

Exploration on the Integration of Intangible Cultural Heritage Elements into Vocational School Art and Design Courses—Taking the Lesson *Emotional Expression of Color Language* as an Example

Shumeng Liang

No.6 Vocational Technical School of Nanning, Nanning, Guangxi, 530299, China

Abstract

With the increasing self-confidence of the Chinese national culture, the rich and colorful ethnic intangible cultural heritage is receiving unprecedented attention and dissemination. In this context, the status of intangible cultural heritage education in art design curriculum is increasingly prominent, and its importance cannot be ignored. This paper takes the lesson *Emotional Expression of Color Language* in color composition as an example to deeply analyze how to effectively integrate intangible cultural heritage education into art design teaching. It is expected that such attempts can enhance the sensitivity and recognition of secondary vocational students to Chinese intangible cultural heritage, stimulate their innovative potential in the field of art and design, and further enhance their ability to express emotions and thoughts by using color. This not only helps to inherit and carry forward the excellent traditional culture of the Chinese nation, but also lays a solid foundation for cultivating artistic design talents with profound cultural heritage and innovative spirit.

Keywords

intangible cultural heritage education; art and design courses; the emotional expression of color language; cultural inheritance

浅探在中职艺术设计课程中融入非遗元素——以《色彩语言的情感表达》一课为例

梁殊萌

南宁市第六职业技术学校, 中国·广西 南宁 530299

摘要

随着中华民族文化自信心的不断攀升, 丰富多彩的各民族非遗文化正在受到前所未有的关注与传播。在这样的背景下, 非遗教育在艺术设计课程中的地位日益凸显, 其重要性不容忽视。论文选取色彩构成中的《色彩语言的情感表达》一课为例, 深入剖析如何将非遗教育有效融入艺术设计教学之中。期望通过这样的尝试, 能提升中职学生对于中华民族非遗文化的敏感性和认知度, 激发他们在艺术设计领域的创新潜能, 并进一步提升他们运用色彩表达情感和思想的能力。这不仅有助于传承和弘扬中华民族优秀传统文化, 也为培养具有深厚文化底蕴和创新精神的艺术设计人才奠定了坚实基础。

关键词

非遗教育; 艺术设计课程; 色彩语言的情感表达; 文化传承

1 引言

艺术设计课程旨在培养中职学生的审美能力、创新思维 and 实践能力。《色彩构成》是艺术设计的基础科目, 而《色彩语言的情感表达》作为关键一环, 旨在帮助学生理解色彩、学习如何运用色彩来传递情感, 进而更好地体会和理解设计作品的美感, 并进一步将美感的积淀运用在日后的设计工作

当中。中华传统文化中存在许多宝贵的非遗作品和技艺, 不仅长期用具象形式传递着美的概念, 还对增强学生的文化认同感和培养创新思维具有重要意义。因此, 将非遗元素融入《色彩语言的情感表达》一课中, 具有显著的现实意义和教育价值。

2 非遗元素与《色彩语言的情感表达》的契合点

2.1 元素选择

结合本课中的教学重点和实操需求, 选用的非遗元素

【作者简介】梁殊萌(1985-), 女, 壮族, 中国广西钦州人, 硕士, 讲师, 从事工艺美术研究。

是历史悠久的大漆。根据目前的考古研究发现,最早的大漆使用可追溯到新石器时代,其中的精品色彩明艳、工艺繁复、造型端丽,是优秀的中华优秀传统文化代表符号。

2.2 色彩与文化的关联

中职学生学习艺术设计接触的多为西方设计理论知识,如三原色、色彩光谱、黑白灰等。而大漆承载的中国色彩理论则是“东方五正色”以及五正色衍生出的一系列颜色,这些色彩背后往往承载着深厚的文化内涵和情感寓意。通过学习和理解这些色彩,学生可以更深入地感受色彩与文化的紧密联系,提高在色彩运用时的文化敏感性。

2.3 传统与创新的结合

非遗文化中的色彩运用具有独特的审美价值和创新能力,将这些传统色彩元素加以理解,并结合新手段新工艺融入现代设计中,可以激发学生的创新思维,创作出既具有文化底蕴又具有创新性的设计作品。

3 非遗元素在色彩情感表达实训课程中的具体运用

在艺术设计教育领域中,中职学生在学习过程中的能动性较低。尤其在感受和理解艺术设计知识点时,他们往往缺乏自主探索和深度思考;在作业完成过程中,学生们过于依赖临摹和借鉴的方式。这在一定程度上限制了他们的创新思维和自主求知欲。同时,由于他们在成长过程中积累的人文历史知识相对较少,导致在思维碰撞时缺乏深度和广度,难以产生独特的创意和见解。

针对这一问题,尝试在艺术设计基础课程中融入非遗知识,以激活课堂、提升学生的学习兴趣和参与度。以《色彩语言的情感表达》一课为例,笔者在教学中引入了非遗材料——大漆,并结合新工艺“漂漆”来进行色彩运用和情感表达。

在课程中,学生们探寻大漆的历史文化背景、制作工艺以及独特的色彩特性,观看非遗传承人的演示视频,体会大漆制作的精湛技艺,感受大漆文化的深厚底蕴。此外,小组讨论活动让学生们围绕大漆的话题展开交流。在这样的学习环境中,学生们更易产生学习激情,愿意主动探索大漆在色彩表达中的可能性。实操环节中,学生以命题为引导,以团队合作为形式,共同完成了一系列用色彩搭配来表达情感的色彩构成作品。

整堂课程中,学生们对自己的作品充满了自豪和成就感。他们的作品不仅方式新颖,而且承载的文化内涵丰富,学生通过对非遗知识的学习和亲身实践,将传统文化的结合设计思维和色彩原理,使作品灵动丰富,不仅提升了自身的艺术设计技能,还深刻体会到了传统文化的魅力和价值。他们开始更加珍视和尊重自己的文化遗产,对传统文化的认同感和自豪感也油然而生。

总的来说,这一教学模式的尝试不仅取得了显著的效果,还为学生们打开了一扇通往艺术和文化的大门,让他们

在未来的学习和生活中,能够更好地理解和传承中华民族的优秀传统文化。

关于这堂课的流程,笔者是按照以下步骤逐步准备和实施的。

3.1 课前准备

3.1.1 学习材料

①学生准备的学习材料:各色大漆、水彩纸、纸胶带、脸盆、一次性手套和筷子、纸巾。

②教师准备的展示材料:画架、画板、图钉若干、投票标签。

3.1.2 学生分组

在这堂融合理论与实践的色彩语言的情感表达课程中,笔者设置了小组合作学习模式。为了充分发挥每个学生的优势与特长,同时确保课堂活动的有序与高效,笔者将35人的教学班分成了5个学习小组,每组7人。这5个小组中,有一个特殊的小组——教学辅助组。该小组由一些对非遗知识有着浓厚兴趣且表达能力强、行动能力强的学生组成。他们的主要任务是在课前根据本课堂内容搜集相关的知识点材料,包括文字信息、图片信息、视频信息等;同时还负责在课堂上进行非遗知识的展示与介绍,帮助其他同学更好地理解大漆的历史背景、文化内涵以及制作工艺。

除了教学辅助组,其余小组为学习竞赛组。笔者将根据课前和本课的知识点进行提问和命题创作,这四个小组将在课堂上进行课堂抢答、作品创作评比等竞赛活动。竞赛内容涵盖了色彩搭配、漂漆操作技巧、色彩内涵知识等多个方面,通过实操项目引导学生思考色彩知识点、构思色彩的组合搭配、尝试使用非遗材料动手制作,这些内容能较为全面检验学生对色彩情感知识的掌握与色彩搭配运用的能力。

为了确保课堂教学的顺利进行,需要课前开展培训活动,针对各个小组的组长进行专门指导。在培训中,笔者详细介绍了大漆的使用方式,强调使用大漆的正确姿势、比例调配等关键要点,并通过示范操作,让组长们直观地了解和掌握这些技巧。同时,笔者也特别提醒了使用大漆时的注意事项,如安全操作规范、防护措施的佩戴等,以确保组长们在全班开展实践时能够遵循安全规定,保障自身和他人的安全。

除了大漆的使用技巧,笔者还着重培训了组长们课堂活动的组织与管理能力。包括如何合理安排课堂时间、如何激发同学们的参与热情、如何协调小组内部的合作等。通过这次培训,组长们不仅掌握了相关知识和技能,更明确了自己的责任与担当。他们深知作为领头羊的角色,将肩负起带领同学们共同完成学习任务、实现教学目标的重要使命^[1]。他们表示,将认真履行组长的职责,积极组织和管理好小组活动,确保课堂教学的顺利进行。

3.1.3 课前自学资料

为了让课堂上的知识点学习更生动具象,教学辅助小

组成员精心准备了一系列信息化教学素材，并上传至学习通班课号，供学生提前预习相关知识点。这些素材包括色彩语言和色彩搭配原理的复习资料以及漂漆工艺的操作流程视频等。本环节教学助理小组成员负责搜集资料并整合，深入了解了非遗大漆的历史背景、文化内涵以及制作工艺等方面的知识。这些准备工作不仅为课堂上的教学提供了有力支持，也为教学助理们积累了宝贵的教学经验。

3.1.4 知识点测试

除了完成知识点的复习和预习，学生们还要在学习通平台上完成与色彩语言知识相关的一系列小测试，以巩固他们对色彩搭配理论的掌握，也为本堂课的知识传授做好准备。

3.2 教学过程

课程一开始，教学辅助组先给同学们复习了色彩分类知识，同学们根据图像回顾之前学过的色彩分类。接下来，教学辅助组用4组色卡来考验同学们对色彩的感受能力，四组色卡分别代表春夏秋冬四个季节，竞赛小组的同学们通过观察、感受、思考、抢答来回答色卡对应的季节，课堂氛围活跃，笑声一片。

紧接着知识回顾环节的，是知识拓展环节。通过视频展示，他们不仅了解了大漆的悠久历史和丰富多样的当代应用，更被漆艺大师们的精湛技艺所震撼。那些美轮美奂的漆艺作品不仅仅是艺术品，更是中华文化的瑰宝，让人叹为观止。当学生们得知漆器在国际上被赋予“Japan”这一英文名字时，他们的震惊和失落之情溢于言表，这不仅让他们意识到蕴含“五正色”厚重文化的漆艺在国际上的影响力，更激发了他们作为中华儿女传承和发扬传统文化的责任感和使命感。他们深知，作为新时代的青年，有责任将这份独特的文化遗产继续传承下去，让更多的人了解并保护大漆这一传统工艺^[2]。

学生们带着内心的震撼，开展接下来的命题创作环节：用大漆中的各种颜色进行搭配，使用漂漆工艺完成色彩情感表达作品《流动的四季》，大家摩拳擦掌，迅速投入到这次的创作当中。

在评价环节中，四个竞赛小组将完成的季节作品展示到台前，由全班同学用投票标签进行投票，选出“最美季节色彩表现”奖，课堂上再次掀起一个高潮，最后由笔者带领大家回顾本课的色彩知识点，大家谈一谈本堂课的感受。学生们对大漆工艺由好奇到喜爱，对色彩知识的理解和表现能力也更为深刻。

4 教学反思

在这堂别开生面的色彩构成实践课中，学生们不仅感受到了色彩搭配带来的视觉艺术体验，更在创作过程中深刻体会到了中华传统工艺的独特魅力。大漆的色彩丰富、含蓄沉稳，气味新奇独特，遇水则浮的奇妙特性更是让学生们充满了探索的欲望。在短短15分钟的创作时间里，他们热烈

地讨论、积极投入合作，充分发挥了自己的想象力和创造力，创作出了一幅幅灵动有趣的作品。

通过分析本堂课的学生作业评价和课堂表现评价情况来看，将非遗元素融入艺术设计课堂是可行且高效的，学生的接受度高、课堂生动有趣。在完成色彩语言的情感表达一课后，笔者进行了反思和归纳，所得如下：

①非遗元素的选取要符合本堂课知识点的需要。课程的目的是完成教学目标，非遗元素的融入是为了教学目标服务的，因此在选择非遗元素进行知识点结合的时候，非遗元素要选取恰当，与知识点结合自然流畅，不可生硬。

②课前准备要充分。无论是从学习资料还是学生的实操材料方面，都要做好细致的计划和准备，因为艺术实操课和文化课不同，不能用一本课本加一支笔就完成课堂教学，其中涉及的内容和材料较多，尤其是加入了非遗的元素在内，就更需要教师的主导角色做好课前的规划和准备。

③课堂上要做好思政教育和情感升华。运用非遗元素融入艺术设计课堂，可以丰富设计课程的实操活动，但更重要的是我们需要在授课过程中用中华民族的优秀文化感染学生，做到“润物细无声”的思政教育。技能的提升至关重要，民族意识和文化自信则更为关键^[3]。

5 结论和展望

本堂课上，学生的课堂参与度、学习积极性、文化敏感性获得提升。同时，学生也表示通过实践活动和创作环节，他们更深入地了解了大漆工艺中的色彩智慧和中式色彩的情感表达技巧，增强了对传统文化的认同感和兴趣。此外，这堂课的成功实践也让学生们更加珍惜传统文化的瑰宝。他们明白，非物质文化遗产是中华民族的重要精神财富，是连接过去与未来的桥梁。只有深入了解和传承这些传统文化，才能更好地弘扬中华民族的精神，让世界更加了解和尊重中华文化。

将非遗元素融入艺术设计课程《色彩语言的情感表达》中，不仅能够提高学生的知识点掌握和运用能力，创新思维水平和眼界也得到了拓展，这节课将成为埋在他们心里的一粒种子，未来将促进他们对非遗文化的传承和发展。接下来，我们可以进一步探索非遗教育与现代设计教育的结合点，丰富课程内容和实践环节，为培养更多具有创新精神和文化底蕴的设计师贡献力量。找寻庞大的非遗目录中能够融合艺术设计教学的元素和活态案例，让设计课程不再只被西方理论和范式占领，争取早日让我们的学生从日常学习当中获得中式美学的滋养。

参考文献

- [1] 张彰,臧国超.非遗文化创意产品设计[M].北京:机械工业出版社,2023.
- [2] 杨慧子.手工开悟:非遗与文创设计[M].北京:中国轻工业出版社,2022.
- [3] 郭浩.中国传统色色彩通识100讲[M].北京:中信出版社,2021.