

青少年参与视角下的中国传统节日艺术教育 创新路径研究

于晓静, 刘馥颖, 苏志玲

青岛恒星科技学院, 山东 青岛 266000

DOI:10.61369/EDTR.2025090002

摘 要 : 中国传统节日是民族文化记忆与社会情感的重要载体, 其艺术形态凝聚着丰富的美育价值与教育意义。当前, 随着现代生活节奏加快与数字媒介普及, 青少年对传统节日的认知与参与日益表层化, 节日文化的教育功能被弱化。本文以青少年参与为切入点, 结合教育学理论、美育理论与文化传承视角, 探讨传统节日艺术教育的创新路径。通过文献梳理与案例分析, 本文指出: 传统节日艺术教育应从“观赏型”向“参与型”、“体验型”转变, 以艺术创作、情境活动、数字媒介与社区协同为核心机制, 构建多元化、生活化的节日艺术教育体系。研究认为, 强化青少年主体参与、融入地方文化资源、拓展数字化传播途径, 是推动传统节日文化活态传承与艺术创新的关键路径。本文以青岛地区中小学和社区的节日艺术活动为案例, 提出可操作的教育创新模式, 以期为传统文化教育的现代化转型提供理论支持与实践借鉴。

关 键 词 : 传统节日文化; 艺术教育; 青少年参与; 文化传承; 教育创新

Research on The Innovative Path of Traditional Chinese Festival Art Education from The Perspective of Teenagers' Participation

Yu Xiaojing, Liu Fuying, Su Zhiling

Qingdao Hengxing University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266000

Abstract : Traditional Chinese festivals are important carriers of national cultural memory and social emotions, and their artistic forms are rich in aesthetic education value and educational significance. Currently, with the acceleration of modern life rhythms and the popularization of digital media, teenagers' understanding and participation in traditional festivals have become increasingly superficial, and the educational functions of festival culture have been weakened. This paper takes teenagers' participation as the entry point, and combines educational theory, aesthetic education theory and cultural inheritance perspectives to explore innovative paths for traditional festival art education. Through literature review and case analysis, this paper points out that traditional festival art education should shift from "observational" to "participatory" and "experiential", and take art creation, situational activities, digital media and community collaboration as core mechanisms to build a diversified and life-oriented festival art education system. The research believes that strengthening teenagers' subject participation, integrating local cultural resources, and expanding digital dissemination channels are key paths to promoting the dynamic inheritance and artistic innovation of traditional festival culture. This paper takes the festival art activities in primary and secondary schools and communities in Qingdao as cases and proposes an operational educational innovation model, with the aim of providing theoretical support and practical reference for the modern transformation of traditional cultural education.

Keywords : traditional festival culture; art education; teenagers' participation; cultural inheritance; educational innovation

引言

(一) 研究背景

中国传统节日作为民族文化的重要组成部分, 是社会记忆、群体情感与艺术审美的集中体现。从春节的年俗、端午的诗意、到中秋的团圆意象, 这些节日凝聚着深厚的历史精神和美育内涵。节日不仅是仪式与庆典, 更是代际传承与情感共鸣的重要场域。

然而，随着全球化进程加快与数字文化的普及，青少年群体的文化兴趣和审美习惯正在发生显著变化。调查显示，多数中小学生对节日的印象停留在“放假”“吃传统食物”“看晚会”等表层经验上，对其文化精神与艺术价值缺乏深入理解。部分学校在节日教育中存在“形式化”“仪式化”倾向，活动多以展示和表演为主，学生成为被动观看者而非文化创造者。这种现象削弱了节日教育的审美深度，也影响了青少年文化认同的形成。

因此，如何通过艺术教育手段激活传统节日文化，让其真正“走进”青少年的生活世界，成为当前美育与文化遗产研究的重要课题。本文以“青少年参与”为核心视角，探讨传统节日艺术教育的创新路径，旨在通过理论分析与案例实践，提出符合新时代教育发展的系统化对策。

（二）研究意义

从理论层面看，节日艺术教育的研究有助于拓展美育与文化遗产的交叉领域，为新时代学校美育提供新的研究范式。从实践层面看，青少年群体既是传统文化的传承者，也是文化创新的主体。以参与式艺术教育的方式，将节日文化融入课程教学与社区活动，既能激发青少年的创造力与文化认同，又能促进区域文化资源的再生与共享。

（三）理论基础

“青少年参与”并非仅指在教学活动中的形式介入，而是强调学习者在教育情境中的主体地位与意义建构。它体现了教育理念由“灌输式教学”向“生成性学习”的转向。节日艺术教育作为一种融合文化、艺术与社会体验的教育形态，正是这一理念的生动体现。以下三种教育学理论为该视角提供了坚实的理论支撑。

（1）杜威的经验教育理论：从“做中学”到“生活即教育”

美国教育家约翰·杜威（John Dewey）在《经验与教育》中指出，教育的本质在于经验的延续与反思，学习应发生在真实的生活情境中。节日艺术教育作为文化经验的再现场域，具有高度的生活性和生成性。青少年在节日艺术活动中不仅学习知识，更通过亲历仪式、创作作品、参与演出，获得文化认同与情感体验。

因此，从杜威的视角看，节日教育应是一种“经验成长的过程教育”，教师的职责在于提供真实而富有意义的体验情境，让学生在“做中学”，在行动中实现审美与认知的双重生成。例如，在中秋节主题课程中，学生可通过制作花灯、编写诗歌、创作绘画的方式，感受“团圆”“思念”等情感意象，并在反思中实现对节日文化内涵的再理解。

（2）维果茨基的社会文化理论：从文化中学的生成路径

苏联心理学家维果茨基（L.S. Vygotsky）认为，学习是社会互动与文化内化的过程。个体的认知发展离不开社会文化情境的支撑，教育应在“最近发展区”内促进学习者的潜能生成。传统节日活动正是文化意义与社会互动的集中体现。在节日艺术教育中，青少年通过与教师、同伴及社区成员的交流，获得关于传统礼仪、工艺与艺术表达的多元经验。

这一过程不仅是知识的传递，更是文化意义的共同建构。例如，在端午节主题教学中，学生通过与社区非遗传承人合作包粽子、绘制龙舟图案、学习古诗吟唱，形成了从“社会参与”到“文化理解”的连续学习链条。这种社会性学习模式能有效激发青少年对民族文化的情感认同和创造欲望。

（3）建构主义学习理论：学习即意义的生成

建构主义学习理论认为，学习者是知识意义的主动建构者，而非被动接受者。节日艺术教育中的“参与”与“体验”正符合这一理论精神。青少年通过探索节日主题、设计艺术作品、组织节庆活动，在真实问题与合作任务中建构对传统文化的理解与审美判断。例如，在春节美术课程中，学生以“年味”为主题，拍摄家庭年俗影像或设计新年视觉符号，这一过程即是建构式学习的具体体现。

同时，建构主义强调多元智能与跨学科整合。节日艺术教育正可借助美术、音乐、文学、信息技术等多学科资源，促进学生在创造中学习，在体验中成长，从而形成更具开放性和创造性的学习模式。

（4）小结：从参与到生成的教育转向

综上所述，青少年参与视角的提出体现了教育的“生成论”思维。节日艺术教育的意义不仅在于知识传递，更在于文化再生与主体生成。通过经验教育的“做中学”、社会文化理论的“文化内化”以及建构主义的“意义生成”，可以形成一个以“体验—反思—再创造”为核心的节日美育模式。这一模式不仅强化了青少年的主体意识，也为传统文化的现代转化提供了教育学依据。

一、国内外研究现状

研究主要集中在三个方面：

（一）国内研究进展

近年来，随着国家对中华优秀传统文化传承工程的持续推进，学界对传统节日文化的教育功能与艺术价值愈发关注。国内

一是节日文化教育化。学者普遍认为，传统节日作为民族文化的重要组成部分，是进行价值观教育和审美教育的有效载体（刘魁立，2022）。研究指出，节日活动在学校课程中的渗透，能有效提升学生的文化认同感与民族自豪感。

二是节日艺术表现的多样化。部分学者从美育视角探讨节日艺术活动在学校教育中的实施路径,强调通过绘画、手工、舞蹈、戏剧等艺术形式激发学生兴趣(卢钊,2023)。

三是数字媒介与文化传播。随着互联网与新媒体技术的发展,数字化节日活动逐渐成为研究热点。例如,利用短视频平台传播节日手工艺、通过虚拟现实再现传统节庆场景,成为文化创新的重要形式(马关慧,2024)。

然而,现有研究仍存在若干不足:一是过于重视节日文化的表演与展示,忽视青少年主体的参与性;二是缺乏对不同地区、城乡学校节日艺术教育差异的系统分析;三是对数字化媒介如何与艺术教育结合的理论阐释不足。^[1]

(二) 国外研究现状

国外对节日文化教育的研究起步较早,尤其在文化社会学与艺术教育领域积累了丰富经验。

在教育融合方面,芬兰、瑞典等国将节日活动纳入学校艺术与社会课程,通过节庆主题教学实现生活化教育。

在社区参与方面,美国、日本注重节日艺术与公共空间建设的结合,社区主导的节庆艺术活动能有效增强文化认同与社会凝聚力。

在数字创新方面,韩国通过“数字节日博物馆”等项目,将传统节日活动与VR、AR技术结合,形成沉浸式文化体验。

这些研究启示我们,节日艺术教育的现代化不仅在于形式创新,更在于建立多主体协作机制,促进青少年在真实情境中的创造性表达。

二、传统节日艺术教育的现实困境

尽管近年来传统节日教育活动在各级学校蓬勃开展,但整体来看,其艺术教育功能尚未得到充分发挥。现阶段的主要困境可归纳为以下四个方面:

(一) 表演化与仪式化倾向明显

多数学校的节日文化活动仍停留在“节日节目”“舞台展示”的层面。例如,在春节、元宵节等节日期间,学校往往组织学生排练合唱、舞蹈、朗诵等节目以营造节日氛围,但学生的角色多为“执行者”,缺乏创作与反思的空间。^[2]

这种“仪式化的教育形式”虽然能营造表面的热闹感,却使节日教育沦为形式化任务。学生对节日的理解往往止步于“做活动”而非“悟文化”。教育意义被娱乐化与任务化所削弱,导致节日艺术教育缺乏应有的精神深度。

例如,青岛市某中学曾组织“我们的端午节”主题汇演,学生表演屈原诗朗诵、舞蹈《离骚》等节目,但活动结束后调查发现,近七成学生无法清楚说出端午节的历史起源与习俗寓意。这一现象表明,当节日教育偏重“展演”而忽视“体验”时,学生的文化理解与审美感知都难以真正生成。

(二) 课程融入度不足与系统性缺乏

节日文化教育虽在政策层面被强调,但在实际教学中多以临时性、活动性形式出现,缺乏课程化、体系化建设。

部分学校将节日活动视为德育或综合实践活动的附属环节,而非艺术课程的重要组成部分。美术、音乐、舞蹈等课程中对节日艺术元素的融入零散且短期,未形成持续的学习体验^[3]。例如,有的美术课会在春节前安排一次“剪纸窗花”教学,但节后即告结束,缺乏对节日文化符号、美学意象与民间艺术风格的系统讲解与延伸。

此外,目前缺少针对节日艺术教育的统一课程标准与评价体系,教师往往依据经验开展教学,导致内容重复、层次不清。节日艺术教育在学校课程结构中的边缘化,成为制约其实效的重要因素。

(三) 城乡与区域资源差异显著

节日艺术教育的实施还受到教育资源分布不均的影响。城市学校拥有丰富的师资力量、艺术设施与社会合作渠道,能与社区、博物馆、艺术馆等机构联合开展节日艺术活动。而农村及中小城市学校受限于经费与专业教师匮乏,节日教育常以手工制作或文艺表演为主,形式单一、缺乏创新。

例如,青岛市区学校普遍能邀请非遗传承人进校园指导学生学习皮影、年画或花灯制作,而部分乡镇学校由于缺乏资源,只能以观看视频或教师讲解替代体验活动。城乡之间在节日教育的艺术表达、体验深度与文化理解水平上呈现明显差距。这种差距不仅影响教育公平,也削弱了节日艺术教育的整体质量^[4]。

(四) 青少年主体意识薄弱

当前的节日艺术教育普遍存在“教师主导—学生配合”的传统模式。学生在节日活动中多按教师安排完成任务,缺少自主设计与表达的机会。这种被动参与削弱了青少年的创造性与文化探究欲望,使他们难以从节日中获得内在的审美感动与文化认同。

此外,数字媒介的泛化也使青少年在节日文化体验中表现出“兴趣碎片化”与“注意力浅层化”的特征。许多学生更熟悉网络节庆符号(如表情包、短视频挑战)而非传统习俗的文化内涵。缺乏有效引导的数字参与,反而可能造成“去文化化”的风险。

(五) 小结

综上所述,传统节日艺术教育的现实困境表现在形式化、碎片化与弱主体化三个维度。要真正发挥其文化与美育价值,关键在于从教学理念、课程体系与参与机制上实现转型:从“教师主导”向“学生共创”转变;从“节日活动”向“课程建构”转变;从“城市中心”向“区域协同”转变。只有在教育结构与文化逻辑上实现深度革新,传统节日艺术教育才能成为激发青少年创造力与文化自觉的重要平台。^[5]

三、青少年参与视角下的创新路径

为实现节日艺术教育的活态传承与创新发展,应以青少年为主体,构建“文化内核引领—艺术媒介创新—数字化体验—社区协同”四维一体的教育创新体系。

(一) 文化内核引领:从“活动”到“文化认同”

节日教育的首要目标应是唤醒青少年对民族文化的情感认同。艺术教师在教学设计中可从节日的历史、象征与情感价值入

手，引导学生探究节日背后的社会意义。例如，在端午节课程中，不仅讲述屈原故事，还可结合绘画与诗歌创作活动，引导学生理解“家国情怀”与“忠诚精神”的艺术表达。

（二）艺术媒介创新：构建多感官体验式教学

节日艺术教育应突破单一的手工或表演形式，融合多种艺术媒介。在中小学美术课堂中，可开展“节日意象绘画”、“传统纹样再设计”、“节庆服饰创作”等项目；音乐与戏剧课程中可创编节日主题歌曲与微剧本，让学生通过演唱与表演深化理解。以春节为例，青岛市黄岛区第二实验学校开设“灯彩创作坊”，学生以小组合作方式设计灯笼造型并参与校园展陈，不仅提升了动手能力，也增强了集体荣誉感与艺术表达力^[6]。

（三）数字化体验：拓展传统节日的传播边界

数字媒介为节日文化传播提供了新的可能。教师可利用虚拟现实（VR）技术模拟节日场景，或通过数字绘画平台让学生在线创作节日艺术作品。例如，青岛市崂山区实验中学在中秋节期间推出“数字月宫”线上展览，学生利用平板绘图软件创作节日主题画作，并在校园网站展示，获得广泛好评。

此外，短视频与社交媒体平台也成为青少年自发传播节日文化的重要阵地。指导学生拍摄节日主题短片、制作文化故事动画，有助于提升他们的媒介素养与文化表达能力。

（四）社区协同：构建“学校—家庭—社会”共育机制

节日艺术教育不仅发生在校园，也应融入社区与家庭生活。青岛市市南区“社区美育节”即是一种创新实践：社区与高校合作，在春节和元宵节期间组织灯笼制作、皮影表演、传统面塑体验等艺术活动，吸引大量青少年与家长共同参与，形成文化共育氛围。这种“社区—学校”协同模式强化了节日教育的社会延展性，让青少年在真实生活中感受文化的温度与创造的乐趣。

（五）评价与推广：建立多维度教育评价体系

节日艺术教育的评价应突出过程性与创造性。除了作品展示与表演成果外，更应关注学生在活动中的参与态度、合作能力与文化理解深度。可通过“节日学习档案袋”、“学生艺术成长记录”等方式进行跟踪评价，促进个性化成长。

此外，地方教育部门应支持优秀节日艺术教育案例的推广，形成区域品牌，如“青岛节日美育示范校”“山东传统文化创新课堂”等，推动研究成果的实践转化。^[7]

四、结语语

中华传统节日文化不仅承载着民族历史、社会生活和价值观念，也是中华文明的重要象征。在新时代背景下，传统节日文化的艺术教育价值呈现出新的生命力与发展潜力。本文从青少年参与的视角出发，系统分析了当前节日艺术教育的实践现状与存在问题，发现节日教育在实际操作中仍存在形式化、仪式化和被动化的倾向，缺乏对青少年主体性、创造性和情感认同的充分激发。这一现象在一定程度上制约了节日文化教育的深度与广度，同时也削弱了青少年对传统文化的内在认同感与文化归属感。

研究表明，节日艺术教育的活力主要来源于青少年的主动参与和创造性表达。通过参与节日艺术创作、表演实践以及数字化媒介呈现等活动，青少年能够在情感、认知与审美等多层面加深对节日文化的理解。这一过程体现了传统文化从“传承”向“再生”的转化：节日文化不再仅是被动继承的知识和形式，而是在青少年的生活体验和情感认同中得到创新性发展。换言之，只有当节日文化真正融入青少年的生活实践和情感世界，其教育功能才能充分发挥，文化生命力才能得以延续。

未来，学校、社区及家庭应进一步整合教育、文化与科技资源，探索节日文化与艺术教育深度融合的新机制。具体而言，一方面，可通过课程设计、体验活动及数字媒介的应用，为青少年提供参与式、体验式和创造性的学习平台；另一方面，应强化社区与家庭的协同作用，使节日文化教育从课堂延伸至社会实践，拓展教育场域，优化文化生态。这不仅有助于提升青少年的文化素养与审美能力，也为中华优秀传统文化在现代社会实现创造性转化与创新性发展提供实践路径。通过系统化、多元化和创新性的教育实践，传统节日文化有望在新时代焕发新的生命力，为建设具有时代特色的文化认同体系注入持久动力。

参考文献

- [1] 刘魁立. 中国人的特色节日体系及其社会文化功能 [J]. 民俗研究 .2025(03).
- [2] 卢钊. 中国传统节日文化符号的现代传承与创新 [J]. 新楚文化 .2025(06).
- [3] 马关慧. 中国传统节日文化融入幼儿园本课程的路径研究 [J].2025(15)
- [4] Smith, J. Festival Arts Education in Nordic Countries[J]. Helsinki: University of Helsinki Press, 2019.
- [5] 张秀芬. 中国传统节庆文化的创新与发展 [J]. 文化创新比较研究 .2023, 7(35).
- [6] 杨曼. 传统节日文化的传承与发展——以中元节在中国和日本的演变为例 [J]. 文化月刊 .2021(09).
- [7] 冯馨悦, 金善姬. 中韩节日文化对比考察——以春节、端午节、中秋节为例 [J]. 产业与科技论坛 .2020, 19(17).