

中国民间剪纸艺术的传承与发展探讨

李彦平

(济宁学院附属中学, 山东 济宁 272000)

摘要:近年来,民间剪纸在国家的大力支持下得到了长足的发展,学生对于剪纸的学习不仅可以有效提升学生的美学鉴赏能力,培养学生的艺术高尚情操,也可以大力拓展学生的眼界、见识。我国人民在几千年的传承中创造了许多独具特色的古典艺术作品,这些作品都是剪纸教师可以选择的艺术素材。学生的认知水平和理解力存在一定的限制,民间剪纸选材要结合学生的兴趣爱好和年龄特点,为他们精心挑选适合学生年龄特征的剪纸素材,这样才能让学生在课堂上可以保持对剪纸的注意力,有效提高剪纸教学的效率,让学生真正学会剪纸技能,进而发现传统文化的魅力。让世界在学生的眼中表现得富有血肉。基于此,本文就民间剪纸在学校的传承与发展展开了浅略探讨,以期为广大同仁提供一些借鉴。

关键词:民间剪纸艺术;课堂教学;美术教学;策略途径

民间剪纸艺术是中华优秀传统文化的重要内容之一,也是流传比较广泛的一种民间艺术,其具有多种表现形式,也是中华民族的智慧结晶,具有丰富的哲学、美学、考古学、社会学和人类文化学内涵。在美术教学中引入民间剪纸能够实现传统文化与美术教学的深度融合,也能彰显传统文化的艺术表现力。在新的时代背景下,教师要突破以往教学理念的束缚,注重剪纸作品的引入,通过这种方式提升美术教学实效,促进学生艺术素养的培养。将民间剪纸艺术融入美术教学不仅能丰富美术教学内容,而且也能使学生从多个角度感知中华优秀传统文化,在此基础上建立文化自信。本文就民间剪纸艺术在学校美术教学中的应用策略展开论述,以期能为更多教育工作者提供有价值的借鉴。

一、开展剪纸艺术教学的内涵阐述

民间剪纸艺术源远流长,有着丰富的历史、意识以及文化内涵。在学校剪纸课堂中,以民间剪纸教学为依托,积极推进艺术素养理念,不但能够进一步丰富本课程教学的内涵与形式,激起学生的学习热情,强化他们相关剪纸知识与技能,而且还能够为他们良好美术素养的发展铺路搭桥。所以,为了进一步保证课程育人效果,彰显剪纸课程教学以及美术素养教育在美育、德育等方面的育人优势,我们要做好教学设计、教学模式等方面的革新工作,以课程体系革新来带动剪纸教学与美术素养教育的全面化、协同化发展,让课程教学实效和育人质量更上层楼。

二、开展剪纸艺术教学的意义

在本文的论述过程中,笔者注重从提升对剪纸艺术的正确认知、培养学生的优良品质、提升学生的审美能力以及增强艺术剪纸的影响力四个角度论述,旨在真正让学生在剪纸艺术的学习过程中掌握更多的技能,促进他们美术综合学习能力的提升。在具体的教学过程中,教师注重从如下几点入手:

第一,树立对艺术剪纸的正确认知。剪纸是我国优秀璀璨文化之一。通过进行剪纸艺术的教学,教师可以让学生真正理解剪纸中承载文化内涵,并在此过程中真正让学生感受到剪纸的魅力,使他们通过剪纸了解我国文化发展的历程,促进学生正确剪纸观念的形成。

第二,培养学生优良的品质。在剪纸教学中,教师可以剪纸为载体进行多种方式的教学(比如进行故事教学),让学生真正在剪纸中了解其中的优美故事,使他们真正受到故事主人公优秀品格的影响,调动学生的美术学习兴趣,促进他们优良品格的形成,增强剪纸教学的育人价值,真正为美术教学赋能。

第三,提升学生的审美能力。教师在开展美术教学过程中可讲解剪纸的技巧,让学生在此过程中感受剪纸的线条美、结构美,促进学生审美能力的提升。更为重要的是,教师可让学生展示剪纸作品,并结合学生的看法进行针对性指导,让学生掌握更为科

学的剪纸思维,让他们运用这种思维剪纸,并欣赏与剪纸相关的艺术作品,促进学生审美能力的提升。

第四,增强艺术剪纸的影响力。众所周知,中国剪纸是我国特有的艺术形式之一。在开展剪纸教学过程中,教师可以剪纸为载体讲授我国的文化,以及其中蕴含的风土人情,加深学生对艺术作品的认知。与此同时,教师可让学生将剪纸艺术,或是剪纸思维运用在现实的生活中,让学生感受到剪纸的独有魅力,并从中受益,使学生成为剪纸艺术的传承者和传播者,提升剪纸艺术的影响力。

三、中国民间剪纸艺术在学校美术课堂的传承与发展策略

(一)立足剪纸课堂深挖美术内涵

学校剪纸教学主要是围绕课堂来展开的,因此,在推进艺术素养理念的过程中,我们也一定要把守好课堂这一主阵地,积极对民间剪纸当中的思政教育内涵进行全面性、多维度的挖掘,引领学生感受其中的思想品质、政治意识以及审美素养等方面的内涵,切实铸牢其思政防线。例如,在讲授敦煌元素时,我们一方面可对其蕴含的美育元素进行深挖,结合“S形三道弯”等知识点的探讨,让学生能够感受其中美轮美奂的艺术美、造型美,逐步塑造其良好的审美意识和艺术修养;另一方面也可依据信息技术之便,展示一些与“敦煌”历史相关的视频、图片,如著名的“千手观音剪纸”等等,使他们能够结合民间剪纸,去感受到我国少数民族艺术文化的源远流长与璀璨丰富,进一步激起他们的艺术意识、艺术情怀。通过从美术内涵的角度进行剪纸教学,教师一方面让学生欣赏到美轮美奂的艺术作品,另一方面也是他们加深对剪纸文化的认知,促进学生对剪纸艺术的传承,促进美术教学质量的提升。

(二)从构图角度分析剪纸艺术内涵

以往美术学习过程中,部分学生将学习重点放到了构图方面,未深入分析图片中的明暗关系,这种情况下也使美术教学陷入困境。从另一个角度来看,美术绘画与剪纸有异曲同工之妙,教师可以以剪纸为典型,引导学生在剪纸艺术中明确某个图形的明暗关系,通过这种方式也能获得更多的绘图灵感。以戴口罩的小人为例将剪纸元素融入美术教学中能够使学生明确戴口罩的小人的结构,学生也能从剪纸中观察到戴口罩的小人的各个部分的明暗变化,于学生美术能力的提升也有关键作用。此外,学生从剪纸的侧面也能见其纵向结构特征,这种情况下便于学生在脑海中形成特定的造型,同时还可以自如处理这些混乱的元素,使之成为整个画面的主体,提升艺术的视觉表达效果。通过从构图角度进行剪纸教学,教师真正让学生在具体的操作过程中了解剪纸的注意事项,并在此过程中更为积极地进行剪纸的学习,使他们掌握剪纸中的明暗变化、结构变化,促进学生审美能力的提升,增强

剪纸教学的有效性。

图1 戴口罩的小人

（三）在插画设计中引入剪纸元素

民间剪纸具有民族性特征，其随时代的发展内容也在不断变化。在实际发展过程中，我们能感受民间剪纸艺术的变化，这种情况下也便于把握美术的方向，提升自身的艺术感知能力。以插画设计为例，插画是一种重要的艺术表现形式，且图案多样，具有直观性、感染性、艺术性等特征，在多个领域中均有重要应用。插画形式多样，最出名的为各种动物形象，如图2。在动物表现过程中，通过协调动物身体造型与面部表情，突出表现某一细节或者文化。这也为民间艺术表达创造了多种路径。此外，动物动作与动物造型也是常用的插画表现手法。在不同形象表达过程中，创作人员也会利用多种造型手法，如抽象、变形、夸张等，进一步丰富艺术表现效果。此外，剪纸艺术在节日插画绘制过程中也有重要应用。与平时不同之处在于，剪纸多为红色，该颜色有喜庆的韵味，在此基础上赋予不同的动物形象能够增强其艺术表达效果，同时也能凸显浓厚的节日气息。以春节为例，插画多为窗花，人们将其贴于窗户上，象征着美好的愿景。以元宵节为例，插画多为大红灯笼，烘托了浓厚的节日氛围。通过将剪纸引入插画中，教师在拓展学生思维的同时，让他们结合实际的需要以及剪纸的独有文化特征，进行相应的插画操作，让学生真正构建出具有感染力和表现力的插画作品，提升整体的插画教学质量。

图2 小兔子

（四）着眼实践以开展多样剪纸活动

诸多教育实践证明，活动是保证学校剪纸教学的重要途径。在相关活动的助推下，我们不但可以激起学生的学习热情，而且还能搭建丰富的艺术素养落实平台，让学生能够潜移默化中获得思想品质以及道德素养的提升。例如，在教学实践中，我们一方面可针对艺术素养积极开展一些主题性的实践活动，如“红色民间剪纸演绎大赛”“传统剪纸艺术追思”等，激起学生的传统文化、红色文化学习和探究之情，促使其民族自信 and 家国情怀得以有序

化培养；另一方面可立足一些特定节日，如端午节、国庆节、建党节等，开办“端午节剪纸联欢”“我为母亲跳支舞”大赛等活动，从而以多样化、趣味化的活动为引导，来助力学生良好剪纸学习态度和思政品质的有序化培养。通过开展多种形式的剪纸活动，教师在一定程度上加深学生对中华文化的认知，也让他们在具体的实践过程中获得综合实践能力的增强，真正使学生成为传统文化的继承者和传播者，提升学生的文化认知能力，促进小学美术教学质量的提升。

（五）从装饰画的角度看剪纸艺术

首先，民间剪纸具有装饰性特征，将其应用于装饰画教学中尤为重要，不仅能够丰富装饰画教学内容，同时也能营造良好的视觉环境，增强学生的视觉体验感。深入探究民间剪纸艺术的主题，我们能够感受其中的文化。例如，用于居室环境美化的炕围画，随着家庭成员的变化，装饰画也在逐渐变化，由最初的新人到父母，再到老人，通过这一变化能够突出时光飞逝的特征，也能使观赏者培养更加珍惜时间。其次，部分场所在装饰画选择过程中引入了历史故事、神话传说、戏曲动物等，进一步丰富了装饰画的表现内容，同时也能突出表现其艺术特征。随着时间的推移，人们对装饰画的需求也发生了变化，更加侧重于精神生活质量的提升，装饰画多为山水画、房舍器具等，包罗万象。为了更好地突出装饰画的艺术表达效果，一些人借助民间剪纸表现相关内容，通过对称、折叠、反转等变化呈现不同的装饰效果，不仅能满足人们的实际需求，而且也提升了人们的生活质量。通过引入装饰画，教师真正拓展学生的剪纸学习视角，让他们从多种形式的装饰画中感受到剪纸的独有美感。与此同时，教师让学生从剪纸的角度欣赏相应的装饰作品，也在一定程度上提升他们的美术鉴赏水平。

（六）在生活画中感受剪纸艺术

生活画多以表现人们的日常生活为主，一般情况下，生活画包含多个内容，均反映人们日常生活，具有浓厚的生活气息。在艺术作品表达过程中，剪纸也是常用的形式，一般情况下，剪纸又可作为剪画应用于日常生活中，而剪画又分为单色剪纸、彩贴剪纸、剪后填色三类。从其题材来看，其涉及的范围比较广，且有丰富的内涵。追溯古代造型纹样，我们从“鱼身人面”“牛耕图”中得到启示，其不仅能够体现某个时代人们的生活特征，同时也随时代的发展不断变化。著名的生活化剪纸作品有很多，如《鹿鹤同春》《鹰踏兔》《扣碗》《抓髻娃娃》《鱼咬莲》《和合二仙》《六国封相》《嫦娥奔月》《八仙闹东海》等。突出表现了某个时代人们的生活特征，极具人文气息。通过引入生活化的剪纸教学模式，教师真正让学生观察生活，品味生活，感受生活中剪纸的独有魅力，促进学生剪纸审美能力的提升，促进小学美术教学质量的提升。

四、结语

综上所述，将剪纸这门传统艺术融入美术教学中能够丰富美术教学内容，也能拓宽学生的视野，于学生美术素养的提升也有关键作用。本文就民间剪纸艺术在学校美术教学中的应用展开论述，阐述其在美术、插画、装饰画、生活画中的具体应用，彰显其艺术魅力，进一步提升其艺术表现效果。

参考文献：

- [1] 陈克宏. 在美术教学中通过引入民间美术资源培养学生审美能力的教学探究[J]. 学周刊, 2021(16): 167-168.
- [2] 岳姝彤. 辽宁省“非遗进校园”现状及可持续发展策略的研究[D]. 沈阳师范大学, 2020.