

Research on the Practical Path of Integrating College Fine Arts Education with Intangible Cultural Heritage of Metal Carving on Iron Plates and Relief Sculpture

Mohan Guo

Hebei Vocational University of Industry and Technology, Shijiazhuang, Hebei, 050000, China

Abstract

Chinese metal engraving technique of iron plate relief is a form of intangible cultural heritage, carrying rich ethnic culture and artistic value. College aesthetic education, as an important way to cultivate students' aesthetic ability, innovative spirit, and cultural confidence of the nation, plays a significant role in the inheritance and innovation of intangible cultural heritage. How to integrate intangible cultural heritage resources such as metal engraving technique of iron plate relief into the college aesthetic education system, stimulate students' aesthetic interest and national identity, and promote the sustainable development of intangible cultural heritage, has become an important issue that needs to be studied urgently. This paper reviews the history and artistic characteristics of iron plate relief, analyzes the practical basis and challenges for its integration with college aesthetic education, discusses the design of aesthetic education courses and interdisciplinary integration, summarizes typical case experiences, and proposes sustainable development strategies for deep integration and innovation of inheritance, providing theoretical and practical support for the innovation of college aesthetic education and the protection and inheritance of intangible cultural heritage.

Keywords

Aesthetic Education; Intangible Cultural Heritage; University integration; Craftsmanship spirit; Path exploration

高校美育与金属篆刻铁板浮雕非遗融合路径实践研究

郭墨涵

河北工业职业技术大学, 中国·河北 石家庄 050000

摘要

中国金属篆刻工艺铁板浮雕作为非物质文化遗产, 承载着丰富的民族文化和艺术价值。高校美育作为培养学生审美能力、创新精神和民族文化自信的重要途径, 在非遗文化的传承与创新中具有重要作用。如何将金属篆刻工艺铁板浮雕等非遗资源融入高校美育体系, 激发学生的审美兴趣与民族认同感, 推动非遗文化的可持续发展, 成为亟须研究的重要课题。本文梳理了铁板浮雕的历史与艺术特征, 分析了其与高校美育融合的现实基础与挑战, 探讨了美育课程设计、跨学科融合等途径, 总结了典型案例经验, 并提出深化融合、创新传承的可持续发展策略, 为高校美育创新和非遗保护传承提供理论与实践支持。

关键词

美育; 非物质文化遗产; 高校融合; 工匠精神; 路径探索

1 引言

非物质文化遗产是民族历史文化的重要载体, 是国家文化软实力的重要组成部分。中国金属篆刻工艺铁板浮雕不仅体现了高超的手工艺, 还融合了历史、美学与工艺创新等多重价值, 见证了中华文明的多样性与创造力。在全球化浪潮与现代教育体制变革背景下, 高校美育肩负着弘扬民族文化、培养创新人才的重要使命 [1]。如何将具有代表性的非遗技艺有机融入高校美育课程, 实现中华优秀传统文化的

创造性转化与创新性发展, 成为高校教育改革与非遗传承的新课题。本文立足于中国金属篆刻工艺铁板浮雕非遗文化的本体属性, 探究高校美育的内在要求, 系统探讨融合路径与实践机制, 旨在为高校美育和非遗保护的双向赋能提供理论基础与实践范式。

2 中国金属篆刻工艺铁板浮雕的文化内涵与艺术价值

2.1 金属篆刻工艺铁板浮雕的发展脉络

中国金属篆刻工艺历史悠久, 起源可追溯至青铜时代, 距今已有 3000 多年历史。随着时代的推进, 篆刻工艺逐渐在器物装饰和建筑构件中得到广泛应用。铁板浮雕作为篆刻

【作者简介】郭墨涵 (1988—), 女, 中国河北石家庄人, 本科, 讲师, 从事艺术研究。

工艺的重要代表之一,结合了篆刻、锻造、镶嵌等多种技艺,通过敲击、抛磨等工序,赋予金属表面立体层次和丰富纹理。明清时期,金属浮雕工艺得到了广泛发展,尤其在宗教建筑、祠堂、园林及民间艺术中形成了以地域、功能、风格为特征的多样化体系。进入80年代末,铁板浮雕不断吸收现代艺术理念和技术,融入新材料与现代雕塑手法,使传统篆刻、锤锻技艺在保留经典风格的同时,注入了创新元素[2]。随着社会与技术的不断进步,铁板浮雕不仅延续了传统,还在多领域中开创出新的艺术面貌,成为当代艺术表现的重要组成部分。

2.2 铁板浮雕的审美特质与工艺创新

中国金属篆刻铁板浮雕凭借其坚硬的质地和高度的可塑性,成功地将形态与内容进行完美结合。工艺上,注重线条流畅与层次分明,通过反复篆刻与锤打,展现了金属篆刻铁板浮雕的艺术魅力,其艺术魅力体现在“刚中带柔、力与美并存”的特点上,既展现出雄浑磅礴的气势,又充满了细腻温润的意趣,每件作品既是极具观赏性的艺术佳作,更是兼具文化底蕴与收藏潜力的传世珍宝。随着时代的变迁,中国工艺美术大师郭海博还将传统金属篆刻铁板浮雕跨界创新,融入了雕塑、建筑装饰和公共艺术等领域,成为城市文化空间的重要景观载体。在金属工艺创新方面,郭海博还开创彩铜浮雕烧色技艺,为金属雕塑领域填补了铜烧色空白。这一技艺打破了传统铜雕色彩单调的局限,烧色效果如窑变般独一无二、不可复制,赋予浮雕作品兼具艺术张力与收藏价值的双重魅力。同时与女儿郭墨涵开创铁板浮雕蜡染烫彩技艺,与铁板浮雕丙烷着色法,让传统金属工艺在当代审美语境下焕发新生。

2.3 金属篆刻铁板浮雕的非遗价值

作为工艺美术的杰作,铁板浮雕不仅是民族文化和地方传统的代表,更承载着深厚的历史意义与文化价值。作为省级非物质文化遗产(非遗)项目,铁板浮雕汇集了艺术、技艺与社会功能于一体,承载着坚毅不屈的民族品格、精益求精的工匠精神、敬畏传承的文化自觉、情系家国的时代担当。金属篆刻铁板浮雕艺术的保护与传承不仅关乎技艺本身的延续,还关系到民族文化自信的塑造和文化创新的推动。铁板浮雕作为非遗的代表,承载了中国传统文化的深厚积淀,具有重要的社会与文化价值[3]。在保护和传承过程中,必须关注其技术的传授与创新,并将其审美价值与文化意义进一步挖掘。在现代社会,非遗的“活态”传承尤为关键,即如何将传统技艺与现代生活相结合,使其在当代文化语境中保持活力,实现非遗的持续性发展。这不仅有助于文化的传承,也为新时代文化创新提供了动力[2]。

3 高校美育体系建设与非遗文化融合的理论基础

3.1 美育在高校教育中的地位与功能

美育作为高校教育的重要组成部分,不仅关注学生的

审美能力培养,还涵盖情感陶冶、人格塑造和创新精神的养成。在新时代高校教育改革的背景下,美育承担着培养全面发展人才、传承民族文化和增强文化自信的重大使命。美育课程内容丰富多样,包括艺术欣赏、技能训练、文化研究与创新实践等多个维度。通过这些多元化的教学方式和内容,美育课程不仅引导学生理解艺术、体验美感,还能提升其审美鉴赏力,培养学生的创新思维 and 实践能力。美育的核心功能在于通过艺术与文化的教育,帮助学生在感性与理性的双重作用下,塑造更加全面、深刻的价值观和人生观,从而为社会培养具有高度文化素养和创新能力的复合型人才。

3.2 非遗文化与美育目标的契合

非物质文化遗产(非遗)作为传统文化的重要组成部分,具有独特的技艺、审美和历史价值,成为美育的重要资源。非遗文化强调技艺的传承、审美的体验和文化的认同,这与美育的“以美育人、以文化人”目标高度契合,最终实现青年一代的文化自信,为民族文化的传承发展注入持久活力。金属篆刻工艺铁板浮雕作为典型的非遗项目,为美育课程提供了丰富的艺术样本与实践载体。通过将非遗融入美育课程,不仅可以使学生在感知艺术和文化的过程中增强对中华优秀传统文化的认知与热爱,还能提升学生的文化自信和民族归属感。非遗的融入不仅是文化传承的需要,也是美育教育价值的提升需求。中共中央办公厅 国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中也指出了非物质文化遗产的传承与创新需要依托于校园,要求高校积极开设非物质文化遗产保护的相关专业与课程,鼓励非物质文化遗产进校园。通过积极学习和体验非遗技艺,能提升学生的艺术素养,还加深学生对传统文化的理解,为构建具有时代感和历史深度的教育体系做出了积极贡献。

3.3 美育与非遗融合的现实困境与挑战

尽管非遗文化与美育目标高度契合,但在实际融合过程中仍面临许多困境和挑战。首先,部分高校的美育课程过于侧重理论讲授,忽视了非遗技艺的实践性和体验性,导致非遗课程形式化、边缘化,学生参与度不高。其次,非遗课程内容单一,缺乏多样化的教学资源 and 教学方法,使得学生的学习兴趣 and 创作动力不足。再者,许多高校在非遗教育方面的师资力量仍显薄弱,缺乏具有丰富非遗传承经验的专业教师,影响了课程的深度和广度。面对这些问题,如何打破现有教育模式的桎梏,激发非遗文化融入美育课程的内生动力,成为深化美育改革、推动非遗文化传承的核心课题[4]。未来,需要通过课程内容的多样化、教学资源的整合和师资的培养,提升学生的参与感和创造性,从而促进非遗文化在高校美育中的深度融合。

4 高校美育与金属篆刻工艺铁板浮雕融合的创新路径

4.1 课程体系优化与教学内容创新

在高校美育课程建设中,金属篆刻工艺铁板浮雕可以

作为核心切入点,系统地开发理论、技能、审美与实践等多层次课程内容。首先,理论课程聚焦中国金属篆刻工艺历史、艺术流派与文化价值,扩展学生的知识视野,并引导他们理解金属篆刻艺术的文化深度和历史渊源,郭海博与郭墨涵编撰《郭氏铁板浮雕制作技法》书籍,由河北美术出版社正式出版,它不仅完善了郭氏铁板浮雕的理论研究体系,更成为高校非遗课程的重要教材,成为非遗技艺教学与传承的核心范本。技能课程则注重手工体验与工艺训练,通过实践教学让学生亲手参与篆刻、锤锻等传统技艺的学习,提升他们的操作能力和手工艺术水平。河北工业职业技术大学通过邀请中国工艺美术大师郭海博、河北省级非物质文化遗产项目“郭氏铁板浮雕”省级代表性传承人郭墨涵等名师来为学生进行授课,了解金属篆刻工艺铁板浮雕的相关艺术作品。实施非遗大师带徒传技教学方式,在促使学生们了解铁板浮雕艺术的同时,提升学生的雕刻技艺水平。或者参加选修课,进一步学习《中国金属篆刻铁板浮雕》课程,在实践课程中了解“铁板浮雕”艺术,让河北非物质文化遗产传承人郭海博、郭墨涵两位大师亲自传授技艺,根据学生的基础分层教学,先讲理论、再手把手传授绘画构图、篆刻、锤锻、烧色等技术,在质地较软的铝板、铜板上千锤百炼后,再着手铁板创作,促使学生实现理论与实践的有机融合,提升学生的技艺水平,展现作品的风格,提升学生的艺术涵养。

4.2 跨学科融合与协同育人机制

美育与金属篆刻非遗的融合,不仅需要强化艺术学科,还需要打破学科壁垒,推动多学科资源的整合。比如将非遗美育结合思政课渗透在教育教学中,铁板浮雕艺术中《遵义会议》、《雄关漫道》、《百团大战》、《长津湖战役》等中国精神谱系作品是思政教育的绝佳素材,对弘扬爱国主义精神、增强民族凝聚力均有着重要作用,在学习过程中,学生能深切感受到作品中的家国情怀,提升对非遗传承的认知。2023年4月,《华夏一绝——匠心独运中国金属篆刻铁板浮雕艺术爱国主义艺术馆与高校融合案例》荣获由教育部思想政治工作司、中央网络社会工作局组织,第六届全国高校网络教育优秀作品推选展示活动工作案例优秀奖。除此之外,还可与其他课程相结合,例如,艺术与材料工程学院联合开设“金属艺术与现代设计”课程,结合工艺美术与材料创新的内容,提升学生的综合素养和设计创新能力。

5 金属篆刻工艺铁板浮雕非遗文化进高校美育的实践案例与经验总结

5.1 典型高校融合非遗工匠精神实践案例分析

河北工业职业技术大学在美育与金属篆刻非遗融合方面进行了有益探索。在校内,建立郭海博、郭墨涵铁板浮雕艺术馆,大学生研学室采用“理论+实践+展览”的模式,组织学生走进艺术馆,深入学习金属篆刻工艺铁板浮雕的历

史背景与技艺,通过亲身参与技艺体验与作品创作,全面提升学生的实际操作能力。学生在夯实铁板浮雕基础技艺的过程中,更易于创作实践里体悟工匠精神,作为承载传统匠心的艺术载体,在高校非遗传承实践中成为传递工匠精神的核心纽带。郭墨涵老师依托省级非遗技能大师工作室,深耕非遗赋能工匠精神培育的理论与实践研究,于2021年6月23日完成河北省人力资源和社会保障厅立项课题《依托省级非遗技能大师工作室培育高职院校学生“工匠精神”的路径探索与研究》,为非遗与高校育人深度融合提供了可复制的实践方案。通过这一过程,非遗技艺不仅被传承下来,还得到了时代赋予的现代意义,成功实现了艺术与文化的双重提升。同时还向全校开设第二课堂《中国金属篆刻工艺铁板浮雕》选修课,《工美匠心——铁板浮雕》等公开课,开展“非物质文化遗产宣传月”等一系列校园文化活动,建立学生“非遗联盟”社团,定期开展铁板浮雕、彩铜浮雕、铝板浮雕等美育课程内容,让我国优秀传统文化深入校园,提升高校美育教学质量。

5.2 非遗美育融合模式的成效评估

非遗文化进高校美育的实践取得了积极成效。通过理论学习与技能训练的结合,学生不仅增加了对中华优秀传统文化的认同感,还提高了手工制作能力和审美素养。参与非遗技艺的创新创业,不仅激发了学生的文化自信,也培养了他们的艺术创新意识。教师在课程设计、教学方法和评价机制方面的多元化创新,使美育课程从单纯的理论知识向综合素养转型。社会各界对高校美育与非遗融合的模式给予了高度评价,认为这一模式不仅推动了非遗的活态传承,也为地方文化的保护与发展注入了新动力。如开展“非遗+高校+文旅”联动的教育工作,郭海博与郭墨涵积极响应当地政府与文旅号召,于2023年在石家庄湾里庙步行街建立了“郭海博铁板浮雕,城市人文公共空间名家工作室”,为高校研究非遗与当地的文旅产业发展提供了新思路,传承人带领大学生做好市场调研工作,展开产品设计,真正让优秀传统文化与社会生活实践相结合,既提升了美育教育效果,也服务了区域经济发展。

5.3 存在问题与优化方向

尽管高校美育与金属篆刻非遗融合取得了一定的成效,但在实践中仍存在问题。首先,人才培养周期较长,学生需要大量时间进行深入学习和创作,导致非遗技能的培养速度较慢。其次,实践资源的分布不均,影响了教学效率和质量[5]。此外,非遗工艺本身具有较高的技术门槛和较长的学习周期,学生的持续学习与参与面临较大挑战。为了进一步优化融合模式,需要加强资源整合,完善课程体系,建立健全的激励与评价机制。同时,推动跨学科合作,拓展非遗文化与现代设计、创新工艺的结合,提升学生的综合素养,进一步推动非遗文化在高校美育中的应用和发展。

6 结语

中国金属篆刻工艺铁板浮雕作为珍贵的非物质文化遗产,蕴含着深厚的历史底蕴和独特的艺术价值。高校美育在传承和创新非遗文化、提升青年学生综合素养、培育工匠精神方面,扮演着重要桥梁角色。通过深化美育课程内容、推动跨学科协同、加强实践平台建设、完善校企社协作机制,可有效实现金属篆刻铁板浮雕非遗文化与高校美育的深度融合,促进非遗技艺的活态传承与创新发展。展望未来,应以创新理念推动非遗文化进校园进课堂,提升美育课程的民族性、时代性和创新性,打造多元融合、协同育人的非遗美育新生态。通过持续探索与实践,不断完善融合路径,为中华优秀传统文化的创造性转化与高校美育的高质量发展

贡献更大力量。

参考文献

- [1] 盛恬子.文创视角下传统篆刻工艺课程的教学改革与实践——以中国地质大学(北京)珠宝学院为例[J].设计艺术研究,2024,14(06):124-129.
- [2] 程廷昊.传统篆刻在当代金属浮雕中的应用[D].湖北美术学院,2023.
- [3] 王沅楨,陈少岳.比较视域下中西古陶瓷金属镶饰的文化观念与美学指归[J].中国美术,2025,(04):56-64.
- [4] 罗慧敏,刘颖,袁国豪.传统篆刻工艺的传承与实践探究[J].对联,2023,29(18):5-7.
- [5] 王春棠.一锤一玺总关情——访沈阳市非物质文化遗产项目陈氏金属浮雕代表性传承人陈学明[J].侨园,2022,(11):22-24.