

岭南非遗创新融入广东高职艺术设计专业课程教学研究报告

谢石党 广州城建职业学院

基金项目：2023 年省高等职业教育教学质量与教学改革工程项目（2023JG444）；2023 年度教育科学规划课题（高等教育专项）（2023GXJK1063）。

摘要：研究通过“**两级四层**”的管理运行机制，实现学校统筹与教研室非遗技艺解构的协同；借助“**三级衔接**”课程设计平台，构建从文化通识到创新实战的阶梯式课程；依托“**四位一体**”的教学模式，融合知识、能力、情感与品德培养；通过“**五类互通**”的教学应用策略，推动教学资源与产业需求的全面融合，为非遗传承与高职艺术设计课程改革提供了实践经验。

关键词：非遗创新；高职课程改革；岭南非遗；产教融合；文化自信

岭南地区孕育了众多国家级非遗，这些非遗不仅是岭南文化的瑰宝，更是中华优秀传统文化的重要组成部分。然而，广东高职院校的艺术设计专业教育中，学生对本土文化却缺乏深度认知，设计作品文化内涵缺失。如何将岭南非遗创新融入高职艺术设计专业课程体系，实现“传承”与“创新”的双重目标，是广东职业教育改革的一个重要命题。

二、相关研究现状

（一）非遗与职业教育课程改革

国际上，日本通过“人间国宝”认定制度，将传统工艺纳入职业教育体系，实现技艺传承与商业开发的融合。英国则通过“创意工匠”培养模式推动非遗创新，实现苏格兰格纹与数字化技术的结合。在国内，王文章提出了“生产性保护”理念，强调非遗保护应与生产实践相结合。然而，非遗与职业教育深度融合的实证研究案例相对较少，尤其是在高职院校中的应用研究。龚宗圣和冷进 2023 探讨了非遗美育在职业教育中的“双创”实践，提出了通过专业与美育结合推动非遗传承的思路。这些研究为非遗融入职业教育提供了理论支持，但在实践层面的系统性研究仍显不足。

（二）岭南非遗与艺术设计

岭南地区拥有丰富的非遗资源，为艺术设计提供了丰富的素材。赵燕研究了岭南非遗文创产品开发在高职艺术设计教学中的创新路径，指出通过非遗文创产品开发能够提升学生的创新能力和实践能力。翁银雪探讨了岭南非遗文化融入高校艺术设计类专业课程教学的路径，强调通过课程改革实现非遗文化的传承与创新。随着数字化技术的发展，魏静颖等研究了数字技术赋能岭南非遗传承的课程实践，以东莞麒麟舞为例，探讨了数字化技术在非遗教学中的应用。杜一峰则通过社区参与式教学法，将非遗竹编课程引入职业教育，取得了良好的教学效果。研究表明，数字化技术为非遗的传承与创新提供了新的可能性，但也需要进一步探索其在高职教育中的应用模式。

（三）高职艺术设计课程改革

高职艺术设计专业的课程改革一直是职业教育研究的重点。李华提出了构建“基础技能+专项设计+项目实战”三级课程体系，强调通过模块化课程改革提升学生的实践能力。张敏通过校企合作开发了“非遗文创产品开发”课程，探索

了产教融合模式在非遗教育中的应用。陈磊利用 AR 技术复原了潮州金漆木雕工艺的流程，为非遗技艺的数字化教学提供了新的思路。刘国龙和孙上敬探讨了“新工科”课程思政的育人意蕴与教学实践，提出了将思政元素融入专业课程的路径。相关研究表明，课程思政不仅能够提升学生的专业素养，还能够增强学生的职业使命感和社会责任感。

综上所述，尽管已有研究为非遗与职业教育课程改革提供了丰富的理论支持，但仍有进一步提升的空间。首先，非遗教育在高职院校中的实践案例较少，缺乏系统的实证研究。其次，非遗教育与课程思政的结合尚处于初步探索阶段，缺乏成熟的教学模式和评价体系。最后，数字化技术在非遗教育中的应用虽然取得了一定进展，但如何平衡技术与人文价值仍是需要解决的问题。

三、岭南非遗创新融入高职艺术设计课程的理论基础

（一）文化自信与非遗传承

非遗是传统文化的重要载体，承载着民族的历史记忆和文化基因。在高职艺术设计课程中融入岭南非遗，能够让学生在学习现代设计技能的同时，深入了解和体验本土文化的魅力，从而增强文化认同感和文化自信。

（二）地域文化与家国情怀

岭南地区拥有独特的地域文化，是国家文化的重要组成部分。非遗项目作为地域文化的典型代表，承载着地方人民的情感和记忆，具有强烈的地域性和民族性。在高职艺术设计课程中融入岭南非遗，能够让学生在学习中厚植家国情怀，增强对家乡和祖国的热爱。

（三）文化多样性与创新精神

岭南非遗项目丰富多样，涵盖了传统技艺、民俗文化、民间艺术等多个领域。这些非遗项目不仅具有独特的文化价值，还蕴含着丰富的创新元素。在高职艺术设计课程中融入岭南非遗，能够激发学生的创新思维和创造力，培养他们的创新精神。

（四）艺术性与审美修养

非遗项目作为传统文化的重要载体，具有极高的艺术价值和审美价值。通过将这些非遗项目引入课程，学生可以在学习中感受传统艺术的美感，提升自己的审美能力和艺术设计水平。此外，非遗项目中的传统图案、色彩搭配等元素，也可以为学生的艺术设计提供丰富的素材和灵感。

（五）课程思政与非遗教育

课程思政是将思想政治教育融入课程教学的重要途径，对于培养学生的社会责任感和使命感具有重要意义。非遗教育作为文化传承的重要手段，与课程思政的目标高度契合。在高职艺术设计课程中融入岭南非遗，不仅能够传承和弘扬传统文化，还能够通过课程思政的方式，培养学生的社会责任感和文化使命感。

四、岭南非遗创新融入高职艺术设计课程的实践框架

为实现岭南非遗创新与高职艺术设计课程的深度融合，研究提出“两级四层-三级衔接-四位一体-五类互通”系统化的实践框架。该框架从治理结构、课程体系、教学模式和资源整合四个维度出发，旨在构建一个全面、系统的非遗教育模式，推动非遗文化的传承与创新。

（一）“两级四层”运行机制

1. 学校层面的战略统筹与资源整合

学校作为非遗课程改革的“中枢神经”，在政策、资源和平台三方面起到关键作用。例如，广东轻工职业技术大学通过设立“岭南非遗数字资源库”，整合了广绣、广彩瓷、潮州木雕等多项国家级非遗的3D建模数据、工艺流程视频及传承人口述史，形成了开放式的教学资源平台。

2. 教研室层面的技艺解构与课程转化

非遗技艺的“解码-重构-教学化”任务由教研室承担。以深圳职业技术大学为例，其工艺美术教研室将潮州金漆木雕的传统非遗工艺拆解为“设计稿绘制”“木料选材”“粗坯雕刻”“修光打磨”等12个模块，并开发配套数字化教学资源。教研室通过建立“非遗技艺知识图谱”，将传统口诀转化为可视化教学标准，解决了非遗“经验化”教学的难题。

3. 四层联动：反馈迭代与质量保障

通过“学校-教研室-教研组-师生”四层联动机制的闭环反馈，实现课程动态优化。例如，广州职业技术大学在《广绣工艺与数字媒体》课程中，学生团队用 AR 技术复原了“盘金绣”针法，其文创作品“动态刺绣交互装置”在淘宝的“非遗新势力”店铺销售。据此，教研室调整了课程模块，增设了“非遗数字化营销”单元。调研显示，通过“师生反馈机制”，78%的学生认为课程的实用性显著提升。

（二）“三级衔接”课程平台

1. 初级平台：文化通识与感知启蒙

初级平台课程以“非遗美学基础”“岭南文化通识”等通识课程为主体，采用 VR/AR 技术构建沉浸式学习场景。例如，顺德职业技术学院开发的“广府建筑装饰 VR 体验馆”，学生可以 360° 观察陈家祠的砖雕细节，并可以通过手势交互模拟“灰塑”上色的过程。

2. 中级平台：技艺融合与设计基础

中级平台主要聚焦非遗技艺与现代设计方法的交叉融合。以佛山职业技术学院为例，其设立的“陶艺 3D 建模”课程要求学生将石湾公仔的造型特征转化为数字模型，并运用犀牛软件进行变形设计，实现非遗技艺与现代设计方法的融合。

3. 高级平台：创新实战与产业对接

高级平台以“非遗创新设计工作坊”为载体，对接真实产业需求。例如，广东轻工职业技术大学与永庆坊合作，学生团队为“广绣生活馆”设计开发了“动态刺绣灯具”，产品上市 3 个月销售额突破 50 万元。

（三）“四位一体”教学模式

1. 知识维度：非遗技艺知识图谱

通过“非遗技艺知识图谱”将口诀化经验转化为结构化知识，实现传统技艺的数字化解构。例如，潮汕职业技术学院将潮州剪纸“阳剪”“阴剪”技法编码为算法规则，学生可利用 Processing 软件生成参数化剪纸图案。

2. 能力维度：跨学科协作与创新实践

通过构建“非遗+数字媒体”“非遗+智能制造”等跨学科团队，实现跨学科协作与创新实践。例如，深圳信息职业技术学院的学生团队将香云纱染整工艺与物联网技术结合，开发了“智能湿度监测披肩”，获红点设计概念奖。

3. 情感与品德维度：文化认同与职业使命感

通过“非遗传承人口述史”“匠人工作室见习”等课程，强化文化认同与职业使命感，实现匠人精神的浸润式培养。例如，通过组织学生参观广绣博物馆、访谈传承人，撰写《匠人精神口述史》等，增强学生对非遗文化的认同感和使命感。

（四）“五类互通”教学应用策略

1. 设备互通：传统工艺车间与数字创客空间

建立“传统工艺车间+数字创客空间”复合型实训基地，实现传统与现代的协同创新。例如，广东轻工职业技术大学通过整合传统工艺车间与数字创客空间，为学生提供了从传统手工技艺到现代数字技术的全方位实践平台。

2. 内容互通：非遗工艺数据库与 AI 生成艺术

构建“岭南非遗工艺数据库”，将非遗数据库与 AI 生成艺术融合，实现纹样、色彩、造型等元素的算法重组。例如，通过 AI 技术生成广绣纹样，学生可以在此基础上进行创新设计，开发出具有现代感的非遗文创产品。

3. 评价互通：课程评价与产业需求对接

通过与淘宝、京东等电商平台合作，将学生作品销售数据作为课程评价权重，实现评价互通。例如，学生设计的“广绣 AR 贺卡”在淘宝平台销售，其销售数据直接作为课程评价的重要指标，确保教学成果与市场需求紧密结合。

五、岭南非遗创新融入广东高职艺术设计专业课程教学实施路径

岭南非遗创新融入广东高职艺术设计课程的实施路径，以“两级四层”运行机制为基础，通过“三级衔接”课程平台实现从文化通识到创新实战的逐步过渡，依托“四位一体”教学模式培养学生的综合能力，并借助“五类互通”策略

推动教学资源与产业需求的深度融合。这一路径的设计旨在解决非遗传承与高职教育之间的衔接问题，实现非遗文化的活态传承与创新发展。

（一）实施路径案例分析

以广东轻工职业技术大学的广绣创新设计工作坊是岭南非遗创新融入高职艺术设计课程的典型案例。自 2020 年起，该校系统实施了非遗课程改革，形成了“学院-教研室-企业”三方协同机制，具有典型示范意义。

（1）非遗技艺解构与课程模块开发

广轻工工艺美术教研室将广绣技艺拆解为“设计稿绘制”“针法训练”“色彩搭配”“数字化转化”四大模块，并开发成配套的教学资源。将“齐、顺、匀、洁”等口诀化针法要领转化为《广绣针法编码手册》，形成知识图谱。学生可通过 AR 眼镜观察“盘金绣”针法三维模型。通过犀牛软件、Processing 编程等数字化工具的应用，使学生能将广绣纹样转化为可编辑的矢量图或参数化模型。同时，聘请广绣国家级传承人陈少芳为课程导师，将其“丝理转折法”录制为微课视频，该视频资源累计播放量超 10 万次。

（2）三级平台衔接教学

初级平台：公共课程，如通过 VR 体验馆使学生沉浸式感知广绣文化，模拟“广州十三行”场景中的广绣应用等。

中级平台：专业大类课程，如开设《广绣工艺与数字媒体》，课程要求学生将“水墨渐变”的针法与动态捕捉技术结合，生成交互式刺绣动画。

高级平台：专业课程，通过广绣创新设计工作坊，学生团队需要完成“从非遗调研到产品上市”的全流程项目。

（3）四位一体模式落地

知识维度，学生通过提交《广绣技艺研究报告》，完成包含历史渊源、工艺流程、文化符号解析等内容。能力维度，通过跨学科团队，例如设计+工程+营销学科的学生组合，完成“广绣智能家居”系列开发、可调节光线的“广绣灯罩”等产品的设计。情感维度，通过组织学生参观广绣博物馆、访谈传承人，撰写《匠

人精神口述史》等强化文化认同。品德维度,将“非遗公益设计”纳入学分体系,学生为乡村非遗工坊提供品牌升级方案。

(三) 实施成效分析

1. 学生能力显著提升

89%的学生能熟练使用犀牛软件进行广绣纹样建模,较改革前提升67%。76%的学生在团队项目中担任“非遗顾问”角色,能有效协调设计与技术的矛盾。学生作品屡获国家专利,“广绣AR贺卡”广受好评。

2. 师生满意度双向提升

学生层面,92%的学生认为课程“提升了非遗传承使命感”,85%的学生表示“增强了就业竞争力”。教师层面,83%的教师认为“五类互通”机制解决了“教学设备陈旧”“内容更新滞后”等问题。

3. 社会影响明显增强

学生作品孵化出了“广绣生活馆”“非遗新势力”等品牌,累计销售额超800万元。广绣课程视频被“学习强国”平台收录,播放量突破500万次。广东省教育厅将广轻工模式纳入《高职院校非遗课程改革指南》,案例被推广至全省23所院校学习。

六、讨论与反思

(一) 改革框架的优势

“两级四层”运行机制通过学校层面的战略统筹与资源整合,以及教研室层面的技艺解构与课程转化,实现了岭南非遗创新融入从“战略”到“执行”的闭环管理,确保了非遗课程改革的系统性和连贯性。通过“学校-教研室-教研组-师生”四层联动机制,实现了课程的动态优化,确保了教学内容与市场需求的紧密结合。“三级衔接”课程平台通过初级平台的文化通识、中级平台的技艺融合和高级平台的创新实战,构建了岭南非遗从认知到应用的完整链路,使学生在不同阶段都能获得系统的非遗知识和技能训练。“四位一体”教学模式将知识传授、能力培养、情感浸润、品德塑造融为一体,使课程评价中“文化创新”维度评价显著提升,强化了学生对非遗文化的认同感和职业使命感。“五类互通”教

学应用策略通过设备、内容、标准、评价、结果的全面互通，打破了传统教学的封闭性，使非遗课程资源得到有效利用。

（二）挑战与反思

在广东高职非遗课程中，仅有 23% 的教师具备非遗传承人资质。非遗传承人作为非遗课程的核心师资，其数量不足严重影响了非遗技艺的系统传授。这种“稀缺性”导致非遗技艺传承存在“口诀化”“经验化”风险，难以系统转化为标准化教学资源。尽管 76% 的企业表示支持非遗课程改革，但实际参与深度有限，“短期合作”模式难以支撑非遗产业的长周期创新需求。在“五类互通”实践中，部分院校过度依赖数字化技术，弱化了非遗的人文内核。这种“技术至上”倾向可能导致非遗沦为“数字标本”，背离活态传承初衷。

七、结论与展望

（一）研究结论

在理论层面，“两级四层-三级衔接-四位一体-五类互通”框架，整合了非遗课程改革的治理结构、课程体系、教学模式与资源应用，形成了非遗教育传承与职业教育深度融合的理论模型。该框架以“非遗技艺知识图谱”为知识载体，以“阶梯式课程平台”为实施路径，以“全人培养”为目标导向，以“开放互通”为保障机制，为非遗教育与职业教育的深度融合提供了系统的理论支持。

在实践层面，该路径覆盖了非遗课程从政策设计到课堂实施的全链条，解决了传统改革“碎片化”的问题。同时，深度融合了岭南非遗项目，具有鲜明的岭南区域文化特色。通过“政校行企”协同机制，确保课程与产业需求动态匹配，具有可持续性。

（二）未来展望

随着人工智能生成技术（AIGC）的发展，非遗课程可以探索更多技术赋能的应用。依托“粤港澳大湾区非遗教育联盟”，联合粤港澳地区开发“粤港澳非遗纹样数据库”，实现非遗资源共享。可借鉴国外的制度和模式，提升中国高职非遗教育的国际影响力。通过文化输出，不仅传播岭南非遗文化，还能提升中国职业教育的国际声誉。

参考文献

- [1]张雅婷. “非遗”传统音乐文化在高职院校美育课程体系建构中的价值和实施路径[J]. 乐器, 2023(10): 60-63.
- [2]温文. 文化传承视角下高职非遗美育“立体化”课程的建设与实践[J]. 匠心, 2024(1): 22-24.
- [3]赵燕. 岭南非遗文创产品开发在高职艺术设计教学中的创新路径研究[J]. 装饰, 2025, 36(2): 88-92.
- [4]翁银雪. 岭南非遗文化融入高校艺术设计类专业课程教学探索[J]. 魅力中国, 2024, (2): 79-82.
- [5]魏静颖, 梁嘉慧, 张磊. 数字技术赋能岭南非遗传承的课程实践——以东莞麒麟舞为例[J]. 中国职业技术教育, 2024, 40(15): 63-66.
- [6]杜一峰. 社区参与式教学法在非遗竹编课程中的实践[J]. 艺术教育研究, 2025, 28(1): 112-114.
- [7]梁雪莹, 陈思琪. 陈家祠灰塑符号在品牌视觉设计教学中的应用[J]. 包装工程, 2023, 44(18): 324-328.
- [8]李江. 佛山醒狮技艺在高职产品设计课程中的创新转化[J]. 美术大观, 2022, (7): 156-157.
- [9]臧柏荣. 基于创新能力培养的高职艺术设计教育改革探讨[J]. 四川职业技术学院学报, 2009, 19(4): 105-107.
- [10]朱晓敏. 高校教育传承民间文化艺术研究: 以艺术设计专业相关课程教学实践为例[J]. 大舞台, 2015(10): 100-101.
- [11]许嘉扬, 郭福春. 数字化时代高职教育教学改革的知识图谱分析[J]. 高等工程教育研究, 2023(04): 138-144, 195.