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。

本课程为小学生量身定制，以实践教学的方式结合北京艺术博物馆实地教学，引领学生们深入探索中华传统艺术的魅力与创新。课程旨在通过丰富多彩的活动，让学生们全面理解中华传统艺术的历史背景、文化内涵和审美价值，从而培养他们的审美素养和创新能力。

理论层面，本课程用浅显易懂的语言向学生们介绍中华传统艺术的基本知识和审美理念。通过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，帮助学生们建立起对中华传统艺术的初步认知，为他们后续的探索和创新打下坚实基础。

实践层面，本课程注重学生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，让学生们近距离感受中华传统艺术的独特魅力。此外，学生们还将通过实践操作，如绘画、书法、陶艺等，亲自动手体验传统艺术的技艺和精神内涵。同时，课程还将邀请业内专家和艺术家进行讲座和交流，为学生们提供与专业人士互动学习的机会。

在探索创新方面，本课程鼓励学生们发挥想象力和创造力，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，我们可以引导学生们将传统艺术元素与现代设计相结合，创作出具有时代特色的艺术作品；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，拓宽其表现领域和受众群体。

通过本课程的学习，学生们不仅能够深入了解中华传统艺术的精髓，还能够培养自己的审美素养和创新能力，为未来的艺术发展播下希望的种子。

二、建议适用课程或年级

本课程建议适用于小学一至六年级语文课、美术课、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（认知、情感、能力）

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

本课程致力于引领学生深入探索中华传统艺术的广博内涵与深远历史。通过系统介绍传统艺术的流派、技法、风格及演变历程，使学生全面认识中华艺术文化的深厚积淀。同时，结合我国优秀传统文化建设的时代背景，引导学生理解传统艺术在当代社会中的价值与意义，从而培养他们对中华优秀传统文化的热爱与尊重。我们希望通过这样的教学，使学生能够自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，为文化自信和文化自觉的建设贡献力量。

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

本课程注重培养学生的审美能力和创新思维。通过欣赏和分析北京艺术博物馆中的中华传统艺术的经典作品，引导学生领略其独特的艺术魅力，提升审美素养。同时，鼓励学生大胆尝试艺术创作，结合现代审美和技术手段对传统艺术进行创新性表达。我们希望通过这样的实践教学，激发学生的艺术创作兴趣与热情，培养他们的创新精神和实践能力，为推动我国艺术事业的繁荣发展注入新的活力。

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

中华传统艺术蕴含着独特的审美理念和价值观，是中华民族的文化精髓。本课程将深入挖掘这些审美和价值观的内涵，引导学生理解并欣赏中华艺术的独特魅力。同时，结合全球化的背景，培养学生的跨文化交流与合作能力。我们将通过组织国际艺术交流、合作创作等活动，让学生有机会与不同文化背景的人共同交流艺术心得，拓宽艺术视野，增进国际理解与合作。

1.深化文化理解，培育文化自信

本课程将带领小学生们走进中华传统艺术的瑰丽世界，通过生动有趣的讲解和互动体验，帮助他们深入理解传统艺术的基本知识和历史背景。系统介绍传统艺术的流派、技法、风格及演变历程，使学生们能够全面感受中华艺术文化的博大精深。同时，结合传统文化的故事和典故，引导学生们理解传统艺术在当代社会中的价值与意义，从而培养他们的文化自信和文化自觉，激发对中华优秀传统文化的热爱与自豪。

2.提升艺术审美，点燃创作热情

本课程注重培养小学生的审美素养和创新能力。通过欣赏北京艺术博物馆中的经典艺术作品，引导学生们领略中华传统艺术的独特魅力，提升他们的审美能力。同时，组织丰富多样的艺术实践活动，如绘画、书法、陶艺等，让学生们在动手创作的过程中，感受传统艺术的技艺和精神内涵。此外，鼓励学生们大胆尝试创新，结合现代审美和技术手段，对传统艺术进行个性化的表达，点燃他们对艺术创作的兴趣和热情。

3.培育审美价值观，培养跨文化交流能力

中华传统艺术不仅具有独特的审美魅力，还蕴含着丰富的价值观。本课程将引导小学生们深入理解传统艺术中的审美理念和价值观，帮助他们建立起对中华艺术的独特认知和欣赏能力。同时，结合全球化的背景，培养学生们的跨文化交流与合作能力。通过组织国际艺术交流、合作创作等活动，让学生们有机会与不同文化背景的小伙伴共同交流艺术心得，拓宽他们的艺术视野，增进国际理解与友谊。

四、教学内容

习近平总书记高度关心少年儿童文化知识学习，强调“要在增长知识见识上下功夫，教育引导学生珍惜学习时光，心无旁骛求知问学，增长见识，丰富学识，沿着求真理、悟道理、明事理的方向前进”。

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，通过深入观察展览中的文物和艺术品，探究中华传统艺术的多样性和独特性。在参观过程中，引导学生了解文房雅器、万寿寺、佛教造像艺术等中华传统艺术的历史背景和文化内涵，从而深刻感受其深厚底蕴和独特魅力。此次课程旨在培养学生的文化自信心和自豪感，提升他们的艺术鉴赏能力和学理素养。

1.中华文物中的艺术元素

中国文人一直秉持着“格物致知、诚心正意、修身、齐家、治国、平天下”的深厚情怀。其文房世界里，笔墨纸砚散发着淡淡的香气，琴棋书画则流淌着优雅的韵律，是一个充满宁静与智慧的地方，无声中涵养着学生们的情操与品格。在这里，学生们不仅可以学习传统的艺术技艺，更能感受到中华文化的博大精深，为他们的成长之路增添无尽的智慧与力量。

　 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 明清文房雅器的历史背景与演变

第一单元 文房四宝的传承

第二单元 文房雅器的时代特色

第二部分 明清文房雅器的种类与鉴赏

第一单元 文房雅器的材质与工艺

第二单元 文房雅器的艺术风格

第三部分 明清文房雅器的文化价值与传承

第一单元 文房雅器与文人生活

第二单元 文房雅器的现代传承与创新

2.中华传统艺术的历史与美学

中华传统艺术，历经千年沧桑，依旧璀璨夺目，如同历史的长河，流淌着中华民族的智慧与情感。这些艺术不仅仅是美的体现，更是古代人民对生活、对世界的深刻理解和表达。它们凝结了无数先辈的心血和智慧，是他们对现实生活的体验和认知的升华。学习中华传统艺术，不仅可以让学生领略到艺术的魅力，更能让学生深入了解中华民族的精神内核，感受到文化的力量。

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》

第一部分 万寿寺的历史风貌：初识古刹风采

第二部分 万寿寺的价值意蕴：解密古刹之美

第三部分 万寿寺的文化传承：守护古刹之魂

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 佛教造像的魅力

第二部分 佛教造像的艺术价值

第三部分 佛教造像的文化传承

4.中华传统艺术的当代呈现与创新

中国传统艺术是道器合一的结晶，它如同源头活水，源源不断，散发着无尽的生机与活力。在中国传统艺术中，“道”蕴含着丰富的精神内涵、深刻的哲学思考和独特的审美理念，它是艺术的灵魂所在。而“器”则是指那些具体可见的艺术形式、精妙的技法和承载艺术的物质载体，它们是艺术的外在表现。中国传统艺术不仅仅是表面形式的展示，更是内在精神和思想的深刻表达。这种内在与外在的和谐统一，赋予了中国传统艺术深厚的文化底蕴和举世无双的审美价值。历代的艺术家们，在继承前人智慧的基础上，不断开拓创新，探索出各种新颖的艺术表现形式和技法，让传统艺术焕发出新的生机和活力。他们用自己的才华和汗水，为传统艺术注入了新的生命力，使其在新时代中依然熠熠生辉。同时，中国传统艺术也拥有博大的胸怀，它积极吸收其他文化的优秀元素，与时俱进，不断适应时代的发展。这种开放和包容的态度，使得中国传统艺术能够在多元文化的交流中不断发展和完善，展现出更加丰富的艺术魅力。

因此，小学生们在学习中国传统艺术时，不仅能够领略到艺术的美丽与神奇，更能够深入感受到其中蕴含的深刻精神和思想内涵。这将对他们的人生观、价值观和艺术审美观产生积极的影响，促进他们的全面发展。

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 传统家具的历史故事

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 传统家具的艺术意蕴

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 传统家具与现代生活

五、教学重难点

1.教学重点

基础艺术元素的启蒙：通过生动有趣的故事、图片和实物展示，让小学生初步了解中华文物中的基本艺术元素，如书法、绘画、陶瓷等的特点和风格。

文化内涵的感知：通过简单的历史故事和传统文化活动，引导学生感受中华优秀传统文化的深厚内涵，理解中华民族五千多年的精神传承和文化根基。

文化自信的培养：通过对比中外文化，让小学生认识到中华文化的独特魅力，培养他们的文化自信，增强他们作为中国人的自豪感和归属感。

2.教学难点：

历史情义与典故的简化理解：由于小学生的认知能力和知识储备有限，如何将传统文化中的历史情义和典故以简单易懂的方式呈现，让他们能够深入感受中华艺术的独特魅力，是一个重要的教学难点。

多学科知识的融合：传统文化涵盖了历史、文学、艺术等多个学科的知识，如何在教学中有效整合这些知识，使小学生能够有一个全面而深入的了解，也是一个需要克服的难点。

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：教师以轻松愉快的语气讲述一个与中华文物和艺术有关的小故事，如“你们知道古代的书生是怎样写字画画的吗？他们用的工具和我们有什么不同呢？”以此引起学生的好奇心。

2.展示图片：展示一些色彩鲜艳、造型独特的中华文物图片，让学生初步感受其魅力。

（二）探索文房雅器（约15分钟）

1.文物图片展示：利用多媒体教学展示文房四宝的图片，并简单介绍其功能。

2.互动游戏：设计一个简单的游戏，如“我是小小文人”，让学生模仿古代文人使用文房四宝的动作，体验传统文化的乐趣。

3.小组分享：分组讨论文房雅器在现代生活中的用途，如“我们可以用毛笔来做什么？”并请每组代表分享。

（三）走进万寿寺（约15分钟）

1.动画介绍：播放一段关于万寿寺的简短动画，让学生了解万寿寺的历史和特色。

2.角色扮演：邀请学生扮演小导游，向同学们介绍万寿寺的某个景点或展览内容，提高他们的表达能力和对传统文化的兴趣。

3.绘画活动：引导学生根据万寿寺的特色，创作一幅简单的绘画作品，培养他们的艺术创造力。

（四）领略佛教造像艺术（约15分钟）

1.佛像展示：展示佛像艺术品图片，让学生观察其造型和色彩。

2.故事讲述：讲述与佛像相关的有趣故事或传说，让学生了解佛教文化的背景。

3.创意手工：指导学生利用纸张或其他材料制作简单的佛像模型，体验传统艺术的制作过程。

（五）当代呈现与创新（约10分钟）

1.视频欣赏：播放一段关于传统艺术元素在现代设计中应用的视频，让学生感受传统文化的现代魅力。

2.想象创作：鼓励学生想象并设计一款融入传统艺术元素的现代物品，如文具、玩具等。

3.分享交流：邀请学生展示自己的设计作品，并分享创作思路和灵感来源。

（六）课堂总结（约5分钟）

1.教师总结：回顾本节课的主要内容，强调中华文物和传统艺术的独特魅力和价值。

2.鼓励延伸：鼓励学生回家后与家人分享今天学到的知识，并一起探索更多的中华优秀传统文化。

八、课后思考题

（一）艺术形式与特点

1.请用简单的语言描述几种中华传统艺术的主要形式，并说说它们各自的特点。例如，你知道中国画是怎么画的吗？它有什么特别的地方？

2.你觉得中华传统艺术在发展过程中，可能会受到哪些因素的影响呢？比如，历史、地理或者人们的生活习惯等。

（二）审美价值观

1.中华传统艺术中有很多元素都体现了中国人民的独特审美与价值观，你能找出一个例子来说明吗？

2.你听过“意境”和“神韵”这两个词吗？你能用自己的话说说它们在中华传统艺术中是什么意思吗？

（三）艺术与社会文化

1.你觉得中华传统艺术和它产生的那个时代的社会文化有什么关系呢？试着用一个小故事或者例子来说明。

2.你认为中华传统艺术在当今社会还有用吗？它对我们有什么帮助或者启示？

（四）创新与传承

1.现在世界上有很多不同的文化，你觉得我们如何才能在保持中华传统艺术特色的同时，让它更加现代化和国际化呢？

2.在传承中华传统艺术的过程中，你认为我们应该注意哪些问题？比如，我们是不是应该尊重它的原始形式，还是要进行一些改变？

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.《中华艺术之美》，作者：李明。本书通过生动的文字和精美的插图，向小学生介绍中华传统艺术的各种形式，包括绘画、书法、陶瓷、剪纸等，并阐述它们的特点和魅力，帮助孩子们了解中华艺术的博大精深。

3.《中国传统节日故事》，作者：王芳。本书通过讲述中国传统节日的由来和习俗，带领小学生感受中华文化的深厚底蕴。书中还穿插了与节日相关的传统艺术元素，如年画、灯笼等，让孩子们在故事中领略中华艺术的魅力。

4.《中华传统文化启蒙》，作者：张华。本书旨在向小学生普及中华传统文化的基础知识，包括中华艺术的历史、发展、特点和价值等。通过生动的语言和丰富的实例，帮助孩子们建立对中华文化的初步认识和兴趣。

5.《国画小达人》，作者：刘伟。本书是一本以国画为主题的儿童艺术启蒙读物，通过简单的步骤和生动的插图，教孩子们如何画国画，并介绍国画的基本技法和艺术特点。让孩子们在动手实践中感受中华艺术的独特魅力。

6.《中华民间故事与艺术》，作者：陈红。本书通过讲述中华民间故事，向小学生展示中华文化的多样性和丰富性。同时，书中还介绍了与民间故事相关的传统艺术形式，如皮影戏、木偶戏等，让孩子们在故事中领略中华艺术的多样性。

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

教学内容的深度和广度还有待提升。由于小学生的认知能力有限，选择教学内容时可能过于注重其直观性和趣味性，而忽略了对于中华传统艺术和文化更深层次的挖掘和解读。因此，在未来的教学中，应更加注重教学内容的丰富性和深度，让学生们能够更全面地了解中华传统艺术和文化。

教学过程方面，部分活动的组织不够充分，导致学生们的体验不够深入。以及引导孩子们思考和讨论时，有时过于注重答案的正确性，而忽略了学生们的思维过程和情感体验。

（二）教学建议

1.采用多样化的教学方法：除了实践活动外，可以结合故事讲述、视频播放、角色扮演等多种教学方法，使教学更加生动有趣，激发学生们的学习兴趣和好奇心。

2.加强价值观教育的引导：在介绍中华传统艺术的同时，应注重引导学生们思考和讨论其中蕴含的价值观，帮助他们形成正确的价值判断和道德观念。

3.充分利用教学资源：应积极寻求和整合各种教学资源，如教材、教具、网络资源等，为学生们提供更加丰富和深入的学习体验。