

非遗文化融入美育的创新机制研究

陈洛羽¹

(¹中国台湾艺术大学, 中国台湾 新北 220307)

摘要: 非物质文化遗产蕴含丰富的审美价值与文化意涵,是推动学校美育体系发展的重要资源。在“以美育人、以文化人”教育政策深化背景下,非遗与美育的融合日益受到关注。然而,当前实践仍面临课程零散、师资不足、协同弱化及数字化支撑滞后的结构性问题。本文在系统梳理相关问题基础上,提出涵盖课程建设、教师协同、资源整合与技术赋能的“四维机制”路径模型,旨在构建非遗融入美育的可持续发展体系。研究指出,机制创新有助于非遗由形式嵌入迈向结构整合,进而拓展学生的审美体验与文化认同空间。未来尚需聚焦不同学段适配性与跨区域协同实践的深化,以提升非遗美育的系统效能与文化教育价值。

关键词: 非物质文化遗产; 美育; 文化认同; 创新机制

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i5.965

非物质文化遗产(非遗),作为中华民族文化的重要组成部分,蕴含着丰富的历史价值和审美意蕴。近年来,随着“以美育人、以文化人”理念的深入推进,非遗在美育教育中的作用日益凸显。将非遗融入美育课程,不仅有助于提升学生的审美素养,还能增强其文化认同感和民族自豪感。然而,当前非遗与美育的融合仍面临诸多挑战。课程体系不完善、师资力量不足、资源整合不力等问题,制约了非遗美育的深入发展。非遗在高校美育中的应用路径尚需进一步探索,以实现其教育价值的最大化。而数字技术在非遗教育中的应用尚处于初级阶段,缺乏系统的数字化教学资源 and 平台,影响了非遗教育的广泛传播和有效实施^[1]。构建完善的非遗保护机制对于推动非遗教育的可持续发展具有重要意义^[2]。为解决上述问题,本研究提出构建“课程机制—师资机制—协同机制—技术机制”的四维创新路径,旨在通过系统化的机制建设,推动非遗文化与美育教育的深度融合,实现非遗教育的可持续发展。

一、非遗文化的美育价值与教育意涵

非物质文化遗产不仅是中华民族集体记忆的结晶,更是涵养学生审美素养与人文精神的重要教育资源。美育与非遗的融合,不仅彰显文化自信,更是推动非遗现代化传承的关键路径。它不仅丰富了美育的内容体系,也为非遗注入了新的发展动能。非遗艺术承载着实践美、生态美与乡土美的审美特质,体现出道器合一、美善共生的文化精神,已成为构建新时代中华美育体系的重要资源支撑,具有不可替代的价值^[3]。在新时代文化自信与教育融合发展的背景下,美育被赋予了以文化人、以美润心的战略功能,而非遗的多维文化内涵与艺术表现形式,正为美育课程提供了独特的内容支撑与价值引导^[4]。

从审美价值层面看,非遗项目如剪纸、漆艺、刺绣、戏曲等,承载着高度凝练的形式美、技艺美与意境美,能够激发学生的审美直觉与感性认知。例如,非遗剪纸所呈现的细腻线条、象征图案与地域风格,不仅有助于学生形成对传统视觉语言的理解,也强化了他们对“美”的具体化建构^[5]。

从文化价值层面来看,非遗不仅体现出民族独有的精神图谱与生活智慧,更是连接历史与现实的文化桥梁。传统节庆、礼仪规范、民俗技艺等所展现的文化意义,使学生在审美体验中完成文化认同的构建^[6]。非遗课程若结合地域性文化资源,不仅可激发学生的在地文化归属感,也有助于文化自觉的培育与人文修养的深化^[7]。此外,非遗还具备高度的创新潜能。在新时代美育要求中,强调学生综合素质与创新能力的提

作者简介: 陈洛羽(1998—),女,福建福州人,台湾艺术大学(中国台湾),博士研究生,研究方向为创意产业设计、非遗文化创新策略。

升,而非遗教育通过“技艺传授+文化阐释+创意设计”的方式,为学生提供了融合传统与现代的创作空间^[8]。这也表明,非遗美育不仅是知识传授,更是文化创新与素质教育交汇的育人场域。

二、非遗美育融合中的挑战

尽管“非遗进校园”作为国家文化育人战略的重要组成,已在各级教育实践中陆续展开,然而非遗文化真正融入学校美育体系的进程仍处于初级阶段。大量相关项目仍停留在展示层面或课外活动形式,缺乏系统的课程化推进与机制化支持。在实际教学中,非遗与美育融合面临诸多制约因素,表现为制度设计、教学资源、人员配置、运行机制等层面的一系列结构性问题,难以支撑其作为美育主渠道的功能实现。本章节将从课程体系、师资结构、协同平台与技术支撑四方面,梳理非遗美育实践中最核心的挑战,并为后续机制构建提供问题依据与理论起点。

(1) 课程体系缺乏系统性设计

当前多数学校的非遗课程仍停留在活动层面,缺乏从小学至大学的螺旋式课程体系,且存在重技艺传授、轻文化阐释的倾向^[9]。例如,纸艺课程多停留在剪纸技法训练,未能引导学生理解其背后所蕴含的民俗文化与美学精神,导致课程内容碎片化、实践深度不足。部分课程过度强调技艺操作,而对非遗背后的文化语义、历史背景、地域特色等方面着墨不足,易使学习流于表面,削弱其人文价值的传达。

(2) 专业师资与教学支持不足

非遗教育的有效推进离不开具备复合能力的教学队伍。然而在当前实践中,普遍存在美育教师对非遗认知不深、传承人缺乏教学经验的双重问题。非遗教育涉及深厚的工艺技法与文化背景,当前艺术教师在非遗知识与表达能力上往往不足,导致非遗教育多流于形式,难以达成深层文化传承与审美建构目标^[10]。专业教师虽然熟悉教学方法,但往往对非遗项目所涉及的技艺、历史与文化缺乏系统理解;而非遗传承人虽技艺精湛,却难以胜任教学组织与教育表达。这种“教学能力”与“文化知识”的结构性错位,不仅影响课堂教学效果,也阻碍了非遗课程的深入推进。此外,城乡及区域间美育资源差异亦制约非遗教育的均衡推进。尤其是非重点学校与农村地区,面临美术、音乐设施不足、课程时间被压缩的问题,非遗美育的实施更难以保障^[11]。相关培训机制尚不健全,支持系统不足,使得师资能力的提升缺乏可持续动力。

(3) 协同机制尚未形成合力

非遗文化作为跨学科、跨领域的教育资源,其有效融入学校教学,需依赖多方协同与机制保障。但目前实践中,不同系统之间的资源整合与协作仍显薄弱。尽管政策层面提倡“大美育”协同育人,但社会美育力量介入学校仍面临机制协同乏力、资源共享平台缺失等问题。尤其在非遗项目方面,校社合作多流于表层展示,难以形成长效机制^[12]。学校、文化机构、非遗工作站等主体之间缺乏长期稳定的合作机制,部分合作仍停留在项目层面,缺乏制度支撑与组织保障。同时,教育管理部门与文化行政体系之间的信息共享与政策协同也不够充分,制约了资源共建、课程共研、人才共育等机制的有效落地。这种“协而不同、合而不固”的局面,成为非遗教育深度发展的主要障碍之一。

(4) 数字化教学基础薄弱

在数字技术日益渗透教育各领域的今天,非遗美育的数字化程度相对滞后。虽然部分地区与学校已尝试开发非遗相关数字资源或开展线上教学活动,但整体来看,无论是在资源覆盖、技术平台、还是交互设计方面,均存在较大差距。一方面,国家级与地方级非遗项目的数字化资料尚未系统整理,资源分布不均、可用性不强;另一方面,学校在使用技术手段提升课堂沉浸感、丰富学生体验方面,尚缺乏足够的技术支持与教学设计能力。这不仅限制了非遗课程的教学广度,也影响了其在青少年群体中的传播效果与文化认同的生成。

三、非遗融入美育的四维创新机制

在“以美育人、以文化人”的国家战略推动下,非遗文化融入美育教育亟需从被动引入转向机制构建的系统性提升。基于当前教育实践的瓶颈与资源整合的趋势,本文提出四维创新机制,旨在从课程、师资、协同与技术四个维度形成非遗美育融合的系统性解决路径。

(1) 课程机制：构建分层分类、螺旋递进的教学体系

课程机制的构建应聚焦“课程化”与“体系化”的双重目标。具体而言，应依据学生年龄特征与认知发展规律，设计涵盖“认知—体验—创作”三阶段的美育课程模块，实现从感知美到创造美的学习跃迁。例如，在小学阶段融入直观体验与趣味动手内容，初中阶段强化文化理解与表现技法，高中阶段引导学生进行主题创作与审美批评，最终形成由浅入深、逐层推进的非遗美育课程图谱。与此同时，应注重区域文化资源的本土性转化，实现非遗项目与地方教材的融合适配，提升教学的在地性与现实性。

(2) 师资机制：构建“双师协同、多元参与”的复合型育人队伍

师资问题是非遗美育落地的关键环节。针对当前专业教师非遗素养不足、传承人教学能力有限的现实，应推动“双师型”师资结构建设。高校可联合文化机构、非遗传承单位开展“教师+匠人”共育机制：一方面，培养具备非遗文化理解力与教育设计能力的美育教师；另一方面，引导优秀非遗传承人参与课程共研、课堂共授与教学实践，赋能其教育表达能力。通过制度化的“工作坊制”与“项目制”合作模式，构建起学科知识、文化技艺与教学能力三者融合的复合型人才体系。

(3) 协同机制：搭建跨系统、跨领域的共育协作平台

非遗美育的可持续推进离不开多主体的联动协同。为打破教育系统与文化系统之间的壁垒，应搭建涵盖学校、文化馆、非遗保护中心、社区组织等多元主体的“非遗美育协同中心”，推动“资源共建—课程共研—活动共创”的平台化协作。该中心可统筹开展区域性课程开发、主题展演、文化节庆与师资培训，形成校地合作、社会参与、学生受益的良性循环格局。此外，应推动政策机制对接与资源整合制度化，提升项目的稳定性与推广效应。

(4) 技术机制：建构数智融合的沉浸式美育体验场域

借助数字化转型趋势，非遗美育可突破时间与空间限制，拓展为“虚实结合”的教育场景。一方面，应加快非遗数字资源采集、整理与可视化呈现，推动建立国家与地方层级的数字资源库；另一方面，融合 AIGC、VR/AR 等新兴技术开发虚拟课堂、数字工坊与互动平台，提升学生的参与感与沉浸感。

数字化不仅扩展了非遗的传播路径，也促进了其知识结构的系统建构与审美经验的深度生成，为未来非遗教育的智慧演进提供了技术支撑。

四、结语

本研究以非物质文化遗产融入学校美育为切入点，系统梳理当前教育实践中面临的核心问题，涵盖课程体系不完善、师资队伍结构性失衡、跨部门协同薄弱以及数字化基础滞后等方面。为回应上述挑战，研究尝试从课程建构、教师协作、资源整合与技术支持四个层面，提出综合性推进机制，期望为非遗教育在美育体系中的深入发展提供理论支持与实践参考。研究过程中发现，非遗文化所具备的审美价值、文化象征与在地性特质，能够有效丰富美育内容，并促进学生的文化理解与艺术表现力。从课程层面而言，需依学生发展阶段建立由浅入深的教学体系，使其在“认知—体验—表达”中逐步实现审美能力的提升；在师资层面，应推动高校专业教师与非遗传承人之间的协同机制建设，形成优势互补的教学结构；在协同层面，应重视教育行政、文化机构与学校之间的资源统筹与制度对接，形成常态化的联动机制；而在技术层面，新兴的数字媒介工具虽尚处探索阶段，但其在教学情境拓展、沉浸式体验提升等方面显示出可观潜力。

本研究虽提出了一套较为系统的推进路径，但仍须指出研究尚存在若干局限。其一，本研究以文献分析与机制归纳为主要研究方法，尚未开展实证性教学实验，相关构想的实际成效与可行性仍需在具体教育场域中进一步检验；其二，当前尚缺乏一套科学的评价体系以衡量非遗美育在学生文化认同、审美素养及创新能力方面的具体影响，后续研究有待从评估方法与数据支持角度补足；其三，不同地区、不同教育阶段在资源条件、文化背景与政策配套上的差异，亦可能影响机制的适配性与推广路径。

未来的研究可从以下方向进一步深化：聚焦不同学段的课程适配机制，推动非遗教育与学校课程标准之间的有效衔接；推动跨区域、跨部门之间的协同体系构建，提升非遗教育的覆盖广度与资源整合效能；构建量化与质性并重的评估工具体系，深入分析非遗课程对学生综合素养的影响路径；进一步探讨数智赋能条件下非遗教育的教学策略与传播模式，兼顾文化的深度传达与教学的可操作性。

综上所述，本研究在现有理论基础与教育实践观察的基础上，初步提出了非遗融入美育的关键机制与路径建

议,期望为后续相关研究提供可参考的理论框架与议题线索。诚如传统文化的传承本非一蹴而就,非遗教育的深入发展亦需在多元主体的持续推动与教育系统的动态调适中,不断生成新的实践可能与理论积累。

参考文献:

- [1] 李旭. 非遗元素在高校美育教育中的浸润渠道研究[J]. 教育与研究, 2023, 6(7): 88–92.
- [2] 陆春艳. 我国非物质文化遗产保护机制的研究综述[J]. 社会科学前沿, 2024, 13(4): 432–438.
- [3] 张俊杰, 屈健. 非遗美术与西部美育的协同创新——以关中地区的国家级非遗美术为中心[J]. 美术研究, 2021(05): 17–18.
- [4] 韩丹, 程思佳. 非遗融入高校美育的价值、现状与路径研究——以师范类高校主题性非遗美育为例[J]. 中国大学教学, 2025(3): 44–46.
- [5] 罗兰. 非遗传承视域下聊城剪纸融入高校美育的价值与路径[J]. 聊城大学学报, 2024, 30(4): 11–13.
- [6] 阮海云. “非遗”校本课程的美育价值及其实现[J]. 北京联合大学学报, 2020(11): 95–96.
- [7] 周俊伟. 区域非遗文化与高校美育契合性提升策略研究[J]. 学术品读, 2023(12): 33–36.
- [8] 李山岗, 刘小旦. “三位一体”传统文化美育体系的构建与探索——以晋中学院为例[J]. 教育理论与实践, 2021, 41(18): 40–43.
- [9] 蓝泰华. 纸艺在中小学手工课中的融入探讨[J]. 中国教育学刊, 2023(S1): 83–84.
- [10] 邱地, & 谢朝晖 (2015). 《高校美育面临的困境与对策探讨》. 教育探索, (6), 87–90.
- [11] 周福盛, & 黄一帆 (2022). 《社会美育力量参与学校美育: 价值、困境与路径》. 中国电化教育, (1), 105–109.
- [12] 张志强 (2024). 《美育浸润行动视域下中小学美育的现实困境及其疏解路径》. 中国教育学刊(11), 68–73.

A Study on the Innovative Mechanisms of Integrating Intangible Cultural Heritage into Aesthetic Education

LuoYu Chen¹

¹Taiwan (region) University of Arts, New Taipei 220307, Taiwan region, China

Abstract: Intangible cultural heritage, with its profound aesthetic and cultural dimensions, represents a valuable resource for enriching school-based aesthetic education. As national policies increasingly emphasize education through aesthetics and culture, the integration of intangible cultural heritage into teaching practices has drawn growing attention. However, its implementation remains hindered by fragmented curricula, limited teacher capacity, weak institutional coordination, and lagging digital support. This study proposes a four-dimensional innovation model—comprising curriculum development, teacher collaboration, resource integration, and digital enhancement—to address these structural challenges. The model aims to establish a sustainable framework for embedding intangible cultural heritage within educational systems. Findings suggest that such mechanisms can facilitate a shift from symbolic inclusion to systemic integration, broadening students' aesthetic engagement and deepening their cultural identity. Further efforts are needed to explore adaptive approaches across educational levels and strengthen interregional collaboration, ensuring the long-term impact of intangible cultural heritage in aesthetic education.

Keywords: Intangible Cultural Heritage; Aesthetic Education; Cultural Identity; Mechanism Innovation