

非遗资源融入中职图案课程的教学模式构建与实践

赵娟

大连市轻工业学校, 辽宁 大连 116023

DOI: 10.61369/VDE.2026040027

摘 要 : 在中职工艺美术专业图案课程教学中, 如何将非遗资源系统融入课堂教学, 实现技能培养与文化遗产的协同发展, 是当前教学改革的重要议题。本文以剪纸、马勺脸谱、民间画三类非遗项目为载体, 构建了“确立主题—构想研究—创意设计—工艺制作—展示评价”的“五段一体”立体化实践教学模式。该模式实现了非遗资源从“口传心授”到“课堂传承”的转化, 为非遗资源在中职图案课程中的深度融合提供了可操作、可推广的实践范式。

关 键 词 : 非遗资源; 中职图案课程; 五段一体; 教学模式

Construction and Practice of Teaching Model Integrating Intangible Cultural Heritage Resources into Pattern Courses in Secondary Vocational Education

Zhao Juan

Dalian Light Industry School, Dalian, Liaoning 116023

Abstract : This paper focuses on integrating intangible cultural heritage (ICH) into pattern courses for secondary vocational art and craft majors. Taking paper-cutting, Ma shao facial masks and folk painting as examples, it constructs a “Five-in-One” practical teaching model to solve the disconnection between teaching and regional culture, traditional crafts and modern design. The model realizes the classroom inheritance of ICH and offers an operable, widely applicable paradigm for ICH integration in vocational art education.

Keywords : intangible cultural heritage (ich) resources; pattern courses in secondary vocational education; Five-stage integrated; teaching model

引言

《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)明确提出“推进职业教育高质量发展”的战略任务^[1]。《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》(教职成〔2019〕13号)明确要求“推动中华优秀传统文化融入教育教学”^[2], 为非遗资源进入职业教育课堂提供了政策依据。在此背景下, 中职学校如何将非遗资源转化为育人资源, 如何在技艺传承中实现价值引领, 成为亟待破解的实践命题。

图案课程作为中职工艺美术专业的核心课程, 承担着培养学生对自然与人文素材进行纹样提炼、构图组织与色彩搭配, 并完成实用产品装饰设计能力的任务。然而, 在长期的教学实践中, 图案课程存在以下突出问题:

第一, 教学内容与地域文化脱节。大连地域非遗资源丰富, 庄河剪纸、金州民间画等技艺积淀深厚。但在传统图案教学中, 这些宝贵的文化资源长期处于“有资源无课程”的尴尬境地, 仅零散点缀于第二课堂或专题讲座, 未能系统融入《图案》等专业核心课程。课程内容沿用通用教材, 与地域文化脱节, 导致学生身处非遗沃土却“学完记不住、学了不会用”^[3]。这种脱节不仅造成非遗资源的浪费, 也使专业教学失去地域特色和文化根基。

第二, 技能训练与素养提升分离。传统图案教学重技能轻素养, 学生对非遗技艺背后的文化渊源、民俗内涵理解不深, 工匠精神培育缺乏有效载体。学生通过课堂学习能够模仿传统纹样, 但缺乏将非遗元素转化为现代设计语言的能力, 作品多停留在“照葫芦画瓢”层面, 难以实现传统与现代的创造性转化^[4]。这种分离导致学生职业认同感和文化自信心不足, 影响了人才培养的深度和可持续发展。

第三, 传统技艺与现代设计割裂。非遗技艺以口传心授的方式代代相传, 但在职业教育的课堂教学中, 如何将传统技艺转化为可教可学的课程内容, 如何在现代设计语境中激活传统元素, 成为教学中的难点。学生作品往往呈现出“传统符号”与“现代设计”两张皮的现象, 缺乏有机融合^[5]。这种割裂使得非遗传承停留在“模仿”层面, 创新转化能力培养几乎空白。

基于此, 本文以剪纸、马勺脸谱、民间画三类非遗项目为载体, 建构“确立主题—构想研究—创意设计—工艺制作—展示评价”的“五段一体”立体化实践教学模式, 探索非遗资源与中职图案课程深度融合的实践路径。

一、“五段一体”教学模式的构建与实施

基于非遗资源与图案课程融合的内在逻辑,“五段一体”立体化实践教学模式应运而生。

“五段一体”模式的核心在于“五段”的递进与“一体”的统合。所谓“五段”,是指确立主题、构想研究、创意设计、工艺制作、展示评价五个相互衔接的教学阶段;所谓“一体”,是指五个阶段并非孤立存在,而是以“非遗资源与图案课程深度融合”为内核,形成环环相扣、层层递进的教学整体。这一模式的设计,遵循了学生从感性认知到理性认识、从模仿习得到创新应用、从技能掌握到文化自觉的认知发展规律。

1. 确立主题阶段是教学模式实施的起点,其核心任务是建立学生对非遗文化的初步认知^[6]。此阶段,教师围绕剪纸、马勺脸谱、民间画三类非遗项目与图案课程目标的匹配关系,引导学生选择适宜的创作主题。以马勺脸谱教学为例,教师重点讲解“红忠紫孝、黑正粉老”等色彩背后的文化寓意,使学生从感性层面建立起对非遗文化的初步认知。这一阶段重在激发学生的学习兴趣,为后续阶段的深入学习奠定基础。

2. 构想研究阶段侧重文化内涵的深度解析与设计构思的系统展开。此阶段要求学生查阅文献资料、观摩大师作品、记录学习心得,形成初步的设计构想。在民间画教学中,学生需要探究金州民间画的渔村风情、丰收场景等乡土题材,分析其构图法则与色彩运用。这一阶段重在培养学生的问题意识与研究能力,使其在探究中理解非遗技艺的文化逻辑。

3. 创意设计阶段强调传统元素的现代转化,其核心任务是实现从非遗符号到设计语言的创造性转换^[7]。学生将前期研究成果转化为具体的设计方案,完成草图绘制、构图推敲、色彩搭配等设计环节。如在剪纸教学中,引导学生将传统纹样提炼为图案设计的基本元素,融入品牌视觉识别系统。这一阶段重在培养学生的创新思维与设计能力,使其在创造性转化中实现传统与现代的对话。

4. 工艺制作阶段聚焦实操技能的系统训练,其核心任务是实现从设计方案到实物作品的落地转化。此阶段注重技能训练的系统性与规范性,强调一丝不苟的严谨态度,将工匠精神细化为具体的教学要求^[8]。在马勺脸谱制作中,要求学生严格按照传统工艺流程完成绘制,同时鼓励其在遵循传统基础上的个性化表达。这一阶段重在培养学生的实操能力与职业素养,使其在技艺磨练中涵养精益求精的态度。

5. 展示评价阶段采用多元反馈机制,其核心任务是实现教学效果的检验与教学经验的总结。评价方式采用“过程+成果”双轨体系:过程评价关注学生在资料准备、元素观察、技法练习等

环节的表现,成果评价从作品的文化呈现与创意表达进行综合考量。这一阶段重在培养学生的反思能力与评价意识,使其在反馈与交流中实现自我提升。

“五段一体”教学模式的價值,不僅在於提供了清晰可操作的教学流程,更在於揭示了非遗资源课程化转化的内在规律。五个阶段的递进关系,体现了从认知到技能、从技能到素养、从素养到价值的完整育人链条。五者相互衔接、层层递进,共同构成了非遗资源与图案课程深度融合的完整教学闭环。

二、实践成效与理论启示

“五段一体”教学模式在剪纸、马勺脸谱、民间画三类非遗项目的教学实践中,经历了从模式初建到优化完善的三轮实践检验。从实践成效来看,学生的文化认知、技能水平与思政素养实现了协同发展。在非遗技艺掌握方面,经过“五段一体”模式的系统训练,多数学生可独立完成从平面纹样到立体图案的创造性转化。在文化认知层面,学生对非遗的关注度显著提升,部分学生的作品展现出对地域文化的深刻理解与创造性表达。在价值认同层面,工匠精神在日复一日的训练中自然涵养,文化自信在动手实践中逐步树立。透过“五段一体”教学模式的实践探索,可以提炼出三个具有普遍意义的理论启示。

第一,非遗资源的课程化转化遵循“元素挖掘—模块设计—梯级实施”的路径逻辑。“元素挖掘”是对非遗项目的技艺解构与文化提炼;“模块设计”是将提炼出的核心元素按课程属性进行系统编排——造型语言嵌入《图案》的构成训练,色彩谱系融入《美术欣赏》的审美感知,构图法则转化为《VI设计》的创新应用。“梯级实施”则是按年级递进组织教学——一年级建立文化认知,二年级聚焦技能习得,三年级强化创新应用。这一转化路径揭示出,非遗资源从“口传心授”到“可教可学”的转变,本质上是经验性知识向结构性课程的系统转化,需要遵循“解构—重构—实施”的完整逻辑^[9]。

第二,非遗技艺的育人价值实现遵循“认知—习得—应用”的认知规律。学生从接触非遗到掌握技艺、再到创新转化,并非一蹴而就,而是沿着“认知奠基—习得固本—应用创新”的轨迹螺旋上升。在认知阶段,学生通过作品赏析、文化解读建立对非遗的初步理解,解决“是什么”的问题;在习得阶段,通过专项训练、反复练习掌握基本技法,解决“怎么做”的问题;在应用阶段,通过项目实践、创意设计实现传统元素的现代转化,解决“如何做”的问题。通过层层递进的教学设计,实现从感性认知到理性把握、从模仿习得到创新应用、从技能掌握到文化自觉的完整跃升^[10]。

第三,非遗教学中的价值引领需要“浸润式”的融入机制而非“说教式”的附加环节。课程思政理念强调将价值塑造融入知识传授和能力培养之中,而非将其作为独立的教学环节。“五段一体”模式的实践表明,非遗教学中的价值引领,其有效性恰恰在于融入的“隐蔽性”与“自然性”。这种融入机制,使价值引领与技能培养浑然一体,学生在掌握技艺的同时,自然涵养起对中华优秀传统文化的认同与自信。

这一机制揭示出,课程思政的有效实施,关键在于将思政元素内化于教学内容、融入于教学过程、体现于教学评价,实现“如鱼得水”的育人效果。

综上,这些规律具有超越具体教学情境的普遍意义,为非遗资源在中职艺术专业中的深度应用提供了理论支撑,也为职业教育领域中华优秀传统文化传承的实践探索开辟了新的路径。

参考文献

- [1] 国务院. 国家职业教育改革实施方案(国发〔2019〕4号)[Z]. 北京: 国务院, 2019.
- [2] 教育部. 关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见(教职成〔2019〕13号)[Z]. 北京: 教育部, 2019.
- [3] 王丽娟. 中职工艺美术专业非遗课程资源开发研究[J]. 职业教育研究, 2022(5): 56-59.
- [4] 李志文, 刘丹. 赛教融合视角下非遗技艺创新转化实践探索[J]. 当代职业教育, 2023(3): 72-76.
- [5] 宋健辉. 工匠精神融入中职专业教学的价值与路径[J]. 中国职业技术教育, 2022(8): 45-48.
- [6] 尹少淳. 美术教育学: 从理论到实践的路径探索[J]. 中国美术教育, 2021(4): 12-16.
- [7] 李砚祖. 装饰之道: 图案设计与文化传承研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2018: 156-162.
- [8] 徐国庆. 职业教育课程论[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2021: 203-208.
- [9] 王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京: 教育科学出版社, 2013: 156-163.
- [10] 安德森. 认知心理学及其启示[M]. 王诚, 等译. 北京: 人民邮电出版社, 2012: 287-295.