

以美育人：盘花扣技艺融入高校装饰画课程思政的教学模式研究

周琳

黑龙江东方学院，中国·黑龙江 哈尔滨 150066

摘要：盘花扣技艺兼具造型、材料、工艺与文化价值，与高校装饰画课程具有较强的融合基础。针对当前课程重技法、轻文化，课程思政与专业教学衔接不足等问题，本文以美育人为出发点，构建文化认知—技艺体验—设计转化—主题创作的递进式教学模式，并通过项目驱动、协作探究和多元评价，将审美教育、文化认同、劳动教育与创新能力培养融入教学全过程。实践表明，该模式能够丰富装饰画的材料语言与表现形式，提升学生的审美感知、动手实践、设计转化和文化表达能力，培养其耐心专注、精益求精的学习品质。针对文化理解表层化、学生基础差异及评价机制不完善等问题，提出加强资源建设、实施分层教学、拓展社会实践平台等路径，为非遗技艺融入高校艺术设计课程及课程思政建设提供参考。

关键词：盘花扣技艺；装饰画课程；课程思政；高校美育；教学模式

Aesthetic Education: A Study on the Teaching Model of Integrating the Technique of Panhua Knotting into College Decorative Painting Courses

Zhou Lin

East University of Heilongjiang, China Heilongjiang Harbin 150066

Abstract: The technique of Panhua Knotting possesses value in form, materials, craftsmanship, and culture, and has a strong foundation for integration with college decorative painting courses. Addressing the current issues of courses emphasizing technique over culture and insufficient connection between ideological and political education and professional teaching, this paper takes aesthetic education as its starting point, constructing a progressive teaching model of cultural cognition—technical experience—design transformation—thematic creation. Through project-driven learning, collaborative inquiry, and diversified evaluation, aesthetic education, cultural identity, labor education, and the cultivation of innovative abilities are integrated into the entire teaching process. Practice shows that this model can enrich the material language and expressive forms of decorative painting, enhance students' aesthetic perception, hands-on practice, design transformation, and cultural expression abilities, and cultivate their patience, focus, and pursuit of excellence. Addressing issues such as superficial cultural understanding, differences in students' foundational knowledge, and an imperfect evaluation mechanism, this paper proposes pathways such as strengthening resource construction, implementing differentiated instruction, and expanding social practice platforms, providing a reference for integrating intangible cultural heritage techniques into college art and design courses and the construction of ideological and political education within these courses.

Keywords: Panhua knotting technique; Decorative painting course; Ideological and political education in curriculum; Aesthetic education in higher education; Teaching model

0 引言

新时代高校美育承担着提升学生审美素养、塑造健全人格和涵养文化品格的重要使命，课程思政则要求专业课程将价值引领融入知识传授与能力培养。对艺术设计课程而言，传统文化不仅是教学内容的重要来源，也是形成审美经验、设计语言和创作观念的基础。盘花扣技艺集造型、

色彩、材料、工艺与文化寓意于一体，其线性盘绕和立体塑形方式，与装饰画课程的构图、色彩、材料表现和主题创作具有较强契合性。

当前，部分高校装饰画课程仍存在重技法、轻文化的问题，课程思政有时停留在理论讲解或主题附加层面，尚未真正融入专业实践。传统技艺教学也常局限于步骤示范

和样式模仿,学生虽能完成作品,却对其历史语境、审美精神和文化内涵理解不足,容易出现传统元素简单拼贴、文化表达表面化和作品形式趋同等现象。

基于此,本文以美育人为立场,将盘花扣技艺的工艺过程、形式语言和文化精神融入高校装饰画课程,构建文化认知—技艺体验—设计转化—主题创作的教学模式,引导学生由认识传统走向创新表达,实现知识传授、审美培养、技艺训练与价值塑造相统一,增强学生的文化认同、工匠精神和创新意识。

1 盘花扣技艺融入高校装饰画课程思政的价值基础

1.1 传统工艺与装饰画课程的形式契合

盘花扣是中国传统服饰文化中的重要组成部分,其造型主要通过线材的盘绕、折叠、穿插与固定完成,具有鲜明的线性特征和装饰意味。从形式语言来看,盘花扣所体现出的对称、均衡、节奏、重复和疏密关系,与装饰画课程中的构图规律和形式美法则具有较强的一致性。学生在制作盘花扣的过程中,需要不断调整线条走向、图形比例和空间层次,这一过程本身就是对点、线、面关系以及画面秩序的具体训练。

在材料表现方面,盘花扣突破了传统装饰画以纸张、颜料为主要媒介的平面表达方式。线绳、布料等材料所具有的柔韧性、厚度和肌理,可以使作品形成介于平面与立体之间的视觉效果。将盘花扣技艺引入装饰画创作,不是简单地把传统盘扣粘贴在画面之中,而是将其作为一种可以参与构图、塑造形象和表达主题的艺术语言。学生可以根据创作需要,对传统盘花扣的形态、色彩和组合方式进行调整,使其与绘画、拼贴、刺绣及综合材料相结合,从而拓展装饰画课程的材料边界和表现空间。

1.2 盘花扣技艺的审美教育价值

盘花扣虽体量较小,却凝聚着传统工艺对形式、尺度和细节的高度讲究。线条在盘绕过程中形成曲直相生、虚实相间的视觉关系,既体现出严谨有序的结构,也呈现出柔和流动的韵律。学生通过观察、临摹和制作不同形态的盘花扣,能够更加直观地理解对称、节奏、比例和均衡等形式美规律,并将这些规律转化为装饰画创作中的构图意识和审美判断。

与单纯观看传统工艺作品相比,亲手制作能够使学生更深入地感受材料的质感和技艺的难度。一根线材如何弯曲、转折和衔接,一个局部如何影响整体形态,都需要在反复尝试中逐步把握。审美由此不再停留于对作品外在形

式的欣赏,而是建立在对材料、结构和制作过程的真实体验之上。学生在不断比较、修改和完善作品的过程中,能够提高对细节的敏感度,形成耐心观察、主动判断和追求完整的审美习惯。这样的学习过程有助于改变学生只重视视觉效果、忽视工艺过程的倾向,使审美能力在具体实践中得到培养。

1.3 盘花扣技艺的文化认同价值

盘花扣不仅是一种服饰配件,也承载着中国传统社会的生活方式、礼仪观念和审美心理。其造型多取材于花卉、动物、器物 and 吉祥图案,蕴含着人们对幸福、团圆、平安和美好生活的期望。不同形态的盘花扣既反映了传统服饰文化的精致与含蓄,也体现了中国造物观念中实用功能与审美表达相统一的特点。

在装饰画课程中引入盘花扣技艺,可以使学生从具体可感的工艺形态进入传统文化。相较于抽象的文化讲解,盘花扣的材料、图形和制作过程更容易建立学生与传统文化之间的情感联系。教师可以引导学生分析盘花扣纹样的来源、寓意及其所处的生活语境,使学生理解传统图案并非孤立的视觉符号,而是特定文化观念和社会生活的外在呈现。在此基础上,学生通过重新设计和主题创作,将传统形态转化为符合现代生活和当代审美的装饰语言,使文化认同从知识层面的了解转变为主动选择和自觉表达。

这种文化认同并不意味着对传统样式的简单复制。真正的传承应建立在理解基础之上,并通过当代设计赋予传统技艺新的表达方式。学生在创作中既要尊重盘花扣的基本工艺特征,也要根据主题、材料和空间需求进行重构。传统文化因此不再是固定不变的历史遗存,而成为可以参与当代艺术创作和日常生活的文化资源。

1.4 盘花扣技艺的劳动育人与精神塑造价值

盘花扣制作包含选材、定形、盘绕、缝合和整理等多个环节,每一步都需要耐心和准确。线材稍有偏移,就可能影响整体造型;局部处理不够细致,也会破坏作品的完整性。因此,学生必须在反复练习中掌握材料特性,调整制作方法。这种缓慢而具体的手工过程,与追求快速完成和即时效果的学习方式形成对照,能够使学生体会劳动成果背后所包含的时间投入和技艺积累。

在制作过程中,失败和返工是难以避免的。学生需要面对材料失控、造型松散、结构变形等问题,并通过拆解、修改和重新制作加以解决。这个过程既培养了学生发现问题和解决问题的能力,也使其逐渐形成认真、专注和负责的学习态度。盘花扣技艺所体现的精益求精,并不是脱离

专业教学的抽象说教,而是存在于每一次弯折、缝合和修整之中。学生只有尊重材料、遵循工艺规律并耐心完成每个步骤,才能获得较为理想的作品效果。

因此,盘花扣技艺融入高校装饰画课程,不仅能够丰富教学内容和艺术表现形式,还能够将审美教育、文化传承、劳动教育和价值引导贯穿于创作全过程。学生在认识传统工艺、掌握制作方法和完成主题创作的同时,逐步形成尊重劳动、珍视传统、注重细节和勇于创新的品质,为装饰画课程思政教学提供了具体而真实的育人载体。

2 盘花扣技艺融入高校装饰画课程思政的教学模式构建

盘花扣技艺融入高校装饰画课程,不能停留在增加一种材料或教授一项手工技能的层面,而应围绕课程目标、教学内容、实践过程和评价方式进行整体设计。教学模式的构建应以“以美育人”为主线,以装饰画专业知识为基础,以盘花扣技艺为实践载体,将审美教育、文化传承、劳动教育与创新能力培养贯穿课程始终,使学生在认识传统、体验技艺和完成创作的过程中,实现专业能力与价值素养的同步提升。

2.1 明确知识、能力与价值相统一的教学目标

课程目标是教学模式构建的起点。传统装饰画课程通常较为重视构图、色彩、造型和材料表现等专业能力,盘花扣技艺融入后,应在原有专业目标基础上增加文化理解、工艺体验和价值塑造等内容,形成知识、能力与素养相互支撑的目标体系。

在知识层面,学生需要了解盘花扣技艺的历史发展、基本形制、材料特点、制作方法及文化寓意,理解其与中国传统服饰、民俗生活和审美观念之间的关系。同时,还要掌握装饰画构图、色彩配置、形式美法则及综合材料表现等基础知识,为后续设计转化奠定基础。

在能力层面,学生不仅要掌握盘、绕、折、缝、塑等基本制作方法,还应具备从传统盘花扣中提取造型元素、重构形式语言和完成主题创作的能力。教学重点应由“能否仿制传统样式”逐步转向“能否理解传统并进行当代表达”,使学生形成从观察、分析到转化、创新的完整设计思维。

在价值层面,应通过盘花扣技艺的学习,引导学生认识传统工艺所承载的文化意义,理解技艺传承背后的劳动付出与精神积累。在反复制作和修改的过程中,培养学生耐心细致、认真负责和精益求精的学习态度,使文化认同与工匠精神不再停留于口头讲授,而是落实到具体的创作

行为之中。

2.2 构建专业知识与思政内容相融的教学内容

盘花扣技艺融入课程思政,关键在于找到专业知识与育人内容之间的真实联系,避免在专业教学之外生硬附加思政内容。教师应从盘花扣的造型、材料、工艺和文化寓意入手,将课程思政自然嵌入装饰画教学的各个知识单元。

在构图教学中,可结合盘花扣对称、均衡、连续和重复的造型特点,引导学生分析传统工艺中的形式秩序,理解中国传统审美所追求的和谐、含蓄与完整。在色彩教学中,可通过传统服饰和盘花扣作品,分析色彩搭配与身份、礼俗及情感表达之间的关系,使学生认识色彩不仅具有视觉装饰作用,也承载着特定的文化内涵。

在材料教学中,应引导学生观察线绳、布料等材料的软硬、粗细、光泽和肌理,理解材料特性对作品形式的影响。学生通过亲手触摸、弯折和缝制材料,可以更加直接地体会传统手工艺对材料的尊重与顺应。在主题创作中,则可将传统节日、地域文化、冰雪文化、红色文化、校园文化和日常生活等内容转化为创作命题,引导学生运用盘花扣语言表达个人认识与现实感受。

这种内容设计既保留了装饰画课程的专业属性,也使文化教育进入构图、色彩、材料和主题表达等具体环节。学生不是被动接受抽象的文化观念,而是在分析图案、选择材料和塑造形象的过程中,逐渐理解传统技艺的审美价值与现实意义。

2.3 形成认知—体验—转化—创作的递进式教学过程

盘花扣技艺具有较强的实践性,其教学应遵循由浅入深、由模仿到创新的学习规律。根据学生的认知基础和创作能力,可将教学过程划分为文化认知、技艺体验、设计转化和主题创作四个阶段。

第一阶段为文化认知。教师可通过实物展示、图像分析、视频资料和案例讲解,介绍盘花扣的历史源流、基本类型和文化寓意,并选取具有代表性的传统服饰与现代设计案例进行比较。教学不应只介绍技艺知识,还要引导学生讨论盘花扣为何形成、服务于怎样的生活方式,以及在当代社会中仍具有何种价值。通过问题引导,使学生由观看外在形式逐步进入文化理解。

第二阶段为技艺体验。教师应选择结构清晰、难度适中的一字扣、琵琶扣、蝴蝶扣及花卉类造型进行示范,引导学生掌握基础制作方法。此阶段强调材料感知和工艺规范,使学生在反复盘绕、缝合与调整中理解盘花扣的结构

规律。教师既要关注最终效果,也要重视学生的操作过程,及时指出线条松散、比例失衡和衔接不牢等问题。

第三阶段为设计转化。学生在掌握基本技艺后,需要对传统盘花扣进行提取、分解、变形和重组。教师可引导学生从局部线条、基本骨架、色彩关系或文化寓意中选择切入点,并将其转化为装饰画中的主体形象、构图骨架或肌理元素。通过草图推演和方案比较,学生逐渐摆脱对传统样式的直接复制,形成具有个人特点的表现方式。

第四阶段为主题创作。学生围绕明确主题完成综合装饰画作品,将盘花扣与绘画、拼贴、刺绣、布艺等材料相结合。创作过程中,学生需要同时考虑主题内涵、构图形式、色彩关系、材料使用和制作工艺,使作品在形式完整的基础上具有清晰的文化表达。教师可通过阶段汇报、作品讨论和个别指导,帮助学生不断调整创作方案,使其由单纯追求视觉效果转向对作品意义与表达方式的深入思考。

3 教学实践成效、现实问题与优化路径

3.1 教学实践取得的主要成效

盘花扣技艺融入高校装饰画课程后,学生的学习过程由单纯接受构图、色彩和材料技法训练,逐步转向对传统工艺、文化内涵与创作表达的综合理解。盘花扣以线材为主要媒介,其盘绕、折叠、穿插和缝合过程,使学生能够更加直观地感知线条的方向、节奏与空间关系。与传统平面绘制相比,这种具有触觉经验和手工温度的学习方式,丰富了装饰画课程的表现手段,也增强了学生参与课堂实践的主动性。

从作品呈现来看,学生开始尝试将盘花扣与绘画、布艺、刺绣、拼贴等材料结合,作品在肌理、层次和空间效果方面较以往更加丰富。一些学生能够根据创作主题重新调整盘花扣的形态与色彩,使传统技艺不再只是作品中的局部装饰,而是成为组织画面、塑造形象和表达情感的重要语言。学生由照搬传统纹样逐步转向对传统元素的提炼、变形和重组,作品的文化辨识度与个人表达有所增强。

更为重要的是,盘花扣制作所要求的耐心、专注与细致,使课程思政内容能够自然进入学生的实践过程。线材盘绕是否平整、结构衔接是否牢固、细节处理是否完整,都会直接影响作品效果。学生在反复拆改和重新制作中,逐渐认识到一件手工作品的形成需要时间积累和持续投入。工匠精神不再是抽象的课堂概念,而体现在具体的操作、修改和完善之中。

通过主题创作、作品展示和非遗体验活动,学生对盘花扣技艺的认识也由“传统服饰上的装饰”扩展为一种可

以参与当代艺术创作和文化传播的设计资源。部分作品进入校园公共空间或社会美育活动后,学生需要向观众讲解创作来源、制作方法与文化寓意。这一过程增强了学生的文化表达能力,也使其逐渐意识到艺术设计不仅服务于个人创作,还承担着传承文化、沟通社会和服务公众的责任。

3.2 教学实施中存在的现实问题

尽管盘花扣技艺与装饰画课程具有较强的融合基础,但在实际教学中仍存在一些需要正视的问题。首先,部分学生对传统文化的理解仍停留在图形和寓意层面。学生能够辨认蝴蝶、花卉、如意等常见造型,却未必能够理解这些图案与传统生活、服饰制度和审美观念之间的关系。在缺乏深入理解的情况下,传统元素容易被当作现成素材直接使用,作品虽然具有一定的传统形式,却缺少清晰的文化立场与个人思考。

其次,盘花扣技艺具有较强的操作性,对学生的手工基础和耐心提出了较高要求。不同学生在材料控制、造型能力和制作速度方面差异明显。基础较好的学生能够较快进入设计转化阶段,而部分学生需要花费较多时间掌握基本技法。如果课程进度安排过快,基础薄弱的学生容易产生挫败感;如果过多时间用于基础练习,又可能压缩主题创作和创新设计的教学时间。

再次,盘花扣与装饰画的结合仍可能出现形式化倾向。一些学生只是将制作完成的盘花扣直接粘贴在画面中,缺少与构图、色彩及主题的整体关系。传统技艺与装饰画之间没有形成真正的视觉转换,作品容易呈现材料堆叠、元素拼贴和主题表达生硬等问题。这说明学生虽然掌握了基本制作方法,但尚未完全建立从工艺学习到艺术创作的转化能力。

课程思政的评价也是教学中的难点。构图、色彩和工艺完成度能够通过作品较为直观地判断,而文化认同、劳动意识、责任感和工匠精神等方面的变化具有一定的内隐性,仅凭最终作品难以准确衡量。部分评价仍偏重作品效果,对学生在资料调研、方案修改、团队协作和文化理解方面的进步关注不够,容易使课程思政评价流于概念化。

此外,课程资源与协同机制仍需进一步完善。盘花扣教学需要实物案例、工艺视频、纹样资料 and 不同材料作为支撑,但现有资源较为分散,教师需要投入较多时间搜集和整理。部分教学主要依靠任课教师个人完成,与非遗传传承人、文化场馆、社区及相关行业之间的联系不够稳定,课程成果在展览、传播和设计转化方面仍有较大的拓展空间。

3.3 教学模式的优化路径

针对上述问题,首先应进一步完善课程内容体系,将盘花扣技艺的文化知识、基础技法与设计转化进行分层组织。文化认知部分不宜停留在历史知识介绍,而应通过服饰实物、生活图像和典型作品,帮助学生理解盘花扣产生与使用的具体语境。教师可以围绕“图案为何形成”“造型表达何种情感”“传统技艺如何进入现代生活”等问题组织讨论,使学生从关注外在形式转向理解文化逻辑。

其次,应根据学生基础实施分层教学。在基础练习阶段设置必修任务和拓展任务,所有学生需要掌握基本盘绕、缝合与固定方法,能力较强的学生则可进一步尝试复杂造型、异质材料和立体构成。教师可以通过分步骤示范、短视频资源、样品拆解和同伴协作,降低初学阶段的操作难度。同时合理控制基础技法训练的比重,将更多时间留给草图推演、方案比较和主题创作,避免课程演变为单纯的手工制作训练。

在设计转化环节,应加强对学生创作方法的指导。教师可以引导学生从盘花扣的线条结构、基本骨架、色彩关系、工艺方式或文化寓意中选择一个方面进行提取,而不是完整复制传统造型。通过解构、夸张、简化、重组和跨材料组合等方式,使盘花扣元素真正参与画面结构。教学评价也应关注传统元素是否与主题、构图和材料形成统一关系,减少生硬拼贴和表面装饰。

同时,应建立更加清晰的课程思政评价指标。评价内容可以包括审美表现、技艺掌握、设计创新、文化理解、学习态度和社会参与等方面。除最终作品外,还应将调研笔记、设计草图、制作记录、阶段汇报和创作反思纳入评价。学生可以在课程结束后说明作品所使用的传统元素、转化方法及文化意义,教师据此判断其文化理解是否真实、价值表达是否充分。通过作品评价与过程评价相结合,使课程思政成效具有较为具体的观察依据。

课程还应进一步拓展协同育人的实践场域。高校可以邀请非遗传承人参与技艺示范和作品点评,与博物馆、文化馆、社区及中小学共同开展非遗体验和美育活动。学生在真实场景中承担策划、制作、讲解和展示任务,能够更加深入地理解文化传播的对象与需求。对于完成度较高的作品,可进一步开发为展览作品、校园文化产品或地方文创设计,使课程成果由一次性作业转化为可以持续传播和应用的设计成果。

此外,还需建立稳定的课程资源库。教师可按照文化

知识、基础技法、典型纹样、设计案例、学生作品和评价工具等类别,对图像、视频、教案和制作资料进行整理。数字资源既可服务课堂教学,也能为学生课前预习和课后复习提供支持。通过持续积累和更新,逐步形成具有课程特色的盘花扣装饰画教学资源体系。

4 结语

将盘花扣技艺融入高校装饰画课程思政,能够发挥传统工艺在审美教育、文化传承和价值塑造中的作用。通过文化认知、技艺体验、设计转化和主题创作等环节,可将盘花扣的造型特点、工艺方法与文化内涵融入装饰画教学,实现专业能力的培养与课程思政教育的有机结合。教学实践表明,该模式丰富了装饰画课程的材料与表现形式,提升了学生的审美能力、动手能力和创新意识,也有助于培养其耐心专注、精益求精的学习态度。今后应进一步完善课程资源、分层教学和评价机制,拓展校内外实践平台,推动盘花扣技艺由传统工艺资源转化为高校美育和课程思政的重要教学内容。

参考文献:

- [1] 高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(1):43-46.
- [2] 邱伟光.课程思政的价值意蕴与生成路径[J].思想理论教育,2017(7):10-14.
- [3] 郭瑾莉,朱伟利.非物质文化遗产赋能高校课程思政的理论侧重与教学实现[J].中国大学教学,2023(8):59-64.
- [4] 赵博文,李克军.高校非物质文化遗产传承教育体系构建的逻辑机理与创新实践[J].贵州民族研究,2023,44(1):215-221.
- [5] 蹇真,段虹.美育在高校思想政治教育中的价值研究[J].思想政治教育研究,2020,36(3):115-119.
- [6] 王萌.高校美育的逻辑起点、现实困境及突破路径[J].国家行政学院学报,2020(12):68-75,95.
- [7] 陈若旭.新发展阶段高校美育教育优化路径[J].中国高等教育,2021(23):56-58.

基金项目:本文系黑龙江东方学院教育教学改革研究项目《传统工艺的当代表达:非遗文化在装饰画课程思政中的融合路径研究》,项目编号:DFXYJG2025078。

作者简介:周琳(1987-),女,汉族,黑龙江哈尔滨人,博士,黑龙江东方学院艺术设计学院,研究方向:非遗盘花扣,文旅产品。