

巴蜀灯文化的美育价值与实施路径研究

邹忆萱

成都大学 四川 成都 610000

【摘要】：巴蜀灯文化是我国西南地区极具代表性的非物质文化遗产，蕴含独特的本土美育资源，自贡灯会、川北灯戏为地域美育实践提供鲜活样本。本文梳理节庆灯彩与灯戏表演两大巴蜀灯文化体系，结合灯会现场、彩灯博物馆田野调研，针对鲲鹏、木兰传奇等灯组开展案例观察，指出当前地域非遗面向学生与大众开展美育实践过程中，存在资源利用浅表化、各育人环节相互割裂的现实问题。从工艺造型、文化寓意两个维度解析自贡彩灯的美学特质，阐释灯文化作用于受众审美感知与文化理解的内在逻辑。立足灯文化现实实践场景，提出课程育人、实践育人、数字社会育人三条实施路径，构建“深度体验、跨界融合、社会联动”的立体化美育实施体系，推动巴蜀灯文化由非遗保护对象转化为可落地的美育教学载体，为中华优秀传统文化融入美术教育实践提供巴蜀地域样本。

【关键词】：巴蜀灯文化；美术教育；美育价值；自贡灯会；非遗传承

DOI:10.12417/2705-1358.26.15.073

1 巴蜀灯文化概述

巴蜀灯文化是以四川盆地为核心流传的复合型民俗文化形态，主要包含两大体系：一是以自贡灯会、成都灯会为代表的节庆灯彩体系，侧重静态的视觉艺术展示与宏大场景营造；二是以川北灯戏为代表的表演艺术体系，将灯彩造型与地方戏曲、歌舞融合，形成诙谐质朴、载歌载舞的农民戏，尤以南充地区为盛。巴蜀灯会可追溯至汉代，至明清鼎盛，其功能从原始祭祀驱傩逐渐转向民间狂欢，最终发展为以观赏娱乐、经贸交流与文化展示为核心的综合性盛会。蜀中地区的元宵灯会不仅有着悠久的历史，而且还有地方文化特色^[1]，自贡灯会以其宏大规模与精湛工艺成为巴蜀灯文化最杰出的代表，成都青羊宫灯会则深度融合川西民俗文化。川北灯戏的雏形可追溯至傩戏，包含狮灯、龙灯等表演形式，主要流行于南充等地区。巴蜀灯文化不仅是视觉盛宴，更是巴蜀人民乐观豁达精神品格的重要文化载体，具备转化为美术教育资源的先天条件。

2 四川地域性美育资源开发利用的现状与反思

近年来，随着国家对西部开发的重视，高等院校对于四川地域性美术资源也逐步地进行了相关的调研和有益尝试^[2]。各级学校组织师生赴景区写生考察，川渝高校毕业作品展及各级文创周、西博会等活动中也频繁展出巴蜀元素的文创产品。然而，当前非遗的美育转化呈现明显的失衡态势——脸谱、蜀绣等大众非遗应用广泛，而以巴蜀灯文化为代表的地域美育资源仍存在挖掘深度不足和协同联动缺失两大突出问题。

一方面，开发利用多流于表面。学校组织参观灯会常止步于感官体验，未能引导学生解读灯组背后的民俗故事与人文精神；文创设计大多将彩灯样式简单照搬，实质是对灯文化符号的浅层挪用，缺乏对其内在文化内涵的深刻把握。另一方面，

从整体上看，将地域性美术资源引入高校课程及教学体系仍处于初步阶段，缺乏系统有效的路径与策略。社会美育活动与学校和家庭美育之间的协作较为薄弱，难以形成合力，导致美育效果分散，未能发挥应有的作用，进一步限制了社会美育在提升文化认同和培养审美能力方面的潜力^[3]。该现象制约了灯文化在培育学习者文化认同、审美素养方面的功能发挥，这迫切需要一个能够深度整合多重教育价值、有效链接各育人主体的文化载体。

3 以自贡彩灯为核心的巴蜀灯文化美学特征

巴蜀灯文化的美学特征融合了地域特色、民间习俗、文化意蕴和艺术表现，既有传统工艺的精致，又有民间生活的热烈，形成了俗中见雅、绚烂灵动的独特风格。本章主要以自贡彩灯的造型美学和寓意美学进行阐述。自贡灯会的载体主要分为一年一度在中华·彩灯大世界举办的年度灯会以及隐藏在灯会旧址中的彩灯博物馆。笔者以本届灯会开幕式志愿服务为契机，结合对彩灯博物馆的多次走访，为本研究积累了第一手田野资料。

3.1 精湛入微的工艺造型之美

巴蜀彩灯的造型之美以热烈奔放的色彩美学和精巧繁复的工艺美学共同组成。色彩上以大俗大雅的红、黄、金为主调，营造喜庆繁华的氛围。《荣县志》记载：“新年火甚盛……而楼台为甲观，乡人通命曰亭。一城数亭、一亭各式、其高数重，构栋雕楼，临春组合，彩笺书画，嵌灯如星，一亭燃四五百灯，辉丽万有。西人来看，亦欣然京沪所不见也。”^[4]。2026年灯会以取材于《庄子·逍遥游》的神奇华夏灯组为视觉焦点，全长210米、高32米，鲲鹏展翅借斜坡地形营造腾飞之势，腹内设LED星空穹顶与精密机械动态装置，两个15米长的鲲鹏巡游灯以透

光复合膜与分段气囊技术实现动态飞翔。开幕式当晚,数万观众仰望鲲鹏时爆发出经久不息的掌声,这种由视觉震撼引发的情感共鸣,正是彩灯造型美学最直接的育人力量。自贡灯会不只是单纯的观赏体验,也可以作为课堂、研学活动中学生理解彩灯材料特性、工艺美学的直观实例。

自贡彩灯博物馆作为中国乃至世界上唯一一所收纳彩灯文化的博物馆,科普了各地区的非遗彩灯和十大制作工艺,其中国非遗彩灯厅、自贡彩灯精品一厅二厅、自贡彩灯制作技艺厅等六大展厅,是了解彩灯文化、非遗彩灯工艺的重要公共教育场所。不同与彩灯大世界的炫技与造景,自贡彩灯博物馆更注重揭示彩灯背后的造型奥义,其中,值得一提的是秸秆灯制作技艺与吹塑纸彩灯剪制技艺以及自贡独创的玻璃药瓶灯捆扎技艺。这几样工艺分别具有质朴自然、民俗趣味、人文关怀等艺术特色;在构成彩灯造型的同时,工艺本身也蕴含着一定的美学价值。十分适合转化为中小学生学习开展观察探究、动手实践的美育学习内容。

3.2 祈福纳吉的文化寓意之美

巴蜀彩灯是一种有意味的形式,其文化寓意之美主要通过题材叙事与纹样象征传递。自贡灯会是传统灯节的传承和发展,题材大多围绕群众熟悉的诸如神话故事、民间传说、古典名著、历史人物、花鸟虫鱼来展开^[5],从年年有余、太平有象等传统吉祥含义,到现代彩灯包容的多元文化主题,灯组既承载叙事功能,又在装饰寓意方面具有巧妙构思。

在题材叙事上,2026年灯会木兰传奇灯组堪称典范。该灯组总长180米、最高处18米,首创彩灯连环画叙事形式,按织甲赴戎行、木兰传奇、木兰荣归、新年团聚递进场景完整再现木兰从军史诗。核心主灯花木兰做工精致,连发丝飘逸质感都得以细腻还原,搭配40米长披风,被观众称为巨型彩灯手办。大量家长与儿童沿灯组叙事动线缓步前行,父母为孩子讲述木兰代父从军的故事,这种家庭场域中自发产生的文化传递,正是灯文化作为美育载体得天独厚的优势。

在纹样象征上,自贡彩灯通常以云纹、回纹等几何纹样和卷草纹、宝相花等植物纹样进行装饰,设计师以当代审美目光将传统纹样与灯组造型巧妙结合。博物馆精品厅中陈列的传统宫灯与民间花灯,其缠枝莲纹、如意云纹与灯组形制浑然一体。2026年灯会福禄双至灯组以30米高金红色巨型葫芦为主体,周身饰以掐丝珐琅彩纹样,打破传统单向观灯模式,游客可步入葫芦内部触摸福字触发光影与音乐变化,寓意伸手接福。彩灯纹样的设计融入了中国传统哲学追求朴素和含蓄的理念,让观众在欣赏中不断感悟深层文化内涵。

其美学本质是“俗而大雅”——“俗”在于扎根市井,烟火气十足;“雅”在于提炼自然与人文之韵,以灯火为媒,达

成天、地、人的和谐共鸣。这种美学既承载了“天府之国”的富庶与安逸,也折射出巴蜀人“乐观包容、敢想敢创”的地域性格。

4 巴蜀灯文化的美育资源转化与立体化实施路径

巴蜀灯文化天然融合了德育、智育、体育、劳育等多重功能——灯组叙事的德育功能,工艺科学与光影原理的智育功能,灯戏表演的体育功能,彩灯制作的劳育功能——这种以美育人的整体性正是其作为美育载体的核心优势。针对前述问题,本研究提出活态传承、跨界融合、分层渗透三项原则:一是动态化原则,强调学生亲自参与动手实践;二是年轻化原则,借助科技手段和游戏化方式降低学习门槛;三是社会化原则,将学校、社区、文旅等多场景有效链接。彩灯博物馆与自贡灯会形成的博物馆加灯会特色文旅模式,为研学活动提供了可靠保障。

4.1 课程育人:构建分层递进的教学体系

破解地域灯文化美育浅表化问题,课程建设是根本抓手。依据不同学段学生认知发展特征搭建梯度化教学内容。小学阶段重在赏灯启智,以画彩灯、猜灯谜、讲灯故事激发学生对本土文化的亲近感。中学阶段重在研灯探理,开展跨学科项目式学习,以玻璃药瓶灯为例,既探究其环保理念与生命关怀,又研究材料透光性、电路连接等科学原理,实现人文与科学的深度融合。大学阶段重在创研传薪,开设非遗设计、民俗学田野调查等课程,鼓励学生将巴蜀灯文化元素融入现代文创与数字艺术创作。

2026年灯会创想美灯汇板块为课程育人提供了生动范例:全球40余国儿童画作被制成彩灯,累计收到52个国家和地区1.2万幅作品,其中323幅被制作成彩灯。许多画作来自偏远地区乡村小学,孩子们描绘出想象中的彩灯世界,再由自贡匠人将天马行空的想象转化为巨型灯组。这种乡村儿童画稿加非遗匠人制作的协作模式,让文化传承从匠人独奏转向全民共谱,其核心在于搭建让儿童想象力与非遗技艺对话的平台,使美育从被动接受转化为主动创造。

4.2 实践育人:打造馆校联动的体验工坊

弥补学生深度体验不足,馆校协同实践是关键路径。自贡彩灯博物馆作为四川省首批文博研学基地、省级非遗传承基地,为彩灯鉴赏、动手实践活动开展提供硬件与师资保障。自2019年以来,博物馆多次举行家庭彩灯制作活动,参与者在传承人指导下专注捆扎药瓶、裱糊绸布,那种沉浸于手作之中的投入感正是美育最珍贵的现场。基于走访考察,本研究设计了面向中小学的彩灯文化研学方案,包含四大模块:以博物馆展陈为教材的主题讲座、传承人指导的手作体验、灯会现场光影

写生、灯文化故事创编。2026年灯会构建的白加黑双线叙事体系——白天是实景剧本游《盐都奇缘》，入夜后园区转化为光影情感秀——为研学提供了借鉴：将白天博物馆探秘与夜晚灯会观摩串联为完整的研学日，让参与者在同一空间中体验彩灯从静态陈列到动态绽放的完整生命历程。

4.3 数字与社会育人：构筑线上线下联动的美育生态

解决多主体协同缺失问题，需要构建线上线下融通的社会美育生态。2026年灯会年年招财灯组搭载最新AI交互系统，凭借声纹识别技术在嘈杂环境中精准响应游客指令；青鸾装置以光波鼓为互动媒介，形成人、鼓、光、水、鸟全链路联动。青少年群体对这些互动形式表现出极大热情，提示美育实践应善用科技手段调动青少年参与积极性。在城市美育计划方面，应在社区开设免费公益课程，教居民绘制彩灯设计稿、制作简易彩灯；在城市街区设置互动灯组装置；利用短视频平台发起话题挑战，实现社会化传播。彩灯博物馆和彩灯工艺工坊还可

联合研发教育工具包等文创产品，弥补当前博物馆文创多为成品灯饰、缺乏可供家庭组装学习的教育型产品的不足。通过这些举措，构建学校、家庭、社会三位一体的美育共同体。

5 结论

巴蜀灯文化不仅是流光溢彩的民间技艺，更是巴蜀人民世代相传的美学精神与生命哲学的结晶。通过分层课程、馆校实践与数字社会联动的立体化路径，完全能够将这一民俗瑰宝从非遗保护对象转化为新时代的全民美育载体，真正实现以灯育人、以美育人的教育目标。未来，还需在理论深化、实践创新和国际传播三大板块中持续探索，使承载着东方美学智慧的巴蜀灯火为中华美育体系贡献独特而鲜活的巴蜀样本。本研究主要依托灯会现场走访、博物馆田野观察开展案例归纳，后续可选取现有实践场景持续跟踪调研，检验各类美育实施路径的现实成效，不断优化地域非遗资源向美术教育转化的实践模式。

参考文献：

- [1] 杨玉华.《天府文化概论》(第十二章第五节).中国社会科学出版社,2022.
- [2] 焦海龙,王志.四川地域性美术资源引入川内高校美术教学的路径和策略[J].美与时代(中),2018(10).
- [3] 李东甫.巴蜀竹文化的美育价值与应用策略[J].长江文明,2024(4).
- [4] 朱玉梅.彩灯承载的传统民俗文化内涵——以自贡灯会为例[J].大舞台,2013(06).
- [5] 余森.自贡民俗彩灯装饰纹样研究[D].重庆师范大学,2015(02).