

剪纸艺术在中学美术课程中的整合与教学成效研究

周杰兰

(藤县濠江镇第三初级中学, 广西 梧州 543000)

摘要: 美术教学要充分重视民间优秀美术文化的传承与发展, 将民间美术文化与美术教育相结合, 科学、合理设置美术课程, 引导学生主动了解、弘扬民间美术文化。剪纸艺术是我国传统民间文化的灿烂瑰宝, 也是宝贵的美术教育资源。在中学美术教学中着力引入剪纸艺术, 对于培养学生的观察、想象、创造、美术表现等能力品质, 锻炼学生的动手操作能力都具有重要意义, 同时也能弘扬传统民间艺术文化。本文结合民间剪纸艺术特点, 分析了剪纸艺术引入中学美术教学的策略, 希望能够为广大教育工作者传播剪纸艺术文化提供可靠的借鉴和参考。

关键词: 剪纸艺术; 中学美术; 教学策略

剪纸艺术在我国传统民间工艺美术领域中占据着重要地位, 可以作为一个单独的艺术门类展开探究。将剪纸艺术引入中学美术教学, 作为一个板块重点开发, 能够丰富中学美术素材, 培养学生的美术观察力、手动操作以及艺术表现力, 同时还使学生获得深厚的传统文化素养的滋养, 强化学生的文化自信, 培养民族情感。对此, 将剪纸教学作为美术课程教学改革的重要路径之一展开研究, 发挥剪纸艺术的审美教育、文化传承、美术创造力培养上的卓越价值, 通过剪纸艺术丰富美术课程资源, 优化课程教学方法, 学生领略民间剪纸艺术的魅力, 全面熏陶学生的艺术素养。

一、中学美术课程引入剪纸艺术的价值

剪纸艺术是我国最具代表性、历史最悠久的民间艺术之一, 通过剪刀和彩纸等工具打造艺术品, 包括窗花、墙花、灯花等种类。按现代美术划分, 剪纸属于镂空艺术的范畴。剪纸作为民间庆祝传统节日的装饰品, 色彩鲜艳, 造型夸张, 艺术素材取自生活中, 以此表达传统劳动人民对美好生活的希冀, 充满生活情趣和艺术气息。作为民间生活的有形文化载体, 剪纸艺术承托着劳动人民的精神和情感追求, 具有深厚的文化内涵。在中学美术教学过程中渗透和应用剪纸艺术, 对推动美术课程内容、教学模式的改革, 对于助力传统文化的传承与发展都具有重大的意义。

(一) 丰富中学美术素材

中学美术课程内容以绘画为主, 类别较为单一。课程内容单一, 一方面限制了学生的艺术创作空间, 另一方面对学生的美术创作力、艺术想象力的发展也有影响。剪纸艺术作为我国传统民间艺术的瑰宝, 以彩纸和剪刀等工具开展艺术创作, 引入中学美术课程中, 可以丰富美术课程内容, 学生得以在趣味化的美术实践活动中感受艺术的魅力, 欣赏剪纸夸张奇异的造型、明丽浓烈的色彩以及匠人精湛的技法, 有效充实美术课程容量。剪纸的发展历程、种类、表现形式等内容, 也使学生丰富了传统文化知识, 发展文化底蕴。

(二) 锻炼学生的手动操作和艺术表现能力

手动操作和艺术表现是中学美术教学的重要培养目标之一, 引入剪纸艺术对于学生发展手动操作能力、艺术表现能力都有重要意义。剪纸艺术实践需要做艺术构思, 考验手动操作能力, 还涉及剪刻、撕纸、镂空、勾描等多种技法, 最终打造出形态奇异、千姿百态的剪纸作品。通过剪纸锻炼学生的艺术实践能力, 开发学生的动手操作力, 培养学生的艺术想象力、创造力, 通过剪纸表达美术创作, 表现内在情感。

(三) 培养学生的文化内涵

剪纸艺术是一项民间美术, 更加贴近生活, 雅俗共赏, 简单

易学, 群众基础深厚, 纯手工创作形式活泼, 深受人们的喜爱, 这一特性特点也使得中学美术教育应用剪纸艺术文化成为可能。把中学美术教育教学与民间美术文化资源有机结合, 既有利于民间美术文化的保护、弘扬和发展, 又有利于全面普及美术文化教育, 提高学生的综合能力和素质。在中学美术教学中融入剪纸艺术, 可以促进中学美术教育的内涵和精神等方面得到新的拓展。

(四) 提升学生的艺术创造力

培养和激发学生的艺术创造能力是美术教育的重要目标之一。剪纸艺术所特有的绚丽色彩、造型风格和表现形式, 是劳动人民创造力、想象力的结晶, 是对人生活、文化的艺术性展示, 具有本民族鲜明的特点, 与其他国家的民族美术文化资源有着明显的区别。在课堂内学生色彩的应用技术, 可以对民间美术色彩形成一个整体的感知, 认同民间美术的色彩文化, 从剪纸艺术色彩中得到一定的启发和熏陶。剪纸艺术可以提高学生的艺术审美水平、艺术作品的创作能力和综合素养, 培养他们的艺术情感, 从而使中学美术教育教学系统更加完善优质, 并且具有一定的实效性。

(五) 有助于涵养学生对传统艺术文化的自豪感

传统文化教育是中学美术教学的重要使命。剪纸艺术发展历史悠久, 最早考证到北朝时期, 距今至少有 1500 年之久。剪纸艺术与我国古诗词、戏曲等传统文化紧密相连, 从剪纸的艺术构思、艺术形象、技法技巧、情感态度等, 无一不体现了古代劳动群众的聪明智慧, 体现了老百姓生活中的点滴喜和乐。中学美术教学引入剪纸艺术, 不光丰富了美术课堂内容, 同时增强了美术课程等下文化底蕴, 教师可以在剪纸教学中深入浅出地链接传统人文知识, 将学生引向漫长的历史演进中, 感受艺术中散发的纯净和清新的特质, 装点我们的生活。剪纸艺术能促使学生更加认同和热爱中华优秀传统文化。民间美术文化中所表现出来的创造力将推动本民族文化创新发展。将民间美术文化融入到中学美术教育教学系统中, 可以引导学生们对民间美术中所蕴含的精神内涵和创造力形成正确的认识, 增强他们的艺术创造力。

二、剪纸艺术引入中学美术教学的策略

(一) 制作展示剪纸资料的微课件, 带领学生初步认识民间剪纸艺术

学生在日常生活中都见过剪纸, 但是对于剪纸艺术普遍缺乏系统性的认识, 在美术课堂中引入剪纸艺术, 教师首先要引导学生初步认识民间剪纸艺术。应用教育信息化技术是介绍剪纸艺术的可行方法, 教师可以通过多媒体课件整理剪纸艺术资料, 通过视频、图片和文字等载体将建筑艺术呈现在学生面前, 打造智慧化的美术课堂, 唤醒学生对探索美术课程和剪纸艺术的期待。

例如,制作微课展开剪纸艺术介绍。通过几分钟的视频课程将剪纸艺术的发展历史、种类、表现形式等内容加以呈现,将视频、图片和文字、声音等搭配,比如在介绍剪纸种类时,按照地区、纹样、寓意、用途以及用纸等类别,对每一类别下选取几个具有代表性的剪纸艺术作品进行展示。比如,扬州剪纸以雅致精巧闻名,展示鸟兽鱼虫、人物花卉的扬州剪纸,通过具体的作品让学生感受扬州剪纸的艺术特点,对不同区域的剪纸艺术形成基本的认识和理解。

教师播放多媒体课件,与学生一同欣赏剪纸艺术所带来的无声而曼妙的乐章,共同探寻剪纸艺术的神秘踪迹。信息化教学资源可与学生共享,学生在课下可以自主观看,提高学习的灵活性。在观看视频课件时,教师要适时引导学生归纳小结,在重点处暂停课件并提问:“学生们,课件详细介绍了传统剪纸艺术的题材寓意,你能说出共有几种寓意吗?”学生们争相回答,更深刻地记住建筑艺术的纳吉、驱邪、祝福、劝勉、警戒等寓意。信息化教学资源结合教师精彩得当的指导和点评,让学生有效掌握课程关键知识点,能通过微课自主抓住、重点认识民间剪纸艺术,实现课程目标。

(二)开展剪纸图样鉴赏活动,引导学生探究分析剪纸的艺术特点

剪纸艺术兼具良好的美术鉴赏价值,引导学生鉴赏剪纸艺术,带领学生精细观察和欣赏各式剪纸图样作品,认识剪纸艺术特点,发展良好的审美能力,也是剪纸艺术进入美术课堂的重要路径。在剪纸艺术鉴赏活动中,学生可以发展图像识读、审美判断和文学理解等素质,同时由浅及深地吸纳优秀的传统美术文化,增强文化底蕴。

比如,用多媒体投屏设备展示一组以动物为题材的剪纸图样,教师通过提问引导学生对剪纸图样作品进行分析鉴赏。教师可以利用然后引导学生鉴赏、探究和分析:“学生们,请大家细心观察屏幕上的剪纸图样作品,哪位学生能说出作品表现的是何种物象?”学生观察交流之后反馈:“图样是动物的造型。”通过电子白板、投屏设备的缩放功能将剪纸图样方法,让学生观察作品图样的镂空技法、图案线条有。学生观察之后发现图案线条有阳纹和阴纹,任意一处线条改变,图样都会发生变化。在这样的引导下,让学生继续对剪纸图样的艺术表现风格、文化内涵加以分析,欣赏剪纸艺术造型的夸张之感,欣赏明快的色彩。学生交流之后对于剪纸形成了更为立体化的认识,充分了解了剪纸艺术线条连接自然、优美,色彩上使用协调的对比色,简中求繁、明快亮丽等特点。这样学生就能学会鉴赏剪纸作品艺术特点的基本顺序和方法。引导学生探究剪纸艺术的表现形式。剪纸艺术具有独特的风格,教师必须着重带领学生赏析剪纸艺术的风格。

教师要注意引导学生表达自己对剪纸艺术的审美感受。课堂上要打造一种自由的氛围,鼓励学生表达自己的感受,同时教师抛砖引玉,启发学生自主表达。比如,教师用多媒体投影装置展示一些主题以鸟兽虫鱼、奇山异景的剪纸图案作品,接着教师启发学生:各位学生,这些剪纸作品按类别可以分成几类?你能分辨出他们所表现的对象是什么?让学生根据所学的欣赏技巧,谈谈自己的审美观。学生们立刻开始欣赏并探索剪纸作品,有些学生能准确地指出其中一幅画是动物的图案,也有人从剪纸艺术作品中找到了山水奇观。在最终的表现美感体验部分,教师要引导学生对剪纸图样的线条、构图造型、形象风格以及色彩等进行探讨,让学生们在对剪纸艺术有更深刻的理解的同时,也能将剪纸中的

审美元素加以吸收,通过系统的学习深化对优秀传统文化民族文化的认识,自觉承担起民间美术文化的传承任务

(三)教师演示剪纸的技巧,鼓励学生进行个性化的创作

将剪纸艺术融入到中学美术教学中,是美术课程改革的非常重要的教学方法。经过介绍和鉴赏,学生们对剪纸艺术的认识还停留在理论层面,因此,教师还需要继续组织练习操作,把一些简单的剪纸理论和实践技巧相结合,让学生们自己去实践,自己去创造,剪出自己的剪纸作品。将剪纸艺术融入到中学美术教学中的时候,教师们不能只局限于模仿,而是要为学生们提供完整的剪纸工具材料,让他们能够根据自己的喜好来进行创作,以此来提高他们的审美创意、美术表现等素质。鼓励学生用他们灵巧的双手、纯朴的感情和对事物的最基础的直观印象,创作出风格迥异、美轮美奂的剪纸艺术作品。

对剪纸美术作品进行设计,并提供所需工具。教师要宣布设计剪纸艺术作品的任务:“各位学生,在上一段时间的学习与实践中,你们已经看到了各式各样的造型奇特、夸张的剪纸作品,并且学会了剪纸的基础技巧。现在,请你们根据自己的喜好,根据自己的造型,来设计一件具有创意的剪纸作品。”教师把所有的任务都分配好了,然后把所有的工具都发给了学生们,然后把电脑上的搜索引擎打开,让他们自己去寻找自己需要的剪纸材料。

通过设计、制作、制作等形式的剪纸作品,让学生充分发挥自己的创作意图。如果有一个学生想要用剪纸来表达一个名胜古迹,那么,教师可以鼓励他们首先通过电脑搜索引擎找到这个地方的外表图,再在纸上进行设计并绘制物体纹样,再通过对称、均衡等剪纸技巧来进行创作。当所有学生都完成了剪纸作品的设计和创作后,教师就可以进行剪纸作品展评环节,让学生们对自己的作品表达意愿进行说明,例如,作品的物象原型是什么,采用了什么配色,想要呈现出夸张/优雅/喜庆/浓郁/奇趣等风格,准备将自己的作品悬挂或放置在什么地方等。从而使学生能够充分体会到剪纸艺术创作的乐趣,并将其有效地导入到中学美术教学中。

四、结束语

总之,将剪纸艺术融入到中学美术教学中,既可以拓展美术教学的内容,又可以训练学生的手工操作和美术表达能力,同时也可以培养学生对优秀的传统艺术文化的自豪感。在这一点上,教师们应当加大应用民间剪纸艺术的教学比例,运用剪纸艺术资料,开展剪纸鉴赏活动,进行剪纸技法的示范传授,同时,还可以让学生们的艺术构思和想象力进行设计,创作个性化的剪纸作品,以此来促进美术教学与剪纸艺术的有机结合,让他们在美术表现、审美判断、文化理解和实际创新等方面得到全方位的发展,以此来凸显应用剪纸艺术的美术教育价值。

参考文献:

- [1] 金露.基于美术学科核心素养——民间剪纸艺术在学前教育中的教学探讨[J].大众文艺,2021(17):197-198.
- [2] 高蕊.剪纸艺术引进美术课堂的教学方式研究[J].造纸信息,2021(08):73-74.
- [3] 周倩.核心素养下民间剪纸艺术与农村中学美术课程的有效融合[J].美术教育研究,2020(20):134-135.
- [4] 母春生.阿坝州美术课程教学资源开发与利用研究[J].品位经典,2020(08):162-164.
- [5] 李芸.让学生在试错中成长——剪纸艺术融入美术教学的思考[J].美与时代(中),2019(09):121-122.