

让传统纹样“触手可及”——“海南非遗3D文创”项目的教学实践与反思

叶萍萍

海口市琼山华侨中学，海南海口，571100；

摘要：非遗文化与文创设计的交融，是推动非遗传承发展的途径，也是赋能学生文化素养与提高创新能力的举措。本文立足地方非遗融入校园文创设计的内在要求和现实困难，以“海南非遗3D文创”项目教学为例，介绍实施策略，构建多维度的教学实践机制。并从深化跨学科融合、强调多主体协同、推动传播推广三方面进行反思，旨在为海南非遗在校的深度传承与创新提供发展提供参考。

关键词：海南非遗；3D文创；玉米皮编织；项目教学

DOI：10.69979/3060-8767.26.05.090

引言

海南省依据《非遗法》推出多样化的“非遗进校园”举措，立足教育层面推进非遗保护与传承。在文创产业高度发展的背景下，非遗文化与校园文创设计深度融合，既能增强学生保护意识，也能推动非遗可持续发展。^[1]

1 地方非遗融入校园文创设计的内在要求和现实困难

1.1 内在要求

海南省非遗文化融入校园文创设计的内在要求，核心在于推动文化性、教育性和创新性的高度统一。首先，文化性。校园文创应坚守非遗本真不动摇，深入挖掘非遗文化中潜藏的民族智慧和文化符号，抵制同质化或过度商业化改编，保证有效传承非遗文化基因，让文创真正成为传播非遗文化的活态载体；其次，教育性。文创设计应契合学生需求、融入校园场景，同时兼顾观赏性和实用性，即学生在接触和利用产品过程中了解非遗文化，一方面提高学生文化自信，另一方面丰富校园美育形式，激发其创造力；最后，创新性。初中美术需致力于突破非遗文化传统呈现形式的桎梏，转向能将传统工艺、文化图案和实用功能有机结合，推出既有文化底蕴更具时代活力的海南文创作品^[2]。

1.2 现实困难

当前非遗文化融入校园文创设计，主要面临以下三方面现实困难。首先，审美衔接的隔阂。海南省的非遗文化历经岁月积淀，无论表现形式还是图案风格均带有深刻的传统印记，其中部分内容和当下学生所追求的时尚、简约等现代审美存在一定差距，很难快速得到学生群体的欢迎与青睐；其次，推广成效不理想，一是针对校园及其周边市场需求调研缺位，导致文创产品定位模糊，且设计缺少创新性和实用性，二是营销渠道相对狭窄，传统宣传推广手段的运用不足，造成非遗校园文创知名度低；最后，传承力量相对薄弱，海南省内非遗传承人多数年龄偏大，“年轻一代”匮乏，加之单一的传承方式，难以满足当代文创设计多元化、创新性的发展需求，不能为校园文创提供长期性技艺支持。

2 地方非遗融入校园文创设计实践——“海南非遗玉米皮草编3D文创”项目

2.1 设定目标，开启项目教学

项目依据新课标素养导向，凝练跨学科学习目标，指向学科核心素养与学生发展核心素养。在“海南非遗3D文创”项目中，我们设定了教学目标（见表1）。

表1：“海南非遗玉米皮草编3D文创”项目教学目标

教学目标	主要内容
审美感知	了解海南省的玉米皮草编发展脉络、工艺工序及其背后的文化价值；掌握常见传统纹样的玉米草编方法。
艺术表现	学会立体造型的设计技巧，并能用玉米皮编织技术设计出立体文创作品。
创意实践	独立完成玉米皮草编纹样的编织以及立体造型创作；通过所掌握的草编技艺对传统纹样重构、创新，设计兼具传统韵味和现代审美的3D文创作品；结合历史知识解读纹样内涵，针对造型设计进行文化创新。
文化理解	通过项目实践感受玉米皮草编的技艺魅力和文化底蕴；培养学生的工匠精神、创新思维，引导其养成认真、细致等良好的学习品质；引导学生树立文化保护与传承意识。

2.2 造型入门，掌握核心技巧

依据玉米皮草编技艺的创新要求，通过教学微视频

讲解立体草编和平面草编之间的关联和区别，让学生认识到立体草编是基于平面草编纹样编织，利用造型弯折、

拼接等技巧,将平面纹样转化成拥有三维空间感的作品,一方面是传统纹样创新的重要方式,另一方面有助于推动玉米皮草编创新。通过初中美术现场示范,引导学生学习立体草编的操作方法,并且着重讲解如“立体塑形”“部件拼接”“纹样融合”等核心内容,其间利用AI展示海南省玉米皮草编的历史发展,让学生感受不同时代审美需求,从而引导学生设计出如蜻蜓、鲜花等更具观赏性的文创作品(见图1)。

图1:海南非遗玉米皮草编3D文创作品

学生选择不同尺寸的玉米皮和相应的编织技法,结合其天然原色体现文创作品自然质朴的风格,或者结合海南的“地域色彩”进行染色,实现传统和现代的有机融合。除此之外,强调立体草编文创产品的关键在于“传承传统、创新形式”,既不能脱离传统纹样和文化内涵,还要防止因过度创新造成非遗元素流于形式。

2.3 独立创作,文创设计实践

学生结合选择的草编纹样,以小组为单位进行立体文创设计。为激发学生参与热情,初中美术将文创作品划分成“纹样立体还原类”与“创新立体设计类”两个板块以供学生自主选择,具体来讲:首先,“纹样立体还原”项目。学生通过不同的立体草编技巧,将编织完成的草编纹样设计成立体造型,并要求其结合历史知识,给文创作品添加简单的文字说明,比如艺术造型的历史背景、文化寓意等。收集各组学生作品打造班级“立体纹样库”,类似于历史文物立体复刻,以更直观的形式传承传统纹样;其次,“创新立体设计”项目。学生紧紧围绕玉米皮草编纹样,依据文创产品的观赏性和实用

性特点,完成立体文创作品设计,要求学生创作的作品贴近日常生活,比如各色蜻蜓、插瓶的桃花和荷花等,尽可能融入当地历史以及民俗文化元素。例如,选择桃花花瓣、荷花花瓣的纹样,结合当地植物种植历史设计立体草编;还可以选择吉祥结纹,结合海南当地的多民族文化,制作蜻蜓立体草编,在其翅膀上增加简单的吉祥结纹样,从中展现“吉祥如意”的深厚民俗寓意。在实际教学中,初中美术还要注重引导学生结合所学历史知识,延伸思考“3D文创作品如何更好地承载历史文化”。鼓励学生通过小组分工合作,培育团队协作能力与提高创新思维。在此基础上,结合传统玉米皮草编创作经验,进一步优化造型设计,旨在提高文创作品质感。

2.4 作品优化,提高文创品质

完成文创作品后,组织学生参与成品展示,一是分享自己的设计理念以及创新思路,二是能依据历史知识,有理有据地解读作品中蕴含的历史文化。可以邀请历史教师、非遗传承人等共同参与点评,根据学生认知水平,设计纹样准确性、文化内涵、创新性、实用性等评价维度,指导学生改进作品。例如,有的学生作品脱离历史内涵,教师则可以引导学生依据玉米皮草编的发展历史,补充一些匹配作品的纹样元素,旨在达到深化文化内涵的效果;针对整体造型不规整或者拼接不牢固的文创作品,应从专业化视角帮助其优化立体塑形和拼接技巧,进一步提高作品观赏性。除此之外,鼓励学生依据点评建议针对性地完善作品,继续打磨展翅蜻蜓、插瓶桃花等造型细节(见图2)。初中美术还可以在课后布置拓展延伸任务,比如结合海南省内的其他非遗元素,尝试将草编纹样与其相结合,独立设计充满海南特色的非遗3D文创作品。

图2:海南非遗玉米皮草编3D文创作品优化

2.5 多元评价,总结教学收获

教学评价作为教学活动的重要组成部分,初中美术应通过发挥教学评价的引领作用,实现创新增效,构建高效项目式课堂。关于项目化教学评价,一是聚焦学生学习过程,即从不同视角对其学习表现实施评价;二是

注重多元主体与方式的多样性,教学评价应将学生视为评价主体之一,凭借学生评价和教师评价鼓励和引导学生进行自我监控学习。具体来讲,教师可以构建“学生自评——小组互评——教师评价——传承人评价”的多元体系,避免出现单一的“作品评价”。比如,学生自评,要求结合个人实践经历,总结在“历史溯源”“技艺学习”“文创设计”等方面的收获和不足;小组互评,是指成员之间相互评价作品,侧重于关注作品的文化内涵、创新程度与实用价值;教师评价,应结合学生学习过程、文创作品质量等维度展开全面评价,既要肯定学生的创新和进步,还要提出针对性改进建议;非遗传承人评价,是指立足专业角度点评编织技艺的规范性,鼓励学生坚持传承与创新,提供更具专业性的指导。完成评价活动后,组织学生总结分享自己的评价心得。

3 “海南非遗 3D 文创”项目的教学实践反思

3.1 深化跨学科融合

丰富“海南非遗 3D 文创”项目教学与历史学科的融合内容、形式,根据所使用的历史教材,将技艺的历史演变自然融入海南农耕文明、多民族文化。在此基础上安排探究式任务,或者结合课上完成的立体造型,继续挖掘文创作品背后的文化寓意。例如,黎锦包括织锦与绣品,广义来讲,包括贯头衣(上衣)、筒裙、头巾、花帽、花带、挂包、织锦、龙被(即“崖州被”)、壁挂等纺织染绣工艺品;狭义来讲,黎锦在历史上被称为“崖州被”,有的地方又叫大被,素有“广幅布”之称,黎锦从汉代起就是进贡的珍品,其传统织锦刺绣纹样原始拙朴,具有丰富的寓意。教师可以增进海南黎锦历史知识和 3D 文创创新的紧密关联,学生可以结合所学历史知识,设计历史主题显著的非遗 3D 文创作品,使其成为历史文化载体。此外,邀请历史教师参加项目化教学设计,实现“非遗教学”和“历史教学”之间的双向赋能。

3.2 强调多主体协同

学校应充分发挥整体作用,建议设立专门的非遗文创研究小组,从课程整合、产品开发等环节出发,为海南非遗文化的传播、弘扬提供必要的组织保证^[4]。邀请非遗传承人,由其指导并把关学生的产品制作。组建一支专业的师生设计团队,保证团队成员都具备实践经验

与基础技能,尤其是学生应具备较强的创新意识,进而打造出充满非遗文化之美,兼具市场潜力的 3D 文创产品。具体来讲,传承人进课堂,由黎族织锦非遗传承人走进班级,讲解黎锦“大力神”“太阳纹”的图腾寓意,让纹样里的民族故事,成为课本外的文化课堂。在从穿线、配色到纹样拼接,学生们亲手制作黎锦冰箱贴、书签等 3D 文创产品,把非遗技艺变成可触摸的生活美学。

3.3 推动传播推广

采用有效的宣传推广策略,有助于增强学生对非遗 3D 文创的关注度。在众多宣传推广方式中,效果最显著的是线上线下相结合的方式。在线上传播推广方面,通过抖音、快手等平台广泛传播。比如,在抖音平台进行直播活动,一是重点讲解非遗 3D 文创产品,向更多的人展示海南非遗独特魅力,二是在直播中穿插文创作品制作过程。线下则以举办展览、文创市集为主,供学生、家长们参观体验,亲身感受非遗文创活动的魅力,或通过亲子文创活动,进一步加深家长对海南非遗文创的了解。

4 结束语

本文围绕“海南非遗 3D 文创”项目,提出具体的地方非遗融入校园文化设计实践路径,并进行“海南非遗 3D 文创”项目教学实践反思,旨在提高学生文化素养,丰富校园文化。总之,非遗文化通过教育系统的创造性转化,真正走进了学生的学习生活,在其心中播下了文化自信的种子。不仅增强了非遗传承的生命力,也为学校美育、德育提供了丰厚的地方文化资源。

参考文献

- [1]刘宇翔,卢兰.融入非遗文化的项目式教学——以“四川传统红糖制作工艺”为例[J].中学化学教学参考,2025,(21):90-92.
- [2]方泽彬,刘婷婷.“糖画+STEAM”非遗项目式教学研究[J].美术教育研究,2025,(13):47-49.
- [3]刘亮亮,代红兵,顾芳,等.多元化教学模式在非遗项目教学中的实践运用[J].现代职业教育,2025,(08):85-88.
- [4]施伟萍,王怀岑.产教融合背景下“非遗文创产品研发式”教学改革实践研究[J].延边教育学院学报,2020,34(04):35-37.