

The Integration of Inheritance of Intangible Cultural Heritage and Innovation of Aesthetic Education-Based on the Practice of Shu Brocade in the Construction of Educational Community

Jiaxuan Ren

Chengdu University of the Arts, Chengdu, Sichuan, 611433, China

Abstract

The dynamic preservation of intangible cultural heritage (ICH) and its integration into aesthetic education within modern educational systems are essential for inheriting China's traditional culture and sustaining the historical continuity of ICH, while also aligning with the strategic objectives of building a socialist cultural powerhouse. The core challenge lies in innovatively transforming ICH through the lens of art education and aesthetic immersion. Using Shu brocade as a case study, this paper employs the "educational community" framework to explore how ICH can be effectively integrated with contemporary aesthetic education practices. It investigates the formation of an educational community characterized by "university leadership, cross-level collaboration, core inheritance techniques, institutional support from cultural heritage institutions, and industrial extension through cultural and creative industries." Furthermore, the study proposes actionable pathways for curriculum development, faculty co-education, resource sharing, joint project implementation, and collaborative event organization.

Keywords

Intangible Cultural Heritage Inheritance; Aesthetic Education Innovation; Educational Community; Shu Brocade Culture; Art Education

非遗传承与美育创新融合——基于教育共同体构建的蜀锦实践探索

任家宣

成都艺术职业大学，中国·四川成都 611433

摘要

实现非物质文化遗产的活态传承，并将其融入新时代教育体系的美育浸润行动，是传承中华优秀传统文化、延续非遗历史文脉的需要，也是建设社会主义文化强国的战略要求。研究的关键在于非遗传承如何通过融合艺术教育美育浸润实现创新转化。本文以非遗蜀锦为例，引入“教育共同体”理论框架，探讨非遗蜀锦如何与当前的美育实践有效结合，对由此形成的“高校引领、跨学段协同、传承人技艺核心、文博机构支撑、文创产业延伸”教育共同体构建展开研究，并进一步从课程开发、师资共育、资源共享、项目共担与活动共办等方面提出行之有效的路径探索。

关键词

非遗传承；美育创新；教育共同体；蜀锦文化；艺术教育

【基金项目】绵阳市社会科学界联合会2025年中华优秀传统文化儿童教育研究中心科研项目“非遗传承视角下‘高校—幼儿园’教育共同体的构建与实践研究——以非遗蜀锦为例”基金资助成果（项目编号：MY2025ZX522）；成都艺术职业大学2025年巴蜀非遗与数字文创研究中心科研项目“巴蜀非遗文化与艺术职教美育创新的融合研究”成果（项目编号：CYBSFY202525）。

【作者简介】任家宣（1991-），女，中国四川雅安人，硕士，副教授，从事艺术设计研究。

1 引言

非物质文化遗产是人类的创造力、文化的多样性和社会的持续性的活态见证。蜀锦历史悠久、工艺繁杂、纹样精美、文化厚重，素来享有“东方瑰宝”的美誉，在2006年更是被评为第一批国家级非物质文化遗产项目之一。但是随着现代纺织业的发展，加上传统生活方式发生了变化，以及传承人群的数量少、老龄化而导致蜀锦的传承面临严峻挑战。近几年，在国家政策的有力支持下，蜀锦的保护与传承在实践中积极探索，找寻蜀锦与不同层级不同类型教育的结合点，取得了许多有益的成果，逐步形成多层次联结的多元参与网络体系。这一系列体系符合教育学上的“教育共同体”

的构想。教育共同体强调基于共同愿景，学校、家庭、社区、专业机构等多元主体通过平等对话、资源整合与协同行动，构建一个支持教学与发展的生态系统。将这一理论视角引入非遗传承研究，有助于深入剖析非遗与艺术美育融合的多元主体构建、实践路径与融合效能。

2 教育共同体：非遗传承与美育创新融合的理论框架与实践必然

2.1 理论内涵：超越单一主体的协同场域

“教育共同体”是基于一致的教育信仰，为了共同的教育目标，在培养人的社会实践活动中形成的精神共同体。指的是以促进人的成长与发展为核心目标，由直接或间接参与教育过程的多元利益相关者构成的，通过持续互动、资源共享、责任共担与协同创造而形成的有机整体。“高校-幼儿园”教育共同体是以“生态系统理论”和“协同育人理论”为基础支撑，跨学段的平等协作主体关系，并能实现各学段间的深度互动与双向赋能。其间关系例如，高校有着非遗研究、艺术设计、教育理论等优势，为幼儿园提供文化内容、教学方法以及教育资源；而幼儿园又是高校开展科学研究的场域，是学校了解教育现状的真实来源，两者的双向合作有利于达成理论联系实际的目标。

非遗的活态传承需要靠美育来浸润，而美育的核心是“以美育人、以文化人”，要把美育融入教育教学的各个环节。当代教育越来越重视真实的学习体验、社会参与和对文化的理解，所以构建一个跨学段协同合作，能把非遗文化传承和美育创新实践结合起来的“教育共同体”，就是让非遗传承与美育深度融合的最佳方式。

2.2 融合的必然性：双向需求与共同目标

2.2.1 非遗文化传承的需求

非遗要实现活态传承关键在于“人”的培养。通过将蜀锦等非遗项目融入艺术美育实践，在各学段学生心中种下文化认同的种子，为非遗提供稳定的传承受众以及符合认知规律的艺术教学转化可能。这种始于童蒙的传承方式，有利于培养非遗项目未来的观众群体、消费群体、创制群体，实现文化基因传递，为非遗传承注入持续的动力。

2.2.2 美育实践创新的需求

非遗是美育实践中极具价值的宝贵资源，既能为教学创新带来灵感启发，又承载着文化传承的重要意义。以非遗蜀锦为例，不仅有着精湛的织造技艺、独特的艺术表现，更有深厚的历史文化积淀，这些共同构成了丰富的美育素材资源库。蜀锦的经典纹样、传统色彩和核心织造技艺，都能巧妙地转化为学生能够直观感受、亲身参与的教学实践活动，让美育内容变得鲜活立体、生动有趣。而且以非遗为载体的课程设计，能适应不同学段的教学需求，推动美育从常规教学模式，逐步深化为兼具文化厚度与地方特色的美育素养培育。

2.2.3 共同的目标交集

要让非遗传承真正融入新时代教育体系的美育浸润行动，核心是找到蜀锦与当下艺术美育实践的有效结合点。非

遗传承讲求“活态存续”与“创造性转化”，美育实践追求“以美育人”“以文化人”的素养培育，两者的核心交集都是“培养人”——也就是能领悟中华文化内涵、具备当代审美眼光和创意思维的新一代。这个共同的人本目标，正是凝聚各方力量构建教育共同体的价值基石。

3 多元共生：教育共同体的多元构成与协同机制

3.1 高校引领

高等院校及科研机构的引领与创新策源。由高校科研机构及高校艺术与设计相关学院，承担蜀锦历史文化、纹样学、织造工艺、艺术美学等领域的研究工作并进行理论建构；牵头研发面向跨学段的差异化课程以及课程实践方案；推动蜀锦纹样、工艺与当代设计、数字媒体、时尚产业及其数字化、智能化的跨界融合创新研究；提供跨界协同、整体发展新共识以及教育教学的整体架构的理论指导与前沿洞察。

3.2 跨学段协同

作为教育共同体的广泛基础，各学段学校——特别是以美育、劳动教育及地方文化课程为特色的学校，承担着普及文化认知、激发学生兴趣、培养潜在传承群体的关键使命。通过将蜀锦元素分学段、分层次融入，例如：在幼儿园阶段，通过开展感知与体验类活动，完成非遗文化的启蒙；小学阶段将美术、历史、语文、劳动技术课作为文化奠基融合；初中高中的非遗社团、传统手工艺体验、校内项目化学习课程；大学的专业课模块化教学、非遗主题文创设计大赛以及跨学科研究项目的开展等等。

3.3 传承人技艺核心

国家级、省级蜀锦织造技艺代表性传承人及其所在的非遗传承机构，核心价值体现在三个方面：一是守住非遗的“本真性”，把最核心的织造技艺和蜀锦美学精髓毫无保留地传授下去；二是提供最权威的历史文化解读，把蜀锦背后的价值内涵讲清楚、讲透彻；三是担当“大师导师”，深度参与学校教学、教材编写和师资培训，在保留“口传心授”传统经验的基础上，按照教育规律将这些宝贵资源融入教材和日常教学中。

3.4 文博机构支持

以成都国际非物质文化遗产博览园、四川博物院、成都蜀锦织绣博物馆、成都博物馆等为代表，提供“真实性情境”进行非遗传承与学习。通过常设展、特展等展示蜀锦文化精品，搭建起蜀锦文物及其背后的历史与文化语境；运用公共空间举办讲座、研学、工艺体验等形式开展静态与动态教育教学活动；机构拥有的专业性研究、策展及公共教育团队，将学术研究、藏品资源、公众教育三者间搭建了桥梁。

3.5 文创产业延伸

为蜀锦“创造性转化与创新性发展”提供市场化前端与价值实现的，是包括独立设计师工作室、文创公司、时尚品牌、家居公司甚至是科技公司的各类应用项目。将蜀锦纹样、色彩、工艺精神运用于服装、配饰、家居用品、数字产

品等生活场景中,满足当下生活美学需求并赋予实用功能。蜀锦传统与当代的不同表达,反哺非遗传承的经济活力,并为艺术美育提供“学以致用”的创新案例与职业前景参照,激发学习动力。

4 路径创新:教育共同体赋能蜀锦传承与美育融合的实践探索

4.1 课程共研与体系化融入路径

4.1.1 分层课程开发

根据不同的学段开发差异化课程,构建四个层级的课程体系:第一层级,幼儿园阶段注重开展“感知体验”课程,《锦绣纹样探秘》《纹样会说话》美术融合课程,让学生通过对绘画、拼贴等进行了解和认知经典纹样;第二层级,小学阶段是强化“文化奠基”的课程,《巴蜀非遗概论》《蜀锦文化研究》等开展非遗历史渊源、文化内涵、技艺特点等方面的系统学习;第三层级,初高中阶段是侧重“审美培育”的课程,《传统纹样设计》《非遗色彩应用》等让学生探寻蜀锦等非遗的美育价值,提升学生审美感知力与文化理解力;第四层级,高校阶段是强化“传承创新”的课程,《非遗文创设计》《非遗数字化传播》等让学生了解非遗要运用、创新、设计、活化,引导学生将非遗元素与现代设计理念相结合,制作出兼具实用功能与艺术审美的设计作品。

4.1.2 教材与资源共建

由高校专家、教研员、传承人与各学段一线教师共同编写地方教材或校本教材、教学指导手册等。同时,开发包含高清纹样图库、工艺流程动画、大师示范视频、教案PPT、素材文件在内的“蜀锦数字教学资源包”,通过教育云平台实现资源共建共享。

4.2 师资共育与能力提升路径

4.2.1 建设“双师制”和“导师库”

在学校日常课程开展的同时,逐步引进非遗传承人、民间工艺师等担任“特聘教师”“客座讲师”,与校内教师协同创新教学。同时,区级层面系统形成“蜀锦传承教育导师库”,集聚各方专业人才资源,推动师资柔性流转,跨校共用,丰富跨学段校际间的合作空间,进一步拓展教学合作的深度与广度。

4.2.2 实施师资与科研培训

高校师资培训部门可联合文博机构、传统手工艺工坊等,定期开办“非遗艺术教育师资研修”。培训内容不仅包括蜀锦知识、简单技艺体验,更注重教学转化,即如何将非遗内容有效转化为符合各学段学生认知水平、能让学生感兴趣的教学活动。同时,鼓励教师围绕非遗蜀锦开展教学研究、课例开发,研究成果又可成为教育共同体的支撑资源。

4.3 资源共建共享与数字化路径

4.3.1 共建数字化资源平台

将高校图书馆、非遗保护中心、文博机构等各方资源和非遗传承人的力量,汇聚成非遗数字资源库。整合非遗蜀锦相关的历史文献资料、技艺视频、纹样素材等收录进数据库,作为非遗教学的资源库丰富教学提供支撑。此外蜀锦文

物藏品的三维扫描和高清数据、传承人口述历史影像、工艺步骤虚拟仿真、学术论文数据库、优秀教学案例库等,这些都将成为数字化背景下的非遗数字资源库的重要组成部分,为教育共同体各学段提供平等获取优质资源的可能。

4.3.2 共享实体实践基地

将蜀锦工坊、博物馆的非遗体验中心、高校工作室等挂牌为“教育共同体非遗实践基地”,建立稳定的预约参观、研学实践等活动,使共享实践基地文化空间成为学校教育的延伸课堂,同时为教育共同体各学段学生提供实践操作的场域与道具设备。

4.4 活动共办与项目共担

4.4.1 主题文化活动与研学

携手策划诸如“蜀锦文化周”“非遗传承月”等多元活动,并逐步成为每年固定举办的常态化。在活动举办期间,博物馆推出蜀锦主题特色展览与专题讲座,学校组织学生开展蜀锦主题设计作品展示活动,相关企业可举办文创产品发布会搭建设计交流平台。通过各方的共同努力,营造多元参与的非遗文化氛围。另外,在此基础上针对性设计开发系列化、主题化的蜀锦研学路线,针对不同学段定制深度体验方案,让蜀锦研学成为美育实践活动的优质之选。

4.4.2 校企合作项目与竞赛

根据企业提出的具体文创项目设计需求,师生组建项目组,在非遗传承人的指导下,开展作品研发工作。校企合作不仅使学生获得真实项目经验,也让文创产品直接对接市场检验成效。同时,通过举办非遗蜀锦创新竞赛,设立“纹样创新”“应用设计”“传播方案”等赛道,鼓励各学段参赛者运用新观念、新方法解决蜀锦传承与发展中的实际问题,也为蜀锦非遗更好的传承创新储备坚实的未来力量。

5 结语

将非遗与美育创新融合,并推进非遗活态传承、美育浸润行动高质量发展,基于教育共同体构建的非遗蜀锦实践探索,其“简单叠加”到“生态融合”的过程是有目标有步骤可循的。以非遗蜀锦为例,探究在不同的教育阶段中如何实现非遗的转化与融合,回答“非遗传承如何融入美育浸润行动”“如何构建教育共同体多元共生”等关键问题,进而为非遗活态传承与美育浸润创新融合发展提供新路径,实现“各美其美,美美与共”的文化遗产与教育创新图景。

参考文献

- [1] 乔士艳.教育共同体:法国国家校社合作模式[J].中国教育报, 2025-09-18(10).
- [2] 林上洪.“教育共同体”刍议[J].教育学术月刊, 2009(10):1-5.
- [3] 阳敏.“高校·幼儿园”双方合作“双元”育人模式的有效构建与实施[J].教育与学习, 2025,7(6):189.
- [4] 陈岸瑛.高校非遗传承创新实践报告(2020-2023)[M].北京:清华大学出版社, 2023.
- [5] 张雨尘.艺术教育融合非遗传承的美育创新路径分析[J].大观(论坛),2024(11)