北京市海淀区共同体实践教学基地教案

中华传统艺术中的优秀文化与中华民族独特价值观

北京师范大学 杨增岽

日期： 2024年3月8日

目录

[一、探索中华传统艺术的魅力与创新 3](#_Toc16998)

[二、建议适用课程或年级 4](#_Toc8717)

[三、教学目标 5](#_Toc27920)

[四、教学内容 7](#_Toc14480)

[五、教学重难点 10](#_Toc22049)

[六、教学创新点 10](#_Toc1018)

[七、教学过程 11](#_Toc4503)

[八、课后思考题 13](#_Toc1845)

[九、参考书目 14](#_Toc24357)

[十、教学反思及建议 15](#_Toc12391)

中华传统艺术中的优秀文化与中华民族独特价值观

一、探索中华传统艺术的魅力与创新

党的十八大以来，习近平总书记总揽中国特色社会主义事业全局，将文化建设放在治国理政中更加突出的位置。习近平同志多次就文化自信问题专门进行阐释与强调，提出了诸多重要论断，进一步凸显了文化自信的关键性所在，构建出引领新时代的文明观、文化观与理论体系，把中国特色社会主义文化理论提升到新水平。随后，习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调：“中国式现代化赋予中华文明以现代力量，中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。”中华文明，以其连续性、创新性、统一性、包容性、和平性等鲜明特质，与中国式现代化之间存在着千丝万缕的紧密联系。中华传统艺术，作为这一文明瑰宝中的重要篇章，在中国式现代化的历史长河中，始终扮演着举足轻重的角色。置身于中国式现代化的宏大背景之下，对中华传统艺术进行创造性转化和创新性发展，不仅是时代赋予艺术学研究的使命，更是推动文化繁荣、提升国家文化软实力的关键所在。需要在这一时代背景下，深入挖掘中华传统艺术的内在价值，为其注入新的生命力，使其在现代化进程中焕发新的光彩。

本课程适用于对初中生的文化教育，通过实践教学与北京艺术博物馆实地教学相结合的方式，带领同学们深入探索中华传统艺术的无穷魅力与创新。我们将引导学生全面了解传统艺术的历史背景、文化内涵和审美价值，从而提升他们的审美素养和创新能力。

理论学习中，课程将系统地介绍中华传统艺术的基本知识和审美理念。详细讲述各类艺术门类的起源、发展脉络、艺术特色以及审美标准等，帮助同学们建立起对中华传统艺术的全面认知。通过生动有趣的讲解，让同学们在轻松愉快的氛围中掌握传统艺术的基本知识。

实践操作中，课程特别注重同学们的亲身参与和体验。组织参观北京市艺术博物馆和艺术展览，让同学们近距离感受中华传统艺术的独特魅力。此外，安排绘画、书法、陶艺等实践操作环节，让同学们在动手制作的过程中深入理解传统艺术的技艺和精神内涵。

探索创新方面，课程将鼓励同学们大胆发挥想象力和创造力。引导同学们结合现代审美和技术手段，对中华传统艺术进行创新性尝试。例如，可以运用现代设计元素对传统艺术作品进行改编或再创作，创作出具有时代特色的新作品；或者利用现代科技手段对传统艺术进行数字化呈现和传播，让更多人了解和欣赏中华传统艺术。

通过本课程的学习，同学们不仅能够深入了解中华传统艺术的魅力和内涵，还能够提升自己的审美素养和创新能力。同时，课程还将为同学们提供一个与业内专家和艺术家互动学习的平台，让他们能够拓宽视野、增长见识。相信通过本课程的学习，同学们将对中华传统艺术有更加深刻的认识和理解，也能够在未来的学习和生活中发挥出更多的创新潜能。

二、建议适用课程或年级

本课程建议适用于初中一至三年级的语文课、政治课、历史课、地理课、劳动课。具体课程安排可根据合作学校的实际情况进行调整和优化。

三、教学目标

1.深化学生对中华传统艺术基本知识和历史背景的理解，培育学生的文化自信和文化自觉

本课程旨在通过生动有趣的讲解和实地参观，让学生深入了解中华传统艺术的流派、技法、风格及其历史演变。希望通过这一过程，使学生深刻体会到中华艺术文化的博大精深，从而增强对传统文化的热爱与尊重。同时，引导学生理解传统艺术在当代社会中的价值与意义，培养他们的文化自信和文化自觉，让他们能够自觉传承和弘扬中华优秀传统文化。

2.提升学生的审美素养与创新能力，点燃对艺术创作的兴趣与热情

本课程将通过欣赏经典作品、实践操作和创意探索等多种方式，提升学生的审美素养和创新能力。组织学生参观北京艺术博物馆，近距离感受传统艺术的魅力；同时，鼓励学生亲自动手，尝试绘画、书法、陶艺等艺术实践，让他们在体验中培养对艺术创作的兴趣与热情。此外，引导学生结合现代审美和技术手段，对传统艺术进行创新性表达，激发他们的创新思维和创造力。

3.引导学生理解中华传统艺术中的独特审美与价值观，培养跨文化交流与合作的能力

本课程深入挖掘中华传统艺术中的独特审美和价值观，帮助学生理解并欣赏其内涵。同时，注重培养学生的跨文化交流与合作能力，让他们能够在全球化背景下与不同文化背景的人共同交流艺术心得。通过组织国际艺术交流、合作创作等活动，让学生拓宽艺术视野，增进对多元文化的理解和尊重，从而培养他们的国际视野和跨文化交流能力。深化学生对中华传统艺术基本知识和历史背景的理解，培育学生的文化自信和文化自觉。

四、教学内容

习近平总书记勉励教育工作者：“要善于从五千年中华传统文化中汲取优秀的东西，同时也不摒弃西方文明成果，真正把青少年培养成为拥有‘四个自信’的孩子。”读史明志，增信笃行。从古今中外的优秀文化与文明成果中汲取智慧、立德树人，习近平总书记为培养担当民族复兴大任的时代新人提供了根本遵循。

北京艺术博物馆坐落于明清宝刹万寿寺内。万寿寺始建于明朝万历五年（1577年），是皇家专用庙宇，历经康熙，乾隆，光绪皇帝几次大规模翻修，形成了集寺庙，行宫，园林为一体东中西三路建筑毗邻，占地50亩的皇家重寺，曾有“京西小故宫”之誉。现收藏各类古代艺术品近五万件，时代上起原始社会，下迄明清，藏品门类广泛，主要包括历代书法和绘画，碑帖及名人书札，宫廷织绣，宫室瓷器，古代家具，历代钱币及玺印等。还收藏了上自宋代下至民国的古籍图书十余万册。所设展览有“万寿寺沿革展”、“明清家具展”、“北京文物精华展”、“佛教艺术展”、“明清瓷器展”、“绘画艺术展”、“篆刻艺术展”等。馆内收藏各类古代艺术品5万余件，时代上起原始社会，下迄明清，尤以明清时期作品为佳。藏品门类广泛，主要包括历代书法、绘画、碑贴、名人书札、宫廷织绣、官窑瓷器、古代家具、历代钱币及玺印等，其它如青铜器、玉石器、竹木牙角器、佛造像、鼻烟壶等，不胜枚举。除中国古代艺术品外，馆内还收藏有齐白石、张大千、徐悲鸿等现代大师的传世之作。这些藏品无不体现着人类艺术文明的辉煌成就，再现了中华民族古今艺术的风彩。

组织学生参观北京艺术博物馆的展览和文物展示，使学生更深入地了解中华传统艺术的多样性和独特性，并更好地感受中华传统艺术的魅力和价值介绍中华传统艺术的历史背景和文化内涵，包括文房雅器、万寿寺、佛教造像艺术等。通过深入了解这些内容，引导学生认识到中华传统艺术的深厚底蕴和独特魅力，培养他们的文化自信心和自豪感。

1.中华文物中的艺术元素

中国文人历来秉持的“格物致知、诚心正意、修身、齐家、治国、平天下”的情怀，是激励他们成长的重要精神力量。在文房这片宁静之地，笔墨纸砚的清香与琴棋书画的雅韵交相辉映，如同古人的情怀在此得以涵养，默默无言却充满力量。学生们可以静下心来，感受笔墨纸砚带来的传统韵味，通过书写、绘画等方式，培养自己的审美情趣和艺术修养。同时，琴棋书画的熏陶也能让他们领略到中华文化的博大精深，从而更加热爱和尊重自己的民族文化。因此，文房不仅是涵养文人情怀的圣地，更是初中生们学习、成长的重要场所。在这里，他们将收获知识、培养品质、提升能力，为实现自己的人生价值奠定坚实的基础。

　 文化的力量是无穷的，传承着历史，关系着未来。中华优秀传统文化作为不曾中断过的中华文明集大成者，以其对真、善、美的独特追求润心育人、固本培元，已经深深地熔铸在我们的历史与实践中。文可载道，器亦可载道，中国传统造物讲究通过“物”传达趣味和意境。文房器具，蕴含着丰富的文化内涵与历史信息，也承载着中国优秀传统文化的格调与精神。

《瓶花落砚香——明清文房雅器展》

第一部分 明清文房雅器的认识与欣赏

第一单元 文房雅器的种类与特点

第二单元 文房雅器的文化内涵

第二部分 明清文房雅器的艺术价值与历史意义

第一单元 文房雅器的艺术价值

第二单元 文房雅器的历史意义

第三部分 明清文房雅器的现代传承与创新

第一单元 文房雅器的现代传承

第二单元 文房雅器的创新应用

2.中华传统艺术的历史与美学

中华传统艺术，源远流长，博大精深，是中华民族传统文化的重要组成部分。它们不仅体现了中国古代人民的艺术天赋和创造性，还反映了中国古代社会的思想观念、价值取向和审美情趣。中国传统艺术凝结着历代人民群众的智慧与心血，是对现实生活体验和认知的凝练升华；蕴含着内涵丰富的人文精神，是中华民族精神家园的重要构成。初中生更应该去了解和传承这些宝贵的传统艺术。不仅能让学生们更加了解中华文化的根源，还能培养学生自身的审美能力和创造力。

万寿寺是一座具有400余年历史的古建筑群，是中国古代建筑园林艺术的集中体现，对研究古代园林建筑有着较为重要的历史价值。古寺历经沧桑、几经沉浮。当今，为更好地保护利用历史文化遗产，万寿寺作为北京艺术博物馆馆址向公众开放，宛如一颗明珠镶嵌于北京历史文化的长河之上，绽放着璀璨之光。

《缘岸梵刹：万寿寺历史沿革展》

1. **万寿寺的历史背景与文化价值**

第一单元 万寿寺的地理位置与建筑特色

第二单元 万寿寺的历史沿革概述

第三单元 万寿寺的文化价值探讨

1. **万寿寺的历史故事与人物**

第一单元 重要历史人物与万寿寺的关联

第二单元 万寿寺在历史上的重要事件

1. **万寿寺的艺术与文化遗产**

第一单元 万寿寺的建筑与雕塑艺术

第二单元 万寿寺的佛教文化与艺术表现

3.中华传统艺术体现的中国人民的独特审美与价值观

  　习近平总书记在党的二十大报告中指出：“以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化。”中国传统艺术是中华文化的瑰宝，书法、绘画、园林、建筑、戏曲等都是其中的典型代表。在中华文明赓续传承的历史长河中，传统艺术浸润涵养了一代又一代中国人。充分开掘传统艺术宝库，对于构筑当代人的精神家园、增强文化自信具有重要意义。

汉传佛教，指历史上流行于我国汉族地区和经汉地传入部分少数民族地区的佛教，又称汉语系佛教或汉地佛教。佛教于西汉哀帝元寿元年(公元前2年)传入我国中原地区，佛像艺术亦随之传来，东汉中晚期我国正式开始了造像活动，由此揭开汉传佛像艺术发展的序幕。佛像艺术作为一种外来艺术形式，经过我国千百年社会的不断熔铸和改造，逐渐脱离印度文化的色彩，向着中国民族化的方向发展：南北朝造像轻盈飘逸，隋唐造像典雅端庄，宋代造像写实自然，明清造像趋于程式化，最终都成为中华民族传统文化的有机组成部分。

《妙法庄严：佛教造像艺术展》

第一部分 佛教造像艺术概述

第二部分 汉传佛教与藏传佛教造像艺术的对比

第三部分 佛教造像艺术展的参观体验与感悟

4.中华传统艺术的当代呈现与创新

 中国传统艺术，作为中华民族文化的重要组成部分，深刻体现了道器合一的哲学思想。在艺术实践中，“道”代表着艺术的内在精神和思想内核，它是艺术家们对世界的认知、对生活的感悟、对美的追求的集中体现。而“器”则是艺术的外在形式和物质载体，包括绘画、书法、雕塑、音乐、舞蹈等多种表现形式和技法。道器合一的理念强调艺术内在与外在的统一性。中国传统艺术在追求形式美的同时，更注重内在精神的表达。艺术家们通过精湛的技艺和独特的创意，将个人的情感、思想、信仰等融入作品中，使作品成为思想和情感的载体，从而赋予艺术以深厚的文化底蕴和独特的审美价值。此外，中国传统艺术在继承前人艺术成果的基础上，不断探索创新，适应时代的发展。历代艺术家们在前人的基础上，不断尝试新的艺术形式和技法，使得传统艺术得以不断发展和完善。同时，中国传统艺术也积极吸收其他文化的优秀元素，不断丰富自己的内涵和表现形式，展现出强大的生命力和包容性。初中的学生们应该珍视并传承这份宝贵的文化遗产，通过学习传统艺术，提升自己的审美素养和创造力，为中华民族文化的繁荣和发展贡献自己的力量。

中国家具历史悠久，商周到隋唐时期，为适应跪坐的起居习惯，家具多以矮型为主。唐末五代以来，正式从跪坐为主转向垂足而坐的阶段，高型家具也在此时逐渐增多。宋元时期，高型家具已经成为主流，类型渐趋完备，装饰亦多华丽。及至明清，中国传统家具发展至鼎盛时期，用料考究，雕饰精当，形成了鲜明的时代特色和艺术风格。明式家具以古朴大方取胜，注重卯榫结构的精密巧妙。清式家具在制作工艺上以富丽华贵见长，装饰手法丰富多样。民国时期的家具受西方影响，体现出中西合璧、探索求变的时代特征。

《云落佳木：中国传统家具展》

第一部分 认识中国传统家具

第一单元 椅凳类

第二单元 桌案类

第三单元 柜架类

第二部分 探索中国传统家具的文化内涵

第一单元 谈笑鸿儒

第二单元 观书习经

第三单元 心之所憩

第四单元 山川悠远

第三部分 实践与传统家具的互动体验

五、教学重难点

1.教学重点：

通过具体文物实例，如青铜器、陶瓷、书法、绘画等，让学生直观感受中华文物的艺术特征，包括造型、线条、色彩等元素的运用，以及所表现出的独特审美风格。结合文物背后的历史故事、神话传说等，引导学生理解文物所蕴含的文化寓意，体会中华民族的历史变迁与文化传承。并且通过讲述中华文明的起源、发展脉络和重大历史事件，让学生认识到中华优秀传统文化是中华民族的精神血脉和文化根基，对中华民族的发展具有重要意义。此外，通过教学，激发学生对中华优秀传统文化的兴趣和热爱，增强他们对中华文化的自信心和自豪感，培养他们的民族认同感和爱国情怀。

2.教学难点：

由于初中生历史知识储备有限，理解传统文化中的历史情义可能存在一定的难度。因此，教师需要运用生动的故事、案例等方式，帮助学生理解历史背景和文化内涵。同时，典故是传统文化中的重要组成部分，但往往涉及复杂的历史事件和人物关系。教师需要通过简化讲解、结合实例等方式，帮助学生理解典故的含义和背景。此外，艺术魅力往往需要通过情感体验来感知。教师需要设计丰富多样的教学活动，如实地考察、艺术欣赏、创作实践等，让学生在亲身体验中感受中华艺术的独特魅力。

六、教学创新点

1.结合实际展览和实践活动，让学生在亲身参与中感受中华传统艺术的魅力。

2.引入现代科技手段，如虚拟现实、增强现实等，为学生创造更加沉浸式的学习体验。

3.鼓励学生进行跨学科学习和实践，促进艺术与科技、文化等领域的交叉融合。

七、教学过程

（一）导入新课（约5分钟）

1.激发兴趣：教师用生动有趣的语言，描述一幅关于中华传统艺术魅力的画卷，激起学生的好奇心与求知欲。

2.提出主题：明确本节课的学习主题——中华文物与传统艺术，引导学生思考传统艺术在现代社会中的位置。

（二）探索文房雅器（约15分钟）

1.展示图片：通过多媒体教学设备，展示文房四宝及其辅助文具的图片，让学生直观感受其独特美感。

2.文化解读：讲解文房雅器的历史背景、制作工艺及其在传统文化中的地位，帮助学生理解其文化内涵。

3.互动讨论：组织学生进行小组讨论，探讨文房雅器在现代生活中的实用价值与文化意义，鼓励每个学生分享自己的看法。

（三）走进万寿寺（约15分钟）

1.观看纪录片：播放关于万寿寺的纪录片片段，让学生了解其历史渊源与建筑特色。

2.内容分析：结合纪录片内容，讲解万寿寺中的传统艺术元素，分析佛教文化对艺术的影响。

3.探究实践：设计小组探究活动，如“如果我是万寿寺的保护者”，让学生提出自己的保护与发展建议。

（四）领略佛教造像艺术（约15分钟）

1.艺术品欣赏：展示佛教造像艺术品的图片，引导学生欣赏其造型、线条与色彩之美。

2.审美探讨：组织学生讨论佛教造像艺术所体现的审美与价值观，引导学生思考佛教文化与艺术的深层次联系。

3.写作练习：让学生尝试描述一尊佛像的艺术特色与文化寓意，提升他们的观察力与文字表达能力。

（五）当代呈现与创新（约10分钟）

1.案例分析：展示现代设计中融入传统艺术元素的案例，如家具、服饰等，让学生感受传统与现代的融合之美。

2.创意分享：鼓励学生分享自己关于传统艺术当代创新的想法，可以是产品设计、服饰搭配或其他创意形式。

3.教师总结：总结本节课的学习内容，强调传统艺术在现代社会中的生命力与创新可能性，鼓励学生继续探索传统与现代的结合点，为文化的传承与发展贡献力量。教学内容：中华文物中的艺术元素

八、课后思考题

（一）艺术形式与特点

1.请简述中华传统艺术的主要形式及其特点。

2.你认为中华传统艺术在发展过程中受到了哪些因素的影响？

（二）审美价值观

1.中华传统艺术如何体现中国人民的独特审美与价值观？

2.你如何理解中华传统艺术中的“意境”与“神韵”？

（三）艺术与社会文化

1.请分析中华传统艺术与当时社会文化背景的关系。

2.你认为中华传统艺术在当今社会中有何价值与意义？

（四）创新与传承

1.在全球化背景下，如何保持中华传统艺术的独特性并实现创新发展？

2.你认为在传承中华传统艺术的过程中，我们应该注意哪些问题？

九、参考书目

1.《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》，作者：习近平。习近平总书记关于社会主义精神文明建设的重要论述，立意高远，内涵丰富，思想深刻，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。

2.《中华文化读本》，作者：叶朗、朱良志。本书从思想、文学、艺术、科技、生活、风俗等多个方面介绍中华文化，涵盖了中华文化的各个方面，有助于初中生全面了解中华文化的基本内涵和特色。

3.《中国艺术史》，作者：李泽厚。本书按照历史发展顺序，介绍了中国艺术从古代到近现代的演变过程，包括绘画、书法、雕塑、建筑等艺术形式，让初中生了解中华艺术的历史脉络和独特魅力。

4.《中国民间美术》，作者：王树村。本书介绍了中国丰富多彩的民间美术形式，如年画、剪纸、泥塑等，展示了中华文化的多样性和创造力，适合初中生了解中华文化的民间传统和艺术魅力。

5.《中国传统节日》，作者：萧放。本书详细介绍了中国传统节日的起源、习俗和文化内涵，包括春节、元宵节、清明节、端午节等，有助于初中生了解中华文化的传统节日和民俗风情。

6.《中华书法》，作者：刘涛。本书介绍了中华书法的历史、流派、技法和欣赏方法，通过具体作品的分析，帮助初中生了解中华书法的独特魅力和文化内涵。

十、教学反思及建议

结合本次《中华传统艺术中的优秀文化与中华民族独特价值观》实践教学活动的实施情况，深感中华传统艺术的魅力与深厚文化底蕴对于培养学生审美素养和创新能力的重要性。就本次教学活动进行反思，并提出一些建议。

（一）教学反思

教学内容方面，本次活动选取了具有代表性的传统艺术形式，如书法、绘画、陶瓷等，通过展示和讲解，让学生感受其独特魅力。然而，在深入挖掘传统艺术所体现的文化内涵和价值观方面，可能还不够深入和全面。部分学生对于传统艺术背后的故事和文化背景了解不够，难以形成深刻的认识和体会。

教学过程方面，本次活动注重学生的参与和体验，设计了互动讨论、小组探究等环节。但在实施过程中，发现部分学生在参与讨论和探究时积极性不高，可能是由于对主题的理解不够深入或是对活动形式不够感兴趣。此外，教师在引导学生思考和讨论时，也需要更加注重启发性和引导性，避免过于直接地给出答案或结论。

1. **教学建议**

1.深化文化内涵的挖掘：在选取传统艺术内容时，应更加注重其文化内涵和价值观的体现。可以通过引入更多的历史背景、文化故事和人物传记，让学生更加深入地了解传统艺术的来龙去脉和文化意蕴。同时，可以结合当代社会的热点问题和价值观，引导学生思考传统艺术在现代社会中的价值和意义。

2.创新活动形式：为了激发学生的参与热情和兴趣，可以尝试创新活动形式。例如，可以设计一些有趣的互动游戏、角色扮演或艺术创作任务，让学生在轻松愉快的氛围中学习和体验传统艺术。同时，可以利用现代科技手段，如虚拟现实、增强现实等，为学生创造更加沉浸式的学习体验。

3.加强教师的引导作用：教师在活动过程中应更加注重引导和启发学生的思考。可以通过提出问题、引发争议或提供案例等方式，引导学生深入思考和探讨传统艺术中的文化内涵和价值观。同时，教师应关注每个学生的参与情况和学习反馈，及时给予指导和帮助。