

非遗元素融入高职艺术设计类课程教学的实践

张冠群

青岛职业技术学院, 山东 青岛 266000

DOI: 10.61369/RTED.2026010007

摘 要 : 在文化自信战略背景下, 非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的保护与传承成为重要时代命题。高职艺术设计类专业作为培养应用型设计人才的关键载体, 将非遗元素融入课程教学, 既是传承中华优秀传统文化的必然要求, 也是提升设计人才本土文化素养的有效路径。基于此, 本文针对非遗元素融入高职艺术设计类课程教学的实践展开研究, 剖析当前教学中存在的问题, 明确非遗元素融入教学的重要价值, 提出具体实践对策, 为推动高职艺术设计教育高质量发展、助力非遗文化活态传承提供参考。

关键词 : 非遗元素; 高职艺术设计; 课程教学; 实践路径

Practice of Integrating Intangible Cultural Heritage Elements into the Teaching of Art and Design Courses in Higher Vocational Colleges

Zhang Guanqun

Qingdao Technical College, Qingdao, Shandong 266000

Abstract : Under the background of the cultural confidence strategy, the protection and inheritance of intangible cultural heritage (hereinafter referred to as "ICH") has become an important proposition of the times. As a key carrier for cultivating applied design talents, higher vocational art and design majors integrating ICH elements into curriculum teaching is not only an inevitable requirement for inheriting excellent traditional Chinese culture, but also an effective path to improve the local cultural literacy of design talents. Based on this, this paper conducts research on the practice of integrating ICH elements into the teaching of art and design courses in higher vocational colleges, analyzes the existing problems in current teaching, clarifies the important value of integrating ICH elements into teaching, and puts forward specific practical countermeasures. It aims to provide references for promoting the high-quality development of higher vocational art and design education and facilitating the living inheritance of ICH culture.

Keywords : intangible cultural heritage (ICH) elements; higher vocational art and design; curriculum teaching; practical paths

引言

非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分, 蕴含着独特的民族智慧、审美理念和文化基因, 是艺术设计创作的宝贵灵感源泉。高职艺术设计类专业以培养具备实践能力和创新思维的应用型设计人才为目标, 其教学内容与文化遗产、产业发展紧密相连。将非遗元素融入高职艺术设计类课程教学, 实现非遗文化与设计教育的深度融合, 有助于培养出既掌握专业技能又兼具文化传承意识的优秀设计人才^[1]。因此, 探索非遗元素融入高职艺术设计类课程教学的实践路径, 具有重要价值。

一、高职艺术设计类课程教学中存在的问题

(一) 教学内容本土文化元素缺失

当前教育当中, 非遗资源的开发利用碰上诸多瓶颈, 大部分学生对于本土非遗文化的核心要素传统纹饰、色彩搭配、工艺技法的领悟比较肤浅, 在创意设计阶段很难做到地域特色与民族精神的充分彰显, 这也就降低了作品的艺术独特性与创新潜力。由于课程内容没有很好地融合区域特色文化背景, 造成学生出现认

知局限, 使其在将非遗元素转化为现代设计理念时遭遇障碍, 进而影响其形成深厚文化底蕴并优化市场竞争力的能力发展路径^[2]。

(二) 教学模式固化单一

高职院校艺术设计类课程的教学依旧主要采用传统“理论讲授+技能训练”的模式, 其教学方法较为固定, 缺乏创新性, 教师往往在课堂上讲解专业知识和技术操作, 学生则处于被动接受的地位, 自主探究能力和创新能力的培养受到限制, 这种单一的学习方式很难充分激发学生的学习积极性, 还会对其实践能力以

及创造性思维的发展产生阻碍^[3]。

（三）文化与专业融合不足

目前高职院校艺术设计类课程体系大多采用“基础课+专业课+实践课”这种模块化结构，各个部分之间缺乏联系和整合，特别是在非遗文化融入方面存在短板，现行教学模式多数采用零散案例作为主导，没有形成贯穿始终的完整架构。这种碎片化教学很难让学生全方位把握非遗内涵及其现实意义，更不用说达成传统文化传承与专业技能培养深度交融的目标^[4]。

二、非遗元素融入高职艺术设计类课程教学的重要价值

（一）有利于推进非遗文化保护和传承

非遗文化的保护与传承重点在于“活态”延续，即在当代社会环境里实现其生存与发展。高职院校艺术设计类专业是文化传播的重要载体，加入非遗元素教学实践后，可引导学生把传统文化以课程内容的形式带进校园，渐渐加深对它的认知和理解^[5]。学生在对非遗素材进行分析、研究与运用的过程中，深刻体会其核心价值，并将其创造性地融合到现代设计理念当中，促使传统技艺向现代生活方式转型，给非遗文化注入新的生命力与内涵。

（二）有利于促进教育多元化

非遗文化涵盖了民间美术、传统工艺、民俗文化等多个领域，其丰富的内容和独特的表现形式，给艺术设计教学带来了多种多样素材和灵感。把非遗文化融入课程教学，可以拓宽学生的文化视野，让学生接触到不同地域、不同民族的文化特色，培育学生的跨文化体会能力和创新思维，非遗元素的融入，还会促使教学模式和教学方法的革新，可以打破传统课堂的局限，做到理论教学与实践教学、校内教学与校外资源的融合^[6]。

（三）有利于深化学生本土文化认同

非遗元素加入艺术设计类课程教学，不仅可以加强学生对专业知识的把握，还能使他们全方位感受中华优秀传统文化的独特韵味。经过系统地学习传统纹饰、工艺技法以及民俗文化等内容，再将其运用到实际创作当中，如此一来学生既能体会本土文化的深厚底蕴，又能提升对民族精神的认同感与归属意识^[7]。这种深层次的文化认同会成为推动学生形成创新思维的宝贵源泉，在作品构思及形式探索期间自然会融入地域特色符号，从而塑造出带有独特个性的艺术风格。

三、非遗元素融入高职艺术设计类课程教学的实践对策

（一）创新艺术设计课程教学形式，增强非遗元素融入趣味性

传统教育方式不容易激发学生对于非遗文化的学习热情，教师需要改良教学办法来提升趣味性和吸引力。一方面，探寻“非遗传承人进校园”机制。学校可以和当地非遗保护中心、非遗传承人社群合作，邀请资深匠师到课堂上给予实践指导，经由现场

演示、专题讲座以及互动体验等方式，让学生亲身体验工艺流程，深刻领悟文化内涵。比如在民间美术课上利用剪纸大师讲解制作方法及艺术特点；在装饰设计课程中，邀请刺绣专家传授手工技巧，带动学生亲自动手完成作品，这样深入体验的授课形式有利于缩小认识上的差距，引发不断求知的动力^[8]。另一方面，可以利用数字化教学手段丰富教学形式。数字化教学工具的出现给文化遗产教育带来新的创意动力，学校可以利用VR和AR技术构建沉浸式实训平台，让学生在交互体验中深刻地认识非物质文化遗产的文化内涵。比如用VR还原古代建筑营造工艺流程，引导学生在线上空间仔细体会传统构筑物的设计特点与装饰细节；借助AR技术把经典纹样或者民俗场景融入现代设计案例，直观展现非遗元素的应用情况和发展方向。此外，还可以探寻线上线下相融合的教学模式，线上发布课程资源，多媒体素材等辅助材料来支撑学生自主学习进程，线下组织专题研讨和创意实践活动，增进师生互动交流，加深对传统文化要素的了解程度。

（二）重构艺术设计特色课程体系，强化非遗元素融入系统性

针对当前课程体系里非遗元素碎片化整合的状况，学校要形成系统化的艺术设计特色课程架构，将非遗元素全方位融入教学实践环节。第一，增加非遗文化相关基础课程。学校可以在课程中引进非遗文化相关课程，比如开设《中国非遗文化概论》《传统纹样设计》《民间工艺基础》等核心课程，从而让学生充分领略非遗文化的内涵，发展轨迹及其表现手法，为后续的专业学习打下牢靠的理论根基^[9]。第二，专业核心课程融入非遗元素。教师要在各个专业核心课程当中嵌入相关专题内容，在保持学科完整性的前提下促使深度融合。拿视觉传达设计来讲，《品牌标识设计》可以利用传统纹饰和民俗符号来激发创意灵感；环境艺术设计方面的《居住空间规划》则可用古代建筑构件，榫卯结构以及经典色彩方案来改良整体布局效果；工业产品设计的《形态美学探索》可凭借古典技艺重塑当代产品的审美特征和技术逻辑。第三，构建模块化课程体系。教师可以把非遗元素拆解成民间美术、传统工艺、民俗文化这些核心领域，针对每个部分设计专门的教学内容和实践环节，促使非遗资源融入专业教育。同时，还要完善动态评估机制，把学生掌握非遗知识的情况以及实际运用能力当作重要评价指标，利用形成性测评和终结性考核相结合的方式，全方位衡量学习成果并不断改善教学质量。

（三）开展非遗艺术设计实践训练，提升学生应用能力

实践教学是评判教育成果的关键标准，也是提高学生非遗文化应用水平的重要途径。对此，教师要着重加强非遗艺术设计方面的实践活动，给学生带来更多实践机会。第一，建设校内非遗实训基地。学校要投入专门经费创建集手工艺体验、数字创意为一体的综合实验室，配备传统工具和现代设备相融合的教学设备，让学生在真实环境里探寻非遗元素，设立剪纸坊、陶艺室、刺绣工场等实体空间供学生学习技艺、创作作品；还要开发非遗数字化研究场所，利用计算机辅助技术对经典图案实施复原并更新改造。第二，开展校外实践调研活动。学校可以安排学生进入非遗发源地、传承人群众体，民俗文化景区这些关键区域实施实

地访问,详细搜集资料,全面把握非遗流传状况和发展趋向^[10]。比如组织学生前往苏州观赏苏绣,来到陕西学习剪纸手艺,通过亲身经历并展开细致交谈,获取第一手的资料和数据,从而为后面的创作供应支撑。此外,还要推动学生积极加入各种非遗主题的竞赛或者社会实践工程,比如指导他们参加“全国非遗更新设计比赛”“传统工艺繁盛方案”之类的活动,在具体的实践活动中加强学生对非遗文化的了解及其创新技能,并增进学生的社会责任观念和人文关怀精神。

(四) 推进项目驱动式教学活动,实现非遗与产业深度融合

项目驱动式教学是把理论知识和实际应用融合起来的一种教学模式,能够推动非遗元素和设计产业的深度融合。高校可以同地方文化企业、创意机构以及非遗文化产业实体创建合作平台,把真实的公司委托任务当作核心载体来展开教学活动。首先,确定项目主题和任务。教师根据行业需求和课程规划,设定具体的非遗文创设计方向,像“传统工艺融入现代家居用品创新”或“民俗符号在时尚商品中的创造性转化”,制定详细的设计规范、时间安排和评价指标体系。其次,分组开展项目创作。教师可以将学生分为若干项目小组分配特定子课题,各个小组成员在校内外导师的共同指导下,完成调研分析、概念构思到模型制作的全部工作,在实际操作过程中融合传统文化精髓和现代设计理念,

全面提升作品的功能性和市场适配度。最后,进行项目成果展示和评价。项目结束之后,教师要举办成果展示会,邀请企业代表、非遗传承人和专业教师来评判学生创意设计,依照综合评分选出有推广价值的作品加以孵化转化,做到教学成果同市场需求的良好对接。通过项目驱动式教学,能够让学生了解行业动向和市场状况,提升实践能力和职业素养,同时推动非遗文化创意产业向前发展,实现非遗文化的活态传承。

四、结语

综上所述,将非遗元素融入高职艺术设计类课程教学,是传承中华优秀传统文化、提升高职艺术设计教育质量、培养应用型文化设计人才的重要路径。在教学过程中,教师通过创新教学形式、重构课程体系、强化实践训练、推进项目驱动式教学等实践对策,能够实现非遗元素与高职艺术设计类课程教学的深度融合,推动非遗文化的创造性转化和创新性发展。随着教学工作的深入开展,教师要不断探索更加科学、有效的教学模式和实践路径,为培养更多兼具文化底蕴和创新能力的优秀设计人才做出更大贡献。

参考文献

- [1] 陈攀,舒潇莹.地方非遗传承在高职艺术设计类专业特色建设中的融合与创新[J].玩具世界,2024,(10):206-208.
- [2] 田汀洲,翟天源,赵阳,等.高职院校艺术设计中的非遗传承——以彩塑艺术为例[J].天工,2024,(30):72-74.
- [3] 王丹,毛素梅.非遗文创驱动下的清远瑶族文化与高职艺术设计融合课程体系构建[J].上海包装,2024,(10):214-216.DOI:10.19446/j.cnki.1005-9423.2024.10.070.
- [4] 江书军.高职艺术设计高水平专业群“岗课赛证传”融通综合育人体系构建与实践——以重庆文化艺术职业学院为例[J].美术教育研究,2024,(17):152-154.
- [5] 沈鸿昌.高职艺术设计类专业非物质文化遗产传承的困境与突破[J].文化创新比较研究,2024,8(21):133-137.
- [6] 王泽坤,吴红梅,郑超.非遗传承背景下高职艺术设计专业创新型人才培养现状及路径[J].上海服饰,2024,(07):156-158.
- [7] 李梦云,郑思,罗伊.新媒体视域下文化育人融入高职“艺术设计”课程教学路径探究[J].岳阳职业技术学院学报,2024,39(03):22-25.DOI:10.13947/j.cnki.yzyzxb.2024.03.014.
- [8] 韩海燕.宁夏高职院校非遗传统文化育人模式探索与实践——以艺术设计学院为例[J].天南,2024,(03):54-56.
- [9] 樊旭,潘瑶,杨帆,等.非遗视角下高职艺术设计类课程的教学改革与创新研究[J].现代职业教育,2024,(10):101-104.
- [10] 金心亦,段笔耕.非遗思政元素融入高职艺术设计类专业课程的美育逻辑与实施路径——以课程“招贴设计”为例[J].天南,2022,(05):79-81+85.