

双向赋能视角下非遗传承与校园美育融合发展路径

朱怡儒, 许婷婷

辽宁科技学院经济与管理学院, 辽宁本溪, 中国

【摘要】非物质文化遗产(ICH)传承与学校美育相互分离的问题在现代环境中显而易见:前者受世代和情境距离的限制,而后者受资源同质化和认知过程的限制。为应对这一局面,本文提出双向赋能作为核心分析构念,并建议超越将非物质文化遗产引入学校的单向输入范式,重构一种共生关系,使双方相互提供内容和价值。美育为非物质文化遗产提供制度化的传承空间和青年的创新活力,使非物质文化遗产从抢救保护转向活态生长;非物质文化遗产作为美育的文化基因和活态资源,将其提升到文化培育的层面。理论上,本文表明双向赋能的内在逻辑存在于三个方面:系统耦合、重叠影响和文化资本;实践上,本文基于资源共享、课程共生、场景共创和机制共建四个方面,构建了一条系统整合路径,并通过博物馆-学校合作、工作坊教学、校本课程设计和社区参与的实例进行阐释。可以得出结论,非物质文化遗产传承与学校美育的高层次融合与演进,离不开从活动导向转向课程导向、从装饰行为转向沉浸式实践、从单向输入转向双向赋能,最终实现文化延续与个体培育的有机统一。

【关键词】相互赋能;非物质文化遗产;校园美育;全面发展 活体继承;文化资本

【基金项目】辽宁科技学院2026年创业培训项目艺脉薪传·美育新程:非遗与校园教育双向赋能创新实践(项目编号202611430190)

1. 引言

1.1 问题的提出

非物质文化遗产是民族文化的活态基因库,它是某个族群所共同拥有的记忆、审美以及信仰等;而学校的美育工作又是提高学生的审美能力、培养其对文化认同感的一项基本任务。两者之间看似天然相容,但其实是有一定矛盾的。

近年来,国家层面密集出台一系列文件促进中华优秀传统文化传承和发展以及学校美育工作发展。2020年,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美育工作的意见》,提出要将中华优秀传统文化贯穿学校教育教学之中;2023年,教育部印发《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》,要求用美育浸润学生、浸润教师、浸润学校。在这样的大背景下,全国各地大力开展非遗进校园活动,成为沟通传统与现代桥梁。

但是,考察目前情况,大多数研究还处于单向输入的初级水平:非遗通过演出、讲座、手工课等形式走进课堂,学生大多是被动地接受,非遗传承人一般只在活动中出现,很少有长期、频繁的交流。一项调查显示,农村学校的美术课中真正涉及本乡本土文化的比例非常小,大约只有21%的艺术课内容与当地的文化有关。这说明,非遗与学校美育之间还有很

大的差距,形式上的结合远远大于实质上的一致。

这一模式所存在的根本问题是忽视了非遗与美育之间存在一种内在矛盾以及相互补充的可能性。非遗包含着鲜活的文化记忆与匠人精神,但是由于与原生社区分离而有被博物馆化的趋势;而美育基于一套完整的课程体系及相应的制度支持,但是因为资源趋同、以西方艺术为主体等原因并不能做到真正意义上的文化渗透。二者的问题都是由现代化所带来的对于与生活断裂所造成的。

1.2 核心概念与分析框架

对于这个问题,本文采用双向赋能观点进行论述。赋能一词来源于社会学以及组织管理学领域,是指借助结构上的交流而让双方都得到自己原来所不具备的力量或者价值提升。而在非遗传承与校园美育之间,双向赋能就是说:非遗不再是被观赏的静止的存在物,它可以唤醒人们的美感体验、增强其对中华文化的归属感;同时美育也不再仅仅是接受他人文化知识的过程,它也是非遗实现从老一代到年轻一代的传承以及创新发展的一个平台。

这个框架的意义在于,它突破传统保护与利用、传承与发展二元对立观念,把非遗传承与校园美育看作是互为主体共生系统。非遗因为有美育注入而具有现代活力,美育因为有非

遗加入而富有文化底蕴以及两者间相互之间产生价值共鸣。

1.3 研究思路与结构安排

本论文采取理论分析与案例分析相结合的方式，在系统耦合理论、交叠影响阈理论及文化资本理论的基础上提出双向赋能的观点，并借鉴近年来全国各地非遗与美育融合发展的事例总结出切实可行的发展模式。

文章组织方式是这样的：第二部分从价值互哺角度阐述双向赋能内在机理，即非遗如何激发美育活力以及美育又给予非遗怎样的滋养；第三部分为主体内容，在资源共享、课程共生、场景共创、机制共建基础上提出融合发展思路；第四部分分析目前融合发展所遇问题及其根源所在；第五部分给出对未来几点思考；最后一部分总结全文并指出未来研究可能展开领域。

2. 价值互哺：双向赋能的内在逻辑

2.1 非遗对美育的激活：从技能训练到文化涵养

目前学校美育所存在的一个难题是：课程内容以西方艺术体系为主导，教学方法注重技能传授，虽然学生可以学习一些绘画、音乐等技巧，但不能感受其中的文化内涵以及精神享受。而非遗融入其中正好可以从三个方面解决这个问题。

第一，非遗是民族美学精神活态载体。不同于博物馆内静态藏品，非物质文化遗产由人身体力行传承下来并始终与人们日常生活紧密相连。从传统戏曲唱腔身段到民间美术造型语言，再到手工艺人对物质世界感悟，均体现出中华民族独特审美情趣及生活哲理。如朱仙镇木版年画，作为国家级非物质文化遗产，以其粗犷笔触、丰满画面以及鲜艳色调描绘一幅生动民间生活画卷，它虽夸张却富有韵味，虽艳丽但寓意深刻。将其引入美育教学之中，则意味着美育教学已经超越色彩、构图等表面层面，而是达到天人合一哲学理念、物我交融审美意识以及一丝不苟匠人态度。

第二，非遗传承具身认知特点补充美育教学缺失环节。传统技艺学习过程是接触、模仿、内化以及发展过程，在这个过程中身体参与是必不可少，而这一点恰恰是普通美育课堂缺乏。如江苏无锡高浪小学掐丝珐琅工作坊，学生从小学低段了解非遗开始，通过图片、视频、实物接触感受线条美、色彩美；然后到小学中段体验非遗，在老师指导下学习掐丝、粘丝、点蓝、固色等内容；最后到小学高段创新非遗，

把传统文化与文创设计结合起来。这样层次分明课程设置让美育由看变为做，由被动接受到主动创造。

第三，非遗所包含的工匠精神对美育起到品格涵养的作用。如在毕节百纳民族中学开展的陶艺课上，一个平时上课容易分心的同学，在与泥土交流后变得认真踏实；一个性格比较害羞的同学因展示自己作品而变得更加开朗大方。陶艺课已经不仅仅是教给学生技术层面的东西，更是一种心灵上的磨练。学生们一遍遍地揉泥、捏制、修整过程中学到的是耐心、专注以及力求做到最好精神，而这恰恰就是美育所提倡用美来教育人、用美来感化人的目的。

2.2 美育对非遗的激活：从抢救保护到活态生长

非物质文化遗产保护一直存在一个难题，即名录越丰富，传承人的积极性反而不高。据统计，一些地方超过70%的非遗传承人为60岁以上老人，年轻人很少愿意学习，造成青黄不接的局面。更令人担忧的是，在人口较少民族中，很多节庆类非遗存在着传承人后继无人、不受重视、不能很好地融入现代生活等问题。其原因就是，离开了人们生活实际的技艺保护犹如把活鱼做成标本一般，虽然形似但失去了生命活力。而学校美育的介入对解决上述问题具有三个方面的意义。

第一，美育给非遗提供一种制度化的传承空间。传统的家族传承、行业传承已不适合当今社会需求，在学校这一制度化教育场所中，有固定的教室、系统的课程以及稳定的生源，可以弥补民间传承的脆弱性。玉林师范学院成立守艺·十二工坊，把漆艺、芒编、剪纸等十二种传统技艺融入课堂，每一年对全院学生开设非遗选修课，选修人数超过800人，这数量和稳定性是任何民间传承所不能比拟。

其二，美育使非遗焕发新的生机与活力。年轻人富有创造力以及当下人们的审美观念可以促使非遗由遗产变为一种资源，苏州职业技术学院的犷凰翎团队既学习绒花技艺又加入时尚元素设计出受年轻人喜爱的文化创意产品；安徽机电职业技术学院的学生们所制作的铁画文创作品荣获国家级比赛奖项也说明年轻人完全可以将传统的文化进行再创造，而在传统戏曲类非遗中也存在着类似的现象，在戏曲类非遗方面，学生们比较认可，有超过半数的学生表示自己对其十分熟悉而且大部分学生愿意参与到戏曲类非遗的保护工作中去。

第三,美育扩大了非遗的社会传播范围。学校是家庭和社会之间的纽带,在学校学习非遗技艺的学生,以志愿服务、社区演出、公益活动等方式把他们的影响扩散出去。无锡高浪小学掐丝珐琅工作坊一直以校内为主阵地,向外延伸到社区,再与其他学校进行交流,老师带领学生去社区的文化中心展示自己的作品并讲解相关知识,学生们还担当小老师给社区居民讲解自己所作的作品。这样学生、家长以及社区之间形成一种波纹效应,让非遗的社会传播有了制度化渠道。

2.3 共生效应:互构机制的多维阐释

结合以上两点分析可以看出,非遗传承与校园美育并不仅仅是单方面的资源共享问题,而是一种互为主体的价值共生关系。而这一价值共生又可以从以下三个方面进行更进一步的认识。

从系统的视角看,非遗传承系统与美育教育系统是两个相对独立又相互作用的有机整体,在人才培养、知识生产和文化传播等方面有天然的结合之处。当非遗项目进入美育课堂时,不仅使专业的学习更有文化底蕴,同时也给非遗传承提供一个平台,这两个系统由原来的松散关系变成一种互相促进的关系。如河北民族师范学院把满族二贵摔跤纳入体育课,把丰宁剪纸纳入美术课,都让专业的学习增加了一些民族文化的元素,也让非遗有一个理论上传承的途径,这就是系统耦合的一个成功例子。

从交叠影响的角度看,学生的学与长受到来自多个方面、多个方面的共同作用。而在非遗美育融合过程中,学校、家庭、社区、传承人、文化场馆等多方力量形成影响域,在各个影响域之间相互重叠的部分就是取得良好效果的地方。有效的融合并不是学校独立完成,而是需要有政府牵头、高校牵头和社会各界配合的合作机制。烟台市文化馆馆校艺术联盟正是这样一种机制化尝试:联盟以资源共享、全民美育普及以及地方文化建设为重点开展工作,利用高校教师和文化馆非遗传承人的力量进行互补,改变以往学校邀请传承人到校授课的形式。

从文化资本视角出发,非物质文化遗产可以看作一种地方性文化资本,但是这种资本的价值却往往被闲置,需要经过教育唤醒才能发挥效用。而作为重要的文化资本,非物质文化遗产在传承和发展中起到标识符的作用,在一定程度上能够帮助人们获得归属感从而形成趣缘群体。湖南民族职业学院湖畔美育教联体

搭建了文化资本转化的桥梁,把洞庭湖区的渔歌、剪纸、泥塑等非物质文化遗产系统整理为可教可学的内容并进入校园、田野和工厂,实现其传承、发展、创收以及再投资的目的。

综上所述,双向赋能内在逻辑可以总结为:非遗进入美育之后,在课程化和教学过程中产生新的人文价值以及文化产品,而这些都是对美育质量的提高,同时又可以通过学生的创造、服务社会等方式回到非遗的保护和发展之中,从而让其具有自我的发展能力。而这个循环的动力就是这两个领域之间的不同所带来的相互需要以及不同的互补所带来的互相获益的可能性。

3.路径建构:四位一体的融合发展策略

以上几点总结,本文提出资源共享、课程共生、场景共创以及机制共建四位一体。融合路径框架。四者呈递进关系:资源共享为基础层次,解决有什么问题;课程共生是核心层,解决如何教问题;场景共创是拓展层,解决在何地使用问题;机制共建是保障层,解决如何持续的问题。

3.1 资源共享:馆校联动与校地协同

非遗资源获取、整合,是融合发展第一环。单个学校是不可能独自完成非遗对资源进行调查、收集以及教育转化,需要依托文化馆、博物馆、非遗保护等单位。专业力量。馆校联盟模式为此提供了制度创新的样本。

烟台市文化馆校艺术联盟成立是校地美育协同向制度化迈进的重要标志。成立大会有来自市文旅局、驻烟高校、师生代表等200多人参加,联盟标识首次亮相,提出“校地合作,以美润城,文化赋能”的工作思路。联盟从资源共享、全民美育普及、地方传统文化挖掘三个方面着手,在高校优秀教师、课程与文化场馆、非遗项目之间搭建桥梁,常态化的组织公益性教学、演出、非遗传承、美术创作等,改变了过去学校单独请老师来上课的方式,在更大范围内整合资源并实现常态化合作。

馆校联盟是一个提供资源、对接需求以及合作运营的制度平台。以往的非遗进校园通常是基于校长的人脉或者一次偶然机会,资源获取带有偶然性和不可持续性。但是联盟方式以签订协议、挂牌等方式把合作固定下来,使得非遗资源不再是出于好心的一次性服务,而是常态化服务。

资源共享要经历三个重要环节的工作。第一是建设非遗资源数据库,对本区域内的非遗项目进行教育适用性分析。并不是所有的非遗

项目都可以简单地搬到课堂上,要结合教育目的、学生的年龄层次以及教学环境等进行选择和分类。第二是搭建供需双方交流平台,让学校的需求与传承人的资源很好地结合起来。每一所学校的办学特色、教师情况、学生情况都不相同,对于非遗资源的需求也不一样,信息不对称是影响资源共享的一个重要原因。第三是要有可持续的合作方式,在合作的过程中界定各方的权利义务,用资金支持、知识产权的约定、考核的方式保证这个合作能够长久地持续下去。山东管理学院整合古琴、木版年画、山东琴书、陶艺制作等特色非遗资源,共培养非遗项目传承人 8000 多人次,是山东省美育浸润行动计划的试点单位,说明系统的资源整合需要制度化平台的支持。

3.2 课程共生: 工作坊教学与校本转化

资源引入是第一步,而真正融合是在课程上。非遗课程化的问题在于,如何在保证技艺传授的真实性的同时,又要满足学校教育的规范化的要求?如何在尊重传承人的经验和智慧的基础上,又要体现教师的专业性?工作坊教学以及校本课程的设计可以解决这两个问题。

3.2.1 工作坊教学: 新型师徒制的教育创新

工作坊教学模式在非遗教育中的应用价值在于,它可以兼顾技艺传授的全面性和学校教育的灵活性。中国科学技术大学文房四宝工艺传承基地开设一种新型师徒班,即非遗传承人与高校教师担任双导师,学生在工作坊里经历了认识材料、熟悉工具直至自主完成作品的过程,在做中学的过程中领会其中的文化意义。相比传统的课堂教学方式,工作坊注重学生的身体力行以及亲身体验,在真实的或者模拟的创作环境中,通过亲身实践获取隐性的知识;而相比于传统的民间师徒关系,工作坊又加入了现代教育教学的理念,有着具体的目标要求、分层次的教学内容以及一套完整的考核制度。

非遗工作坊在基础教育领域也发挥重要作用。无锡市高浪小学丝之韵掐丝珐琅艺术工作坊自 2019 年起开展,设有感知非遗、体验非遗及创新非遗三个层次梯度教学内容。低段学生以激发兴趣为主,利用图片、视频、实物接触等方式感受掐丝珐琅线条美、色彩美;中段学生学习掐丝、粘丝、点蓝、固色等全过程技艺,同时融入无锡大运河、吴地民俗、水乡风情等内容;高段学生及社团骨干不再拘泥于传统形式,而是将掐丝珐琅应用于文创设计、

日常生活中。这样由浅入深的方式让非遗教育不再是点缀,而是成为一门课程,不再是部分同学爱好,而是所有孩子共同必修课。

毕节百纳民族中学的陶艺课展示了另一种工作坊的价值以及对学生的影响。一个平时上课容易走神的学生,在与泥土交流的过程中变得认真踏实;一个性格比较内向的学生,在完成一件件作品之后变得活泼开朗。而最值得称道的是学校把陶艺教学和其他课程进行融合的情况:讲到陶土成分就涉及化学知识,设计形状就涉及数学几何,刻画花纹就涉及美术欣赏以及本民族文化,做项目就要让学生去调查市场等。这样一种融合让工作坊不仅仅是一个技能学习的过程,而是一个综合的学习过程。

3.2.2 校本课程开发: 从外援输血到本地造血

校本课程开发是课程共生里另一个重要维度,也是让非遗教育从零散项目变成常规教学的关键,非遗项目本身有很明显的地域特点,天生就适合改成符合学校自身特点的校本课程。拿朱仙镇木版年画来举例,有研究提出了三个核心策略,分别是用叙事重构唤醒文化认同、拆解艺术语言给创作转化赋能、用项目式学习完成课程融合,还借助“木上生花”校本课程把这些策略落地,成功解决了文化距离远、体验浮于表面、缺少运行机制这些实际问题。海南师范大学的团队在文昌联东中学开发灰塑校本课程,把这种本地传统建筑装饰技艺改成适合中小学生学习的美育内容,还编写了专门教材、培养了本地老师,完成了从外界支援助到学校自主运行的转变,这些案例能看出,校本课程开发需要三方配合:高校专家给出学术支撑和教学方法指导,非遗传承人提供技艺标准和核心经验,中小学教师负责分析学生情况、调整课程适配学情。

在搭建教学资源这件事上,数字化方式正在起到越来越大的作用。安徽机电职业技术学院开发了铁画数字资源库还有虚拟仿真教学系统,引入 VR/AR 技术还原打铁作画的制作场景,还建了数字人加三维扫描的创意工作室。数字化资源的好处主要有几点:第一能打破时间空间的限制,让学生在课堂里就能沉浸式感受非遗制作的场景;第二能把复杂的制作工序拆解开,让技艺学习里的难点变成看得见的内容,第三还能积累教学相关数据,给课程更新优化提供参考,当然,数字化资源只是辅助工具,不能直接替代原有教学,非遗教育的核心还是动手实践和面对面的师徒交流。

从更宏观的视角来看,非遗课程建设需要从零散点缀变成深度融入。现在大多数学校里的非遗课程还是美育体系里的附加内容,要么多上一节剪纸课,要么办一次非遗展演,就好像在原本的传统课程拼盘里撒了一点非遗调料而已。而真正的课程融合,是非遗变成美育课程里的内在组成部分,和现有的艺术课程变成一个整体,而不是简单拼在一起,这就需要从课程标准的层面做好顶层设计,给非遗传习定下清晰的学时占比、教学目标还有评价标准。

3.3 场景共创: 校园浸润与社会服务

非遗和美育的融合不应该只局限在课堂这一个场景里,还要延伸到校园文化建设和社会实践当中,搭建起多维度的育人生态。这里说的场景不只是物理上的空间,还包含了文化氛围、社会关系还有实践机会这些不同的层面。

3.3.1 园场景: 从教学空间到文化生态

在校园里,非遗如果只停留在课堂上,总觉得有些可惜——它其实更应该成为校园文化里活生生的那一部分。像成都二十中花照校区,在校园艺术节中专门设置了“合墨千拓”与“非遗承韵·美在指尖”互动展区,从策划到现场讲解全都由学生自己来完成。这种亲自上手、边做边讲的策展实践,让他们对非遗的理解明显深了一层。无锡高浪小学的做法也很实在:走廊、班级文化墙、图书馆、报告厅,到处都同步布置了学生们自己的掐丝珐琅作品,美育不再是一句口号,而是实实在在地渗透进了校园的每个角落。这样一来,非遗就从一种教学资源,慢慢变成了校园文化里自然的要素,学生不管课内课外,都在持续地接受着审美的浸润。

河北民族师范学院步子迈得更大。学校把满族颁金节、各类非遗展演正式纳入校园文化活动体系,又通过校园景观的营造、社团活动、节庆展演这些隐性课程,搭起了一个沉浸式的文化体验空间。教育学里常说的隐性课程,大概就是这个意思——学生在环境里耳濡目染所获得的情感、态度和价值认同,有时候比课堂上的直接讲授来得更深,也留得更久。你可以想象一下:当非遗成了学生日常生活的一部分,走在走廊上抬眼就能看到同学做的掐丝珐琅,学期中定期参与传统节庆活动,社团里还有机会跟着传承人学手艺……文化认同感就在这种润物无声的浸润里,自然而然生长出来了。

3.3.2 社会场景: 从文化接受者到文化传

播者

社会服务场景的扩大是融合发展的必然发展。学生在学习一定的非遗技艺之后,以志愿教学、社区传播、公益演出等方式服务于社会,由文化的接受者成为文化的传播者。这是一种输出型的学习,让学生更好地学习的同时也给非遗的社会传播带来一股新生力量。

山东管理学院所搭建的非遗服务于社区文化的模式具有示范意义。学校设立非遗工作坊驻地合作项目,带领学生前往有较多传统工艺的手工艺村进行技术革新及产品设计;利用暑期“三下乡”活动助力当地文化建设,在村内推广使用木版年画、陶瓷、琴书等非遗艺术进行村庄视觉识别系统的设计。更为重要的是,其学生艺术团创作出以山东琴书等形式表现的公益节目,在革命老区等地巡回演出,让非遗走进生活的同时也起到服务的作用。

江苏盐城建湖县的做法又不太一样,他们走的是“校园深耕+社区辐射”的路子。校园里头,以湖阳路小学为典型,专门打造了淮杂体验馆作为实践基地,还引入了VR这类现代技术,把氛围搞得浓浓的,基本上做到了人人能来几句淮剧、班班都能拿出一台戏。社区这边呢,则借着社区教育平台,把淮剧和思政课揉在了一起,办起了社区淮剧班级,公益送教进村居、进校园的规模也相当大。他们还把淮剧小镇的研学基地用了起来,串起了专业培训、校园传承、社区普及和研学实践这四个环节,形成了一个立体的传承网络。校园和社区这么一打通,非遗教育的育人效果出来了,社会效益也跟着一起放大了。

从“输入”到“输出”的这一步场景延伸,其实点到了一个很关键的地方:学生不能只当被动的文化接收者,他们完全可以成为主动的创造者和传播者。你可以想象一下,当他们捧着自己做的掐丝珐琅作品走进社区,认认真真地给居民讲这些非遗门道的时候,非遗传承就不再是一个被小心保护起来的東西了,而成了一种带着体温的社会实践。这种转变,对于帮孩子建立起主体意识和文化使命感,价值是怎么说都不为过的。

3.4 机制共建: 制度保障与可持续发展

融合发展的持续进行需要有制度上的支持。目前很多非遗美育项目面临人走茶凉的情况,在热心校长离开或者传承人年龄大以后,项目就会停止。由人治到法治,形成可长期运行机制,才是融合发展真正成熟的表现。

3.4.1 多元主体协同机制

非遗美育融合牵扯到政府、文化部门、学校、传承人、社区等多个方面，缺少一个环节都会影响融合的效果。而有效的合作就需要各方的角色分工：政府部门给予政策上的支持以及提供课堂的空间，文化部门提供非遗的相关内容以及专业的指导，学校提供上课的场地及组织工作，传承人提供技艺的核心内容以及经验分享，社区提供实践的机会和社会的需求。

在非遗主题社会教育方面，体系化建设成为一种必然的趋势。各相关单位、企业和行业、非遗传承人等各方力量共同参与、互相配合的非遗教育生态正在逐渐形成，课程内容日益丰富多元，师资力量也由单一向多元化发展。烟台馆校艺术联盟就是多元合作的一种具体体现，在学校与博物馆之间建立桥梁纽带，使以往较为零散的学校与博物馆的合作进入联盟之中，并对这种合作制定了常规化的模式。

3.4.2 双师型师资培养机制

师资是两者融合发展的关键难题，目前同时懂教育又懂非遗的复合型人才特别少。非遗传承人手艺很好，但大多没接受过教学相关的训练，学校的美术老师有教育方面的知识，但大多不熟悉具体的非遗技艺。要解决这个难题，就得建立双师型的师资培养机制。

双师可以有两种形态。一种是校内教师+校外传承人的组合型双师，由传承人负责技艺核心教学，学校教师负责课程设计与教学组织。无锡高浪小学掐丝珐琅工作坊便采用这一模式，校内专职美育教师注重引导学生观察线条美、色彩美、造型美，校外聘请掐丝珐琅工艺专家与地方非遗传承人定期入校授课，双师协同为美育浸润提供师资保障。

还有一种思路，是着力培养那种兼具双重素养的融合型教师——他们既系统学过非遗技艺，手上真真功夫，同时又具备教育学、课程论的专业背景。河北民族师范学院探索的“双师双能型”师资培养，其实就走了两条路：一条是把非遗传承人直接请进来做实践导师，确保传下来的手艺原汁原味；另一条是下力气提升校内教师自己的非遗素养，让他们去跑田野调查，参加非遗研修班，再推动专业教师跟传承人深度合作。往长远看，最根本的解决之道，还是要把非遗教育正式纳入师范生的培养方案，从源头上就把“双师”人才培育起来。

3.4.3 考核评价机制

评价确实是个指挥棒。但眼下非遗美育融合最缺的，恰恰就是一套专门的评价标准。多数学校能拿出来的指标，大多还是搞了多少次

活动、有多少人参与这类比较表面的东西，很难真正触及学生在文化理解、审美素养、价值认同这些深层次上的变化。要建立起科学的评价体系，就得同时兼顾好几个维度：过程与结果、技艺与文化、个体与群体。

湖南民族职业学院湖畔美育教联体推出的双轨评价制度，提供了一个可以参考的框架。它不只盯着学生的技艺到底掌握得怎么样，还特别看重文化理解能力的培养；既考核短期的教学成果，也去追踪长期的文化影响力。在这个评价体系引导下，参与项目的学生，剪纸技艺掌握率达到了85%，文化认同感更是提升了六成多。这种双重维度的评价设计，很有效地避免了非遗教育最后变成一堂单纯的手工课，或者一场浮在表面上的文化秀。

制定评价体系还要考虑到非遗教育成果的特点。非遗技艺学习成果一般都有一定的滞后性和短期内学生只能做一些简单的模仿，技艺的进步以及对文化的理解都需要时间的沉淀，所以评价时要注重过程性评价和终结性评价相结合，关注学生由感性认识到亲身实践再到创新发展的整个过程，而不是仅仅看最后的作品。

4.现实困境与深层挑战

虽然各地出现许多成功的案例，但是非遗进校园美育还存在很多问题。承认这些问题的存在，是解决问题的前提。

4.1 传承人参与的制度化困境

传承人，毫无疑问是非遗教育的核心资源，但现实是，他们要想真正在学校里扎下根来，制度化的程度还远远不够。现在大多数传承人进校园，身份其实挺尴尬的，要么是临时聘一下，要么算志愿服务。没有稳定的薪酬保障，没有说得过去的教学身份，更看不到什么职业发展的通道。有调查显示，有些地方将近七成的非遗传承人年纪都超过了六十岁，而年轻人呢，又因为经济上实在没什么回报，不太愿意入这一行。一些人口较少民族的节庆类非遗，处境就更难了，老一辈的传承人一天天老去，下面却没什么人能接得上。这意味着，哪怕学校真的有心要把非遗课程开起来，也很可能面临一个窘境——根本找不到人来教。

再往深里说，还有一道更难打破的墙，就是民间传承人和学校教师之间的身份壁垒。很多传承人手上的技艺确实没得说，但往往学历不高，在现行的教师准入门槛面前，想拿到一个正式教职，几乎不太可能。而且，传统师徒间那种口传心授、长期浸润的教法，跟学校里

班级授课制的逻辑，天生就有些拧巴：一个讲究因材施教、慢慢熏出来，一个则要求标准化教学、效果还得方便衡量和打分。怎么才能既尊重非遗传承自身的特殊规律，又能让它和学校这套制度彼此兼容，这实在是一个需要拿出创造性办法才能解开的难题。

4.2 课程体系的结构性矛盾

非遗课程在学校课程中所处位置十分尴尬。一方面，在学生负担重情况下，学校课程时间被主要学科严重压缩，音乐、美术等美育课程本身就处于边缘地位，而非遗课程更是边缘之上。另一方面，非遗内容繁多、学习周期较长，仅靠每周一二节课是很难进行有效传授。毕节百纳民族中学陶艺课之所以取得较大成功，在很大程度上是因为学校把闲置教师宿舍腾出作为单独陶坊、提供充足课外练习时间。但是这种高成本方式对于大多数学校来说并不可行。

另一个问题是重技术形式而轻文化内容。一些学校过于注重使用 AR、3D 投影等新技术展示非遗项目，虽然新奇，但是忽视了对非遗本身的文化价值进行深入发掘和传播。技术终究是工具，教育的根本目的是用文化育人。另外，非遗课程在不同学段之间的连贯性和与其他课程之间的融合性也亟待解决的问题，在不同学段之间，非遗课程与现有的美术、音乐、语文、历史等课程怎样有效连接而不是简单的堆砌？这些都还缺少系统的探讨以及相应的政策支持。

4.3 评价体系的滞后与缺位

目前的教育评价体系还未将非遗素养作为考核内容。在中高考指挥棒的影响下，学校与家长对于不计入成绩的非遗教育缺乏积极性，在一些学校虽然有开展非遗教学的现象，但是评估大多停留在作品展示、活动参加等方面，无法真正考察学生对于文化的理解程度、审美水平提高以及价值观的变化等。

而这种评价滞后又带来一个结果，即非遗美育活动化。很多学校非遗教育只是一次性节日活动，在非遗日或者艺术节等时候热闹一阵子之后就销声匿迹。很多学校对于地方资源开发也只是上一堂公开课，或者组建一个兴趣小组或者举办一场艺术节等，虽然这些活动很精彩，但是由于缺少系统课程以及制度支撑，这就变成了一种教育盆景。活动化非遗教育当然有价值，但是如果仅仅停留于此，则很难达到真正意义上的文化传播与素养提升的目的。

4.4 区域发展不均衡与资源壁垒

非遗美育的资源分布，区域之间的落差其实相当明显。城市里的学校，要对接博物馆、文化馆、找传承人，相对方便很多；可到了广大乡村学校，虽然身边就有丰富的地方非遗资源，却常常因为缺老师、少经费、信息也闭塞，很难把这些好东西真正转化成课堂上的东西。有项调查就发现，乡村学校的美术课程对本土文化元素的系统融入程度普遍不高，学生对传统美术作品的辨识和欣赏能力也偏弱。这种不均衡，不单单是教育公平的问题，同样也是文化传承的问题——最让人感慨的是，非遗资源最富集的那些地方，往往恰恰就是教育条件最薄弱的角落。

同时，教育系统和文化系统的资源共享障碍仍然存在。学校场地、教师、课程等资源与文化馆阵地、非遗传承资源分属不同系统，缺少沟通渠道。而在非遗保护方面也有同样的问题以及急需解决的办法，即建设国家层面的非遗数字资源库，做到集中存储、保管，便于利用。烟台馆校艺术联盟成立就是为了打破这种障碍，但是这种制度创新在各地都很少见。

5. 深化融合：面向未来的策略优化

对于以上问题，本文给出如下对策性建议以期在制度层面、教师层面、课程层面以及考核方面促进深度融合发展。

5.1 完善顶层设计，建立教育与文化协同政策框架

非遗美育融合发展不能局限于教育系统内事务层面，而应提升到教育和文化两个部门共同参与的工作机制。可从以下三个方面加强顶层设计。

从宏观方面看，在国家层面由教育部、文化和旅游部共同制定有关非遗进校园的具体意见或文件，使非遗成为必修课内容并规定不同学段应占比例及要求。正如有人所说，非遗保护与发展教育现代化两者相辅相成、互相促进，而大学起着决定性的作用。

在地方层面，推广馆校联盟模式，将学校与文化馆、博物馆、非遗保护中心等机构的合作制度化、常态化。烟台市文化馆馆校艺术联盟资源互通共享、全龄美育浸润、地域文化深耕的运作模式值得推广借鉴。各地可结合实际探索不同形态的馆校合作机制与城市地区可依托市、区级文化馆建立联盟网络，乡村地区可探索中心校+乡镇文化站+村级传习所的联动模式。

在学校层面，将非遗美育纳入学校发展规划和年度工作计划，建立由校级领导牵头、相

关处室协同、专项经费保障的校内工作机制。同时鼓励学校根据自身特色和区域文化资源,制定个性化的非遗美育实施方案。

5.2 建设双师队伍,打通传承人从教渠道

师资问题的解决需要从制度创新与能力建设两方面入手。

在制度层面,探索建立非遗传承人特聘教师制度。借鉴职业院校产业教授的聘任经验,对技艺精湛的传承人适当放宽学历要求,通过特聘、兼职、驻校等多种形式使其合法合规地参与学校教学。山东管理学院通过建设非遗大师工作室、聘请国家级传承人驻校授课,已在这一方向上积累了有益经验。

在能力建设层面,系统开展双师培训。一方面对学校美育教师进行非遗素养培训,组织教师参与田野调查、非遗研修、传承人跟岗学习,提升其对地方文化的认知深度与技艺教学能力;另一方面对有意愿参与教学的传承人进行教育能力培训,帮助其了解学生心理、掌握基本教学法、熟悉课堂管理规范。河北民族师范学院的双师双能型师资培养路径与引进传承人授课与培养校内教师非遗素养双管齐下与提供了可复制的模式。

从长远来看,将非遗教育纳入师范生培养方案是关键之举。师范院校美育专业应开设非遗相关课程,培养学生的非遗认知素养与基本技艺能力,为基础教育阶段非遗美育输送源头活水。

5.3 深化课程改革,推动非遗从进校园到在校园

从进校园到在校园,一字之差标志着非遗在学校教育中地位的根本性转变。实现这一转变需要课程层面的系统改革。

推进非遗课程的系统化建设。改变当前零散讲座+偶发展演的碎片化模式,建立分学段、分层次的非遗课程体系。小学阶段以兴趣培养和文化启蒙为主,可通过游戏化、体验式活动让学生感知非遗;初中阶段可系统传授1~2项非遗技艺的基础知识与基本技能,结合历史、地理、美术等学科开展跨学科主题学习;高中阶段可开设非遗选修课,注重文化理解深度与创新转化能力培养;职业院校与高校则可建设非遗专业方向,培养传承型与研究型人才。有学者提出构建分层递进的课程体系、创新体验式教学模式、打造跨界融合的师资队伍等策略。无锡高浪小学感知、体验和创新的三阶递进课程体系提供了可参照的基础教育段课程设计思路。

说到课程层面,让非遗跟现有学科自然地融合渗透,其实是个挺巧妙的办法。非遗本身蕴含的美学、历史、科学、技术养分就很丰富,天生带着跨学科教学的优势。像毕节百纳民族中学,把陶艺教学和化学、数学、美术甚至市场营销这些学科知识糅合在一起的做法,就让人看到了融合教学能打开多大的空间。顺着这个思路,语文课里完全可以融入民间文学、传统戏曲,历史课可以串起传统技艺的发展演变,劳动课让学生亲手试一试手工技艺,美术课再把民间美术资源系统地引进来。这种渗透式的融合,比起单独开设一门非遗课要灵活得多,也更贴合眼下基础教育的实际情况。

数字化课程资源的开发与共享,同样值得花力气去做。用上虚拟现实、增强现实、高清影像这些技术来开发非遗数字教学资源,在一定程度上缓解传承人不好找、技艺过程不容易展示这些难题。但这里得留个心,数智技术的运用最怕的就是只顾形式、丢了内涵,文化内核的挖掘和传承始终要放在首位。安徽机电职业技术学院开发铁画数字资源库和虚拟仿真教学系统的经验就很说明问题:数字化手段确实能有效拓展非遗教学的时空边界。接下来,不妨在国家中小学智慧教育平台这样的公共平台上专门开设非遗美育专区,把优质课程资源汇聚起来,让全国师生都能共享,用数字技术实实在在地推一把教育公平。

5.4 创新评价机制,引导融合发展走向深入

评价改革是引导非遗美育融合从做了走向做好了的关键杠杆。

构建过程性和表现性结合的评价方式。非遗美育的目的不只是让学生学到某种技艺,更重要的是让学生了解这种技艺所代表的文化内涵、审美情趣以及价值取向等。因此,在评价上也应考虑这些方面。过程性评价可以反映学生在上课时的出勤情况、注意力集中度、是否积极地与其他同学进行交流互动、是否有深刻的思考;而表现性评价可以通过让学生完成一件作品或是展示一个节目或者做一个专题报告等形式来考查学生各方面的能力。湖南省民族职业学院双轨制评价方法的经验以及重视技艺掌握的同时也要注重对其背后文化的理解、关注即时效果同时也关注长远的影响都值得学习。

将非遗美育成果纳入综合素质评价。随着中高考制度改革,可以将学生参加非遗课程学习、参加社团活动、社区服务等活动情况以及取得的成绩记入学生综合素质评价档案,并适

当赋予权重,这样有利于促进学校开展非遗美育工作。

制定学校非遗美育工作评价标准。根据课程设置、教师配备、教学条件、学生成长、社会反响等方面内容,制定能够操作性强、便于比较学校非遗美育工作评价标准并将其纳入学校办学质量和美育工作督查范围之内。评价要以发展为导向,在注重过程性检查同时也要进行结果性考核,不能流于形式化数字达标。

6. 结语

本文从双向赋能的角度出发,对非遗传承与校园美育的关系进行了再思考并有如下几点认识。

第一,二者的融合发展不能仅仅是一方对另一方输送资源,而应该是一种有价值支撑的合作关系。非遗给美育带来文化根基以及活态资源,让审美教育有更深厚的文化底蕴;美育给非遗提供规范化传承平台以及年轻一代创新能力,使传统文化焕发新的生机与活力。而这其中的核心就是这两个本来毫不相干的领域通过交流而发现自己所欠缺的东西并相互启发进而共同进步的过程。

第二,在路径建构上,资源共享、课程共生、场景共创以及机制共建四位一体框架提出一种整体思路。资源共享解决资源供给问题,关键是构建馆校联盟等制度化合作平台;课程共生实现教育价值转化,核心是工作坊教学和校本课程开发;场景共创构建立体育人生态,方向是将课堂拓展至校园和社会;机制共建保证持续发展,重点在于多主体参与、教师培训及评估改革等。四个部分彼此联系、环环相扣,形成一个有机统一的整体。

第三,融合发展还存在传承人参与制度化不足、课程设置结构不合理、缺少有效的考核机制、地区之间发展不平衡等问题。这些问题要解决就需要教育部门和 cultural 部门共同努力,在制度上、教师培训上、课程设计上以及考核方式上进行改革。

可喜的是,在政府支持下,在我们不断摸索经验的基础上,非遗传承与校园美育两者相互促进的道路会越来越明晰。学生们在陶坊里认真揉泥、捏型,传承人在青年手中继续其手艺,传统文化通过学校影响年轻人的同时也实现文化的传承以及个人修养,两者是一致的。

参考文献

[1]王柁,蒋慧.人口较少民族节庆非遗的育人价值与实践路径与以高校设计教育为例[J].

民族教育研究,2024(5).
 [2]黄霄云,黄培军.民族地区高校非遗美育课程三维一体实践教学体系构建研究[C]//2025 高等教育发展论坛智慧教育分论坛论文集(上册),2025.
 [3]黄培军,韦海燕.高校非遗美育教学的创新路径与实践探索[C]//2025 年高等教育发展论坛暨思政研讨会论文集(上册),2025.
 [4]彭权力,彭晴.数智时代地方非遗文化融入高校美育的现状与创新路径研究[J/OL].国研网数据库,2025-12-17.
 [5]孟媛,张丹,孙立萍.传统戏曲类非遗赋能高校美育的价值与新路径[J/OL].国研网数据库,2025-12-02.
 [6]杨红,毕经纬,邱卉.非遗主题社会教育发展的趋势[J].乡村研究平台,2024-11-07.
 [7]宋俊华.非遗保护与中国式教育现代化:高校非遗教育的理论与实践探讨[M]//中国非物质文化遗产保护发展报告(2024).北京:社会科学文献出版社,2024.
 [8]地方性美术资源的校本转化路径研究与以朱仙镇木版年画为例[N].大河美术报,2025-12-09.
 [9]SuwanthadaP,YuanL.NanjingVelvetFlowerNon-HeritageTechniques:LocalWisdomandQualityEducationInnovationintheAestheticEducationCurriculum[J].InternationalJournalofEducationandLiteracyStudies,2024,12(4):252-260.
 [10]ChenX, MaarufSZ, AhamedKamalAAK. CalligraphyCurationPedagogyforChildren'sAestheticDevelopment:Anarrativereview[J].Environment-BehaviourProceedingsJournal,2025,10(34):3-8.
 [11]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[Z].2020.
 [12]教育部.关于全面实施学校美育浸润行动的通知[Z].2023.
 [13]国务院办公厅.关于支持戏曲传承发展的若干政策[Z].2015.
 [14]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[Z].2017.
 [15]探索传统工艺与现代教育融合之路与玉林师范学院美术与设计学院创立守艺·十二工坊品牌[N].中国教育报,2025-08-13.
 [16]浸润式美育理念中的校园工作坊教学对传统工艺的传承与创新案例交流论坛在中国

- 科大举行 [EB/OL]. 中国科学技术大学,2025-12-18.
- [17]烟台理工学院加入烟台市文化馆馆校艺术联盟校地协同推进全民美育[EB/OL].中国教育在线,2026-05-25.
- [18]校地协同筑美育艺润港城共赋能烟台理工学院成功加入烟台市文化馆馆校艺术联盟 [EB/OL].烟台理工学院,2026-05-21.
- [19]以艺传韵以教赋能苏州工业职业技术学院非遗绒花项目解锁校园传承新路径 [EB/OL].荔枝新闻,2026-05-26.
- [20]紫贝传艺韵非遗焕新光与海南师范大学助力文昌联东中学打造灰塑艺术传承新范式 [EB/OL].海南师范大学,2025-11-06.
- [21]非遗进校园青黛染芳华与莆田学院开展青黛印染非遗文化进校园活动[EB/OL].莆田学院,2026-05-20.
- [22]湖北科技学院音乐学院举办社科普及宣传周活动[EB/OL].荆楚网,2026-05-26.
- [23]成都二十中花照校区第十五届花之韵校园艺术节圆满落幕[EB/OL].成都广播电视台,2026-05-26.
- [24]遗脉双润·五化融创与广州市增城区东方职业技术学校打造美育浸润行动新范式 [EB/OL].中国教育网络电视台,2026-03-08.