

轻课程驱动下非遗活态传承的教学转化机制研究

郭亚丛¹ 李腾^{1*} 孙妍¹ 张小华² 刘翠焕¹

1. 河北工程技术学院, 中国·河北 石家庄 050091

2. 河北师范大学, 中国·河北 石家庄 050091

摘要: 伴随数智的不断发展以及代际的文化消费的不断变迁, 以 00 后为代表的新一代青年群体正以最鲜明的形象成为非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的创造性转化与创新性发展的关键力量。以河北省非遗的保护与教育实践为立足点, 对当前的 00 后尤其是以其“碎片化的认知”“视觉化的思维”和“圈层化的生活”等特征的个体的非遗教育的需求和特点, 系统的构建了一套集轻量化的课程体系、参与式的学习机制、数字的 IP 转化于一体的非遗教育的创新框架。基于对基础的认知体验、技艺的体现再到对文化的不断的创新的三级知识的重构以及将传统的课堂教育与微课的形式创新相结合, 通过对学生的主体性与创造力的深度的激活, 最终将青年人的创意切实的转化为具有可持续发展的生命力的人文的文化 IP 与产业的成果。本文旨在为高校非遗教育模式改革提供系统性解决方案, 并为区域非遗的活态传承与高质量发展贡献河北智慧。

关键词: 非物质文化遗产; 00 后; 教育创新; 项目制学习

Research on the Teaching Transformation Mechanism of Intangible Cultural Heritage Inheritance Driven by Light Course

Guo Yacong¹, Li Teng^{1*}, Sun Yan¹, Zhang Xiaohua², Liu Cuihuan¹

1. Hebei University of Engineering Science, China Hebei Shijiazhuang 050091

2. Hebei Normal University, China Hebei Shijiazhuang 050091

Abstract: With the continuous development of digital intelligence and the continuous change of intergenerational cultural consumption, the new generation of young people represented by the post-2000 generation is becoming the key force for the creative transformation and innovative development of intangible cultural heritage (hereinafter referred to as "intangible cultural heritage") with the most vivid image. Based on the protection and educational practice of intangible cultural heritage in Hebei Province, the needs and characteristics of the current post-2000 generation, especially the non-heritage education of individuals with the characteristics of "fragmented cognition", "visual thinking" and "layered life", a set of lightweight curriculum system and participatory learning machines has been systematically built. An innovative framework for non-heritage education that integrates system and digital IP transformation. Based on the cognitive experience of the basics, the embodiment of skills, to the reconstruction of the three-level knowledge of the continuous innovation of culture, and the combination of traditional classroom education with the innovation of the form of micro-courses, through the activation of the depth of students' subjectivity and creativity, the creativity of young people will be effectively transformed into sustainable life. The cultural IP of the humanistic power and the achievements of industry. This article aims to provide a systematic solution for the reform of the non-heritage education model of colleges and universities, and contribute to the wisdom of Hebei to the living inheritance and high-quality development of regional non-heritage.

Keywords: Intangible cultural heritage; Post-00s; Educational innovation; Project-based learning

0 引言

非物质文化遗产作为中华民族的文化根脉与活态基因, 其传承的核心在于“人”, 其发展的未来在于青年。数字的深入扎根之际, 尤其是 Z 世代(以 00 后为主体的这一代)成为文化的主要消费者, 其对传统的非物质文化遗产的传承和教育也正面临着前所未有的挑战和机遇。但随着时代的发展, 传统的固态化的长周期的传授方式与年

轻人越来越快的节奏、对交互式的学习的强烈的需求之间也就产生了越来越明显的张力, 而新兴的新技术、新媒介的出现也为非遗的年轻化的表达与创新性的转化开辟了广阔的空间。

以河北的非物质文化遗产为例, 如蔚县的剪纸、衡水的内画到唐山的皮影等都种类繁多、底蕴深厚。然而, 如何让这些深植于乡土的传统技艺, 在当代高校教育体系中

焕发新生,吸引并赋能于最具创新活力的00后大学生群体,是亟待破解的课题。凭借对当代青年独特的学习特征与文化偏好的深入洞察,我们不仅将前沿的项目制学习(PBL)的教育理念与最前沿的数字创意的技术有机地整合了,而且也将河北本地的丰富的非遗文化资源与全国的创新实践有机的融合起来,试图以一套可操作、可评估、可持续的高校非遗教育的创新体系为依托,通过对非遗的活态传承向青春的大学生注入源源不断的青春的动力,从而使得非遗的活态传承真正的落地生根。

1 面向00后认知特征的轻量化课程体系解构与设计

00后是数字原住民,其思维的碎片化、对视觉的依赖以及对各类圈层的强烈归属感等都已成为其认知的显著的标志。他们对体系宏大的理论知识接受度较低,而对直观、互动、具有社群归属感的学习内容兴趣浓厚。因此,非遗教育的首要革新在于对庞杂知识体系进行符合其认知规律的轻量化解构与重构。

1.1 非遗知识图谱的轻量化重构:三级课程目标矩阵

传统的非遗教学往往偏重历史渊源与工艺全貌的线性讲述,容易使初学者望而生畏。轻量化重构的核心,是将非遗的核心技艺与文化符号进行模块化拆解,并建立循序渐进的阶段性的目标。本研究提出“基础认知→技艺体验→文化创新”三级课程目标矩阵,旨在引导学生在知其然、知其所以然进而创其新的阶梯上稳步攀升(如表1所示)。

这一重构模式的实践有效性已得到验证。例如,山东曹县文化书院在推广汉服、皮影技艺时,创新采用一图读懂、一盒全览、一堂入门的三个一模式,将复杂知识可视化、工具材料集成化、教学目标成果化,极大降低了学习门槛,成功激发了社区群众尤其是年轻人的学习兴趣,并直接带动了就业创业,这为高校课程设计提供了极具参考价值的基层范式。

1.2 课程形态的创新开发:微资源与深体验的结合

基于三级目标矩阵,课程形态需实现“线上轻量化导学”与“线下沉浸式体验”的有机结合。

通过精心的“碎片化”设计,将传承千年的非遗核心技艺的复杂之处,分解为一一的15分钟即可完成的“微课”微单元,让现代人在充满快乐的生活,随时随地接触、体验、学习和传承非遗文化。例如,将衡水内画分解为“选胎与磨砂”“勾线基本功”“皴染技法初探”等微课。通过对每节的微课的精心设计,将明确的技能点、清晰的视觉化的步骤的演示(如通过视频或动画的形式等)以及简易的随堂的实践任务相结合,就能更好的让学生在短的时间内就能掌握相应的技能点,从而大大提高了微课的学习效率和效果。

情境工作坊(线下沉浸式创作):这是对线上学习的深化与升华。工作坊需营造强情境、高互动、重成果的物理或文化空间。河北美术学院的实践极具启发性,其打造的专业教室+露天集市+直播空间三维教学场,打破了课堂边界。在周末非遗集市上,学生跟随传承人边做边学,并在真实的市场环境中展示、销售作品,甚至进行直播讲解。这种见面教学+集市实操+直播传的联动模式,使学习从模拟走向真实,从技能训练升维为综合文化实践。

2 00后参与式学习机制的实证构建

课程体系的革新为学习提供了航道,而学习机制的创新则是驱动学生前行的引擎。而对着00后这一群热衷于“自我表达、自我传播”的群体来说,被动地听“讲”远远不如自己主动的去“创造”、去“表达”那样有吸引力和快感。因此,构建以学生为主体、以项目为牵引、以协作为基础的参与式学习机制至关重要。

2.1 双轨驱动模式:PBL项目制学习的闭环实践

依托于对学生的长期、深入的跨学科的项目探究,将真实的世界问题的解决作为教学的主要目标和载体,构建了以学生为主体的、全面发展的、与实际生活紧密相连的

表1 面向00后的非遗轻量化课程三级目标矩阵

层级	核心目标	内容模块示例	载体与形式	认知与能力培养
第一级:基础认知	激发兴趣,建立文化认同	非遗项目的历史故事、核心美学符号(如纹样、色彩、造型)、代表性传承人故事	动画、短视频、信息图卡、漫画	文化感知力、符号识别力
第二级:技艺体验	掌握核心技艺片段,获得实践成就感	某项技艺的关键步骤(如剪纸的“折剪”、扎染的“捆扎”)、简易作品制作	微课资源包、标准化材料工具包、线下体验工作坊	动手能力、流程理解力、工匠精神初体验
第三级:文化创新	实现技艺与现代审美、需求的创造性结合	传统纹样在当代设计中的应用、非遗元素与潮流IP的跨界融合、基于非遗内涵的叙事创作	项目制学习(PBL)、创新工作坊、IP创意实验室	批判性思维、创新设计力、文化转译能力

项目制学习的教学方法。研究表明, PBL 能显著提升学生的协作学习、问题解决、批判性思维及对学科的积极性。采用非物质文化遗产的教育手段, 我们可以将项目的可行性(PBL) 具体化为从非遗的独特的 IP 创意的提案到对其原型的开发再到最终的路演的答辩这整个的闭环的实践过程。

项目启动(创意提案): 学生跨专业组队, 围绕一项非遗(如唐山皮影), 进行市场调研与创意构思, 提出一个 IP 化或产品化的创新方案。

借助与传承人的密切合作及专业的指导下, 团队将初生的创意一一打造成了可视可触的形形色色的原型。这一过程强调迭代与试错。

随后由企业家、投资人、教师等评审团进行一次为一小时的项目路演答辩。路演不仅是评估, 更是真实的资源对接机会。成功的路演需故事化呈现, 如“闻喜布老虎”团队通过讲述传承人“一针一线绣乡愁”的故事, 深刻传递了项目的情感与文化价值。

2.2 协作共创机制: 三元主体的深度耦合

非遗创新不是闭门造车, 而是需要多元智慧碰撞。有效的 PBL 需建立在非遗传承人(技术指导与文化守正) × 学生(创意设计 & 当代诠释) × 数字技术团队(实现支持与媒介转化) 在稳固协作三角之上。

传承人确保技艺的本真性与文化内涵的准确性; 学生群体贡献天马行空的创意与对同龄人市场的敏锐洞察; 数字技术团队(可来自数字媒体、计算机等相关专业师生或企业) 则提供 AIGC、VR/AR、3D 建模等技术支持, 将创意转化为数字产品或沉浸式体验。这种跨界协作, 正是腾冲科学家论坛所倡导的“超学科融合”在微观教学中的体现, 它催生了如《通海高台 2066》这类将四百年非遗与 VR、动作捕捉技术结合的未来主义艺术作品。

2.3 学习效能动态监测: 四维评估指标体系的建立

为科学评估参与式学习的效果, 需改变单一的作品评分制, 构建融合过程与结果、量化与质化的四维评估指标体系:

文化认同度: 采用前后测问卷量表, 测量学生对特定非遗项目的价值认知、情感归属与传承意愿的变化。

技艺掌握度: 通过传承人与专业教师对学生的阶段作品进行综合评价, 侧重核心技法的准确性与熟练度。

创新实现度: 评估项目最终成果(IP 提案、产品原型、数字作品) 的创意水平、完成度及潜在的文化与市场价值。通过如获竞赛奖项、拿到企业的合作意向等外显指标都可以间接地体现创业的成功程度。

传播参与度: 追踪学生在学习过程中, 在社交媒体(如小红书、抖音、B 站) 上发布的相关内容(制作过程、心得、作品展示) 的数据表现, 如播放量、点赞、评论及二次创作情况。基于这一系列的活动, 不仅有充分的体现了学生对非遗的主动性, 更体现了他们将非遗的文化内涵转化为自己的青年话语, 并将之传播的能力。

3 数字 IP 实践转化路径的验证与拓展

教育的终点不是课堂内的知识循环, 而是文化创新力的社会性释放。将 00 后的学习成果导向可持续的 IP 实践与市场转化, 是检验教育创新成败的最终标准, 也是激活非遗内生活力的关键。

3.1 IP 创生实验室建设: 从创意到 IP 的孵化器

高校应设立实体或虚拟的“非遗数字 IP 创生实验室”, 作为创新成果的集中孵化平台。将实验室的数字化基础设施逐步完善为一整套的数字创作工具的同时, 更应以 AIGC 等智能技术的引入为切入点, 通过对其深入的挖掘和发掘, 尽可能的将其与传统的教育教学相结合, 从而更好的为广大师生所用。

虚拟 IP 工作室: 学生可以利用 AIGC 工具进行非遗角色与形象的设计。基于对《潮舞承新》等项目的借鉴和对普宁英歌舞的服饰、动作、脸谱等的充分挖掘和输入, 我们便能初步将其打造为一系列兼具传统的神韵与当代的新颖之美的新角色形象, 为后续的游戏、动漫、潮玩的开发储备了不少的核心资产。

数字孪生与虚拟体验开发: 利用 3D 扫描与建模技术, 对珍贵的非遗作品或制作流程进行数字化存档与再现。随后, 我们就可以将《通海高台 2066》或“豫园元宇宙灯会”等作为典范, 通过沉浸式的 VR/AR 的交互体验, 让更多的用户以全新的方式去感受和体验非遗文化的魅力。

3.2 市场转化通道探索: 多元业态的融合共生

成熟的 IP 需要多元化的出口以实现其价值。高校应主动搭建桥梁, 探索以下转化通道:

文旅联名产品开发: 与景区、博物馆、特色街区合作, 将学生设计的 IP 形象和文创产品落地。例如, 将基于河北剪纸元素设计的 IP, 开发为景区特色纪念品、主题酒店衍生品或文化体验包。广西艺术学院与青水畲族乡的校地联合项目, 即系统性开发了涵盖低、中、高端的文创产品, 服务于当地旅游市场。

品牌跨界合作: 推动非遗 IP 与消费品、时尚、游戏等行业品牌进行联名。恺英网络将游戏 IP 与泉州布袋戏、壮族织锦等非遗结合, 即是游戏 + 非遗的典范。学生的创

新设计可以此为方向，与本地老字号或新消费品牌合作，推出限量联名产品。

数字内容与社交电商：鼓励学生将项目成果转化为短视频、漫画、数字藏品等轻量化内容，通过小红书、抖音等平台进行传播与销售。采用北京大学论坛等专家们的观点我们不难发现手段，社交平台正越来越成为激发和挖掘乡村非物质文化遗产的新势能的重要场域。曹县文化书院公益普惠+市场运作的模式，允许学员免费使用课程版权创业，为成果转化提供了清晰的权益路径。

4 结语

基于代际的更迭和技术的不断革命，我们对非遗的传承也必须从单一的“保护”转变为更为广泛的“活化”，对传统的教育模式也必须从过去的“传授”向更为生动的“共创”转变。本研究构建的以00后为中心的非遗教育创新体系，通过轻量化课程降低认知门槛，通过PBL与协作共创激发主体创造性，最终通过数字IP转化连接广阔市场，形成了一个从“文化认知”到“价值创造”的完整闭环。

这一体系的成功实施，有赖于高校作为枢纽，进行深刻的自我变革：打破专业壁垒，构建跨学科教学团队；打开校园围墙，与传承人社区、科技企业、文旅机构建立深度合作关系；改变评价导向，从论文与试卷转向项目成果与社会影响。河北美术学院把教学玩出新高度的探索，以及全国各地涌现的诸多成功案例，均已证明这条道路的可行性与旺盛生命力。

非遗的文化内涵的不断深入挖掘和现代的文化表达形式的不断创新同时，其青春的叙事将会以更加生动的形态展现在我们面前。随着元宇宙、人工智能等技术的不断发展，非遗与数字世界的融合将更加深邃无界。唯有高校能勇立潮头、持续地对教育的理念和方法的不断的迭代推进，

不仅仅地培养出一批深谙传统的文化底蕴、又能掌握当代最前沿的现代技能的那一批批深得年青人心的青年非遗的创作者，更应将这两者有机的结合起来，生生不息的将具有深深的中国文化的标识、能打动全球年青群体的那一系列的具有较强的社会生命力、能引起全球的年青群体的共鸣的具有较强的文化感召力的现象级的文化的IP推向时代的前沿。唯有如此，非遗才能真正“活在当下、走向未来”，在中华民族伟大复兴的征程中，奏响古老智慧与青春力量交相辉映的华彩乐章。

参考文献：

[1] 工业和信息化部人力资源社会保障部文化和旅游部关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2024,(25):23-28.

[2] 周景崇, 陈晖宇. 新质生产力驱动传统工艺美术的范式重构: 2020—2025年国家艺术基金创新实践研究[J]. 东华大学学报(社会科学版), 2025,25(01):107-115.

[3] 董晓萍. 政府非遗与民间非遗——从两种知识的角度切入[J]. 西北民族研究, 2014(2):11.DOI:CNKI:SUN:SA GA.0.2014-02-012.

[4] 李平平. 传承, 融合, 创新——高校美术教育非遗课程探索[J]. 美术教育研究, 2020(5):2.

[5] 赵明奇. 地方高校与非物质文化遗产传承——徐州高校“非遗”特色教育探讨[C]//CNKI.CNKI, 2009:3. DOI:10.3969/j.issn.1674-3571-B.2009.06.015.

基金项目：课题项目：中国室内装饰协会 2025-2026年度职业教育设计类研究课题 课题编号：25CYB248。

作者简介：郭亚丛（1981-），副教授，硕士研究生，研究方向：非遗的现代转化。

* 通讯作者：李腾（1989-），副教授，硕士研究生，研究方向：课程建设。