

非遗文化在高职美育课程中的融合路径研究

杨小网 王城林

湖南电气职业技术学院, 中国·湖南 湘潭 411101

【摘要】美育在新时代教育体系中具有重要的地位。在高职院校的美育课程中, 非遗文化具备独特的教学价值, 能够有效增强学生的文化自信和民族认同、审美鉴赏与创新能力, 拓宽学生职业多元发展空间。本文从高职院校非遗美育课程的内容创新与整合、教学互动与方法创新、师资培养与资源建设、评估反馈与课程优化四个方面浅析非遗文化和美育课程的融合实施策略, 促进高职美育课程的创新, 实现美育立德树人、培根铸魂的重要作用。

【关键词】非遗文化; 美育课程; 高职院校

【基金项目】湖南电气职业技术学院--非遗文化在工科类高职美育课程的融合路径研究---2024JG01

引言

习总书记指出, 美育对塑造美好心灵具有重要作用。美育能够提升感受美、表现美、创造美的能力, 在当下强调“五育并举”的高等教育模式中不可或缺^[1]。高职教育是高等教育体系的重要组成部分, 美育在高职教育中也应发挥重要的作用。当前高职主要课程旨在培养符合社会需求的技术技能人才, 一定程度上在关注人文价值的审美教育上重视程度和能力建设不足。非遗是中国历史文化中的瑰宝, 具有极强的美学和传承价值。2021年, 《国家教育事业发展规划“十四五”规划》作出了将非遗文化纳入高校美育课程体系的重要部署。在此背景下, 如何有效地将非遗文化融入高职院校美育教育课程体系, 使之既能传达非遗的文化精髓, 又能满足现代教育的需求, 实现二者的融合互促, 具有较强的时代意义。

1 高职美育课程与非遗文化的理论与实践

新时代背景下, 非遗和审美教育在持续改革和发展的教育体系中发挥着越来越重要的作用。伴随着《中华人民共和国非物质文化遗产法》的实施和《全国教育大会》对美育教育重要性的强调, 非遗在高职美育课程中的融合逐渐受到学术界和教育界的广泛关注。这种关注不仅基于对传统文化价值的认可和尊重, 更在于非遗教育在培养学生的文化自信、审美鉴赏和创新能力方面展现出的独特优势。2021年, 党中央国务院印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》^[2-3], 专题部署推进美育融入教育体系。学术界和教育界对非遗融入高职美育课程有了一些初步的探讨和探索。但是, 围绕高职院校的课程体系和学生特点, 将非遗融入美育的具体实践仍有不足, 体现在美育课程设置不科学、美育教学方式单一、美育师资力量匮乏、缺乏美育评价体

系等方面。本文在教育学、美学及文化遗产保护的理论上, 分析高职美育和非遗文化融合互促的背景和意义, 并进一步探究非遗文化融入高职美育的具体策略, 推动美育课程在高职院校中更好发挥教书育人作用, 并促进传统非遗文化在年轻一代中的传承和发展。

本研究旨在构建一个综合的理论框架, 将非遗文化与高职美育课程的有机融合。该框架基于教育学、美学及文化遗产保护的理论基础, 特别是借鉴了现代教育学创始人约翰·杜威的经验学习理论和布鲁纳的文化教育理论。杜威认为, 教育应当基于学生的实际经验, 强调学习过程中的主动探索和实践参与。而布鲁纳则着重于文化的教育作用, 提出通过探索文化内容来促进学生的认知发展和创造力培养。结合这些理论, 本研究深入分析了非遗传承与高职美育课程融合的现状, 探讨了融合的必要性, 并提出了一系列实践策略和建议, 旨在为高职院校美育课程建设提供理论依据, 以期更好地弘扬、传承和发展传统文化, 增强学生对传统文化的认同感和自豪感, 实现以美化人、以美育人。

2 非遗文化融入高职美育课程的价值

非遗文化融入高职院校美育课程教育, 是高职院校美育课程改革发展的现实需求, 有利于提升高职学生的民族与文化自信、创新与审美能力, 促进学生职业技能的多元发展。

2.1 增强文化自信与民族认同

非遗文化的融入不仅是对传统技艺的学习, 更能提升学生对中华文化的自信和中华民族的认同感。非遗项目通常蕴含着丰富的审美价值和创造智慧, 通过对这些内容的学习和实践, 学生能够提升自身的审美鉴赏能力, 学会从中华优秀传统文化中汲取灵感, 进而在创作和实践中展现

出创新能力。非遗内容融入高职美育现代教育学创始人约翰·杜威在著作《艺术即经验》中提出,文化艺术不仅能够为个体提供审美价值,也能深化审美者对背后所代表的文化和认同。非遗作为中华民族的文化根脉,对于增强文化自信和民族认同具有不可替代的作用。学生通过在美育课程中学习非遗文化,理解背后蕴藏的丰富历史文化和精神价值,能够进一步增强文化自信和民族认同。例如在教学中引入湘潭非遗纸影戏,能够深入理解纸影戏中蕴含的忠孝节义和中华美德,在欣赏非遗独特魅力的同时激发对传统文化的自豪感。

2.2 培养审美鉴赏与创新能力

非遗内容融入高职美育能有效提升学生的审美鉴赏能力和思维创新能力。非遗美育使学生在规范化、程式化的专业技能课程之外,有更加宽广的视角、更加丰富的载体、更加实际的体验进行审美学习,如剪纸、陶瓷、织锦等非遗项目。在非遗美育过程中,学生不仅可以学习非遗文化中的传统技艺,更能够了解非遗背后的历史故事、文化意义和象征寓意,有效增强审美评价和审美体验,形成正确的审美意识、健康向上的审美情趣和鉴赏品味,并进一步在非遗的智慧中汲取灵感,在更加广阔的创作和实践中激发创新活力。

2.3 促进职业技能的多元发展

非遗内容融入高职美育对培养高职学生的职业技能具有重要意义。非遗项目同时具备艺术学、历史学等人文底蕴,以及材料学、工艺学、设计学等理工知识,不仅能为高职学生发展专业相关的职业技能提供辅助和支撑,也能够提供跨学科的知识体系和创新思维,还能够培养学生的项目管理、团队协作等职业素养,促使学生职业技能实现多元发展,为未来的就业和创业奠定坚实基础。通过参与非遗项目的实践活动,学生不仅能够深化专业技能,还能培养项目管理、团队协作等职业素养,为未来的就业和创业奠定坚实基础。根据教育部和文化部、国家文物局联合发布的《关于进一步加强非物质文化遗产保护传承工作的通知》,高职院校被鼓励将非遗文化与专业教育相结合,探索非遗与现代职业技能的融合发展路径。在这一政策指导下,越来越多的高职院校开设了非遗相关课程和工作坊,使学生在学习非遗文化的同时,也能够获得实用的职业技能训练。

3 非遗文化与高职美育课程的融合策略

基于非遗文化融入高职美育课程的独特价值,围绕提升美学素养、创新能力以及理解和传承传统文化这一美育目

标,从课程内容、教学方法、师资培养三个方面探讨非遗文化和高职美育课程的融合策略,促进学生的审美能力提升和全面发展。

3.1 课程内容的创新与整合

非遗和美育的课程内容的创新与整合可以从两个方面开展。一是跨学科课程开发。非遗不只是具备文化、艺术、历史相关的知识和内容,它与各类学科课程息息相关。在非遗美育课程中,将非遗案例和工艺制造、机械设计等高职学生主专业课程,以及美术、音乐、体育等素质教育课程相关内容有机融合,可以有效激发学生对非遗美育的学习兴趣,同时也能提升专业课程的技能水平,发展学生的创新思维 and 实践能力,获得更好的教学效果。二是非遗项目实践。设置以非遗项目为中心的实践课程,鼓励学生直接参与非遗的保护与传承活动,增加学生对非遗文化的亲身感受,提升非遗美育学习的积极性。例如,组织学生参与当地的非遗活动,或与非遗传承人合作完成一项作品。结合非遗的历史背景、技艺特点及其在现代社会的应用,构建涵盖理论学习与实践操作的综合性课程体系。

3.2 教学互动与方法创新

在教学方法上,强调互动性和创新性对于提升学生的学习兴趣 and 参与度至关重要。采用案例教学、项目驱动、翻转课堂等现代教学方法,使学生在鲜活生动、通俗易懂的案例中,在全员参与、各司其职、互相配合的项目中,以及在学生自主开展的课堂教学中,更加主动积极地了解非遗文化,提升美育水平。一是强化各类教育主体之间的互动。非遗美育的教学互动的增强不仅限于传统的师生之间,也可以拓展至学生之间、学生与非遗传人之间。可以采用小组合作学习的方式,激励学生共同探索非遗文化,通过团队协作完成课题研究或项目制作。例如,设计一个以某一非遗项目为中心的小组任务,要求学生从文化背景、技艺特点、现代应用等多角度进行研究和探讨,最终形成一份研究报告或创意产品。这种方式不仅促进了学生之间的知识共享和技能交流,也加深了他们对非遗文化的理解和认同。二是将数字技术与非遗美育紧密结合。利用多媒体、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术手段,为学生提供沉浸式学习体验。例如,通过VR技术重现非遗艺术的传统制作环境,让学生在虚拟空间中观看非遗技艺的演示,甚至亲自“操作”尝试,这种高度仿真的体验能够极大提升学生的学习兴趣 and 参与感^[4]。同时,利用现代信息技术,如建立在线非遗教育平台,不仅能够

实现资源的数字化和网络化,也能促进教育资源的共享和交流,拓宽学生的学习渠道。三是将服务学习(Service-Learning)融入非遗美育。服务学习是一种教学与社区服务相结合的教育模式,要求学生将所学知识和技能应用于解决社区实际问题中。在非遗传承的教学中,可以鼓励学生参与到非遗保护项目、文化传播活动或社区文化服务中,通过实践活动提升学生的社会责任感和职业技能,同时也为非遗文化的传播和应用提供新的思路 and 平台。

3.3 师资培养与资源建设

美育教师作为非遗美育的主体,其专业知识和教学方法对教育成效具有决定性作用,系统开展美育教师的队伍建设和资源支持至关重要。一是提升美育教师专业能力。在推动美育教师了解非遗基本知识和技能的基础上,还要深入理解非遗背后的文化精神和价值。通过定期组织教师参加非遗培训工作坊、学术研讨会和实地考察活动,使教师能够直接与非遗传承人交流学习,从而获得更为生动和深刻的非遗知识。同时,鼓励教师参与非遗相关的科研项目 and 教学改革实践,通过科研探索和教学实验不断提升自身的专业能力和教学方法。二是建强非遗资源库。非遗资源库为教学提供了丰富的教学内容和素材。在非遗美育课程实践过程中,应不断将各类非遗项目的历史背景、技艺知识、实践成果等方面的文字、影像资料纳入非遗资源库中,为教师和学生提供便捷的学习和研究资源。三是强化校企合作。建立高职院校与非遗传承人、文化机构的合作平台,健全高职院校和校外平台的实践教学合作机制,将非遗专业知识技能引入非遗美育的实践活动中,更加有效提升高职学生的非遗实践技能。

3.4 评估反馈与课程优化

在非遗文化与高职美育课程融合的教育实践中,构建一个有效的评估反馈与课程优化机制是确保教学质量和持续改进的关键。一是建立持续改进的非遗美育评估优化体系。这一体系包括对学生学习成果的定量与定性评估,如学生的知识掌握程度、技能运用能力以及对非遗文化的理解和认同感等。此外,教学过程本身也需要被纳入评估范畴,包括教学方法的有效性、教材资源的适宜性以及教学互动的频率和质量等。评估方法可以采用问卷调查、访谈、课堂观察和学习成果展示等多种形式,以获取全面的教学反馈信息^[5]。通过这样的评估体系,教师和教育管理者能够及时了解教学活动的实际效果,为后续的教学改进提供依据。二是健全教学过程的学生反馈改进循环机制。

学生作为教育活动的直接参与者,他们的感受和意见是评估教学效果和优化教学活动的重要参考。因此,建立一个有效的反馈机制,鼓励学生就课程内容、教学方法、学习资源等方面提出建议和反馈,对提高教学质量具有重要意义。这些反馈可以通过定期的问卷调查、课程评价会或在线反馈平台等方式收集。重要的是,收集到的学生反馈需要被认真分析和采纳,转化为教学改进的具体措施,形成一个闭环的改进循环。三是持续更新和优化非遗美育课程内容。在持续评估体系和学生反馈循环的基础上,课程设计和教授者需要不断调整和更新课程内容,以适应学生的学习需求和非遗传承的最新动态。包括引入新的非遗项目、更新教材和学习资源、改进教学方法等^[1]。同时,考虑到非遗文化本身的动态性和多样性,课程内容的更新还应包括对非遗最新保护成果和研究进展的反映,确保教学内容的时效性和前沿性。

4 结语

非物质文化遗产是中华民族创造的宝贵财富,将非遗融入高校的美育,在丰富职业院校美育资源的同时,为弘扬优秀传统文化提供了独特的视角。文章研究非遗文化融入职业院校美育课程教学的融合路径,探讨当前政策背景、教育需求以及美育课程与非遗文化的融合策略,以提出创新的课程设计理念 and 教学方法。引导大学生在学习与实践过程中,产生非遗活化传承的自觉性,树立国家和民族文化自信,自觉维护维系民族根脉的传统文化,是新时代高校美育的重要使命。未来,对非遗与美育融合教育路径的深化探索将不断推动职业教育领域的创新发展,为培养具备全球视野和本土文化自信的新时代人才提供坚实基础。

参考文献:

- [1] 郝志军. 新时代五育融合的路径与方式[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2022, 59(03): 61-69.
- [2] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[N]. 人民日报, 2020-10-16(004).
- [3] 张哲. 非遗文化融合高校美育对策探究[J]. 美术教育研究, 2022, (04): 57-59.
- [4] 李苏云. 高校美育课程教学改革的探讨[J]. 湖南包装, 2020, 35(06): 140-144.
- [5] 陈文苑, 李红. 非物质文化遗产融入大学美育课程的构想[J]. 阿坝师范学院学报, 2021, 38(04): 97-102.