

白蛇传说，育见杭城：非遗融入乡村小学美育实践

黄舒妍

杭州师范大学 浙江杭州 310000

摘要：新时代背景下，非物质文化遗产的传承与保护备受社会关注，非遗文化进校园已成为趋势。本文以“白蛇传说”这一国家级非遗为研究对象，聚焦乡村小学美育教学，探索其融入策略。通过挖掘其文化内涵，构建多元融合的课程体系，开展包括故事讲述、戏曲鉴赏、皮影戏表演、主题游园会等实践活动，传承推广非遗文化，并以提高学生艺术鉴赏能力与文化自信，促进非遗活态传承，为破解乡村美育困境提供可行路径，助力乡村文化振兴与新时代复合型人才培养。

关键词：非遗文化；白蛇传说；乡村小学；美育

一、乡村小学美育课程在实践中的问题

在乡村小学教育中，美育因受师资、资源与观念等因素影响，长期处于薄弱环节，突出表现为美育资源匮乏、内容同质化，发展受到多方面限制。其一，思想层面存在局限，由于乡村经济条件与教育资源有限，学校往往更关注语数外等应试科目，对艺术教育重视不足，导致美育课程的课时安排与教学成效都存在较大问题；其二，教学方法陈旧过时，当前乡村美术课程多采用照本宣科的说教模式，单纯灌输绘画技巧与理论，学生处于被动接受状态，这种单调乏味的训练难以激发学习兴趣，严重制约了美育教学质量的提升，也使得学生无法真正认识身边的艺术，不了解生活中丰富的传统文化，甚至对家乡民间艺术存在认知与情感上的缺失；其三，教育资源存在制约，乡村地区经济发展相对落后，对教育的投入有限，加之重视程度不够，导致美育资源极度匮乏，这对乡村美育价值的实现产生了不利影响。而“白蛇传说”作为贴近乡村儿童生活的非遗资源，为破解上述困境提供了本土化解决方案。

二、非遗文化融入乡村小学美育课程的价值意蕴

（一）以乡村美育推动非遗传承创新

在以中国式现代化推进强国建设与民族复兴伟业的新征程上，将非遗融入学校教育，做好保护、传承、利用及“双创”工作，既是传承中华优秀传统文化的需要，也是培养担当民族复兴大任时代新人的要求^[1]。作为中华优秀传统文化的重要组成，非遗的保护、传承与弘扬对于延续历史文脉、坚定文化自信、建设文化强国意义重大。国家层面已从战略高度部署文化传承与乡村文化

振兴工作，相关部门也在推进非遗智库建设及民间艺术遗产挖掘抢救行动。同时，推动非遗普及教育、融入国民教育体系的要求也已明确提出^[2]。在此背景下，以乡村小学美育课程为平台开展非遗教育的价值显著：学生学习非遗技艺可深入理解传统文化，增强文化自信、家国情怀与文化认同，与国家文化建立情感连接；在创新实践中，既能提升自身实践与创新能力，又能助力非遗现代化转型，为其活态传承提供新路径并促进与现代社会融合。这一实践为非遗传承储备人才，支持相关产业发展，也为增强国家文化软实力奠定基础。

（二）开发特色美育课程，满足乡村美育需求

非物质文化遗产蕴含丰富的美育资源，恰是新时代乡村小学开展美育的文化沃土。结合地方非遗资源开发特色美育课程，能促进文化传承与教育创新融合，为学校课程多样化提供新视角，也为学生带来丰富学习体验。学生参与其中可将理论与实践紧密结合，有效提升动手能力和创新思维，推动非遗文化与现代教育实现有机衔接。当前乡村美育存在知识灌输过多、综合知识渗透过度的问题，易导致儿童审美偏差。因此，教师需在传统教学基础上，结合当地非遗，通过讲解文艺知识、渗透艺术文化，形成简易美育培训方式，以提升乡村儿童对美育的认知，让他们在长期艺术接触中加深对艺术内涵的理解。

（三）提升乡村小学生综合素质

随着基础教育高质量发展及乡村教育质量提升战略推进，提升乡村儿童综合学习质量、落实素质教育成为重要课题。教育部近年来发布的多项美育文件，均明

明确提出要将中华优秀传统文化融入学校美育体系,其中《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》特别强调非遗在培养学生审美情趣、人文素养及创新能力上的重要作用。随着时代发展与教育教学方式的优化,美育已成为素质教育的关键组成部分,而作为文化瑰宝的非遗蕴含丰富美育资源,对培养学生审美素养不可或缺^[3]。通过美学启蒙和艺术熏陶,乡村儿童能够建立审美认知、培养审美意识,学会感受美、创造美,深化对美好生活的理解,在全面接受情感熏陶的同时增强自信。同时在课程实施过程中自然渗透德育、智育、体育和劳动教育,通过弘扬中华民族精神、学习非遗文化相关知识技能,塑造正确的人生观,提升社会感受力、本土文化自信及审美创造能力,进而提升综合素质,助力他们成长为新时代所需的复合型人才。

(四) 以乡村美育助力乡村振兴

党的二十大报告提出“全面推进乡村振兴”“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”,为新时代乡村发展指明了方向。在中国式现代化进程中,非遗传承与乡村文化振兴关联紧密:非遗的乡土“文化基因”,与乡村文化振兴的内在要求在文化价值观上高度契合,共同助力提升乡村文明、促进精神共富^[4]。推动非遗传承的创造性转化与创新性发展,能为乡村文化振兴赋能增量;而乡村文化振兴也能从政策机制、价值目标等方面为非遗传承明确方向与定位,二者同频共振、互为支撑、协同发展。唯有将优秀传统文化资源进行创造性转化和创新性发展,才能让文化力量真正赋能乡村,形成可持续发展的帮扶闭环,助力乡村振兴与文化自信建设。深入挖掘非遗的文化与经济价值,不仅为中华优秀传统文化的保护和传承提供了有力保障,更能为乡村振兴战略注入新鲜活力与持久动力^[5]。

三、非遗文化融入乡村小学美育课程的实践路径探索

(一) “白蛇传传说”非遗文化内涵挖掘与整理

“白蛇传传说”,又名“白娘子传奇”“雷峰塔传奇”等,是苏浙地区的传统民间文学,属中国古代四大民间传说及国家级非物质文化遗产。其故事以反对邪恶、弘扬善举为主题,情节跌宕起伏、扣人心弦,女主人公白娘子身上所展现的中国传统女性贤淑善良、坚贞不屈的精神之美,整体彰显出极高的艺术审美价值。同时,蕴含着丰富的社会生活内容,间接反映端午习俗等诸多古代民俗,集中体现了中华民族的社会认知、道德观念、

情感特征、审美取向及艺术创造力,具有重要的社会、历史、文化研究价值。因其经典性,对其他文化艺术影响深远,除与戏曲联系紧密外,当代还衍生出影视、音乐、文创等多样表现形式。深入研究并梳理其起源、脉络、内涵及在各类艺术中的表现,整理相关文本与作品资料,可为后续美育教学提供丰富素材。

(二) 因地制宜,构建多元融合的非遗美育课程体系

本研究以杭州市某乡村小学四年级学生为实践对象,该学校在当地政府的支持下,已引入非遗项目“鱼灯”进入美育课堂,为学生接触非遗文化搭建了初步平台。然而,目前该项目的实施仍存在明显局限:学生对“鱼灯”的探究多停留在浅层鉴赏层面,仅在重大节庆活动中进行简单展示,缺乏常态化、系统化的学习与实践;同时,由于专业师资的匮乏,课程未能深入挖掘“鱼灯”背后的历史渊源、制作技艺与文化寓意,尚未形成依托这一非遗项目的系统化、深入性美育课程体系,难以充分发挥其育人价值。而西湖白蛇传说作为杭州极具辨识度的文化符号,已融入当地自然与人文肌理。依托这一地域优势创设非遗美育课程,能增强教育的亲和力,能使学生更好地感受文化魅力,增强其文化归属感、自信与民族认同感。因此,结合杭州地域文化核心与该校需求,本研究计划构建以“白蛇传传说”为核心的多元融合非遗美育课程体系。该体系以传说为线索,串联文学赏析、艺术创作等多维度内容,既能利用本地资源,又能弥补现有课程不足,为学生提供更丰富深入的非遗美育体验。

1. 在课程开发上,根据学情特点筛选合适的非遗项目

“白蛇传传说”艺术表现形式多样,蕴含丰富民俗特色与非遗工艺,据此设置故事讲述、戏曲鉴赏、连环画创作、主题辩论会、皮影戏制作与表演、油纸伞制作、童声合唱、端午节香囊制作八个主题系列课程。课程旨在让学生循序渐进了解“白蛇传传说”,认识人物形象、明辨是非善恶,以喜闻乐见的方式接触民俗文化与非遗技艺,逐步提升感受美、创造美的能力。具体而言,先通过故事讲述让学生初步接触传说,了解其多版本变迁及在现代以影视、戏曲等形式存在的状况,感知艺术多样性与非遗活态发展;再通过鉴赏戏曲剧目、电影片段培养审美素养,借白蛇传认识浙江越剧,了解家乡文化;接着进行连环画创作,检验对故事的理解,鼓励创造性想象,在塑造经典情节中明确“西湖”“雷峰塔”等重要元素,为后续课程铺垫;当学生对人物形象有鲜明认识

后,通过辩论会培养批判性与辩证性思维;最后通过皮影戏、油纸伞制作等课程多方面提升美育素养。

2.在课程设计上,展现独特方法

跨学科资源整合。围绕“白蛇传传说”,整合戏曲、舞蹈、音乐、美术、民俗等多种非遗资源,打破学科界限,促进知识综合运用,为学生提供丰富学习体验。通过整合资源与创新教学,引导学生开展资料搜集、实地考察、数据分析、成果展示等活动,助力德智体美劳全面发展。

项目式学习活动。课程以“白蛇传主题非遗游园会”为最终导向,课程伊始便向学生公布该任务,随后按兴趣与能力分组,让学生阶段性完成课程任务,在持续过程中发挥特长,与教师共同筹备游园会,培养协作能力、创造性思维及解决复杂问题的能力。

人工智能赋能。在美育课程中引入生成式人工智能,联合多个AI软件,让学生结合自身知识经验与个性化需求完成学习活动。生成式人工智能可增强项目活动的可视化与传播力,为“五育融合”提供契机。教学中,教师指导学生用AI绘画软件还原白蛇传经典场景、完成海报制作,用VR技术呈现雷峰塔传说环境,让技术成为文化表达的工具,激发学习兴趣,培养创新思维与实践能力,让学生在创作和互动中成长。

3.在课程结果呈现上,开创良好平台

以“白蛇传主题非遗游园会”作为课程成果呈现的良好平台,通过丰富多元的形式面向全校师生、家长及社会人士展示学生的美育成果:绘画手工作品展览、非遗小传承人解说、白蛇故事皮影戏表演、经典歌曲传唱等多种形式展现,让静态的文化知识转化为生动的艺术展现,学生在编排、演绎过程中进一步领悟白蛇传传说中的精神内核,也让观者感受到非遗艺术的鲜活魅力。这一平台不仅为学生提供了展示自我的舞台,增强了他们的成就感与自信心,更借助家校社协同的参与模式,让白蛇文化突破校园边界,获得更广泛的传播与认知,为非遗文化的活态传承注入青春力量,也使乡村小学的美育实践成果得到社会层面的认可与反馈,形成传承与教育实践的良性互动。

结语

非物质文化遗产作为中华民族的精神瑰宝,将其深

度融入乡村小学美育教学,既是新时代美育改革创新必然趋势,更是回应学生成长需求、契合国家文化发展战略的重要实践^[6]。以“白蛇传传说”为代表的非遗资源走进乡村课堂,通过系统化课程开发、多元融合教学及成果展示平台的搭建,不仅让乡村儿童在艺术熏陶中提升审美素养、增强文化自信,更在实践体验中深化了对本土文化的认同与传承。这一过程始终以立德树人为根本,以文化传承为使命,以创新发展为动力,既探索出非遗美育与乡村教育结合的新路径,也为破解乡村美育资源匮乏、形式单一等问题提供了可行方案。从长远来看,当学生在非遗创新实践中既习得传统技艺、涵养高尚品格,又能迸发创造活力、实现自我价值时,非遗之“美”便真正滋养了心灵,非遗之“新”也为未来埋下了种子。这不仅助力乡村儿童成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,更以教育为纽带激活了非遗的活态传承,为乡村文化振兴注入持续动能,最终在文化传承与教育实践的良性互动中,彰显中华优秀传统文化的当代价值。

参考文献

- [1]孟翔.“两创”视域下非遗融入高校美育的现状与发展路径研究[J].中国政法大学学报,2025,(03):97-111.
- [2]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,(03):44-51.
- [3]张璐.非遗美育活动对青少年宫学员审美素养提升的分析[J].读写算,2025,(12):43-45.
- [4]李墨,李通.非遗传承保护与乡村文化振兴同频共振的动力基础、互构逻辑和实践理路[J].黑河学刊,2024,(06):33-38.DOI:10.14054/j.cnki.cn23-1120/c.2024.06.015.
- [5]刘名雅,苏佳焯,李竹奕,等.乡村振兴战略下非遗手工艺品的传承与保护研究——以湘潭石鼓油纸伞为例[J].造纸信息,2025,(02):22-25.
- [6]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]//河南省民办教育协会.2025年高等教育发展论坛暨思政研讨会论文集(上册).百色学院,2025:45-46.DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.006024.