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。

本课程旨在通过实践教学的方式，结合北京艺术博物馆实地教学，深入探索中华传统艺术的魅力与创新，引导学生全面理解其历史背景、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。课程将结合展览、讲座、实践操作等多种形式，构建起一个全方位、多角度的学习体验平台。

在理论层面，本课程将系统介绍中华传统艺术的基本知识和审美理念，包括各类艺术门类的起源、发展脉络、艺术特色以及审美标准等。通过深入浅出的讲解，使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。

在实践层面，本课程将注重学生的亲身参与和体验。通过组织参观北京市艺术博物馆、艺术展览，让学生近距离感受中华传统艺术的独特魅力；通过实践操作，如绘画、书法、陶艺等，让学生在动手的过程中深入理解传统艺术的技艺和精神内涵。此外，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。

在探索创新方面，本课程将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。例如，可以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。

二、建议适用课程或年级

本课程建议适用于本科一至四年级的通识课或选修课。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。

四、教学内容

习近平总书记在文艺工作座谈会上强调：“优秀文艺作品反映着一个国家、一个民族的文化创造能力和水平。”文艺作品作为文化的重要载体，承载着民族的历史记忆、价值观念、审美情感和精神追求，是文化创造力与水平的直接体现，是对历史和文化的传承与弘扬，展现一个国家和民族的文化自信与自豪感，以及一个国家和民族的整体精神风貌和文化追求。

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。

　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文化内涵

第一单元 明清文房雅器的历史发展脉络

第二单元 文房雅器的文化内涵与象征意义

第二部分 明清文房雅器的艺术特色与审美价值

第一单元 文房雅器的艺术风格与特点

第二单元 文房雅器的审美价值与鉴赏方法

第三部分 明清文房雅器的当代价值与传承发展

第一单元 文房雅器的当代文化意义

第二单元 文房雅器的传承与创新发展

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。

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

  　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 佛教造像的历史脉络与艺术特色

第二部分 佛教造像的文化内涵与宗教意义

第三部分 佛教造像的艺术价值与当代意义

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产物，生生不息，具有强大的生命力。中国传统艺术中的“道”代表着精神内涵、哲学思考和审美理念，而“器”则是指具体的艺术形式、技法和物质载体。道器合一意味着艺术不仅仅是外在形式的展现，更是内在精神和思想的表达。这种内在与外在的统一，使得中国传统艺术具有深厚的文化底蕴和独特的审美价值。同时，中国历代艺术家们在继承前人艺术成果的基础上，不断探索新的艺术表现形式和技法，使得传统艺术不断焕发新的活力。并且，中国传统艺术也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。

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脉络与文化解读

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创新

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

中国传统家具的当代传承与发展趋势

五、教学重难点

1.教学重点

重点让学生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，给学生讲清楚中华民族绵延不断五千多年的精神血脉和文化根基，教育引导青年学生增强对中华优秀传统文化的自信，增强做中国人的志气、骨气和底气。

1. 教学难点

难点在于传统文化中隐含了历史情义，典故，涵盖了很多学科，知识量极大，如何以引导学生深入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）

教师以一段引人入胜的开场白，介绍中华文物与传统艺术的魅力，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）探索文房雅器（约15分钟）

1.展示文物图片：利用多媒体教学设备展示《瓶花落砚香——明清文房雅器展》中的文房四宝及其辅助文具的图片，让学生直观感受文房雅器的美。

2.讲解文化内涵：详细解释文房雅器所蕴含的文化内涵与历史信息，如文房四宝中的笔墨纸砚如何体现中国传统文人的情怀与追求。

3.互动讨论：分组讨论文房雅器在现代生活中的意义与价值，每组选取代表发言，培养学生的批判性思维与口头表达能力。

（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）领略佛教造像艺术（约15分钟）

1.欣赏佛像艺术品：展示《妙法庄严：佛教造像艺术展》中的佛像艺术品图片，让学生领略佛教造像艺术的独特魅力。

2.探讨审美与价值观：引导学生分析佛教造像艺术如何体现中国人民的独特审美与价值观，思考佛教文化与传统艺术之间的关系。

3.课堂练习：学生尝试用文字描述一尊佛像的艺术特点及其所蕴含的文化内涵，锻炼写作与表达能力。

（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，要求学生选择一件中华传统艺术品，撰写一篇关于其艺术特点、文化内涵及当代价值的分析报告，培养学生的研究能力与综合素质。

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）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.《中国艺术史》，作者：李泽厚，该书系统地介绍了中国艺术的发展历程，涵盖了绘画、雕塑、书法等多种艺术形式。

3.《中华艺术通史》，主编：王伯敏，该书是一部全面介绍中华艺术的大型通史著作，内容涵盖了中华艺术的各个方面。

4.《中国传统文化概论》，作者：张岱年，该书对中国传统文化进行了全面而深入的阐述，有助于学生了解中华文化的整体面貌。

5.《中国佛教艺术》，作者：金维诺，该书详细介绍了中国佛教艺术的发展历程和特点，对于理解汉传佛像艺术具有重要意义。

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

教学内容方面，通过介绍中华文物中的艺术元素、中华传统艺术的历史与美学、中华传统艺术体现的中国人民的独特审美与价值观以及中华传统艺术的当代呈现与创新等内容，力求让学生全面了解中华传统艺术的魅力。然而，在实际教学中，可能存在部分学生对于传统艺术的历史背景和文化内涵理解不够深入。

在教学重难点方面，注重让学生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，以及这些艺术元素所体现的中国人民的独特审美与价值观。但在引导学生深入感受中华艺术的独特魅力，培养其审美能力方面，需要注重启发式教学，充分激发学生的学习兴趣和主动性。

教学建议

针对教学内容，建议进一步丰富教学资源，如引入更多的实际案例、图片和视频等多媒体素材，以便更直观地展示中华传统艺术的魅力。同时，可以适当增加与学生互动的环节，让学生在参与中更深入地了解中华传统艺术。

在教学方法上，建议采用更多元化的教学手段，如小组讨论、角色扮演等，以激发学生的学习兴趣和主动性。此外，可以引入现代科技手段，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，使他们更深入地感受中华传统艺术的独特魅力。

在教学评价方面，建议注重过程性评价，关注学生的参与程度、思维能力和创新能力等方面的表现。同时，可以邀请业内专家或艺术家来校举办讲座或工作坊，为学生提供更多与艺术家交流的机会，拓宽他们的艺术视野。