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。

本课程为高中生精心设计，以实践教学为核心，结合北京艺术博物馆的实地教学，旨在深入探索中华传统艺术的魅力与创新。课程旨在引导学生全面理解中华传统艺术的历史背景、文化内涵和审美价值，进而提升学生的审美素养和创新能力。

理论层面，本课程将系统介绍中华传统艺术的基本知识和审美理念。通过生动有趣的讲解，让学生深入了解各类艺术门类的起源、发展脉络、艺术特色以及审美标准等。这些内容将帮助学生建立起对中华传统艺术的全面认知，为其后续的探索和创新奠定坚实的基础。

实践层面，本课程注重学生的亲身参与和体验。组织学生参观北京市艺术博物馆和艺术展览，让学生近距离感受中华传统艺术的独特魅力。此外，学生还将通过实践操作，如绘画、书法、陶艺等，深入了解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，为学生提供与专业人士互动学习的机会。

探索创新方面，本课程鼓励学生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。引导学生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，为未来的艺术发展贡献自己的力量。

二、建议适用课程或年级

本课程建议适用于高中一至三年级的语文课、地理课、历史课、政治课。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的理解，培育学生的文化自信

本课程致力于使学生深入理解文化自信对于一个国家、一个民族发展的重要性，认识到文化自信是支撑国家软实力、提升民族自豪感的基石。通过课堂讲解、案例分析、小组讨论等形式，让学生掌握坚定文化自信的具体措施，包括弘扬中华优秀传统文化、发展社会主义先进文化、推动文化创新等。

2.激发学生的爱国热情和文化使命感

本课程注重培养学生的批判性思维和创新能力，鼓励学生对文化现象进行深入思考和分析，引导学生积极投身于中国特色社会主义文化发展之中，为建设社会主义文化强国贡献自己的力量。在教学过程中，注重通过丰富的历史案例和生动的现实故事，让学生深刻认识到中华民族悠久灿烂的文化传统和伟大精神。我们引导学生了解中国文化的深厚底蕴和独特魅力，从而激发他们的自豪感和自信心。同时，我们也关注当前文化发展的热点和趋势，让学生认识到自己在文化传承和创新中的重要责任。

培养独立思考与解决问题能力

本课程注重培养学生独立思考的能力，鼓励他们主动思考、探索文化自信的内涵及其在现代社会中的应用价值；同时，提高学生解决问题的能力，使他们能够在实践中灵活运用所学知识，解决文化发展中的实际问题。并强化学生的学习能力，使他们能够迅速适应新的学习环境和任务要求；同时，培养学生的适应能力，使他们在面对文化变革和创新时能够保持开放和进取的心态，积极应对挑战。

四、教学内容

习近平总书记在北京考察工作时曾指出：“搞历史博物展览，为的是见证历史、以史鉴今、启迪后人。要在展览的同时高度重视修史修志，让文物说话、把历史智慧告诉人们，激发我们的民族自豪感和自信心，坚定全体人民振兴中华、实现中国梦的信心和决心。”

博物馆是一座城市文化的灵魂，是社会文化教育的机构，是为公众服务的重要场所。北京艺术博物馆闭馆前，基本陈列十余年未有改变，这次陈列展览以北京全国文化中心建设和博物馆之城建设为牵引，本着展示建筑艺术、面向公众最大化开放、共享和参与的原则，充分发挥万寿寺古建筑特色及藏品保护利用的资源优势，以万寿寺中路、东路方丈院展厅为主要开放空间，重点设置5个主题的基本陈列展览，强化博物馆功能，展示古都文化风貌。

1.中华文物中的艺术元素

中国文人始终坚持着“格物致知、诚心正意、修身、齐家、治国、平天下”的情怀。文房之中，既有笔墨纸砚之香，又有琴棋书画之韵，正是涵养其情怀之处，宁静无言。

　 寿文化是中国传统文化的重要组成部分，凝聚了人们对生的礼赞和生命永续的向往。《尚书·洪范》曰：“五福：一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考终命。”“寿”被放在首位，可见，中国古人对长寿十分重视，由此，也形成了丰富多彩的祝寿文化。寿文化的产生、发展和演变，无疑经历了一个漫长的、不断积累的过程。在人们对“寿”的追求过程中，始终伴随着思想和行为上对生命的反思和追问，以及从无意到有意、到落于世俗世相的蜕变，并最终实现了仪式化、象征化、图像化的表达。 对“寿”的赞咏，图像化是仪式化之外的主要表现方式。这些以祝颂延寿、祈福纳祥为主题的祝寿图像，通常题材广泛，巧妙地运用神仙、植物、动物、文字、符号等，通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法，表达人们对自然的敬畏以及生命长存的期盼。最终，这些寓意着吉祥的“符号”以不同形式的载体出现在人们生活的各个方面，在烘托喜庆气氛的同时也传递出人们对美好生活的向往，透过这一个个符号、纹饰、图案，一件件美好的物件，不厌其“繁”地彰显对寿的赞咏。在这之中，我们还可以看到中国人的生命意识、审美趣味、宗教情怀和民族性格。

《吉物咏寿：馆藏吉寿文物专题展》

第一部分 吉寿文化的历史背景

第二部分 馆藏吉寿文物的分类与特点

第三部分 吉寿文物与当代社会的联系

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。

“缘岸梵刹——万寿寺历史沿革展”位于万寿寺中路一进院山门、天王殿两个展厅，陈列面积共201平方米，展出藏品13套86件，主要有辅助图片、经幡、东路修缮考古出土石刻和瓷片等。陈列分“贮藏经典 高悬巨钟”“遭遇大火 因河而盛”“万寿祝釐 与民同乐”“历经烽火 蜕变转型”“文化遗产 服务公众”五个单元，讲述了万寿寺在明清两代的历史沿革。明万历五年（1577）三月，慈圣皇太后出资命司礼监太监于京城之西督造寺院，次年六月寺院落成，赐名万寿寺，主要用于存放汉经厂迁出的经书。清代，万寿寺因其吉祥福瑞的嘉名而备受皇室青睐。顺治、康熙、乾隆、光绪几位皇帝先后对万寿寺进行了重修和扩浅谈北京艺术博物馆基本陈列。乾隆十六年（1751）和乾隆二十六年（1761），为恭贺皇太后万寿庆典，长河沿岸包括万寿寺在内的多处寺院举办道场，声势浩大。故宫博物院藏《胪欢荟景图》中《香林千衲》一页即描绘了当时万寿寺前的场景。光绪十九年（1893），为庆祝慈禧皇太后六十寿辰，万寿寺再次得到重修。经过历代皇帝的重修和扩建，万寿寺成为远近闻名的皇家重寺，吸引着士人的游览和香客的朝拜，也衍生出大量的人文活动，为周边地段注入了活力，带动了人文景观的发展。随着清王朝的覆灭，万寿寺作为皇家寺院的功能宣告结束。民国时期，政局动荡、战乱四起，寺院房舍被占用，先后被当作战俘营、学校、疗养院、收容所等。1949年中华人民共和国成立，人民政府对万寿寺僧人给予了关照。1957年，万寿寺的最后一任住持将寺院交付政府部门管理，结束了其作为宗教场所的历史。1979年，万寿寺作为保存较为完整的明清皇家建筑，被列为北京市文物保护单位。1987年，北京艺术博物馆在万寿寺正式成立并对外开放，供来自国内外的游客参观。2006年，万寿寺被列为全国重点文物保护单位。

《缘岸梵刹：万寿寺历史沿革展》

第一部分 万寿寺的历史沿革

第二部分 万寿寺的现代价值

第三部分 万寿寺的当代发展

3.中华传统艺术体现的中国人民的独特审美与价值观

传统艺术是指中国古代社会时期的艺术形态，即五四新文化运动之前的古典艺术，也是我们的民族艺术。她是世界文明之林中的瑰宝，既有人类艺术的一般特性，又富有自身的特点。梁代昭明太子萧统编选的《文选序》中说：“式观元始，眇觌玄风，冬穴夏巢之时，茹毛饮血之世，世质民淳，斯文未作。逮乎伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。《易》曰：‘观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。’文之时义，远矣哉！”萧统指出，人类的远古时代，民风质朴，未有文艺，直到伏羲氏才画八卦以代结绳记事，产生了人类的文明。人类一旦形成了自己的文明，反过头来又可以自我教化，所以人类文明与文化可谓“远矣哉”，即源远流长。

“万几余暇——清代皇室及其后裔书画艺术展”位于万寿寺中路四进院大禅堂、小禅堂、影堂三个展厅，展厅面积 555平方米，分为“画禅遗风清早期皇室书画艺术”“渐入佳境 清中期皇室书画艺术”“艺术落日余晖 清晚期皇室书画艺术”“再添秀色 清皇室后裔书画艺术”四个章节，从馆藏书画拓片藏品中精选98件文物上展。展品中既有顺治、康熙、雍正、乾隆等九位皇帝的佳作，也有慈禧皇太后、荣惠皇贵妃、端康皇贵妃等后宫女性以及直郡王允禔、果亲王允礼、惇郡王奕誴、质亲王永瑢等宗室的书画作品。

《万几余暇：清代皇室及其后裔书画艺术展》

第一部分 清代皇室书画艺术概览

第一单元 皇室书画艺术的传承与发展

第二单元 皇室书画家及其代表作

第二部分 皇室后裔书画艺术的延续与创新

第一单元 皇室后裔书画艺术的传承脉络

第二单元 皇室后裔书画家的艺术成就

第三部分 清代皇室及其后裔书画艺术的影响与价值

第一单元 对当时社会文化的影响

第二单元 对后世书画艺术的贡献

4.中华传统艺术的当代呈现与创新

 习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调：“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。要坚定文化自信、担当使命、奋发有为，共同努力创造属于我们这个时代的新文化，建设中华民族现代文明。”艺术教育是培养人的审美能力和创造力的重要途径，也是传承和发展民族文化的有效载体。在新时代传承、弘扬中华优秀艺术文化，推动中国特色艺术教育创新性发展，在国际艺术舞台上讲好中国故事，关键在于守正创新。守正就是要始终不渝守住方向、守住立场、守住中华优秀传统文化的根脉。

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 中国传统家具的历史与文化北京

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 中国传统家具的艺术特色与工艺技巧

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 中国传统家具的当代价值与传承意义

五、教学重难点

1.教学重点

重点让高中生们深入了解中华文物中艺术元素的基本特征、艺术风格及文化内涵，以及中华优秀传统文化的独特魅力。教育引导青年学生们增强对中华优秀传统文化的自信，让他们深刻认识到中华文化是中华民族的精神标识，是我们民族的瑰宝。同时，也要让学生们意识到，作为新时代的青年，应该积极传承和弘扬中华优秀传统文化，让它在我们这一代人手中焕发出更加绚丽的光彩。

2.教学难点

难点在于让传统文化中蕴含着丰富的历史情义、典故，涉及多个学科领域，知识量极为庞大。如何引导学生跨越这些障碍，真正领略到中华艺术的魅力？

六、教学创新点

1.实地参观艺术展览、参与制作实践，让学生亲身体验中华传统艺术的精湛技艺与深厚内涵。

2.利用虚拟现实、增强现实等现代科技，为学生打造沉浸式学习环境，深入感受中华艺术魅力。

3.鼓励学生跨学科学习，将艺术与科技、文化等相结合，促进全面发展和综合素质提升。

七、教学过程

（一）导入新课（约5分钟）

教师以一段引人入胜的开场白，介绍中国传统吉祥文化、佛教文化、书画艺术及传统家具的基本特征和文化内涵，激发学生对本堂课的兴趣。

教学内容：中华文物中的艺术元素

（二）馆藏吉寿文物（约15分钟）

1.展示文物图片：播放一段关于吉寿文化的视频，展示吉寿文物的魅力。提问：你们知道哪些与长寿相关的吉祥图案或物品？引导学生分享所知。

2.讲解文化内涵：利用PPT或实物展示，详细介绍吉寿文物的历史、制作工艺及文化内涵。分析吉祥图案的寓意，如蝙蝠代表“福”，寿桃象征长寿等。

3.互动讨论：分组进行吉寿文物创意设计，每组设计一款具有吉祥寓意的物品，并解释其设计理念。每组展示设计成果，其他同学进行评价和讨论。

（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，让学生了解万寿寺的历史沿革与现代价值。

2.分析展览内容：结合《缘岸梵刹：万寿寺历史沿革展》的展览内容，讲解中华传统艺术的历史与美学，分析佛教文化对中国传统艺术的影响。

3.小组探究：学生分组探究万寿寺在现代社会中的保护作用与发展方向，提出自己的见解与建议。

（四）领略皇室书画（约15分钟）

1.图片展示：展示清代皇室书画作品的高清图片，让学生感受其艺术魅力。提问：你们对清代书画有哪些了解？引导学生分享所知。

2.详细讲解：介绍清代皇室书画的风格特点、艺术成就及其在绘画史上的地位。分析几幅代表性作品的构图、色彩、技法等艺术元素。

3.课堂练习：组织学生进行书画临摹活动，选择一幅清代皇室书画作品进行临摹练习。学生展示自己的临摹作品，并分享在临摹过程中的体会和收获。

（五）当代呈现与创新（约10分钟）

1.案例分析：选取当代家具设计中的典型案例，分析传统艺术元素在现代设计中的应用与创新。

2.讨论交流：学生分享自己对传统艺术当代呈现与创新的看法，提出自己的创意与设计思路。

3.教师总结：教师总结本节课的学习内容，强调传统艺术在现代社会中的价值与意义，鼓励学生将传统艺术与现代设计相结合，为传统文化的传承与发展贡献力量。

（六）课后作业（约5分钟）

布置课后作业，要求学生选择其中一个内容，进行深入研究并撰写一篇关于该内容的报告或感想。鼓励学生参加相关的文化讲座、展览或活动，进一步拓宽视野和增进对中华优秀传统文化的了解。

通过以上教学过程的设计与实施，旨在让学生全面了解中华文物与传统艺术的魅力与价值，提高学生的审美素养与文化自信，同时培养学生的批判性思维与创新能力。

八、课后思考题

（一）《吉物咏寿：馆藏吉寿文物专题展》课后思考题

1.吉寿文化如何体现中华优秀传统文化的吉祥寓意和长寿观念？请结合展览中的具体文物进行分析。

2.你认为吉寿文化在现代社会中如何保持其传统价值的同时，又能与现代社会相结合，实现文化创新？

3.通过学习吉寿文物，你对中华传统美学有哪些新的认识？请谈谈你的感想。

（二）《缘岸梵刹：万寿寺历史沿革展》课后思考题

1.万寿寺作为佛教文化的重要载体，它在中华优秀传统文化的传承中扮演了怎样的角色？

2.请分析佛教文化对中华传统艺术的影响，例如佛教题材在绘画、雕塑等艺术形式中的表现。

3.你认为佛教文化对当代社会的道德建设和心灵修养有哪些启示？

（三）《万几余暇：清代皇室及其后裔书画艺术展》课后思考题

1.清代皇室书画艺术如何体现中华优秀传统书画艺术的风格和特点？请从构图、色彩、技法等方面进行分析。

2.你认为清代皇室书画艺术对后世书画创作有哪些影响？请举例说明。

3.结合清代皇室书画艺术，谈谈你对中华传统书画艺术的传承与创新的看法。

（四）《云落佳木：中国传统家具展》课后思考题

1.中国传统家具在设计和制作中体现了哪些中华优秀传统文化和艺术元素？请举例说明。

2.你认为传统家具在现代家居设计中有何应用价值？请提出你的设计建议。

3.通过学习传统家具，你对中华传统工艺和匠心精神有哪些新的理解？请谈谈你的感想。

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.《中国艺术的精神》，作者：徐复观。深入剖析了中国传统艺术的精神内涵，包括书法、绘画、音乐等艺术形式所体现的中华民族独特的审美追求和精神风貌。

3.《中国美术简史》，作者：中央美术学院美术史系中国美术史教研室。简明扼要地介绍了中国美术从古代到近代的发展历程，通过对不同历史时期艺术作品的解读，展示了中华民族在艺术创作中的独特思维方式和审美观念。

4.《美的历程》，作者：李泽厚。以时间为脉络，梳理了中国从古代到近现代的审美文化变迁，深入探讨了中华民族在美的追求中所体现出的独特价值观和审美情趣。

5.《中华文化的四个基本面》，作者：余英时。从价值系统、社会经济、政治制度及科技艺术四个方面全面阐述中华文化的基本面貌，有助于理解中华民族独特价值观在艺术中的体现。

6.《中国民间美术全集》，主编：王树村，该书收录了大量中国民间美术作品，有助于学生了解中华传统艺术的多样性和民间特色。

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

首先，在内容呈现上，虽尝试通过多种方式（如图片、视频、实物展示等）来激发学生的学习兴趣，但在某些部分，例如传统家具的制作工艺，由于缺少实物操作和亲身体验，学生的理解可能不够深入。

其次，在教学方法上，虽然采用了小组讨论、活动实践等方式来促进学生的参与和互动，但在引导学生进行深入思考和分析方面，还需要加强。

最后，在课后思考题的设计上，虽然力求结合中华优秀传统文化和艺术，但有些问题可能过于笼统或深奥，导致部分学生难以回答。

教学建议

1. 加强实物教学和体验式教学。对于传统家具、书画艺术等需要亲身体验的内容，可以组织学生参观博物馆、艺术馆等场所，或者邀请相关领域的专家进行现场讲解和演示，让学生有更直观的感受和理解。
2. 注重思维引导和深入分析。在教学过程中，不仅要传授知识，更要引导学生进行深入思考和分析。可以通过设计更具启发性的问题、引导学生进行案例分析等方式，培养学生的批判性思维和创新能力。
3. 优化课后思考题的设计。课后思考题应该既能够检验学生对所学内容的掌握程度，又能够激发他们的思考兴趣和探索欲望。因此，在设计问题时，要注意问题的针对性和层次性，既要考虑学生的基础知识水平，又要考虑他们的认知能力和兴趣点。
4. 加强跨学科融合。中华优秀传统文化和艺术涉及多个领域，如历史、文学、艺术等。在教学过程中，可以加强跨学科融合，将不同领域的知识和内容进行有机结合，帮助学生形成更全面的认识和理解。