针对性地制定美育方案，提升学生感受美、欣赏美与表现美的能力，促进其身心健康与综合素质提升。非物质文化遗产是民族传统文化的载体，岭南扎染承载了千年工艺传统，以“扎结防染、蓝白相生”的独特美学，成为非遗文化符号的重要组成部分^[1]。但是，受现代生活方式冲击，扎染面临活态传承困境^[2]。由此，结合听障与肢体障碍学生特点，将传统扎染融入美育浸润的实践体系中，实现非遗文化传承、美育教育、文创设计有机结合，开拓美育创新实践路径势在必行。

一、岭南非遗传统扎染课程在残疾学生美育浸润中的可行性

在传统美育体系下，教师通常以语言讲解方式，介绍艺术原

理与工艺逻辑，难以满足听力障碍学生学习需求，也无法激活其视觉与视觉感知优势。在美育实践活动中，由于动作协调性、手部力量控制不足，肢体障碍学生很难完成精细化的操作，限制了审美表达渠道。而扎染工艺与特殊美育极具契合性，扎染工艺不

需要大量语言交流，可以通过触觉、视觉体验来完成创作，符合听障学生认知特点；对于扎染工艺中核心工艺，引入辅助工具，可以满足肢障学生的动作功能补偿需求^[3]。

二、基于美育浸润的岭南非遗传统扎染课程教学创新的目标

(一) 美育素养目标

构建“基础－进阶－创新”三阶能力体系，使听障、肢障学生均能掌握扎染基础技法，具备岭南特色纹样设计能力，形成“感知美、创造美、传播美”的完整美育闭环。

(二) 文化传承目标

通过“认知－体验－应用”三层浸润，让学生理解岭南非遗扎染的历史脉络与地域文化内涵，增强本土文化认同感与非遗传承意识。

(三) 身心赋能目标

针对听障学生强化“视觉－触觉”感官代偿与社交能力，针对肢障学生通过适配训练改善肢体功能与自我效能感，实现“以艺辅疗、以美育人”。

(四) 就业衔接目标

建立“课程－实践－就业”链条，对接文创产业需求，培养学生扎染职业技能，为有潜力的学生提供创业与就业支持，助力其社会融入^[4]。

三、岭南非遗传统扎染课程“适配性+赋能型”创新实践

(一) 构建分层适配的课程体系，兼顾差异与进阶

以“基础技法—文化理解—创新应用”为主线，打破传统“一刀切”模式，针对听障、肢障学生特点设计三级课程，同时纳入学校美育体系保障参与度。

1. 一阶课程：基础技法启蒙，建立工艺认知

(1) 针对听障学生认知特点，进行以下适配性设计：

①教学载体：将“捆扎力度、染色时间”等关键步骤制作动态图示，配套手语教学视频，教师同步手把手示范，通过触觉反馈，强化理解。

②工具支持：提供防滑布料垫，避免操作中布料滑动；染色缸旁设置“时间－颜色”对应卡，用色块直观展示染色效果，替代语音提示。

(2) 针对肢障学生功能特点，进行以下适配性设计：

①工具改良：用弹性扎带替代传统棉线，配备可调节防滑夹板，工作台高度调至60—70cm适配轮椅学生，提供辅助握具，增强学生抓握稳定性。

②操作简化：将“选布－固定－捆扎”拆解为3个独立步骤，每步配图文指引卡贴在触手可及处，完成一步再进入下一步，降低操作压力。

2. 二阶课程：文化融入进阶，提升图案设计能力

(1) 听障学生适配设计：

①文化认知：引入AR技术，扫描教材中岭南传统纹样，可

呈现历史演变动画，搭配手语解说视频^[5]。

②设计辅助：提供凸起纹路的纹样模板卡，支持色彩贴纸拼贴初稿，学生可通过贴纸组合完成“木棉花纹”“围龙屋纹”设计。

(2) 肢障学生适配设计：

①工具辅助：使用磁吸式图案板，复杂纹样拆分为“圆形+三角形”等简单模块，学生逐一拼接完成整体设计。

②实践强化：开展“纹样临摹－修改－原创”三步训练，教师用激光笔标注纹样关键节点，引导学生调整模块位置，逐步形成个性化设计。

3. 三阶课程：职业需求衔接，实现创新应用

(1) 听障学生适配设计：

①方向聚焦：文创设计领域，教授扎染在环保袋、围巾、家居装饰中的应用，讲解“实用美学”，如围巾纹样对称设计、环保袋图案位置规划。

②技术赋能：引入AI设计软件，支持语音转文字指令，辅助学生完成图案数字化排版，将手绘纹样扫描后调整色彩、尺寸^[6]。

(2) 肢障学生适配设计：

①方向聚焦：手工艺制作领域，开发简化蜡染工艺，教授“扎染+蜡染”组合技法。

②实践对接：对接文创企业订单需求，训练学生掌握标准化生产流程，要求按企业要求完成“统一尺寸扎染布片”制作，积累职业实践经验。

(二) 创新感官补偿的教学方法，激活学习效能

针对听障、肢障学生感官特点，开发“补短板、强优势”的专属教学法，强化认知与体验效果。

1. 听障学生：五感联动教学法

①视觉强化：实训室墙面张贴“扎染工艺流程图”，染色缸旁设置“时间－颜色”对应表，用不同深度的蓝色块标注“10分钟→浅蓝、20分钟→深蓝、30分钟→靛蓝”。

②触觉体验：准备棉、麻、丝、化纤等不同材质布料样本，学生触摸感受“棉质粗糙、丝质光滑”，对比染色后效果，总结“面料纹理与染色效果的关联”。

③动觉模拟：教师用身体动作演示工艺逻辑——双臂交叉模拟“布料折叠”，双手握拳模拟“捆扎紧实”，双手缓慢张开模拟“布料展开显花纹”，引导学生模仿，加深步骤记忆。

④振动提示：工作台底部安装振动器，设定染色倒计时，替代语音提醒，避免染色超时。

⑤嗅觉辅助：使用天然蓝靛染料，让学生用嗅觉分辨“新鲜染料”与“变质染料”，培养工艺判断力。

2. 肢障学生：步骤拆解与工具替代教学法

①步骤拆解：将染布制作拆分为“选布→固定→捆扎→染色→漂洗→晾晒”6步，每步配备“图文+箭头”指引卡，教师一对一指导，确认学生掌握前一步后再推进下一步。

②工具替代：针对手部精细动作障碍学生，提供脚踏式染色缸，用脚控制染料升降，减少手部操作；针对上肢力量不足学生，设计悬挂式布料架；针对单手操作学生，开发“单手捆扎辅

助器”。

③团队协作：组建“1+1”互助小组，由1名能力较强学生+1名能力较弱学生搭档，负责“布料搬运、染料调配”等环节，能力较弱学生专注“捆扎、图案调整”等核心操作，兼顾独立性与协作性培养。

（三）打造“科技+无障碍”的教学环境，破除参与障碍

从“硬件改造+技术赋能”双管齐下，构建包容、安全、高效的学习场景。

1. 无障碍硬件改造

（1）通行与操作保障：扎染实训室设置2米宽通道，地面铺设防滑地胶；染色区配备可升降染缸，洗手池旁安装扶手，辅助肢障学生起身。

（2）工位适配：为听障学生工位配备高清显示屏；为肢障学生工位设置可旋转台面，台面边缘加装挡板防止工具滑落。

2. 科技辅助系统引入

（1）沟通支持：引入AI实时翻译工具，教师语音讲解可同步转化为文字显示在实训室大屏，辅助听障学生理解“染料配比、安全注意事项”等关键信息^[7]。

（2）教学赋能：开发“扎染小偶”虚拟助手（卡通形象），制作动画微课《布料捆扎过松会导致花纹模糊》《染料搅拌不均匀的后果》，通过动态模拟演示难点内容，学生可反复观看学习^[8]。

（3）操作辅助：为重度肢障学生配备“眼动追踪+机械臂”系统，通过眼球转动控制机械臂完成“布料抓取、染料滴注”等操作，实现自主参与。

3. 安全保障设计

（1）听障学生：实训工位设置紧急闪光报警器，突发情况时灯光闪烁提醒；染色区配备“染料安全卡”，图标标注“避免接触皮肤、误入眼睛的急救措施”。

（2）肢障学生：提供防烫手套，染缸外侧包裹隔热层；工具柜采用“按压式开门”，内部按“常用工具-备用工具”分类摆放，方便取用。

（四）建立多元协同支持机制，衔接资源与就业支持

构建校内外协同网络，打通“教学—实践—就业”链条，保障课程可持续发展。

1. 校内团队协作

（1）跨界师资组：组建“特教教师+艺术教师+非遗传承人”团队——特教教师负责适配设计，艺术教师负责技法教学与审美引导，非遗传承人定期驻校开展“大师课”，演示传统岭南纹样制作、蓝靛染料熬制等^[9]。

（2）课程整合：将扎染课程纳入学校美育体系，开设“扎染社团”、校本特色课，为有潜力的学生提供“1对1”进阶指导^[10]。

2. 校外实践对接

（1）企业合作：与岭南非遗工作室、文创企业建立合作，企业导师定期入校指导，学生可参与企业订单生产。

（2）社会融合：组织社区非遗展、校园开放日等扎染社团公益活动，学生现场展示作品并与普通市民协作完成“集体扎染作品”，提升社交能力与社会认同感。

3. 就业孵化机制

（1）作品转化：建立“学生作品义卖+创业孵化”平台，通过“残疾人技能展示节”“职业教育文化节”设立扎染工作坊专区，每件作品附带“创作者故事卡”，增强产品情感价值，促进市场转化。

（2）电商对接：联动学校电商专业，将优秀学生作品接入电商平台，电商专业学生协助完成“产品上架、客服沟通”，所得收益反哺学生技能培训。

（3）岗位推荐：为毕业生提供就业支持，对接非遗工作室、文创企业岗位需求，推荐优秀学生入职，胜任扎染工艺师、文创产品设计师助理，实现“技能→就业”的闭环。

四、案例实践成效与未来展望

经过近五年的改革创新实践，非遗扎染课程已累计培养近100名听力、肢体障碍学生，取得了显著成效。在学生素养上，培养了就业技能与学生自信心，掌握3种以上基础扎染技法（平缝扎、卷扎、夹扎）的达92%，参与课程的学生焦虑情绪得分平均降低，专注力时长得到提升；在社会认可上，依托公益义卖、扎染工作坊活动平台，让学生介绍和展示自己作品，提高了学生与大众互动频率，扩大特殊教育影响力；在教育示范上，形成了分层适配课程体系、五感联动教学法、工具改良方案等成果，在全省特教同行得到推广应用。

在未来的实践中，仍需要结合特殊学生个性化需求，升级开发模块化课程资源库，建立基于VR虚拟场景的学习资源库，扩大课程受益范围；加强与地方高校合作，开展“非遗+特教”师资培训项目，壮大既懂扎染又懂特教的专业师资队伍；构建造血式可持续模式。成立专门的文创工作室，联合学校服装、电商专业，将教学场景与市场销售相结合，进一步提升特殊学生的就业技能与自主创业能力。

参考文献

- [1] 王加平. 沉浸扎染艺术，探寻美育价值 [J]. 幼儿美术，2024, (05): 20-23.
- [2] 张婉婷. 扎染艺术的创新与传统：文化的现代表达 [J]. 明日风尚，2023,(21):164-166.
- [3] 邓翠菊，黄桂琼. 美育浸润特殊教育，让特殊成为个性 [J]. 教育家，2024, (36): 66.
- [4] 魏春丽. 特殊教育学校以美育人的实践探索 [J]. 现代特殊教育，2024, (09): 72-73.
- [5] 王涛鹏. 职业院校手工课程的美育探索与实践 [J]. 中国现代教育装备，2024, (07): 174-177.
- [6] 李新珂，徐晓庚. 手工驱动下的浸入式美育与劳动教育 [J]. 南阳师范学院学报，2024, 23 (02): 76-80.
- [7] 陈艳艳，邓博. AI技术在文创产品设计课程中的应用 [J]. 上海包装，2024, (11): 132-134.
- [8] 陈书凝. 将“非遗色彩”带入美育课堂 [J]. 流行色，2023, (01): 121-123.
- [9] 王灯亮. VR全景信息技术融合特殊教育校本课程教学的策略 [J]. 天津教育，2022, (11): 58-60.
- [10] 何苗. 浅谈扎染艺术在社团教学中的传承与创新 [J]. 安徽教育科研，2020, (13): 111-113.