

基础美术教育的文化根脉：陕西传统艺术课程的开发与创新实践研究

段晓明¹, 李悦^{1,2}

1. 渭南师范学院 莫斯科艺术学院, 陕西 渭南 714099

2. 延安大学 鲁迅艺术学院, 陕西 延安 716000

DOI:10.61369/HASS.2025090015

摘 要： 基础教育阶段的美术课程有着培根铸魂、启智增慧的使命，植根于本土文化根脉是它的内在要求。本研究聚焦陕西特色的传统艺术资源，探讨在基础美术教育中的价值体现与创新实践。核心是陕西传统艺术课程的开发与创新实践的模式。强调文化根脉的深挖与基础美术教育的关系，为课程体系提供有力的文化支撑。同时提出系统化的课程开发，其中包括螺旋递进式的课程目标与内容体系。这些措施推动文化深度融入美育体系，实现文化传承与美术教育的双向发展，并强化基础美术教育的文化根基与育人效能提供可推广的解决方案。

关 键 词： 基础美术教育；传统陕西艺术；课程开发；创新实践；文化根脉

The Cultural Roots of Foundational Art Education: Research on the Development and Innovative Practice of Traditional Art Courses in Shaanxi

Duan Xiaoming¹, Li Yue^{1,2}

1. Moscow Art Institute, Weinan Normal University, Weinan, Shaanxi 714099

2. Lu Xun Academy of Fine Arts, Yan'an University, Yan'an, Shaanxi 716000

Abstract： Art curricula in basic education bear the mission of nurturing character and cultivating wisdom, with deep roots in local cultural heritage being an intrinsic requirement. This study focuses on Shaanxi's distinctive traditional art resources, exploring their value realization and innovative practices within foundational art education. The core lies in developing Shaanxi traditional art curricula and establishing models for innovative implementation. It emphasizes the relationship between deepening cultural roots and foundational art education, providing robust cultural support for the curriculum system. Simultaneously, it proposes systematic curriculum development, including a spiral progression of curriculum objectives and content systems. These measures promote the deep integration of culture into the aesthetic education system, achieving bidirectional development in cultural inheritance and art education. They also strengthen the cultural foundation and educational efficacy of foundational art education, offering replicable solutions.

Keywords： foundational art education; traditional Shaanxi art; curriculum development; innovative practice; cultural roots

引言

陕西有着丰富的传统文化资源，如兵马俑的雄浑造型、汉唐壁画的瑰丽色彩、皮影的艺术语言等，为美术教育提供了素材。将其融入基础美术教育，不仅能深化学生的审美体验与创造力，更能增强文化认同感，实现传统文化的活态传承。在新时代美育要求下，亟需探索创新性的实践路径，系统整合陕西地域文化资源。

作者简介：

段晓明（1981—），女，汉族，河南开封人，渭南师范学院莫斯科艺术学院教授，硕士生导师，研究方向为美术教育和美术史。

李悦（2000—），女，汉族，河南开封人，延安大学与渭南师范学院联合培养硕士研究生在读；研究方向为中国山水画创作与美术教育研究。

一、文化根脉与教育的关系

文化根脉是民族精神的根基，是维系身份认同与价值传承的重要纽带。在新时代美育背景下，“文化根脉教育”应运而生，过程是一个由浅入深、层层递进的三个阶段：先是从认识开始，了解文化符号的意义。然后通过沉浸式体验激发情感共鸣。最后通过实践，把所学内容运用到实际创作中。通过对地域文化基因的系统性阐释与创造性转化，引导学生在这三个层面上逐步建立对本土文化的认同感与使命感。

在认知方面，学生学习传统艺术中的文化隐喻，如剪纸中“蛇盘兔”纹样代表的生殖崇拜，理解艺术的深层含义。在情感方面，利用情境与艺术体验，如皮影戏中所演绎的故事，可以激发学生的情感共鸣。在实践方面，鼓励学生将传统文化元素融入现实生活中并进行创新，可以运用秦俑铠甲纹样来设计现代服装与饰品，更好的去实现文化传承与创新的统一。

二、传统艺术的三重教育维度

在基础美术教育中，传统艺术不仅承载着技艺与审美的功能，更有着深厚的文化价值，是传承民族精神、延续文化根脉的重要载体。基于席勒“通过美走向自由”的美育理念，可将传统艺术的教育价值提炼为“技法—审美—精神”的三重维度。

在技法上，传统工艺的学习如澄城刺绣中的“抢针”“套针”训练，提升学生手眼协调与材料把控能力，通过亲身参与活动来获得知识与技能，而不仅仅是听讲或阅读，这也体现了体现杜威“做中学”的实践教育理念。从文化传承维度看，这种教育实践为优秀传统文化提供了活态传承的创新路径，使历经千年的艺术形式在现代教育体系中焕发新的生机，实现文化基因的当代延续与创新发展^[1]。在审美上，强调形式美感的培养，如汉阳陵陶俑所呈现的“静穆之美”，让学生感知比例、节奏等美学要素。通过去组织和理解图像，对经典艺术作品产生情感共鸣，这也契合阿恩海姆视知觉理论对视觉组织与情感体验的关注。技法与审美更多地体现在艺术的外在表面，那精神就是深入到文化内核，关注的是传统艺术背后所承载的文化隐喻。在精神上，要指向文化隐喻与价值传承，如剪纸纹样“鹿鹤同春”所蕴含的天人合一观念，有助于学生在文化认同中建立价值观体系。正如法国社会学家皮埃尔·布迪厄所提出的“文化资本”理论，文化资源的积累不仅影响个体的社会地位，更深刻地塑造其身份认同与价值取向。

三、陕西传统艺术进课堂的实践困局

在新时代美育改革不断深化的背景下，地方优秀传统文化资源作为重要的教育素材，逐步引入基础美术教育体系。陕西省作为中华文明的重要发源地之一，有着丰富的传统艺术资源，如澄

城刺绣、华州皮影、剪纸艺术等，有着历史积淀与民族精神。但在推动传统艺术资源融入课堂教学的进程中，仍存在难题。

首先，作为文化传承重要载体的课程开发相对滞后，没能系统的去挖掘、梳理与转化陕西丰富的地域艺术资源。不擅长运用项目式学习、情境教学等现代教育方法，难以设计出能引导学生通过实践体验感悟传统艺术之美的有效教学方案。这种能力缺陷直接影响了文化知识向审美体验和创意表达的转化效果^[2]。另一方面，已有课程资源缺少从低年级到高年级的梯度设计，很难满足不同学段学生认知发展的需求。课程内容多集中于技法教学，忽视了艺术背后的文化背景、哲学思想与社会功能，使学生只能掌握表面技法，难以形成文化认知。使得陕西丰富多彩的传统艺术难以真正融入当代学生的审美体验和创作实践，制约了传统文化在现代美术教育中的活化传承^[3]。

其次，教学模式普遍停留在静态展示与技法阶段，忽视了传统文化精神的内涵，以及学生主体创造力与文化认同感的培养。综上所述，陕西传统艺术进课堂的实践过程中，面临着课程资源开发不足、教学内容碎片化以及教学模式单一等问题。要真正实现传统艺术资源的有效转化与创造性应用，还要从课程体系建设、教学方法创新、文化情境重构等方面进行系统优化，推动传统文化教育走向内涵式发展。

四、构建三维融合的陕西特色美育课程体系

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作意见》中提出义务教育阶段注重激发学生艺术兴趣和创新意识，培养学生健康向上的审美趣味、审美格调，帮助学生掌握1至2项艺术特长^[4]。为此可以将陕西的传统艺术资源引入校园，有机整合美育内容，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强地域及中华文化自信^[5]。

（一）文化资源课程化开发流程

为了更好地将陕西丰富的传统艺术资源引入校园，走进美术课堂，需要有一套科学、系统的课程开发。流程可大概分为三个：“文化解码—分层转化—学段适配”。能够让学生在过程中获得审美体验、文化理解和创新能力的全面发展。

第一个阶段是文化解码，意为对陕西本土的传统艺术进行深入了解和分析。比如澄城刺绣、凤翔剪纸、兵马俑、皮影戏等，通过研究这些艺术特征、历史背景、精神内涵等，使学生们更清楚地认识传统艺术的价值。

第二个阶段是分层转化，学生的年龄不同、认知水平也不同，所以不能直接把复杂、专业的艺术内容直接搬进课堂。需要根据教学目标，把这些文化资源融合成适当的学习内容。

第三个阶段是学段适配，要根据不同年级学生的特点来设计相应的教学内容。低年级的学生注意力容易分散，适合通过动手操作和感官体验来激发兴趣。中年级的学生已经具备一定的理解

能力，能够引导他们去探索艺术背后的意义。而高年级的学生可以尝试综合创作，用自己的方式表达对传统文化的理解和创新。这样的安排能够保证课程内容在各个阶段之间自然衔接。

（二）螺旋递进式课程内容设计

在具体课程设计上，依据《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中提出的“大观念统领、主题统整、任务驱动”的教学理念，主要以核心素养为导向，建立具有整体性、系统性和发展性的学习任务群。通过设置大单元教学目标，把传统艺术内容融入不同年级的美术学习中，让学生在不断的学习中逐步深化对本土文化的理解与认同。例如，低年级的同学可以尝试以“探秘秦俑的铠甲花纹”的主题，让学生们观察、触摸、拓印等方式，了解铠甲上的纹样，培养观察能力。用视觉去体验，激发学生的学习兴趣。中年级的同学能够开展“剪纸里的吉祥密码”的主题活动，让学生观察凤翔剪纸中的纹样，并体会图案所承载的祝福与期许。如“鹿鹤同春”这象征着长寿与和谐、“五福捧寿”代表着美好祝愿，理解艺术背后的深层含义。高年级的同学组织“皮影戏中的关中故事新编”，协助并鼓励学生大胆尝试自己去编写剧本、制作皮影人物，运用当地的特色方言进行演出。这能让他们在实践中感受传统文化的魅力。通过由学习过程中建立起对本土文化及中华优秀传统文化传承发展和艺术经典的认同感和自豪感。这样的课程体系，真正实现了“以美育人、以文化人”的教育目标，充分发掘中华美育精神与民族审美特质的心灵美、礼乐美艺术美等^[9]。

五、面向课堂落地的五步策略

在基础美术教育中有效融入陕西传统艺术，是需要课程内容的创新设计，也依赖教学实施路径的系统建设。所以提出五步策略，分别为师资赋能、教学重构、技术适融、评价创新、资源协同，来推动陕西传统艺术在中小学美术课堂中的实践与发展。

（一）师资赋能

首先要打造多元融合的教师成长平台，建立“高校教授+非遗传承人+骨干教师”三位一体的研修工坊。通过高校专家提供理论支撑、非遗传承人传授技艺、骨干教师分享教学经验的方式，提升教师对传统艺术的理解力与教学转化能力。例如，西安临潼区华清小学通过“高校专业团队+非遗传承人+校内骨干教师”的协同模式，构建了常态化的非遗研修机制。学校与西安美术学院建立长期合作，定期邀请高校教师团队入校指导版画、陶艺等课程开发。2025年4月，西安美术学院师生为该校版画社团带来“非遗版画技艺”专题工作坊，高校教师系统讲解版画历史与技法，非遗传承人现场示范传统水印工艺，骨干教师则负责课程转化与学生指导，形成“理论教学—技艺实操—创新实践”的闭环培训。

（二）教学重构

以项目式学习推动文化学习与实践结合。如围绕“汉阳陵陶俑”为主题，设计从观察到分析再到动手制作泥塑的完整学习过程。教师示范泥塑的成型过程，学生接着设计泥塑草图，再按从整体到局部顺序制作，过程中注意陶俑造型特点，塑造细节。等待干燥后，模仿泥塑的上色特点去上色。最后成品展示，进行分享。使学生在真实情境中深化对艺术形式与文化内涵的理解。实现了学习与审美体验的双统一。

（三）技术适融

低成本数字工具去助力传统艺术的可视化。结合信息技术的发展，去探索低成本、较容易操作的技术手段辅助传统艺术教学。例如利用手机微距镜头代替专业设备记录文物或艺术品上的精细纹样。借助免费AR平台创建“文物活化”互动页面，让学生通过扫描图片观看动态演示。目前陕西省西安市临潼区华清小学在2025年8月，组织部分在校学生走进华清宫景区，开展“另眼看盛唐智造新文创”暨“唐韵进校园开学第一课”主题活动，参观盛唐文化空间、参与互动问答、聆听专家讲座。同学们戴上AR眼镜开启“穿越之旅”。数字化工具，运用图形软件和算法程序，支持学生解构角色造型、重组传统纹样元素，实现传统美学的现代转化^[7]。在研学空间中，透过唐代的诗歌、鼓乐等，同学们多维度感受了唐文化的美学价值，使学生在课堂中即可“近距离”接触历史文物。

（四）评价创新

“文化素养成长档案”，可以记录学生参与各类传统艺术活动的情况，还有评价和尝试评价建模，并提出客观评价结果和成长建议。也可以在档案中找到完整的创作记录。更重要的是学生在学习过程中的思考也能被记录下来^[8]。

（五）资源协同

资源协同，是指在教育过程中，学校与外部文化资源单位之间建立稳定的合作关系，通过共享资源、互补优势，实现教育目标的有效推进。去搭建县域“一校一非遗”结对机制。例如，2025年4月，西安市临潼区临潼小学组织学生走进临潼博物馆。在秦代文物鉴赏中心，讲解员带领学生观看了1号兵马俑、罕见的铠甲车左俑等镇馆之宝，为学生讲解秦代文物的魅力。随后，50余名学生戴上白手套，在专家指导下认识秦砖汉瓦、体验陶俑修复。这样的活动让学生们懂得了历史与文化的真正意义。

六、构建可持续的美育文化生态

在基础美术教育中融入传统艺术，不仅是课程内容的拓展，更是推动“以艺养美，以美铸魂”育人目标落地的重要抓手。在此过程中要贴近地方实际、符合学生认知发展规律。立足本土文化资源，依托学校，结合非遗传承与实践，让美育真正扎根于生活土壤。

当前,许多具有丰富文化资源的地区在推进美育过程中面临现实困境,使传统艺术进校园难以持续。所以要通过整合县域内非遗项目、民间艺人、地方文化场馆等已有资源,配合教师培训、课程重构和技术适融等手段,既能降低实施门槛,又能提升教学深度。为此,学校应积极推动数字化技术在“非遗文化进校园”中的应用与实践,为非遗文化的保护和传承贡献更多智慧^[9]。

要实现美育的可持续发展,还需构建多方协同的生态系统。

推动形成“非遗保护机构—学校—社区”三位一体的美育共同体。非遗机构提供文化资源与专业支持,学校开展系统教学与课程开发,社区作为文化展示与实践延伸的空间,三方联动,形成合力。如临潼区小学与兵马俑修复中心建立结对关系,定期组织学生实地参观、邀请专家进校授课,使传统文化学习从课堂走向生活,从知识记忆转向文化理解。学校是中华优秀传统文化教育的主阵地。以此培养学生的文化自信、责任担当和实践创新精神^[10]。

参考文献

- [1] 彭薇. 高职美术教育中传统文化与现代设计的融合策略研究——以非遗文化传承为例 [J]. 美术教育研究, 2025, (09): 36-38.
- [2] 董兴平. 数字化赋能“非遗文化进校园”的实践探索 [J]. 学周刊, 2025, (14): 164-166.
- [3] 王紫凝. 核心素养下中学美术融入传统文化教育的研究 [J]. 大众文艺, 2025, (05): 96-98.
- [4] 阿卜杜凯尤木·麦麦提, 张志强. 中华优秀传统文化融入新版义务教育美术教材研究 [J]. 全球教育展望, 2025, 54(02): 53-63.
- [5] 卓嘎吉. 传统民俗文化在小学美术教育中的传承与创新 [J]. 上海服饰, 2024, (12): 114-116.
- [6] 徐敬雨. 新时代高校以“美”铸魂育人研究 [D]. 南昌航空大学, 2023.
- [7] 汤英峰, 偶小玲. 价值认同: 中华优秀传统文化进课堂的探索与实践 [J]. 江苏教育, 2022, (90): 50-52.
- [8] 孙菊芬, 范彬. 记录成长足迹实施立体评价——基于“学生成长·数字档案袋”的综合素养立体评价方法 [J]. 浙江考试, 2022, (06): 20-23.
- [9] 董鹤辰. 中小学器乐教学存在的问题及对策 [J]. 现代教育, 2021, (06): 53-55.
- [10] 以美的方式叙说中国年 [J]. 福建教育, 2021, (04): 4-5.