

非遗文化融入高校美术教学实践研究

王应也 毕小莉

昭通学院，云南昭通，657000；

摘要：非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分，承载着民族历史记忆、审美价值与文化基因。在高校美术教育全面深化改革、课程体系强调文化自信构建的背景下，将非遗文化融入高校美术教学已成为推动美育创新与文化遗产的重要路径。本文通过文献梳理与教学实践分析，对非遗文化的教育价值、高校美术课程的融合现状、主要教学模式、存在问题及优化策略进行系统综述。研究发现，非遗文化在美术教学中具有显著的审美提升功能、创新能力培养价值与文化认同构建作用，但在实际推进中仍存在理论支撑不足、课程体系碎片化、师资与资源匮乏、教学方法单一、实践场域受限等问题。围绕上述挑战，文章提出五类融合路径：构建多维度课程体系、创新“课堂—工作坊—田野”三位一体教学、强化数字化赋能、深化产教融合与校地合作、建设复合型师资队伍。综述表明，非遗文化的有效融入，能够推动高校美术教学从“技艺传授”向“文化+艺术+创新”的立体化方向转型，为高校美育改革与传统文化创造性转化提供可行路径。

关键词：非物质文化遗产；高校美术教学；文化传承；教学创新；数字化

DOI：10.64216/3104-9702.25.05.022

前言

非物质文化遗产（以下简称“非遗”）作为人类文化创造的活态表现形式，具有鲜明的民族性、地域性与审美性。近年来，在文化强国战略、艺术教育改革、美育建设方案等政策推动下，各高校逐步探索非遗元素在美术教学中的应用^[1]。然而，目前高校美术教育仍存在较强的西方艺术范式依赖，传统文化内容占比不足，学生对本土文化的审美认同与艺术创新能力仍待提升。因此，将非遗文化系统融入高校美术课程，既是现代美育改革趋势，也是文化传承发展的时代要求。

本文围绕“为什么融、如何融、存在什么问题、如何优化”四个核心议题，通过综述国内外相关文献、结合实践与政策背景，构建高校美术教学中非遗文化融入的系统性分析框架，以期为高校美育创新提供参考。

1 非遗文化融入高校美术教学的理论基础

1.1 文化自信背景下高校美育的时代诉求

党的十九大以来，文化自信上升为国家发展战略，高校美术教育不仅承载技能培养任务，更肩负文化传播与审美教育功能。非遗文化以其深厚的文化符号、独特的审美体系和鲜明的民族特征，能够有效强化高校美育的文化属性，补足当前部分院校重技术轻文化的倾向，使美术教育更具深度与民族根基。

1.2 非遗艺术的审美特质与教育价值

非遗资源涵盖传统工艺、美术、舞蹈、民俗、音乐等多个门类，具有鲜明的色彩语言、造型规律、工艺流程与文化寓意。例如，剪纸体现平面构成与象征意义，扎染凝结纹理艺术与材料美学，皮影兼具造型艺术与叙事功能。将其引入教学，有助于培养学生的综合审美能力、材料认知能力与文化解读能力，拓展艺术表达维度^[2]。

1.3 跨文化背景下艺术教育范式的转型需求

全球化背景下，艺术教育呈现多元化趋势，但也面临文化趋同风险。将非遗文化融入美术教学，可以帮助学生建立文化主体性，提升在国际艺术交流中的文化表达能力，使艺术学习从模仿型转向创新型，从单向知识接受转向文化自觉构建。

2 非遗文化融入高校美术教学的现状分析

近年来，在美育改革、文化强国建设与高校教学创新推动下，非遗文化融入高校美术课堂已呈现出持续深化的发展趋势。总体来看，各高校在课程建设、教学形式、资源整合与创新实验等方面均取得了阶段性成果，呈现出多点突破、逐步扩展的积极态势。

2.1 课程体系逐步丰富，非遗内容融入度持续提升

越来越多高校将非遗文化纳入美术类专业课程体系，不少院校已开设民间美术、传统工艺概论、非遗专题研究等课程，并将剪纸、扎染、皮影、漆艺等技艺引

入设计类、手工艺类和视觉传达类课程之中。部分高校还构建了“通识—专业—选修”三级课程架构,使非遗文化既进入美术基础教育,也在专业课程中深入展开。课程设置中体现出从“增加内容”向“结构化融入”的转变,为后续的教学深化奠定一定基础^[3]。

2.2 教学方法逐渐多样化, 实践体验成为重要环节

随着教学理念的更新,许多高校在传统理论教学之外,逐步增设工作坊、实践工艺课程和现场体验教学。如陶艺工作坊、扎染工坊、传统绘画临摹课程、皮影造型实践等活动日益常态化,使非遗文化不再停留于课本介绍,而是通过材料触碰、工艺体验和作品制作等方式进入学生的实际学习过程。部分院校尝试“项目制教学”,以课程项目为载体引导学生从调研、设计到制作完成一个完整的非遗主题艺术作品,实践教学的比重显著提高。

3 非遗文化融入高校美术教学的主要模式

3.1 课堂理论融入模式

该模式强调在艺术史、民间美术、美术概论等课程中加入非遗知识模块,通过文化背景、形式语言、工艺特征等内容的系统讲授,提升学生对非遗文化的理论认知,奠定综合审美基础。

3.2 技艺体验与工作坊模式

通过设立染织、皮影、木雕、漆艺、陶艺等工作坊,学生参与从材料准备、工艺操作到最终作品呈现的全过程学习。该模式突出“做中学”,能够提升学生工艺实践能力和艺术创新意识,也是当前最具成效的教学方式之一。

3.3 校地合作与田野调查模式

高校与地方文化部门、非遗传承基地、传统村落合作,共建实践点。学生通过走访、访谈、参与节庆、记录技艺等方式,进入真实文化环境开展学习,有助于提升文化理解力、叙事表达能力与研究能力。

3.4 数字化传承与虚拟教学模式

近年来,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、三维建模、数字影像等技术的发展,为非遗教学提供新工具。虚拟工坊、数字展示、工艺流程可视化等形式可突破空间限制,使学生在虚拟环境中观摩难以复现的精细工艺^[4]。

3.5 跨学科融合创新模式

如将非遗纹样与视觉传达设计结合,将非遗材料与现代造型艺术结合,将传统技艺与文创产品开发结合,

形成“非遗+设计”“非遗+科技”“非遗+文化创意”等多元融合模式,突出高校人才培养的创新属性。

4 非遗文化融入高校美术教学中存在的主要问题

4.1 课程体系缺乏系统性与连续性

目前非遗相关课程多数属于选修或专题性质,知识链条割裂,缺乏统一课程框架。学生往往只接触某个技艺的片段内容,难以形成体系化理解。

4.2 实践教学条件不足限制教学深度

部分高校缺乏专业实践场地与工坊设备;部分非遗技艺需要长期训练、特定材料和场域,但高校难以长期维持投入;工艺性强的项目受课时限制,影响教学质量。

4.3 师资结构单一复合型人才匮乏

美术教师缺少非遗技艺背景,而传承人缺乏高校教学经验,导致“懂文化者不会技艺,会技艺者不熟悉教学”的现象普遍存在,难以实现优质的教学融合。

4.4 数字化资源缺乏统一标准与高质量内容

虽然部分地区开始建立非遗数字资源库,但内容多停留在展示层面,缺少可用于教学的工艺流程解析、建模素材、交互式学习模块,数字化资源开发滞后教学需求。

4.5 学生创新意识与文化理解能力不足

在长期西方艺术体系影响下,一些学生对本土文化兴趣不足,对非遗技艺深度理解有限,作品创新性较弱,难以实现跨文化的再设计与再表达^[5]。

5 非遗文化融入高校美术教学的优化策略

5.1 构建系统化、多层次的课程体系

高校应根据专业特点与非遗类型差异制定整体性课程规划,将非遗文化纳入美育总体框架,实现从基础教育到专业训练的全流程覆盖。课程体系可分为“理论认知—技艺体验—跨界创新—研究实践”四个层级:理论层面设置中国传统美术史、非遗概论、民间美术基础等课程,夯实学生的文化理解与审美根基;技艺层面重点开展扎染、木版年画、皮影造型、漆艺、陶艺等工艺实践课程,提高学生的材料运用能力与动手技能;创新层面则引导学生将非遗纹样、色彩、造型语言融入现代设计、数字艺术、视觉传播等方向,构建具有时代特征的艺术表达;研究层面强化学生的田野调查、文化阐释与项目制创作能力,使其能够从学术角度深入理解非遗价值,形成完整知识链条。

5.2 推进“课堂—工作坊—田野”三位一体的教学模式

三位一体的教学体系是非遗融入高校美术教学的核心路径。课堂环节不仅需讲授文化背景、技艺结构、形式美法则,更需通过案例、视频、材料展示等提升可视化效果;工作坊则通过“师傅带徒弟”式的分步骤教学,让学生体验工艺制作全过程,如扎染的折叠、染色、晾晒,皮影的勾线、雕刻、上色等,使技艺学习从感性体验走向技能掌握;田野调查环节能够进一步拓展学生的文化视野,通过走访村落、工坊、节庆活动、传承人家庭,让学生在真实文化场域中理解技艺背后的生活逻辑、地域精神与象征意义,从而将课堂知识与社会文化语境实现深度链接。

5.3 深化校地合作与产教融合

高校可与地方文化部门、非遗保护中心、乡村振兴示范点、文旅企业共同建立“非遗实践基地”,在课程建设、资源共享、成果转化等方面形成稳定合作机制。例如开展“大学生走进非遗村落”“校地共建民艺工坊”“联合文创开发工作室”等项目,使非遗技艺在更真实的社会需求中实现教学价值。同时,高校可推动学生参与文创产品研发、非遗IP设计、乡村文化景观策划等项目,实现“教学—创新—转化”链条,形成真正意义上的产教融合。

5.4 加强数字化技术赋能非遗教学

数字化是突破非遗教学空间、时间、技艺限制的重要手段。高校应建设功能完备的数字资源库,包括高清影像、工艺流程分步图解、三维模型、数字纹样库等,供学生自主学习及再创作使用;利用VR/AR技术打造虚拟工艺空间,使学生能够在虚拟环境中观察细节、反复练习难以在现实条件下进行的高难度工艺步骤;通过数字化采集与建模实现传统技艺的可视化、可量化与可复现,为教学改革和资源共享提供现代化支撑。此外,数字化技术还能促进学生跨媒介创作,为非遗的当代表达提供新的思路。

5.5 建设复合型师资队伍与传承人工作坊体系

高校在推进非遗教学过程中应重点加强“双向互补型”师资建设。一方面培养具备传统文化素养、艺术理论能力与工艺实践能力的高校教师,使其能承担课程体系建设、理论研究与专业教学;另一方面通过“传承人驻校制”“非遗大师讲堂”等方式邀请具有丰富经验的民间艺匠进入高校教学,形成“学术教师+技艺传承人”的

协同教学机制,使学生在专业理论与技艺真实操作之间实现双重学习。此外,高校应为传承人提供适应现代教学的支持体系,包括教学方法培训、课堂辅导、课程共建等,加强双方的教学磨合,提高教学效率和学习体验。

5.6 引导学生在文化理解基础上进行创新表达

非遗教学的最终目标并非复制传统技艺,而是在文化理解基础上的再创造。因此,高校应通过项目制学习、竞赛制激励、跨学科协同等方式,引导学生将非遗元素与现代材料、数字技术、视觉艺术、设计思维结合,创作具有时代性、创新性与文化辨识度的作品,如数字化皮影动画、新媒体扎染艺术装置、乡村文创产品开发等,促进传统文化向现代设计与艺术创新转化。通过建立成果展览、文创孵化平台、创业支持体系,使学生作品能够真正走向社会,实现传统文化的当代表达与价值延伸。

6 结论

非遗文化融入高校美术教学,是新时代美育改革的重要内容,也是文化自信建设的关键环节。综述发现,将非遗引入美术教学不仅能够提升学生的审美素养与创新能力,更能推动传统文化的创造性转化与当代表达。然而,当前高校在课程体系、师资建设、实践资源、数字化支持等方面仍存在诸多瓶颈。未来应通过课程体系重构、实践模式创新、数字化赋能、校地合作与师资整合等多维措施,共同推动非遗文化在高校美术教学中的深度融合,使其成为提升美术教育质量、强化文化意识与创新能力的重要动力。非遗文化与高校美术教育的结合将形成具有中国文化底蕴的现代美育体系,为新时代艺术教育发展提供新的路径与可能。

参考文献

- [1] 徐楠楠,马阳阳.地方高校美术学专业线上教学改革策略研究[J].佳木斯大学社会科学学报,2025,43(11):183-185.
- [2] 蒋高军,吴菊芳.“工坊+社团+展赛”教学模式下地方高校公共美术教育研究[J].美术教育研究,2025,(20):133-135.
- [3] 周立艳.AI绘画工具在高校美术教学中的应用模式研究——基于生成式艺术的课程实践[J].艺术研究,2025,(05):121-123.
- [4] 曹传熠.文化艺术传承视角下高校美术教学研究[J].美与时代(中),2025,(10):111-113.
- [5] 户金.茶元素在高校美术教学改革中的应用与课程体系构建[J].福建茶叶,2025,47(10):123-125.