

西北地区农村小学“非遗+美育”校本课程 开发路径探索

——基于耀州瓷文化资源的实践研究

花梦曦

西安美术学院艺术与人文学院

摘要:随着新时代美育改革的深度推进以及对优秀传统文化的保护、传承和创新,如何将非遗文化有效引入西北地区农村小学美育课堂,成为教育工作者急需解决的重要课题。文章主要选取耀州瓷文化资源为研究对象,以陕西省铜川市耀州区朱村小学为实践基地,运用行动研究法和案例分析法,探索适合西北地区农村小学“非遗+美育”校本课程的开发路径,打造以“资源筛选—儿童化重构—情境创设”为核心的课程开发模式。这既证实了非遗文化融入西北地区农村小学美育课堂具备可行性,还有效促进学生核心素养的提升,为同地区校本课程开发提供可从中借鉴的实例。

关键词:西北地区农村小学;美育;校本课程开发;耀州瓷文化资源

DOI: 10.65976/3080-0374.2026.06.044

一、耀州瓷文化资源引入西北地区农村小学美育课堂的研究基础

(一)耀州瓷文化资源的美育优势

耀州瓷因产地在宋代辖于耀州,故而得名耀州瓷,是北方刻花青瓷之冠^[1]。始于唐代的耀州瓷早期以铜川黄堡镇为中心,以素胎黑彩为主。至宋代达到鼎盛,形成了以湿透质感的橄榄青釉为代表的典型风格。在立于北宋元丰七年(1084年)的《德应侯碑》^[2]中就详细记载了其繁荣景象,并赞誉其“巧如范金,精比琢玉”。在2006年,其烧造技艺被列入国家级非物质文化遗产名录^[3],彰显了其在中华传统工艺中的重要地位。

耀州瓷颜色青翠透亮,线条明快顺滑,造型端庄古拙。它的艺术特征主要体现在三个方面:一是装饰艺术,题材涵盖花卉、草木、动物、人物等,有着深厚的文化内涵;二是釉色与造型,采用“三烧法”烧制的橄榄青釉温润如玉,呈现出“雨过天青”的层次变化,合乎传统美学要求;三是工艺方面,综合运用剔、划、刻、印、贴等多种技法^[4],既有实用性又兼备艺术性。

笔者将耀州瓷文化资源引入西北地区农村小学美术课堂,通过系统化、趣味化的教学设计,让耀州瓷文化资源能够成为西北地区农村小学美育的重要载体,使美术课堂更具地域特色和文化深度,有效提升学生的审美水平、创新能力和文化认同感。

(二)耀州瓷文化资源的美育可能

当前西北地区农村小学美育工作面临诸多发展困境。美育教材的统一性要求与农村实际明显脱节,导致艺术审美认知出现断层;专业美育教师严重短缺,

多数学校只能由其他学科教师兼任,大幅降低了美育教学的成效。除此之外,因教学硬件短缺,西北地区农村小学的美育课堂侧重基础性绘画,而忽视了审美体验、文化理解和创意表达等核心素养的培养。

值得关注的是,政策层面已构建起完善的支持体系。2020年10月,国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》^[5]明确提出,要将美育纳入人才培养全过程。教育部门通过《义务教育艺术课程标准》^[6]将“理解中华工艺智慧”纳入教学要求,为传统文化资源与现代美育的有机融合提供了制度保障。这一政策导向与地方层面推动的非遗进校园^[7]举措形成呼应。

二、以三阶段为核心的耀州瓷文化农村小学美育校本课程开发路径

文化认知是起点,是比较初级的阶段,是个体对文化的认识、理解和评价。为了把耀州瓷文化资源地引入西北地区农村小学美育课堂,必须经历资源筛选、儿童化重构和情境创设三个关键流程(见图1),实现文化资源向教育资源的有效转化。

(一)基于文化认知的资源筛选阶段

在校本课程开发阶段,需要经过系统性的梳理与筛选,将有价值的耀州瓷文化资源转化为契合西北地区农村小学美育课堂的教学内容。

1. 典型器物、纹样、技法的精选

通过对耀州窑的系统梳理,课程将耀州瓷鼎盛的宋代作为资源筛选的重点时期,如选取宋代耀州窑青釉刻花花口尊(见图2)作为典型器物,其考量在于:

图1 资源筛选、儿童化重构和情境创设

此尊造型独具耀州窑特色，刻划流畅通达，体现了宋代瓷器追求“器以载道”的理性美学和严谨工艺。胎体坚实，通体施以橄榄青釉，口沿呈花瓣形，外壁颈部刻蕉叶纹，腹部刻牡丹纹，釉下刻花纹饰清晰利落，便于学生观察临摹，更好地了解宋代的社会生活面貌和审美风尚。耀州窑青釉剔花牡丹纹执壶，纹饰采用单枝牡丹图案，匠师采用钟爱的牡丹花进行艺术表现，采用折枝艺术形式呈现出近乎夸张效果的壶身外层装饰，腹部环绕的装饰区域面积充裕，既未使用辅助纹样也未铺设地纹；牡丹造型采用分明的折枝牡丹式样，以一朵牡丹花头作为主体纹样的中心，由主枝分生的叶片担任陪衬角色，基于壶体结构展开装饰布局，尽显一股繁荣富贵的装饰艺术气息。

图2 耀州窑青釉刻花花口尊
(2003年陕西省铜川市印台区红土镇窖藏出土，现藏于耀州窑博物馆)

2. 典型文化的应用

针对小学生的认知发展特点，古罗马诗人贺拉斯在《诗艺》中强调教育应通过愉悦的形式传递知识^[8]。课程中借助故事化、游戏化^[9]的方式，将耀州窑发展史改编成小故事，如“一片瓷片的奇幻旅程”，通过拟人化的瓷片主人公“耀耀”，讲述从唐代到宋代的历史变迁，加上精美的插画与互动问答环节，使历史知识变得鲜活又有趣。

(二) 儿童化重构阶段

耀州窑传统工艺涉及拉坯、烧制等复杂流程，直接复制到课堂存在安全隐患和技术门槛。因此，课程设计了一套适合农村小学的“降阶”体验方案。用陶泥替代传统瓷土，解决了产生粉尘的问题；把金属工具换成木制刻刀，减少操作隐患；采用水彩、丙烯颜料模拟青釉的效果，应对高温烧制的局限。工艺流程由简到复杂递增的梯度来划分，简化为“塑形—纹饰—上色”三个基础模块。

除此之外，针对西北地区农村小学美育师资短缺、专业能力不足的现状，课程创新选取“非遗传承人+学科教师”的双师协作样式，传承人承担技艺示范和文化讲解工作，教师把精力放在教学组织与知识迁移上，二者通过“共备—共授—共评”实现优势互补。

(三) 情境创设阶段

创设沉浸式学习情境是深化教学效果的关键^[10]。教师采用VR技术引领学生“穿越”进宋代窑场，全方位观看古代工匠制瓷的整个流程，采用AR技术进行互动教材开发，扫描课本上的图案就能观赏到三维立体的瓷器展示，将耀州窑元素融入校园环境建设里，在走廊、教室等场所布置相关艺术作品，营造浓厚的文化氛围。

课程中设计了“传统与现代的对话”系列任务。鼓励学生从自然、生活、文化等多个维度挖掘创作灵感。例如在“纹样新解”^[3]活动中，学生需提取耀州窑经典纹样（如缠枝牡丹、卷草纹）的核心元素，结合当下生活场景进行二次设计，将其用到文具、服饰等日常用品里面。

综上所述，这种扎根乡土、贴近学情的教学模式，既让非遗真正“活”在了校园里，也为农村孩子的创造力打下了基础，充分证明了“非遗+美育”课程在农村教育中的可行性和独特价值。

三、耀州瓷文化在西北地区农村小学美育校本课程的实践

西北地区农村小学美育校本课程的实践,需要兼顾文化的传承性与教学的适切性。基于前期构建的“资源筛选—儿童化重构—情境创设”三阶段校本开发模式,将耀州瓷文化转化为五个梯度化教学模块(见图3),在陕西省铜川市朱村小学开展为期一年的行动研究。

耀州瓷文化校本课程框架(修订版)

阶段	课时	主题模块	核心内容	教学策略	评价方式
资源筛选	3	《我是小小非遗讲解员》	• 耀州瓷历史沿革 • 典型器物特征 • 非遗传承现状	• VR博物馆沉浸式体验 • 故事化教学 • 角色扮演	讲解展示评价表
	3	《陶瓷纹样设计》	• 五大经典纹样解析 • 纹样文化寓意 • 现代应用案例	• AR纹样互动 • 拼图游戏 • 实物拓印	纹样识别测试
儿童化重构	4	《泥条盘筑小陶罐》	• 耀州特性认知 • 泥条制作技法 • 器型结构设计	• 分层任务卡 • 数据示范 • 小组互助	作品三维评价(德国/匀称/完整)
	3	《传承陶瓷技艺》	• 工具安全使用 • 基础刻花技法 • 简易施釉方法	• 双师协同教学 • 分步拆解训练 • 工艺日记记录	技能闯关卡
情境创设	3	《综合实践 馆藏新创想》	• 传统纹样再设计 • 陶艺造型创新 • 生活化应用方案	• 学科融合项目 • 设计思维训练 • 作品路演展示	创新性评价量规

图3 耀州瓷文化校本课程框架

(一) 案例设计框架

基于“资源筛选—儿童化重构—情境创设”三阶段模式,本研究以五年级为实施年级,整合后设计出耀州瓷文化校本课程框架,采用“双师课堂+项目学习”的组织形式,合计规划出16课时。

(二) 典型教学实施案例

1. 主题一: 唤醒文化的记忆

课程以耀州瓷为基础资源,以“唤醒文化的记忆”为主题,基于文化认知的资源筛选阶段,设计了两个单元,分别侧重语言表达和艺术创作,引导学生了解耀州瓷的文化和艺术特色。

学生们借助多媒体“进入”北宋耀州窑3D模型(见图4),直观观察工匠制瓷的流程,并模拟博物馆讲解员进行汇报。在“文物会说话”环节,学生选择一件最感兴趣的耀州瓷作品,展现器物背后的历史故事。课程结束后,学生们将学习成果制作成“非遗小讲堂”视频,在学校公众号发布。

在《陶瓷纹样设计》课程中,教师将耀州瓷的橄榄青釉刻花牡丹纹跟青花瓷的钴蓝绘缠枝莲纹对比展示,引导学生观察南北瓷器纹样的类似与不同之处,采

用拓印、临摹等方式体悟不同工艺带来的艺术效果。在实践操作阶段,让学生用蓝色水彩笔在白色卡纸上仿照青花瓷绘制手法画出基础纹样,开展“纹样设计师”比拼,让学生把两种风格融合在一起创作新纹样(如图5所示)。学生不仅能够理解不同地域的审美风格与工艺特点,掌握了传统纹样的绘制技巧,还能结合现代审美进行再创作,体现了文化传承与创新的结合。

图4 北宋耀州窑3D模型

图5 “纹样设计师”学生作品展示

2. 主题二: 技艺的传承与创新

课程以耀州瓷传统制作工艺为核心,围绕“技艺的传承与创新”主题,通过实践体验与现代化技术结合,让学生深入理解传统耀州瓷制作技艺的精髓,并探索其在当代的创新应用,激发学生的创造力与工匠精神。

针对农村学校缺少专业陶艺设备的情况,课程中开发了“课桌陶艺工坊”解决方案。教师先用多媒体展现从古至今各式各样的陶罐造型,指导学生剖析器型与功能的关系,实践阶段采用“三步渐进法”:首先借助陶泥练习搓制均匀泥条(见图6);而后在纸板底座上盘制简单直筒;最后挑战去制作收口的陶罐。

图6 学生练习搓制均匀泥条

在“双师课堂”中，非遗传承人李师傅现场展示耀州瓷刻花技艺，基于安全因素考量，课程采用硬化橡皮取代陶泥，拿圆头牙签当作刻刀，教学采用“看练—仿刻—创作”模式：先看一看师傅运刀的角度以及力度；又在硫酸纸上摹绘图案样式；最后在橡皮上落实实际操作。

学生在“泥条盘筑”实践中体会到工匠的耐心与技艺，部分作品虽粗糙但充满个性。学生在实践中不仅掌握了刻花基本技法，还能在橡皮上创作个性化纹样，作品融合了现代元素，体现了创新思维。

各模块之间通过精心设计的过渡活动形成有机联系，这种递进式的设计既保证了各模块的独立性，又形成了“认知—实践—创新”的完整学习闭环。

四、成效与反思

(一) 课程设计特色

本研究构建的“资源筛选—儿童化重构—情境创设”三阶段开发模式，系统性地解决了非遗文化资源向农村美育课程转化的难题。资源筛选阶段精选耀州瓷典型器物、纹样和技法，确保文化代表性与教学适配性；儿童化重构阶段通过材料替代、工具简化和双师协作，突破农村学校条件限制；情境创设阶段以项目式学习推动传统元素的现代表达，形成“认知—实践—创新”的闭环。课程设计充分体现技术赋能、低成本替代和梯度化分层教学三大特色，显著提升了农村美育的适切性。

(二) 教学成效分析

“非遗+美育”校本课程顺利地开展实施，学生在文化认知、审美水平和实践本领等方面都有明显提高：大部分学生对耀州瓷的历史背景、艺术风格及文化价值有了更透彻的理解。学生借由刻花、泥塑等实践活动，不仅掌握了基础工艺本领，还可结合现代生活做创新设计，就如把传统纹样用于文具、服饰等物品里。

对于教师而言，课程实施显著提升了教师的专业发展水平和文化教学能力。主动参与课程开发与教学实践，教师不仅掌握了将非遗资源转化为教学内容的有效方法，还创新采用AR技术、双师课堂这类教学模式，扩大了教学手段范畴，从单纯聚焦技能训练变为兼顾文化浸润与审美素养培养。

课程中虽然给耀州瓷工艺做了“降阶”设计，但部分环节对低年级学生而言依旧存在难度，“非遗传承人+学科教师”所构成的双师模式富有创新性，但因传承人时间与地域方面的因素受限，常态化推进面临阻碍，还需进一步把年龄分层细化处理，推出更具差异化风格的教学内容。

(三) 路径发展建议

未来需从三方面深化实践：一是拓展“在地化”课程开发，整合西北地区多元非遗资源，构建特色课程群，探索将这一模式拓展至其他非遗项目（如剪纸、皮影等），促成农村美育跟非物质文化遗产传承的深度融合；二是优化技术支持，开发低成本AR教具，开发离线版数字资源包；三是完善评价与保障机制，将过程性评价与成果展示结合，过程性评价关注课堂参与度、文化理解深度。

耀州瓷美育课程的实践表明，非遗文化融入西北地区农村小学美育课堂具备可行性。本研究构建的“资源筛选—儿童化重构—情境创设”三阶段开发模式，推动了非遗美育从单一课程走向体系化建设，为西北地区农村学校提供了可复制的范式，最终实现文化传承与农村美育质量提升的双赢。

参考文献：

- [1] 崔瑛. 非物质文化遗产视角下耀州窑制瓷工艺的保护和传承研究 [D]. 西安: 西安外国语大学, 2011.
- [2] 陕西省考古研究所. 陕西铜川耀州窑 [M]. 科学出版社, 1965.
- [3] 中国非物质文化遗产百科全书·代表性项目卷(上、下) [J]. 全国新书目, 2015(6):19.
- [4] 王紫君. 陕西耀州瓷传统刻花技艺的“数字传承”研究 [D]. 西安: 西安理工大学, 2023.
- [5] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 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体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》 [EB/OL]. (2020-10-15)[2026-01-15]. https://www.gov.cn/zhengce/2020-10/15/content_5551609.htm.
- [6] 教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年版)的通知 [EB/OL]. (2022-04-08)[2026-01-15]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html.
- [7] 陕西省文物局. 陕西省非物质文化遗产条例 [EB/OL]. (2014-01-13)[2026-01-15]. https://wwj.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/flfg/fg/201401/t20140113_2131101.html.
- [8] 谢秀清, 尹传兰. 论贺拉斯的“教”与“乐”与孔子的美育思想 [J]. 学理论, 2011(30):98-99.
- [9] 石磊. 博物馆文创产业赋能儿童非遗美育的数字化创新路径探索 [J]. 包装工程, 2025, 46(2):480-489.
- [10] 孙丰鑫. 创设情境, 构建沉浸式“历史学习场” [J]. 四川教育, 2023(15/16):41-42.