

民间艺术资源融入中职艺术课程的跨界学科实践

康宇

娄底楚怡职业学校

摘要：在全面实施学校美育浸润行动的背景下，通过将湘中剪纸、涟源蓝印花等各种民间艺术资源合理地融入中职艺术课程，不仅能够落实美育目标，也能够对地域非遗文化进行有效传承。文章聚焦中职教育特色以及艺术课程实际，首先从落实美育浸润、培育学生素养以及传承地域文化等角度，介绍了民间艺术资源融入中职艺术课程的价值，在此基础上分别从课程重构、教学创新以及校地合作等多个方面，提出具备较强可操作性的跨学科实践策略，旨在为中职艺术课程有效融入民间艺术资源提供有益参考。

关键词：民间艺术资源；美育浸润；中职艺术课程；湘中剪纸；跨界学科

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2026.01.391

引言

湘中剪纸、涟源蓝印花以及国藩溪砚等各类民间艺术，属于湖湘文化的重要载体，本身有着极高的审美价值以及实践属性，与中职艺术课程的美育目标、技能培养目标等有着高度的契合性，通过将这些民间艺术资源合理地融入课程，不但可以丰富教学内容、促进教学形式创新，还可以培育学生良好的文化自信、审美素养以及职业技能。因此，有必要对民间艺术资源融入中职艺术课程的跨学科实践做出深入研究，从而为中职艺术课程实现高质量健康发展提供助力。

一、民间艺术资源融入中职艺术课程的核心价值

（一）落实美育浸润行动的关键举措

非遗资源是中华文化宝库珍贵的历史遗产，是中华民族传统文化的内涵与核心，将职教美育与非遗文化相融合，不仅能通过改革更新美育课程去陶冶职业院校学生审美意识和情操，而且能提升学生的审美创新能力^[1]。学校美育浸润行动重点提倡以文化人、以美育人，民间艺术资源属于美育的一种天然素材。湘中剪纸具备的简洁灵动特性以及涟源蓝印花具备的素雅沉静特征，均彰显着劳动人民的审美智慧。通过将这些资源融入课程，可以让学生在接触民间艺术的过程中认识到传统文化之美，能够打破传统美育工作存在的“重理论轻实践”局限，达到美育与生活、与地域文化深度结合的目标，从而促使美育浸润行动能够在中职校园落地生根。

（二）促进艺术素养生成

狭义的民间艺术仅指民间造型艺术，包括侧重欣赏性的民间美术和实用性的民间工艺美术。广义的民间艺术则涵盖民间文学、民间音乐、民间舞蹈和民间戏曲等多种艺术形式^[2]。中职学生普遍具有相对较强的动手操

作意愿，民间艺术资源具备的实践性特征刚好与这一特点匹配。以湘中剪纸艺术为例，剪纸是我国一种具有特色的民间艺术，集艺术性和技能性于一体的民间剪纸艺术与职业教育突出实践性、学以致用特点高度匹配，是职业院校美术课程开展美育实践活动的重要内容^[3]。它能够让学生在动手操作中逐渐掌握造型、色彩以及构图等一系列艺术基础技能。此外，民间艺术资源“源于生活”以及“用于生活”的特性，可以培养学生良好的审美观察力以及创意转化能力，从而有助于其艺术素养在实践中得到有效生成和发展。

（三）传承地域非遗文化

在弘扬和传承中华优秀传统文化、提升全民文化素养等方面，艺术职业教育有重要作用^[4]。湘中剪纸以及涟源蓝印花等地域性民间艺术资源，当前正面临传承断层的困境。对于中职学校来讲，其属于地方技能型人才的一个关键培养阵地，承担着文化传承的重要社会责任。通过合理融入这些资源，能够让学生更为深入、系统地学习一系列民间艺术的文化内涵、关键艺术技法等，不但可以培养出更多的年轻非遗爱好者和优秀的艺术人才，还能够让地域文化基因在校园中实现代代相传，从而为非遗传承工作注入更多的生机与活力。

二、民间艺术资源融入中职艺术课程的跨界学科实践研究

（一）聚焦民间艺术重构课程内容

课程内容是民间艺术资源融入的关键载体，应该根据中职专业特色以及民间艺术特点，打造出模块化、分层级的高质量课程内容体系。具体如下：

1. 基础模块

该模块主要用来普及民间艺术文化以及审美观念，

学校应增设公共艺术选修课,然后将湘中剪纸、国藩溪砚、新化山歌以及涟源蓝印花布等民间艺术资源作为课程的核心内容。内容应该做到“文化认知+审美体验”相结合,纳入各类民间艺术的历史起源以及地域特色、文化象征等相关基础知识信息,利用图片展示、视频播放或者是实物观摩等方法,帮助学生直观感受和理解艺术形式和文化内涵(比如湘中剪纸具备的“以形传神”以及涟源蓝印花具备的“青出于蓝”艺术特征等),从而促使学生形成对民间艺术的初步认知以及审美认同。例如,教师在为学生讲解湘中剪纸过程中,可以配套讲解梅山文化当中“吉祥纹样”具备的文化寓意,帮助学生认识到剪纸在婚丧嫁娶以及节日庆典等各类活动中的具体文化功能;在讲解涟源蓝印花时,可以带领学生对比现代印染技术,着重讲解该艺术具备“天然环保”以及“手工质感”等鲜明特点。

2. 技能模块

这一模块主要用于开展核心技法实操训练活动,实现技能提升。学校可以为艺术设计、服装设计以及工艺美术等艺术专业的学生,增设一些专项民间艺术技能课程,主要为学生系统讲解湘中剪纸以及涟源蓝印花等一系列核心技法。例如,湘中剪纸技能教学可以分三步实施:(1)基础训练。主要教授学生折纸、裁剪以及镂空等一系列基本技法,教师可以从简单的几何纹样以及花卉图案着手,用来训练学生的手部协调性以及造型能力;(2)艺术技法提升。该环节主要学习对称剪、连续剪以及套色剪等关键剪纸技法,引导学生创作人物以及场景类的湘中剪纸作品;(3)实施创意转化。教师带领学生尝试将一些剪纸元素与现代设计进行有机结合,比如可以设计具备剪纸风格的LOGO以及装饰画等。

3. 应用模块

这一模块主要用来与职业岗位需求进行精准对接,达到“学用结合”的目标。创意是服装设计中不可或缺的素质,而联想是创意思维重要的组成部分^[5]。针对服装设计专业教师可以创设“蓝印花布服饰设计”项目,要求学生基于涟源蓝印花技法联想围巾、旗袍以及T恤等各类服饰的设计,以此熟悉面料处理、款式搭配或者是工艺整合等一系列职业技能;针对平面设计专业学校可以增设“剪纸元素创意设计”等学习任务,引导学生将湘中剪纸纹样尝试着灵活地运用于海报设计以及包装设计等活动中去;针对室内设计专业同样可以设计蓝印花

布装饰以及剪纸挂件设计等任务,以此增强学生自身的空间装饰设计能力。

(二) 创新教学方法

作为世代相承的传统文化表现形式的非物质文化遗产,与群众生活密切相关,具有非常强烈的以文化人的礼乐功能,是符合人的生活需要、社会需求和精神需要的活态文明^[6]。民间艺术资源作为非遗的一个重要组成内容,其具有较强的实践性以及趣味性,所以中职艺术课程的教学方法也应该主动迎合民间艺术资源的这些特性,做好相关创新工作,从而为民间艺术资源的顺利跨界融入提供可靠的教学方法支撑。具体做法如下:

1. 项目式教学

中职艺术课程的教师可以将具体项目作为载体,将民间艺术资源有效地融入项目实施全过程,从而提高跨界融合实效。例如,教师可以为学生创设“校园文化节民间艺术展览”项目,引导学生自主成立若干个创作小组,做好本项目的“剪纸主题装饰布置”以及“蓝印花布文创产品设计”等工作。在项目实际推进期间,教师可以组织学生自主查阅相关民间艺术资料、合作设计方案以及分工协作、共同创作等,教师要充当好指导者角色,尽量不干预学生的项目推进过程,实时提供技术支持以及思路点拨即可。借助这种项目化教学,学生不但可以掌握剪纸、蓝印花等民间艺术的核心技法,还可以增强沟通交流能力、协作意识以及问题解决能力等。

2. 情境式教学

教师可以创设一些真实的民间艺术创作或者展示情境,通过身临其境的方式引导学生深刻感受民间艺术所蕴含的文化内涵。例如,教师可以邀请湘中剪纸以及涟源蓝印花等民间艺术资源的非遗传承人走进课堂,利用现场演示、手把手教学等方式,帮助学生直观地理解和感受民间艺术技法的价值和魅力;此外,教师也可以带领学生前往非遗工坊、民俗博物馆以及乡村文化礼堂等场所,观摩民间艺术发展历史、创作过程等,从而更好地把握民间艺术的具体生产场景以及文化语境。比如,教师可以带领学生前往涟源蓝印花非遗工坊进行参观学习,引导学生仔细观察靛蓝草种植、染料提取以及布匹印染等整个艺术创作流程,从而在真实的情境中深刻认识到民间艺术与现实生活之间的密切联系。

3. 线上线下融合教学

教师可以借助线上平台进一步拓展中职艺术课程的教学边界,实现民间艺术资源的顺利融入。例如,线上打造民间艺术资源库,主要整合非遗传承人的相关教学视频、民间艺术作品图片以及各种形式的文化背景资料等,以便学生课后登录平台自主学习和欣赏。此外,教师可以打造线上答疑专区,积极邀请非遗传承人以及专业教师通过平台解答学生提出的一系列技法疑问;也可以通过直播平台组织开展“民间艺术云课堂”教学活动,让学生随时随地观看传承人现场创作。线下课堂主要围绕技能实操以及互动交流展开,借助小组合作、作品点评或者技能竞赛等多种途径,引导学生持续巩固线上的一系列学习成果。例如,教师在带领学生通过线上学习完湘中剪纸的一系列基础技法后,可以在线下课堂组织开展实操训练,然后有针对性地进行指导,以此提高学习效率和质量。

(三) 深化校地合作

在非遗传承的现实背景和国家政策的有力支持下,职业教育作为中华优秀传统文化的重要载体,将中华优秀传统文化、非遗技能纳入技能人才培养体系,能更好地实现育人效果与社会效益的双融合^[7]。民间艺术资源融入中职艺术课程需要社会资源的支持,学校应该主动深化校地合作,打造校园与社会之间的协同育人机制,从而为民间艺术的全面融入提供可靠保障。具体做法如下:

1. 与非遗保护机构合作

中职学校可以和当地的非遗保护中心或者是民间艺术协会等加强合作,争取丰富的民间艺术资源支持。比如,可以邀请非遗专家参与本校的艺术课程设计或者是教材编写,从而保证课程中的民间艺术内容具备较强的专业性以及准确性;也可以基于非遗保护机构的资源,引导学生广泛参与民间艺术展览以及各类非遗文化活动,从而为学生创造更多的展示以及交流的机会。

2. 与民间艺人以及工坊合作

中职学校可以与湘中剪纸以及涟源蓝印花的民间艺人或非遗工坊等展开合作,共同打造实训基地。然后定期带领学生前往实训基地开展顶岗实习活动,以此让学生参与各类民间艺术的真实创作以及生产过程,从而加深对艺术的理解、提高技能水平;此外,也可以邀请民间艺人到学校对校内的民间艺术社团进行指导,有效培养学生的爱好和艺术特长。

3. 与企业以及文旅部门合作

中职学校可以与当地的文创企业、服装企业以及文旅部门等进行对接,共同推行产教融合模式。例如,可以和文创企业合作组织学生开发与湘中剪纸以及涟源蓝印花等民间艺术有关的文创产品,然后再由企业负责将一些优秀作品转化为商品,实现“教学—创作—销售”的闭环。也可以和服装企业打造订单班,定向培养熟悉蓝印花和剪纸技能的高质量服装设计人才。学校还可以与文旅部门合作,引导学生广泛参与区域内旅游景区的文化装饰、旅游纪念品设计等项目,让学生在服务区域经济发展过程中认识到民间艺术的价值和作用。

结语

综上所述,在学校美育浸润行动的背景下,将湘中剪纸以及涟源蓝印花等一系列民间艺术资源合理地融入中职艺术课程中,是中职艺术教育改革的一个必然趋势,同时也是地域文化实现有效传承与弘扬的关键路径。本次研究提出的课程重构、教学创新和校地合作等具体可行的实践策略,能有效破解民间艺术资源融入中职艺术课程的难题,切实实现美育育人和传承的目标。未来,中职学校应该进一步加大实践探索力度,持续完善跨界融合路径,确保民间艺术真正成为中职艺术课程美育的重要支撑,培育出更多全面健康发展的优质人才。

参考文献

- [1] 邴星媛. 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(10): 69-72.
- [2] 秦红梅. 民间艺术与高职学前教育专业融合的有效途径[J]. 广西教育(高等教育), 2022(8): 149-152.
- [3] 王宏芳. 美术教育中的专业实践——以民间剪纸艺术在固原市职业技术学校的实践教学为例[J]. 美术教育研究, 2022(11): 158-159.
- [4] 李丽. 非遗传承创新和艺术职业教育融合的实践路径[J]. 丝网印刷, 2023(22): 118-120.
- [5] 胡建芳. 蓝印花布在“创意服装设计”课程教学中的创新实践[J]. 纺织服装教育, 2022, 37(5): 469-474.
- [6] 龚晓雪, 覃方鹏. 成渝职业院校非遗传承协同发展的人才培养路径研究[J]. 湖南包装, 2024, 39(5): 209-211.
- [7] 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.