

初中剪纸教学的相关探讨

汉 蓉

(日照第三实验中学, 山东 日照 276800)

摘要: 剪纸艺术是我国传统艺术中的重要分支, 初中阶段的剪纸艺术教学可以培养学生的动手实践能力、创造能力、审美能力等。剪纸艺术是美术教材中重要的部分, 可以通过剪纸让学生紧张的情绪有所放松, 让学生将注意力放在剪纸上, 让学生的视线跟着剪刀走、跟着艺术走从而逐步培养出现学生认真观察、手脑并用、善于创新等能力。让学生感受传统艺术的美, 让学生了解传统文化中渗透的中华民族精神, 提升学生的民族自信心。

关键词: 初中; 剪纸教学; 实践

剪纸艺术是我国重要的传统艺术之一, 随着社会的不断发展, 年轻人对剪纸艺术的关注越来越少。为促进剪纸艺术的传承与发展, 要将剪纸加入到教学课堂中, 教师要利用传统艺术的美与创新的教學手段, 来吸引学生喜欢上剪纸, 为剪纸艺术的传承注入新鲜、强劲的力量。

一、初中剪纸教学的意义

中国剪纸是利用剪刀、刻刀等工具在各种颜色的纸上裁剪出花纹的表现形式, 这些剪纸原本是用于装点生活的民间艺术, 经过多年的传承, 剪纸不单单是一种简单纸张花纹, 更是代表了民族文化、历史信息的视觉形象。剪纸艺术是集合了手工、工艺、绘画于一体的民间艺术。剪纸艺术虽然在历史的长河里得到了传承, 但随着经济社会的不断发展, 互联网的不断普及, 人们从外界获得的信息越来越新颖、丰富, 这项传统艺术越来越提不起青少年群体的兴趣, 青少年作为祖国未来的接班人, 对“抢救”民间艺术的任务责无旁贷, 因此, 将剪纸艺术列入初中美术教学中尤为重要。

剪纸在人们生活中的应用是非常广泛的, 民间的婚礼、春节、农家大院等都会用到剪纸, 这些艺术代表着老一代人们对美好生活的向往与愿景。但随着市场上剪纸切割技术的不断发展, 科技技术制造出来的剪纸价格低廉、花样丰富、快捷迅速, 不管是十二生肖、梅兰竹菊等为代表的传统样式, 还是卡通人物、可爱动物代表的新兴样式, 现代机械技术都可以快速制作出来。

五彩缤纷的机械制品已经出现取代单一色调剪纸的趋势, 人们越来越追求快捷生活方式, 逐渐不再需要手工剪纸, 这种情况下剪纸这类民间手工艺术的传承都成了问题, 更别说进一步发展了。课堂教学是青少年群体了解传统文化和民间艺术的重要平台, 将剪纸艺术带入课堂, 让学生通过小小的剪纸看到民族的精神与文化, 通过每一次的动手操作来促进学生手脑并用、手指协调, 促进学生思维想象力的发展。

二、初中剪纸教学的目标

初中学生对新鲜事物较为好奇, 且其本身就具备一定的动手能力与学习能力, 这些特征可以成为学生学习剪纸的“推动力”。对于学生来说, 剪纸是一项好玩的项目, 一把剪刀、一张纸就能剪出自己喜欢的图案, 既培养了学生的动手能力, 还能欣赏到优秀传统艺术的魅力。剪纸课程的优势是非常明显的, 小的只需要简单的材料就能完成, 大到可以创造出无限的可能, 其教具只需

要一张纸、一把剪刀, 这些材料在生活中就能找到, 学生在课余时间、在家里就能展开练习, 因此深受师生喜爱。

初中阶段的剪纸教学目标呈现阶梯性。第一阶段让学生接触剪纸, 教师传授学生简单的剪纸操作方法, 让学生掌握基本的剪纸知识。

第二阶段是让学生了解剪纸艺术, 很多民间剪纸中蕴含了大量的图腾符号, 这些符号代表着原生态文化现象, 每个符号的含义都是不同的, 教师要向学生讲解每个符号的意思, 让学生学会分辨作品情感; 除此之外, 教师要通过传播剪纸艺术起源、展示优秀剪纸作品等, 让学生丰富自身的剪纸知识。

第三阶段是创新阶段, 随着社会经济的发展, 人们的生活方式、审美习惯都在发生改变, 学生对生活与审美的理解会充分体现在自己原创的作品中。因此, 这一阶段教师要培养学生的创新意识, 在原有剪纸的基础上进行延伸、扩展, 充分发挥学生的想象力, 让学生能够举一反三。整个过程都是以学生为主体教学, 让学生感受传统工艺的美, 让学生能够主动、自觉传承艺术文化。

三、初中剪纸教学的有效对策

(一) 激发学生兴趣

教师要想促进初中生对传统艺术的传承, 就必须激发学生对传统艺术的兴趣, 让学生能够主动接近、主动学习传统艺术。初中阶段的学生正在逐渐形成审美意识, 其对周围的各种艺术形式充满了好奇与热情, 教师要及时将这份热情引导到传统艺术上, 促进学生对传统艺术的发扬与继承。教师可以将剪纸艺术与现代生活相结合, 从学生最熟悉的生活场景入手, 拉近学生与传统艺术的距离。

例如, 教师将剪纸优秀作品张贴在艺术教室里, 可以选择不同年级学生优秀作品、教师优秀作品、艺术爱好者优秀作品等, 让学生身临其境, 切身感受艺术氛围, 让学生欣赏不同风格、不同情感的作品, 给予学生视觉与审美的享受; 教师可以播放剪纸形式动画片段, 引起学生的好奇心; 教师可以借助电脑课件、真实物体等向学生展示不同题材的表现形式, 以“十二生肖”为例, 可以将水墨画、雕刻品等形式的十二生肖展示出来, 再将剪纸中的十二生肖展示出来, 对不同艺术形式的作品进行对比、欣赏, 让学生讨论不同艺术形式的特点。在课堂教学内容上, 教师要注重剪纸活动的灵活性, 根据学生的年龄特点, 传授一些有趣、易于理解、丰富的知识, 将剪纸与学生感兴趣的事物联系起来,

如学生喜爱的明星头像、动漫角色等,让学习过程变得轻松。

(二) 鼓励学生动手操作

剪纸是一项动手实践较强的项目,如果单纯让学生欣赏剪纸作品、向学生讲解剪纸知识,那势必会出现学生兴趣下降、动手操作能力不足等情况。因此,教师要将剪纸知识与动手操作环节相结合,先带领学生学习一些剪纸的方法,再引导学生根据自己喜好与剪纸操作能力进行自由创作。在教学过程中,教师应为学生创建一个良好、轻松的剪纸学习环境,让学生可以自由欣赏剪纸、分享艺术、创作剪纸作品,教师在其中起到指导作用,适时给予学生帮助即可,不必过度参与。

例如,首先教师在教学之前,利用电脑课件形式为学生展示剪纸优秀作品,可以是传统吉祥图案,可以是不同身份角色形象,也可以是融合现代事物的卡通图案等,让学生感受传统艺术的魅力;通过多媒体形式向学生展示剪纸操作视频,让学生感受剪纸魔术般的变化,从而不自觉产生一种“自己想要动手试试”的想法。接着教师可以“趁热打铁”向学生演示剪纸过程,一张简简单单的纸片变成各种各样的形状,让学生真切感受到剪纸的可塑性。接着为学生提供简单的材料,为学生留出可以展示自我的空间,让学生在剪纸中自由发挥,引导学生将剪纸与生活场景联系起来。最后将学生的作品进行分类,分别张贴在教室、走廊、教师办公室等场所,以此激励学生学习剪纸艺术,增强学生剪纸成就感。

(三) 课堂教学延伸

剪纸艺术本身具有浓厚的文化价值,代表了古代人们的美好愿望、民族信仰、价值观、情感等,其中蕴含了很多特殊的符号、图腾、文字等,是人们最原始文化的表现形式之一。学生要学会剪纸技巧并不难,难的是要将信仰、情感与创造力融入到作品中。基于此情况,教师要善于将小小的课堂向外扩展、延伸,要让剪纸艺术教学跟上社会的脚步。

首先要让学生明白剪纸的起源。在纸张发明之前人们将剪纸的镂空艺术展示在金箔、绢帛、树叶等物品上,西周时期周成王就是将梧桐叶剪成“圭”赐给了自己的弟弟;到了宋代,造纸业逐渐成熟,民间百姓能够采用剪纸形式制成皮影戏人物;到了明清时代,剪纸艺术达到鼎盛时期,剪纸成了民间人们必备的装饰物,窗花、柜花、喜花、扇面纹饰、刺绣花样等都是用来装饰的剪纸;时至今日,剪纸艺术已经发展的愈加成熟。回到现代发展,向学生讲述剪纸艺术的发展价值与传承意义,鼓励学生深入了解,将传统剪纸艺术发扬光大。接着让学生观赏剪纸作品,从观赏中提升学生审美水平。然后引导学生利用课余时间搜集不同的纸张进行裁剪,结合自己喜好进行自由创作,并将作品带入课堂展览,让学生互相评价。这种形式可以带领学生进一步了解剪纸,并在此基础上激发学生的创作能力。

(四) 引导学生创新

随着社会的不断发展,传统手工剪纸形式似乎已经从人们的记忆中淡化,但其实剪纸艺术已经以现代化、新颖的形式出现在人们的身边。如在数字媒体艺术方面,很多电视剧中的布景、二维动画中的造型、游戏中的造型、广告中的画面设计等,都可能会出现剪纸艺术的影子;在服饰方面,很多服装袖口、裙摆处出

现的镂空花纹都是剪纸艺术的体现;在观景艺术中,很多灯饰、古风沙发、屏风等都运用了剪纸艺术,在室内灯光的照射下显得十分浪漫与艺术。这些都是传统剪纸艺术与现代发展的融合,同时也说明了剪纸的传承需要创新。因此,教师在教学中要强调学生的创新思维,利用学生的智慧为传统艺术注入活力。

例如,在教学中,教师可以不定期为学生布置一个主题作业,如元旦节前夕让学生以“元旦礼物”为主题,让学生围绕“元旦礼物”自由发挥,大体步骤是学生从外界搜集资料,按照自己的想象勾画出草图,根据草图剪裁出图案,在这些步骤中学生可以借助任何方式辅助自己完成,可以找教师指导、从网络寻找教学视频、找同学协助完成等。最后将作品带入课堂,学生之间互相点评。这个过程中,学生的思维是比较发散的,可以想出各种各样的新点子,可以激发起学生的创作激情与创新能力。

(五) 建立激励性评价机制

剪纸是一种艺术的体现,每个人的审美、喜好都会影响对作品的评价,因此教师不能因为对某种艺术的喜爱或对某种形式的喜爱进行单一评价,要综合学生之间的力量,将原本“教师单一评价”转变为“学生互相评价”与“学生自我评价”。为促进学生的创作激情,教师要建立激励性评价机制,鼓励学生的每一次新尝试,促进学生个性化发展。教师的激励性评价并非不管学生交付什么样的作品都一味进行夸奖,而是根据学生的个性化方向,鼓励其进一步施展,对学生的审美观念给予肯定。

(六) 加强小组合作

小组合作的形式可以让学生对知识的掌握更加牢固,学生在剪纸中遇到困难时可以在小组中寻求帮助,让小组成为学生的“第二课堂”。例如,在教学课堂中,教师可以拿贴近生活的作品进行讲解,如锦鲤、吉祥文字等,再让学生在小组中谈论自己在生活中、影视剧中见到过的剪纸,有的学生说自己家过年的时候会贴生肖剪纸,有的学生说朋友送给自己的贺卡上有剪纸图案,等等。小组讨论就是学生互相交流、学习的过程,几个人共同商量出结论、共同完成作品,有利于增进学生之间的情感,提高合作实践能力。

四、结语

综上所述,剪纸是传统文化中重要的组成部分,具有典型的审美特点。在初中课堂中开展剪纸艺术学习,不仅可以保护与传承中国传统艺术,还可以提升学生的动手操作能力、艺术审美能力、创作能力等。让每一位初中生都可以借助剪纸艺术发挥自己的想象力,创造出自己的艺术发展道路。

参考文献:

- [1] 杨岩. 初中美术剪纸教学的系统性组织 [J]. 中学课程辅导 (教师通讯), 2018, No.201 (21): 121.
- [2] 钱文聚. 传统民间剪纸在初中美术教学中的价值与运用探析 [J]. 新课程, 2020 (23): 91.
- [3] 徐秀娟. 让剪纸艺术融入初中美术教学的思考 [J]. 新课程教学 (电子版), 2019 (10): 64.