

非遗传统艺术在中职美育中的创新与实践探索

李芳娟

广东省电子职业技术学校, 广东 广州 510000

DOI: 10.61369/ETR.2026190043

摘 要 : 在深化推进中小学校美育教学改革背景下, 将非遗传统艺术融入中职美育教学, 既是传承中华优秀传统文化的必然要求, 也是提升中职生审美素养、职业核心能力的重要路径。本文结合中职教育教学实际, 以非遗传统艺术创新创作作为核心载体, 通过课堂教学筑基、场馆研学拓维、成果展览赋能的三维教学创新实践模式, 提出了非遗与中职美育的融合创新路径。教学实践表明, 依托具体非遗项目设计教学活动, 实现了对中职生文化认同感与实践创造力的有效激发, 促进了“以美育人、以文化育人”与“职业技能培养”的双向赋能, 为中职美育改革与教师群体提供理论与实践参考。

关 键 词 : 非遗传统艺术; 中职美育; 融合创新; 教学实践

Innovation and Practical Exploration of Intangible Cultural Heritage Traditional Art in Secondary Vocational Aesthetic Education

Li Fangjuan

Guangdong Electronic Vocational and Technical School, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract : Under the background of deepening the reform of aesthetic education in primary and secondary schools, integrating intangible cultural heritage (ICH) traditional art into secondary vocational aesthetic education is not only an inevitable requirement for inheriting excellent Chinese traditional culture, but also an important path to improve secondary vocational students' aesthetic literacy and core vocational competencies. Combined with the actual situation of secondary vocational education and teaching, this paper takes the innovative creation of ICH traditional art as the core carrier, and proposes an integrated innovation path of ICH and secondary vocational aesthetic education through a three-dimensional teaching innovation practice model: laying a foundation through classroom teaching, expanding dimensions through venue research and study, and empowering through achievement exhibitions. Teaching practice shows that designing teaching activities based on specific ICH projects has effectively stimulated secondary vocational students' cultural identity and practical creativity, promoted the two-way empowerment of "nurturing people through beauty and culture" and "vocational skill training", and provided theoretical and practical references for the reform of secondary vocational aesthetic education and teachers.

Keywords : intangible cultural heritage (ICH) traditional art; secondary vocational aesthetic education; integrated innovation; teaching practice

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确提出, “要挖掘中华优秀传统文化的美育价值, 构建德智体美劳全面培养的教育体系”。^[1] 中职教育作为培养技术技能人才重要阵地, 在对中职学生的美育教育中, 不仅需要培养和提升学生的审美感知与艺术表现力, 还需要结合职业特性, 培养学生将传统文化与现代职业场景结合的创新能力。然而, 当前中职美育教学中, 部分教师并未充分认识到非遗文化的育人价值, 在引入非遗内容教学实践中, 多以知识讲解为主, 缺乏与中职生动手能力、职业需求适配的实践载体, 导致非遗传承与美育教学“两张皮”现象突出。基于此, 本文为破解中职美育困境, 围绕非遗传统艺术创新创作活动, 结合定期优秀作品展、博物馆参观等实践环节, 构建课堂学技艺、场馆悟文化、展览促创新的教学闭环, 探索分析非遗与中职美育的融合路径, 为中职美育课堂与非遗传统艺术的创新融合提供实践参考。

一、非遗融入中职美育的价值意义与教学定位

非遗传统艺术融入中职美育, 既是对中华优秀传统文化传承的时代回应, 也是契合中职教育技能+素养培养目标的必然选

择, 具有深刻的价值意义与明确的教学定位。

从价值意义来看, 一是, 助力文化传承创新。中职学生是未来产业一线的技术技能人才, 将非遗融入美育, 能让在学习技艺中理解非遗背后的文化内涵, 进而成为非遗传统文化技艺的

活态传承载体，推动非遗与现代生活、产业场景结合，实现传承中创新。二是，提升学生综合素养。中职美育不仅要培养审美能力，更需衔接职业需求。非遗实践能同步提升学生的动手能力、创意能力与职业精神，弥补传统美育重理论轻实践的短板，为学生就业竞争力加分。三是，推动中职美育改革。非遗为中职美育提供了丰富的本土资源与实践载体，打破了单一艺术门类教学的局限，构建起文化+技艺+职业的多元美育体系，为中职美育特色化发展提供新路径。

从教学定位来看，非遗融入中职美育需紧扣职业导向、实践核心、文化赋能三大原则。不同于普通中小学侧重文化认知，中职美育中的非遗教学需与专业紧密结合，让非遗学习成为职业技能提升的助力。同时，需以实践为核心，减少理论讲解，增加技艺实操、场馆研学、成果转化等环节，契合中职生动手能力强的特点。更要以文化赋能为目标，通过非遗技艺学习，让学生在掌握技能的同时，树立文化自信，成长为懂技艺、有文化、能创新的新时代技术技能人才。

二、非遗传统艺术融入中职美育的教学创新设计

针对当前中职美育中非遗教学“重理论、轻实践”、“与职业脱节”的问题，本文以实践为核心、职业为导向、文化为内核作为原则，聚焦非遗传统艺术的创新创作这一非遗衍生项目，构建课堂教学筑基、场馆研学拓展、成果展览赋能的三维教学创新模式，让中职生在做中学、悟中创，实现非遗文化传承与审美能力、职业技能的同步提升。

（一）课堂教学筑基：以技艺与文化结合夯实基础

在美育教育不断深化中职教育背景下，我校以技艺传承与创新创作为核心，精心设计系列非遗艺术课程，让鞋盒里的博物馆”、传统手工艺掐丝珐琅再设计，传统手工艺烧箔、中国古典文化传承、油纸伞创作等非遗文化引入课堂，在课堂上搭建起一座非遗活态传承的桥梁，让学生在动手实践中触摸文化根脉，在创新探索中赋予非遗新的时代生命力。

掐丝珐琅又称“景泰蓝”，是集金属工艺、珐琅工艺于一体的国家级非遗文化，为了让这项古老技艺在学生手中绽放新彩，教师在美育课堂组织开展了传统手工艺掐丝珐琅再设计课程教学。课堂上，教师融合多媒体教材向学生们详细讲解了掐丝珐琅的历史传承以及展示了明清时期的经典作品，让学生感受其“金丝为骨、珐琅为魂”的独特魅力。并在课堂上向学生示范了掐丝、点蓝、烧制等核心技艺，为突出非遗文化的创新性，教师鼓励学生突破传统题材限制，结合现代审美进行再创作。

烧箔技艺源于古代金属箔制作工艺，其制成的金箔、银箔常用于古建筑装饰、传统书画装裱。为了让学生对烧箔技艺有一个清晰的了解，在美育课程中，教师向学生讲解烧箔的原料配比、温度控制等传统技艺要点，随后引导学生跳出“装饰辅助”的传统定位，将烧箔技艺与绘画创作相结合，开展创意画作创作。学生将烧制好的薄箔裁剪成不同形状，或叠加拼贴成山水云雾，或撕碎点缀成星空银河，再搭配水彩、水墨等绘画形式，打造出层

次丰富、质感独特的艺术作品。有的学生设计了梅、兰、竹、菊的艺术作品；有的同学设计了一条活灵活现的龙的作品；有的同学设计了金鱼戏水、平安喜乐、柿柿如意、梦幻场景等丰富多样的设计作品，突破传统的装饰框架，考虑作品在生活中的功能实用性，将作品创作成桌面屏风，团扇等形成风格多样且兼具装饰和功能性的艺术展品，使烧箔技艺不再是传统工艺的“活化石”，而是成为学生表达创意、传递情感的全新艺术语言。

“鞋盒里的博物馆”创作课程中，打破单纯讲解府文化历史的传统模式，通过文化认知、技艺拆解、职业融合三步教学，让学生既懂文化内涵，又掌握创作技艺，还能衔接专业需求，为学生提供了展现自我创意的舞台。课程开始前，教师带领学生前往广东省博物馆实地研学，场馆研学突破了空间限制，让学生在真实非遗场景中触摸文化，弥补课堂教学中文化感知碎片化的不足。课堂上教师通过多媒体课件，向学生播放展示课诸多艺术创作作品，并通过实物观察、匠人讲解，让学生了解剪纸、皮影、木雕等非遗项目的历史渊源与工艺特点。课堂实践中，学生以鞋盒为“微型展厅”，开启创意重构之旅。有的学生用彩纸复刻传统剪纸纹样，搭配LED灯串打造“光影剪纸馆”；有的同学将醒狮文化缩影到小小的鞋盒空间里，创设了醒狮博物馆，里面有多种醒狮题材，并配上了文字解读，将传统醒狮技艺活灵活现的进行了展示；有的同学设计了营养早餐管，将餐馆缩影到鞋盒空间里，搭建了自己的理想小饭铺。每个鞋盒都成为一个浓缩的非遗世界，学生不仅掌握了基础手工技艺，更学会了用现代视角梳理文化元素，让“小空间”承载“大文化”。

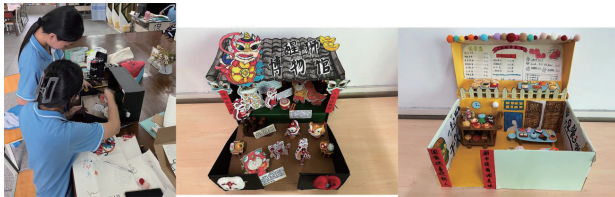

图1 鞋盒里的博物馆部分作品

为了让学生接触更多的中国传统文化内容和形式，教师还组织开展了中国古典文化传承课程与油纸伞创作课程，从文化内涵与实用美学两个维度，深化学生对非遗的理解。在古典文化传承课程中，教师通过诗词赏析、经典诵读、传统礼仪体验等形式，让学生感受儒家“礼乐”文化、道家“天人合一”思想对传统艺术的影响。而在油纸伞创作课程中，学生将古典文化元素融入伞面设计，有的在伞面上题写唐诗宋词，配以水墨山水；有的绘制很多创意画作，让油纸伞成为可移动的古典文化画卷。学生在制作油纸伞的过程中，不仅掌握了伞骨搭建、伞面裱糊、桐油涂刷等传统工艺，更将古典文化的意蕴融入每一笔、每一划，让油纸伞成为承载文化记忆的行走的非遗。

图2 中国八雅立体书荣获2024年广东省职业院校“技能成才强国有我”系列教育活动一等奖

（二）场馆研学拓展：以沉浸式体验深化文化认知

课堂教学解决基础能力问题，场馆研学则突破空间限制，让学生在真实非遗场景中触摸文化，弥补课堂教学中文化感知碎片化的不足，让学生深入触摸非遗技艺内核，为非遗传统文化课程开展筑牢认知根基。我校为更好的推进美育课堂引入非遗文化的深入融合，组织学生走进非遗博物馆、传统工艺工坊开展沉浸式场馆研学，让静态展品变为动态课堂，让遥远技艺成为可感体验。在近期组织学生走入白鹅潭大湾区艺术中心、广东省博物馆，通过场馆研学对接场馆非遗体验区，让学生亲手感受非遗技艺。在研学博物馆、艺术中心过程中，学生们并非简单参观，而是跟随讲解员去深入了解传统非遗文化的深入内涵，现场直观感受传统技艺与优秀作品。面对掐丝珐琅非遗技艺，通过观察不同年代的珐琅器，对比铜丝掐制手法与釉料配方的演变；在传统烧箔工坊，匠人的现场演示更让学生震撼，从熔炼金属到捶打箔片，每一步都凝聚着古法智慧，学生们还在匠人指导下尝试用小锤轻敲金属块，亲身体会千锤百炼出薄箔的不易。这种沉浸式体验，让学生跳出课堂书本的局限，直观掌握非遗技艺的细节与精髓。研学中收集的工艺笔记、拍摄的操作视频，成为后续非遗课程的鲜活素材，为非遗传统艺术融入美育课堂提供了更精准的文化依据，真正实现了研学促课程，认知助传承的目标。

（三）成果展览赋能：以展示与转化激发创新动力

成果展览并非教学的终点，而是创新与转化的起点。为了让非遗教学成果从课堂走向更广阔的舞台，我校通过校内展示、校外联动、文创转化三级展览体系，让非遗文化从课堂作业变为文

化产品，以认可与激励点燃学生持续创新的热情与职业成就感，形成实践、展示、创新的良性循环。

同时，我校积极组织学生参与校外权威赛事，如教育部白名单全国中小学生绘画书法作品比赛、希望颂——全国青少年书画艺术大展中、职业院校“技能成才强国有我”系列教育活动、职业院校技能竞赛等，学生创作的作品在这些比赛中等屡获佳绩。众多奖项既是对学生技艺与创意的肯定，更让他们看到非遗创新的价值，进一步激发探索非遗新表达、新形式的动力，推动非遗教学不断迈向新高度。

文创转化则对接市场需求，培养学生的商业思维。筛选设计精良、具有市场潜力的作品，与本地文创企业合作，开发迷你广府非遗文创套装。将作品中的核心元素转化为钥匙扣、冰箱贴、笔记本封面等文创产品。

三、结语

将非遗传统艺术融入中职美育，可以有效破解中职美育中非遗传承与教学脱节、与职业需求脱节的教学困境，通过课堂教学筑基、场馆研学拓展、成果展览赋能的三维创新模式，切实实现了文化传承与职业培养的双向赋能，提升了中职学生文化认同感与审美能力。同时，项目实践与职业技能的深度融合，让学生的动手能力、沟通能力、创新能力获得锻炼与提升，让中职生不仅成为非遗文化的传承者，更成为非遗创新的实践者、传播者，为中华优秀传统文化的活态传承注入青春力量。

参考文献

[1] 中共中央办公厅，国务院办公厅．关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见 [Z]．2020．
[2] 邢星媛．非遗文化融入职业院校美育建设的路径研究 [J]．学周刊，2024（10）：69-72．
[3] 谢睿桢．非遗赋能中职艺术设计专业：适应性、意义和路径 [J]．华夏教师，2024（25）：74-76．
[4] 王淑苹．中职美术教育中“非遗”元素的应用与实践研究 [J]．美术馆，2023，4（05）：10-12．
[5] 袁佳鑫，郭懿，刘世忠．艺术教育融合非遗传承的美育创新模式研究 [J]．大众文艺（学术版），2024（12）：131-133．