

宿迁西楚非遗 IP 活化开发及其美育价值实现路径探究 ——以项王故里为例

吴欣怡, 解宁星, 张宇含, 周钰涵

宿迁学院, 江苏 宿迁 223800

DOI: 10.61369/VDE.2025290031

摘 要 : 西楚文化作为中华文明的重要支脉, 以其浪漫奇崛的美学风格和刚柔并济的精神品格, 在非物质文化遗产谱系中占据独特地位。本文以宿迁“项王故里”为例, 聚焦非遗资源的 IP 转化与美育功能开发, 探索其融入青少年群体的创新路径, 以期为非遗的创造性发展与活态传承提供切实可行的理论支撑与实践策略。

关 键 词 : 西楚文化; 非物质文化遗产; IP; 美育

Exploration on the Activation and Development of Xichu Intangible Cultural Heritage IP and the Realization Path of Its Aesthetic Education Value — A Case Study of the Hometown of Xiang Yu

Wu Xinyi, Xie Ningxing, Zhang Yuhang, Zhou Yuhang

Suqian University, Suqian, Jiangsu 223800

Abstract : As an important branch of Chinese civilization, Xichu culture occupies a unique position in the intangible cultural heritage (ICH) spectrum with its romantic and magnificent aesthetic style and the spiritual character of combining hardness with softness. Taking Suqian's "Hometown of Xiang Yu" as an example, this paper focuses on the IP transformation of ICH resources and the development of aesthetic education functions, and explores innovative paths for its integration into adolescent groups. It aims to provide practical theoretical support and practical strategies for the creative development and living inheritance of intangible cultural heritage.

Keywords : Xichu culture; intangible cultural heritage (ICH); IP; aesthetic education

党的二十大报告明确提出“推进文化自信自强, 铸就社会主义文化新辉煌”的战略目标, 强调要推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展^[1]。在此时代背景下, 非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的核心载体, 其保护与传承模式正在发生深刻变革。现有研究多聚焦非遗的静态保护或文创产品的商业开发^[2], 本文跳出单一维度, 将西楚文化非遗资源与青少年美育深度绑定, 探索“非遗 IP+ 美育”的创新融合模式, 破解静态文化资源向动态美育资源转化的难题, 实现文化传承与青少年人格培育的双重目标。

一、宿迁西楚非遗资源的美育价值

(一) 宿迁西楚文化的内涵与构成

西楚文化是楚文化的重要分支, 也是中华文明的重要组成部分。它以“筚路蓝缕, 以启山林”的开拓精神与“一鸣惊人”的创新气魄, 在中国文化发展史上占据独特而重要的地位。项王故里作为西楚文化的地标性遗存, 不仅承载着项羽的英雄传奇, 更展现了独具地域特色的建筑风貌, 承载着丰富的非遗技艺, 为文化创意产品开发与美育实践提供了丰富素材。

西楚文化源于春秋战国时期的楚文化, 在秦汉之际以项羽政权为核心, 形成了独特的地域文化形态。它在继承楚文化“信巫鬼、重淫祀”的神秘色彩与“浪漫奇崛”的审美风格的同时, 又因项羽“力拔山兮气盖世”的英雄气概, 形成了刚柔并济、悲壮

豪迈的文化品格。宿迁作为项王故里, 地处南北交汇之地, 这一独特的地理位置, 也让西楚文化兼具南方的灵动细腻与北方的豪迈厚重。

项王故里并非单纯的地理空间意义上的历史文化遗址, 而是承载西楚文化精神内核的物质载体与文化符号集合体^[3], 集聚了类型多样、层次丰富的非物质文化遗产资源。传统工艺类以楚漆工艺为核心, 包含漆器绘制、漆扇制作、漆艺衍生品等内容; 建筑艺术类以景区内的楚式建筑^[4]为载体, 包括英风阁、霸王鼎等标志性空间, 其“高台榭、美宫室”的形制特征与“因天材、就地利”的营造智慧, 可作为空间美学与历史情境教育的活态教材; 民间文学类以项羽传说、《霸王别姬》叙事为核心文本与叙述形态, 兼具“鸿门宴”“破釜沉舟”等经典典故, 蕴含丰富的情感共鸣点。这些非遗资源相互嵌套, 形成从物质载体到精神内核的完

项目信息: 宿迁学院大学生创新创业训练计划项目, “楚韵拾遗”项王故里非遗 IP 赋能青少年美育实践 (项目编号 X2025141600213)。

整链条。

（二）宿迁西楚非遗的美育价值

在当代语境下，项王故里的非遗资源已超越“遗产保护”的单一维度，成为连接历史记忆与当代生活的文化媒介，更是承载地方记忆、激活审美感知、塑造精神人格的活态教育资源，在青少年美育中具有多维度的教育价值。这些价值既体现在审美感知的启蒙层面，也延伸到动手实践、文化认同与人格塑造的深层维度。

1. 审美性层面，浪漫与力量交织，西楚非遗的审美特征集中体现在楚式纹样的艺术表达中。以楚漆绘制为例，其纹样线条流转飞扬、造型奇崛夸张，呈现出“飘渺云气”与“灵动生命”交织的视觉语言。红黑二色的强烈对比，既体现了楚人“尚赤贵黑”的色彩观念，也暗含着热烈与深沉并存的情感张力。这种“浪漫”与“力量”并存的审美风格，与青少年追求个性、崇尚自由的审美心理形成高度契合。青少年通过对楚式纹样的临摹与再创作，能够直观感受到传统美学的形式美感，进而在潜移默化中建立起对本土审美传统的认知与认同，培育多元包容的审美视野。

2. 技艺性层面，传统工艺的实践价值西楚非遗中的传统工艺，如漆艺、剪纸、篆刻等，均以手工制作为核心，强调“手一眼一心”的协同运作。这种技艺性特征与当代美育倡导的“做中学”理念高度契合。在沉浸式的动手实践中，青少年不仅能够训练手部精细动作能力，还能在“慢工出细活”的体验中培养专注品质与工匠精神。同时，这也能促进青少年自我效能感与成就感的建构，有助于形成积极健康的劳动态度与审美自信。

3. 叙事性层面，传说与地方记忆的融合，西楚非遗不仅是技艺的传承，更是故事的载体。以项羽传说为核心的民间文学资源，将历史人物、地方记忆与民族精神融为一体。“巨鹿之战”的英勇、“鸿门宴”的智谋，这些故事在世代相传中积淀了丰富的文化内涵与情感张力。在美育实践中，这些叙事资源为青少年提供了理解文化、感悟人生的情感入口，既深化了文化认知，又延伸了情感体验，使青少年在故事中完成与历史、与地方的情感联结。

4. 精神性层面，文化内核对人格的塑造西楚非遗的深层价值，在于其所承载的文化人格精神。项羽作为西楚文化的核心符号，其“力拔山兮气盖世”的英雄气概、“不肯过江东”的刚烈品格、“虞兮虞兮奈若何”的浪漫情怀，构成了一个复杂而立体的人格范型。这种“忠勇—刚烈—浪漫”并存的品格特质，让青少年在与文化符号的互动中完成精神的对话，实现对文化人格的感知、理解与内化，最终实现“以文化人”的育人目标。

二、宿迁西楚非遗资源向教育资源转化的现状

近年来，宿迁市高度重视非物质文化遗产的保护与传承工作，为西楚文化IP开发与美育功能发挥提供了制度保障。这些制度建设的推进，为西楚文化非遗资源向教育资源的转化奠定了政策基础，与但仍然面临着一些深层次的挑战。

（一）非遗文化传承发展中的理念滞后

当前实践仍停留在“非遗保护”与“商业开发”二元对立的传统思维框架中，或强调原真性保护，或追逐短期的经济效益。这种割裂视角使非遗传承陷入“保守式存续”或“过度式消费”的误区：美育沦为IP开发的附属功能，非遗作为“活态教育载体”的育人本质被忽视；青少年多是被动接受者而非共创主体，缺乏“以美育人、以文化人”的系统设计；衡量标准过度偏向商业转化率与传播流量，审美素养提升、文化认同建构等美育成效则被边缘化。这种理念滞后导致非遗资源的教育转化停留在表层展示，难以让文化资源真正发挥美育价值。

（二）IP符号提炼与青少年审美需求脱节

IP符号的提炼与转化，目前仍停留在对西楚文化元素的浅层复刻，未能精准对接青少年“视觉优先、体验至上”的接受习惯。面对作为年轻群体，西楚文化厚重的历史叙事仍多以静态陈列、单向输出为主，缺乏将传统纹样、建筑符号解构重构成国潮视觉的再设计能力，使得西楚文化难以转化为具有当代审美吸引力的视觉语言，最终导致文化符号与青少年之间形成了一道审美隔阂。

（三）美育空间与传播体系建设滞后

目前宿迁缺乏具备强互动性和沉浸感的非遗美育实体空间。非遗工坊等体验场所数量有限，且大多停留于静态展示阶段，尚未建成基于VR/AR技术的“数智化美育空间”，青少年难以在身临其境中感受西楚文化的恢弘与精妙。与此同时，传播与内容生产的技术应用深度不足：一方面，缺乏基于AIGC技术构建的西楚文化非遗知识图谱与智能内容生成系统，内容创作效率低、故事讲述方式单一；另一方面，社交媒体传播尚未形成体系化、矩阵化的布局，难以通过算法推荐精准触达青少年兴趣圈层。这导致西楚文化无法有效激活年轻一代的参与感和传承热情。

（四）课程体系与师资力量薄弱

宿迁西楚非遗资源向教育资源转化的过程中，课程建设与师资培育的双重短板日益凸显，成为制约美育成效的关键瓶颈。课程体系方面，现有非遗教育多以零散的“活动化”“项目化”形式开展，缺乏系统化的课程架构。纵向维度尚未形成覆盖小学至高中的进阶式课程链条，横向维度则偏重技艺模仿与知识灌输，未能构建完整的学习闭环。师资队伍方面，非遗美育的实施依赖于传承人与学校教师的协同，但两类主体均存在能力短板。非遗传承人精通技艺却疏于教育转化，缺乏对青少年认知规律的理解，难以将技艺知识转化为适龄化教学内容；同时，部分传承人对数字化教学工具运用生疏，难以适应智慧美育需求。学校教师虽具备教育专业素养，但缺乏系统的西楚文化培训，对楚漆工艺、楚式建筑等专业认知停留在表层，教学中难以深入阐释文化精髓。

三、宿迁西楚非遗IP赋能青少年美育的活化路径

（一）构建“IP+美育”融合发展的理念框架

“IP+美育”的融合发展本质上是传统文化教育模式的范式革新，其核心理念体现为双向赋能的双重逻辑：一方面，构建以IP

为载体的美育传播新模式，将抽象的文化教育资源转化为具象的IP符号，借助IP的情感连接力与传播穿透力，推动美育从课堂延伸至日常生活，实现从被动接受到主动参与的转变；另一方面，形成以美育为内核的IP价值提升路径，让IP开发脱离表面化的符号消费，深度扎根于文化认同建构、审美素养培育与精神人格塑造的美育深层目标，以此赋予IP持久的文化生命力。

（二）IP开发的符号提取与视觉重构

IP开发的核心策略在于符号提取与视觉转化。这一过程的核心任务是将抽象的文化内涵转化为可感知、可传播、可教育的视觉符号系统。首先，对项羽这一核心英雄视觉符号进行卡通化重构^[3]，英雄IP的萌化与年轻化表达，以圆润可爱的造型、夸张传神的表情，将“力拔山兮气盖世”的英雄气概转化为青少年乐于亲近的文化玩伴，有效拉近与当代青少年的心理距离其次是建筑元素的图案化提取。项王故里的楚式门楼、鼎器等建筑符号，经过简化、重构与再设计，转化为适用于漆扇、书签等文创载体的装饰图案，让传统建筑美学融入青少年的日常生活。再次是色彩系统的构建。以楚漆器特有的朱红与玄黑为主色调，辅以金线勾勒，打造形成具有强烈视觉辨识度的色彩体系，让青少年在色彩搭配的实践中直观感受楚文化的审美特质。

（三）打造虚实结合的非遗美育沉浸式体验空间

空间是美育发生的物质载体，传统非遗教育多局限于博物馆展柜或学校课堂，缺乏与青少年生活方式的深度融合^[6-7]。场景融合的目标是将IP形象与美育功能融入青少年日常活动的多元空间，打造“处处可学、时时可感”的文化浸润氛围。在线下层面，以非遗工坊为核心载体，将项王故里的建筑元素、楚式纹样的视觉符号融入空间设计，营造沉浸式的西楚文化场域。在线上层面，当前，数智化技术不仅重构了传统技艺类非遗的传播生态

与地域界限，还通过虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术等沉浸式体验手段，让古老的文化瑰宝焕发新生，为其传播和发展注入了新的活力^[4]。因此，可依托AIGC技术助力西楚非遗IP传播，通过构建非遗知识图谱实现文化元素的语义关联，并依托生成对抗网络与扩散模型实现非遗符号的智能生成^[5]。

（四）强化师资培养与协同机制

针对课程碎片化与师资结构性短缺问题，需从课程架构与师资培育两端协同发力。课程体系方面，建立“纵向进阶、横向融合”的实施框架。纵向打通小学至高中十二年链条，分学段递进培养；横向推动语文、历史、美术等学科融合，形成“一主题多入口”格局。每学期设“非遗美育周”，组织学生赴项王故里驻地学习，实现课堂与现场贯通。师资培育方面，实施“双师赋能”计划。对非遗传承人开展教育素养培训，建立驻校与协同备课机制；对学校教师分层培训，培养非遗美育领军教师。同步构建“校一地”协同平台，推动景区与教育局共建实践基地，联合文创企业开发课程，形成多方联动的育人网络，以动态评估实现质量闭环。

四、总结

西楚文化以其独特的美学风格与文化精神，为青少年美育提供了丰富的教育资源。而非遗IP不仅是文化符号的载体，更逐渐成为美育实践中的重要媒介。非遗IP的开发与转化能够有效激发青少年的文化兴趣与审美创造力，在他们心中播下文化认同的种子，实现非遗的创造性发展与活态传承。未来，应进一步深化非遗IP与美育课程的融合机制，推动非遗美育从“试点探索”走向“系统推广”，为非遗文化传承与青少年全面发展提供可持续路径。

参考文献

- [1] 习近平在二十大报告中提出，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌[J]. 杂技与魔术, 2022, (05): 5.
- [2] 刘玉堂. 荆楚文化在长江文明乃至中华文明发展史上的地位[J]. 长江文艺评论, 2023, (01): 21-24.
- [3] 刘须锦. "项王故里" 宿迁[J]. 阅读, 2025, (34): 12-17
- [4] 刘晓红. 楚式建筑与武汉城市规划中的"新楚风"[J]. 设计艺术研究, 2014, 4(03): 83-88.
- [5] 曾东东. 历史名人文化符号在地域IP形象设计中运用的研究[D]. 安徽大学, 2022.DOI: 10.26917/d.cnki.ganhu.2022.000511.
- [6] 张瑶. 数字赋能传统技艺类非遗文化的焕活与传播[J]. 新闻传播, 2025(20): 37-39.
- [7] 魏爵, 喻维佳, 梅育成. AIGC驱动下高校非遗文创产品的设计与实践路径[J]. 艺海, 2025, (05): 67-70.