

非遗融入高校美术教育的课程创新与就业竞争力提升研究

郝金舆 刘天龙

河北工艺美术职业学院 河北 保定 071000

摘要：在文化强国战略与就业市场升级需求下，将非遗融入高校美术教育，是推动教育改革与人才培养的重要途径。本文以非遗传承和提升就业竞争力为核心，系统分析非遗的文化教育价值及融入高校美术教育的可行性，指出高校美术教育存在同质化、实践薄弱等问题。从课程目标、内容设计、教学模式三维度构建课程创新体系，重点阐述“理论+实践+创新”三阶课程模块，剖析其在核心能力构建中的作用及对三大就业领域的拓展价值。研究表明，非遗融入可破解美术专业就业困境，为相关改革与传承提供参考。

关键词：非物质文化遗产；高校美术教育；课程创新；就业竞争力

引言：非遗作为中华优秀传统文化的重要载体，其剪纸、漆艺、刺绣等技艺蕴含着独特的审美智慧与文化基因。当前，高校美术教育面临严峻挑战：课程内容与市场脱节，学生作品同质化严重，毕业生在文化创意产业中缺乏核心竞争力。与此同时，文化产业的蓬勃发展使兼具传统技艺与创新能力的艺术人才需求激增，非遗融入高校美术教育成为破解这一矛盾的关键。将非遗纳入美术教育体系，既能实现非遗的活态传承，又能为美术教育注入文化内涵，提升学生的就业核心优势。本文聚焦非遗融入的课程创新路径，探究其对就业竞争力的提升机制，为高校美术教育改革与非遗传承发展提供理论支撑与实践方案。

1 非遗融入高校美术教育的价值与可行性

1.1 非遗的文化价值与教育功能

非遗的文化价值体现在其承载的历史记忆与民族精神，如苏绣的细腻针法传递着江南文化的温婉特质，皮影戏的造型艺术承载着民间叙事的集体智慧，这些技艺与文化符号是中华民族身份认同的重要标志。从教育功能来看，非遗为高校美术教育提供了丰富的教学资源：其“手脑并用”的技艺特性，能弥补传统美术教育重理论轻实践的缺陷；其地域文化属性，可引导学生挖掘地方特色文化，培养文化认同感；其创作中的“师法自然”理念，能启发学生突破程式化思维，提升审美感知能力。非遗的教育功能不仅限于技艺传授，更在于通过实践让学生理解文化遗产的意义，树立“传统为基、创新为魂”的创作理念，为美术人才的全面发展奠定

基础。

1.2 高校美术教育的现状与痛点

当前高校美术教育呈现“三重三轻”的突出问题：重西方美术理论轻本土文化传承，课程中油画、素描等西方绘画体系占比过高，对非遗等本土艺术资源挖掘不足；重技法模仿轻创新能力培养，教学以临摹经典作品为主，学生缺乏独立创作与文化转化的能力；重单一技能轻综合素养，专业划分过细，学生知识结构单一，难以适应文化产业的跨界需求^[1]。这些问题直接导致就业困境：毕业生作品缺乏文化辨识度，在创意设计市场中易被同质化竞争淹没；对传统文化理解肤浅，无法满足文旅融合、非遗文创等领域的人才需求；实践能力薄弱，进入企业后需长期培训才能胜任岗位，就业竞争力显著不足。

1.3 融合可行性分析

非遗与高校美术教育的融合具备政策、资源与需求三重可行性。政策层面，国家出台《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，明确提出“将非遗融入国民教育体系”，各地高校也纷纷响应，为融合提供了政策支持与保障。资源层面，我国非遗资源丰富，已列入国家级非遗名录的项目达数千项，涵盖传统美术、技艺、戏剧等多个领域，高校可依托地域优势对接本地非遗资源，如四川高校可引入蜀绣、竹编技艺，广东高校可整合广绣、榄雕资源，形成特色教学内容。需求层面，文化创意产业对“非遗+美术”复合型人才的需求日益增长，企业急需既懂传统技艺又具备现代设计理念的人才，这种市场需求为融合提供了明确的导向，也为学生就业开辟了广阔空间。

通讯作者：刘天龙(1989.10-)，男，汉族，河北省石家庄市，硕士学历，讲师，研究方向:美术及美术教育方向。

2 非遗融入高校美术教育的课程创新路径

2.1 课程目标重构

非遗融入高校美术教育的课程目标需突破传统“技法传授”的单一导向,构建“文化认知—技艺掌握—创新应用”的三维目标体系。文化认知目标聚焦非遗文化内涵的理解,要求学生掌握非遗的历史渊源、地域特色与文化符号,树立文化传承意识;技艺掌握目标强调非遗核心技艺的实践,通过系统训练使学生具备剪纸、漆艺等至少一项非遗技艺的操作能力;创新应用目标侧重传统与现代的结合,引导学生将非遗元素融入现代设计,实现“非遗符号+现代审美+市场需求”的转化。课程目标需兼顾传承与创新,既避免学生沦为“技艺工匠”,又防止创新脱离文化根基,最终培养兼具文化素养、技艺能力与创新思维的复合型美术人才。

2.2 课程内容设计

2.2.1 模块1: 非遗基础理论

该模块以“文化认知”为核心,内容涵盖非遗基础理论与文化解读两部分。基础理论包括非遗的概念、分类、保护政策与传承现状,帮助学生建立系统的理论认知;文化解读聚焦非遗的审美特征与文化内涵,如分析剪纸艺术中“吉祥纹样”的象征意义,解读漆艺中“天人合一”的工艺理念,结合地域案例剖析非遗与地方文化的共生关系。教学中引入非遗传承人讲座、非遗博物馆线上线下研学等形式,避免理论教学的枯燥化。通过该模块,学生能深入理解非遗的文化价值,掌握非遗符号的解读方法,为后续实践与创新奠定理论基础^[2]。

2.2.2 模块2: 技艺实践工作坊

技艺实践工作坊以“动手能力培养”为核心,采用“传承人授课+高校教师辅导”的双师模式。课程根据地域非遗特色设置专项工坊,如刺绣工坊、陶艺工坊、木版年画工坊等,每个工坊聚焦一项核心技艺。教学中遵循“技法入门—熟练掌握—创意尝试”的进阶逻辑:初期由非遗传承人演示基础技法,如苏绣的平针、套针针法,学生进行针对性训练;中期通过临摹经典作品提升技艺熟练度;后期引导学生结合现代审美进行小幅创作,如用传统陶艺技法制作现代茶具。工作坊配备专业实训设备,保障每位学生都能获得充足的实践机会,切实提升非遗技艺应用能力。

2.2.3 模块3: 非遗创新应用

该模块以“市场转化”为导向,聚焦非遗元素的现代创新应用。内容涵盖非遗符号提取、现代设计融合、市场需求分析三个环节:符号提取环节教授学生运用解构、重组等设计手法,从非遗作品中提取核心元素,如

将剪纸纹样转化为简约线条;设计融合环节结合具体领域进行创作实践,如非遗元素在服饰设计、文创产品、室内装饰中的应用;市场分析环节引入企业案例,引导学生分析非遗文创产品的市场定位与消费群体需求。课程以项目式教学为主,学生分组完成从创意构思到作品呈现的完整项目,如设计非遗主题文创礼盒,培养从创作到市场的全链条思维。

2.3 教学模式创新

非遗融入高校美术教育需突破传统课堂教学模式,构建“双师共育+线上线下融合+项目驱动”的创新模式。双师共育模式邀请非遗传承人与高校美术教师联合授课,传承人负责技艺传授,高校教师负责理论讲解与设计指导,实现“技艺传承”与“现代教育”的优势互补。线上线下融合模式利用线上平台开展非遗理论教学、传承人访谈直播等内容,线下聚焦技艺实践与项目创作,通过VR技术还原非遗技艺操作场景,解决地域非遗资源获取难题。项目驱动模式以真实市场需求为导向,对接文创企业、文旅机构的实际项目,如为地方景区设计非遗主题导览标识,让学生在实战中提升创作与协作能力,实现教学与市场的无缝衔接。

3 非遗课程对学生就业竞争力的提升机制

3.1 核心能力构建

3.1.1 传统技艺能力

非遗课程通过系统的技艺训练,使学生掌握专属的核心技能,形成差异化就业优势。与仅掌握现代设计软件的毕业生相比,具备剪纸、漆艺等非遗技艺的学生在就业中更具辨识度,如在文创产品设计岗位中,能独立完成非遗元素的手工创作,提升产品的文化附加值;在非遗保护机构工作中,可凭借技艺能力参与非遗修复、传承教学等工作。技艺能力的提升还能增强学生的职业自信,其手工创作的作品可作为优质作品集核心内容,在求职中展现独特的专业实力,有效突破同质化竞争困境^[3]。

3.1.2 文化创新能力

非遗课程培养的文化创新能力,是学生适应文化产业发展的核心竞争力。课程中“非遗符号现代转化”的训练,使学生能将传统元素与现代设计理念结合,如将皮影戏造型融入动漫角色设计,将刺绣纹样应用于现代服饰,这种创新既保留文化内涵又符合现代审美,深受市场青睐。文化创新能力还体现在跨领域融合中,学生可将非遗元素与数字媒体、新媒体艺术等结合,创作短视频、互动装置等新型作品,满足新兴文化业态的需求。这种基于文化内核的创新能力,使学生的作品具备独特的文化IP价值,提升在就业市场中的核心竞争力。

3.1.3 市场洞察能力

非遗课程中的市场分析模块与项目驱动教学,有效培养学生的市场洞察能力。通过分析非遗文创产品的成功案例,如故宫非遗文创的“年轻化”定位策略,学生能精准把握消费群体需求,了解不同场景下的产品设计要点。在对接企业实际项目的过程中,学生需参与市场调研、需求分析、产品定位等全流程工作,学会从市场角度优化创作方案,避免“为艺术而艺术”的创作误区。市场洞察能力使学生能快速适应就业岗位需求,入职后可迅速参与实际项目,减少企业培训成本,成为受企业欢迎的实用型人才。

3.2 就业方向拓展

3.2.1 传统领域

非遗课程为学生在传统领域就业提供坚实支撑,主要包括非遗保护与传承、传统工艺美术行业两大方向。非遗保护领域,学生可凭借非遗理论与技艺能力,进入各级非遗保护中心、文化馆、博物馆等机构,从事非遗整理研究、传承教学、展览策划等工作,如参与非遗数字化建档、组织非遗体验活动。传统工艺美术领域,可入职传统工艺企业,担任技艺传承师、设计研发人员,从事刺绣、陶瓷等传统工艺品的创作与改良工作。在这些领域,学生的非遗专业能力成为核心竞争力,相比普通美术专业毕业生更具就业优势,也为非遗传承注入年轻活力。

3.2.2 新兴领域

文化产业的创新发展催生了众多非遗相关新兴就业领域,为学生提供广阔空间。在文创产业领域,可入职文创企业担任非遗文创设计师,参与非遗主题文具、家居用品、旅游纪念品的设计开发,如将传统木版年画元素转化为文创盲盒;在数字媒体领域,可利用3D建模、动画制作等技术,创作非遗主题数字内容,如非遗技艺教学短视频、非遗元素动漫作品;在直播电商领域,可成为非遗技艺主播,通过直播展示非遗创作过程,推动非遗产品销售。这些新兴领域需求旺盛,且与高校美术教育的创新方向高度契合,为学生就业提供新的增长点^[4]。

3.2.3 跨界领域

非遗深厚的文化属性,令其在跨界领域优势显著,

极大拓宽了学生的就业范围。在文旅融合方面,学生可凭借专业知识与创新思维,深度参与景区非遗体验项目设计与非遗主题民宿装饰。像为古镇景区打造非遗文化长廊,把当地剪纸、刺绣、传统戏曲等非遗元素巧妙融入,让游客漫步其间,沉浸式领略非遗魅力。服饰时尚领域,学生能将精湛非遗技艺与现代时尚服饰完美融合,入职时尚品牌担任非遗设计顾问。在服装的面料挑选、图案构思、工艺制作等环节融入非遗元素,打造出兼具时尚感与文化底蕴的服饰佳作;乡村振兴领域,学生积极参与乡村非遗产业开发。协助乡村深挖本地非遗资源,设计特色农产品包装,提升其文化附加值;开发乡村非遗旅游产品,吸引游客体验乡村非遗文化;跨界领域就业,不仅薪资待遇可观,更让学生在丰富实践中,实现文化价值与经济价值的有机统一。既能传承和弘扬非遗文化,又能凭借自身能力获得良好职业发展,为个人成长与社会发展贡献力量。

结束语

非遗融入高校美术教育,是传承中华优秀传统文化与提升美术专业学生就业竞争力的双赢路径。本文通过分析融合的价值与可行性,构建了“理论+实践+创新”的课程体系,阐明了其在核心能力构建与就业方向拓展中的作用。非遗课程不仅为高校美术教育破解同质化困境提供了方案,更让非遗在年轻一代中实现活态传承。未来,高校需进一步加强与非遗传承人的合作,深化课程与市场的对接,完善“产学研用”一体化培养模式。相信通过持续的课程创新,将培养出更多兼具文化素养与实践能力的艺术人才,为文化产业发展与非遗传承贡献力量。

参考文献

- [1]鞠奕霖,胡蓉.陶瓷类非遗在高校美术教育课程的融入研究[J].中国民族博览,2025(4):187-189.
- [2]程宝飞.区域非遗资源融入地方高校美术教育的途径研究[J].中国民族博览,2024(17):204-206.
- [3]邵士德.传统美术类非遗融入高校美术类专业教育的互动路径研究[J].大众文艺,2020(22):192-194.
- [4]钟慧.非遗技艺融入高校美术教育的价值与路径[J].民间故事选刊,2023(19):215-217.