

广灵染色剪纸在中学美术课堂中的探究分析

韩妙妙

重庆三峡学院美术学院 重庆 404100

【摘要】：作为中华民族非物质文化遗产之一，广灵染色剪纸以其别致的形式风格、赋色手法、风土人情等多方面彰显着当地人民的审美观念和历史文化，具有极高的艺术价值。故将广灵剪纸这一优秀民间艺术作为本土课程资源融入中学美术教学，不仅能够落实当前时代背景下新课程改革的要求、培养学生的美术鉴赏能力和动手能力，更多的是通过剪纸的实践教学来使学生群体感受文化魅力，培养家国情怀，增强文化自信。本文精要分析了广灵染色剪纸作为民间艺术的发展历程以及将其引进美术课堂的意义，并对中学美术课堂引进这一剪纸艺术的具体举措进行总结，旨在为广灵染色剪纸艺术的传承以及美术教育事业的发展提供新思路。

【关键词】：广灵染色剪纸；美术教育；中学课堂

Exploration and analysis of Guangling dyeing paper-cut in middle school art class

Miaomiao Han

Chongqing Three Gorges University Chongqing 404100

Abstract: As one of the intangible cultural heritage of the Chinese nation, Guangling dyed paper-cut shows the local people's aesthetic concept and historical heritage with its unique style, coloring techniques, local customs and other aspects, and has a very high artistic value. Therefore, incorporating Guangling paper-cut, an excellent folk art, as a local curriculum resource into middle school art teaching can not only implement the requirements of the new curriculum reform in the current era, but also cultivate students' art appreciation ability and hands-on ability, but also through the practice of paper-cutting. Teaching to make students feel cultural charm, cultivate family and country feelings, and enhance cultural self-confidence. This paper analyzes the development process of Guangling dyeing paper-cut as a folk art and the significance of introducing it into art classroom, and summarizes the specific measures of introducing this paper-cut art in middle school art classroom, aiming at the inheritance of Guangling dyeing paper-cut art and the development of art education to provide new ideas.

Keywords: Guangling dyeing paper-cut; Art education; Middle school classroom

1 广灵染色剪纸融入美术课堂的概述

1.1 广灵染色剪纸

“传统民间艺术是高校美育课程体系的重要组成部分，是培养德智体美劳全面发展的现代化社会主义人才的重要战略内容。”作为一种流传于山西省广灵县的传统剪纸艺术形式，是国内少有的以阴刻为主的点彩剪纸作品之一，作为中国民间剪纸三大流派之一，在中国的剪纸艺术中占据着突出的地位，以其独特的风格、艳丽的色彩、生动的造型、纤细的线条、传神表现力和细腻的刀法独树一帜，自成一派，被誉为“中华民间艺术一绝”。

1.2 中学美术课堂

2020年10月15日中共中央办公厅、国务院把中小学生的艺术、音乐、书法等艺术类课程纳入到了学业要求当中，为了弘扬中华美育精神，提高学生的人文素养，提出“艺术类科目纳入考试的考试范围，全面培养学生的德智体美，在人才培养的过程中，将美育纳入各级各类的学校教育当中。”因此，美术课程资源的开发，既能弘扬中华文化又能增强学生的文化自信。将广灵染色剪纸与课程结合的同时，必须去了解、挖掘这种民间艺术中所包含的中华美育精神以及它自身丰富的美育

资源，必须把中学民间美术课程与社会实践和校园文化建设充分、有效地结合起来必须大力开发民间美术资源以丰富、充实中学美术课程，推动本土的、与生活相关的民间文化，进行以“美育”为主题的教育教学和实践。

1.3 基于核心素养下的广灵染色剪纸课程开发理念

根据《新课标》的指导意见，美术学科需要培养学生的五大核心素养，即图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解。在广灵染色剪纸课程资源的开发过程中，应始终以这五个核心素养作为课程设计和实施的导向。

1.3.1 图像识读

在学习中国各地域典型剪纸流派和广灵染色剪纸的作品风格时，通过图片对比、赏析和解读具有代表性的剪纸艺术作品，感受其手法、配色、构图等形式上的不同特征，解读剪纸图案中蕴含的人文情怀和思想情感，从技法、风格等方面识别不同地区的剪纸类别，并能辨析和对照生活中的剪纸文化元素。“无论用一个或多个形象组合，皆是以象寓意、以意构象来造型，而不是用随意的自然形态作为作品形象。”以此理解剪纸文化作品的精神内涵和现实意义，与生活实际相结合。

1.3.2 美术表现

在中学美术课堂上,通过师生共同探讨去学习广灵染色剪纸的知识与基本制作的技能。首先,教师需利用丰富的图书资料、照片视频,让学生充分体会广灵染色剪纸的技法风格和用色方式;其次,在教师准确而细致的示范下,使学生了解到剪纸的具体制作过程;最后,利用单人或小组的方式让学生自行制作、临摹优秀剪纸作品,进一步体会剪纸技艺,表达自己的创作意图和情感态度。这一过程需要做到手、眼、脑并用,是对学生美术表现能力运用上的考验,有利于学生自主解决问题习惯及能力的养成。

1.3.3 审美判断

通过细心的观察、分析与实践,学生可以将生活中的个人经历或奇思妙想迁移到剪纸艺术作品表现上,用剪纸的形式美装点出雅致和谐的学习生活,并通过给剪纸“上色”培养个人的色彩搭配感。在感受、认识、制作广灵染色剪纸作品艺术美的同时,形成学生自身对审美的判断,培养其独特的审美情趣。

1.3.4 创意实践

在学生掌握广灵染色剪纸基本技法的基础上,教师引导学生结合广灵剪纸的题材内容、风格特点和造型元素等进行有创意的剪纸设计。通过搜集并确定生活中可以运用的事物作为广灵染色剪纸文化设计的载体,从设想、构思、起草、制作、调整这些步骤逐步推进,完成地方文化特色创意产品的自我设计创作,实现对学生理解能力、创新思维和实践表现等方面的发展。

1.3.5 文化理解

广灵剪纸是一项古老的传统艺术,见证了山西省广灵县不同时代的历史变迁,彰显出民间剪纸艺人对本土文化的热爱。通过对广灵染色剪纸的学习,学生不仅可以认识广灵剪纸文化的丰富内涵,感受其独特的操作技法,从而树立文化自信,自觉传承本土文化;还可以体会到民间艺术家对文化作品的坚定信念和无私奉献的工匠精神,培养学生群体自强不息、积极向上的优良品质。

2 广灵染色剪纸融入美术课堂的措施

2.1 广灵染色剪纸文化融入美术课堂

“广灵剪纸扎根民间是地域文化的表现形态,承载了不同时期的文化内容,具有丰富的文化价值。表达了广灵人民对社会的认识、审美情趣和生活理想。其题材丰富,大致可分为生活场景类、吉祥如意类、非现实类、现代人物类、风景名胜、书法绘画类题材。”

作为入选我国第一批“非物质文化遗产”的广灵染色剪纸,有着区别于其他剪纸的艺术风格,尤其它独特的风格、艳丽的色彩,这些艺术特征能被开发成教学资源来丰富美术课堂,提

高学生的民族认同感。文化是一个国家的命脉,建成文化强国是我国当前的文化发展目标。广灵染色剪纸作为文化的承载媒介,通过课程使学生充分了解中华文化的魅力,推动地方文化的延续发展,提高我国文化软实力。剪纸艺术作为我国的民间传统文化形式,似乎正随着新时代的发展而逐渐变得小众化,而为了应对这一情况,很多地区的剪纸艺术开启了创新之门。

“晋城剪纸,以磁性剪纸为代表,在全国独树一帜。磁性剪纸可以靠自身的磁性吸附到磁性相框、磁性画轴、磁性书写板上,也可吸附到冰箱、防盗门、汽车、文件柜、文具盒等铁制物体上。这种与现代人生活习惯及实际需求相结合的剪纸艺术的创新,为剪纸艺术的发展带来了新的方向。”而教师在开展小学美术教学的过程中,可以尝试将剪纸技艺的创新之处向学生进行全面讲述,让学生从中吸收和理解美术的创新之道。

因此,将广灵染色剪纸技艺真正的与美术课程结合起来,不仅仅能够培养学生的美术鉴赏能力和剪纸操作技法,更多的是培养相应的文化情感,通过对中华传统艺术的了解与实践,去感悟其文化内涵。通过实践教学来感受文化魅力,培养家国情怀,增强文化自信。

2.2 广灵染色剪纸技艺融入美术课堂

剪纸技艺看似简单,实则凝聚着多种技巧,不仅仅需要具备熟练的操作技法,同时需要具备细致的观察力和丰富的表现力,能够将广灵染色剪纸的色彩感、技巧性、文化性完美结合。对此,美术教师自身必须具备极高的文化素养和准确的示范能力,通过配备细致讲解的教师示范过程,使学生群体充分感受、理解广灵染色剪纸的制作过程和独特魅力。

首先,广灵染色剪纸是一项需要足够耐心和毅力意志才能完成的镂空刻染艺术。“剪纸艺人在长期生活实践、文化艺术浸染中,对广灵染色剪纸的制作方法和工具不断调整,并在图案、颜色、形式和题材上不断钻创新,才呈现出目前的形式多样,颜色鲜明的广灵染色剪纸作品。”其次,美术教师的准确示范至关重要,可以试着从较为简单的技法、易被识别的图形入手,利用多媒体现场展示,先从剪纸常见图形符号开始,例如:水滴形、锯齿形;再从剪纸的基本折叠技法叙述,例如:四边形折叠、多边形折叠;最后,课程中最精彩之处也是较难之处是刻、染技法的学习,想要操纵自如就需要花费大量的时间认真专注练习,需要美术教师的言传身教和学生群体的刻苦练习,使学生不断尝试、理解、进步。

创新思维和动手能力一直是美术教学中的重中之重,尤其对于开发中学生想象力和创造力这方面,多元化、多层次的剪纸技艺展示将带给学生群体思维的启发和实践的机会,以期达到自我提高、自我成长的美育目标。

2.3 广灵染色剪纸实践融入美术课堂

广灵染色剪纸技艺作为我国民间优秀传统文化的代表,将

其真正的与美术课程结合起来,不仅仅能够落实新课程改革的要求、培养学生的美术鉴赏能力和动手能力,更多的是通过广灵剪纸实践教学来感受艺术魅力。具体安排如下表 2.1。

表 2.1 广灵染色剪纸融入美术课堂的方案设计

课程模块	教学目标	教学重点	教学方法	作业命题	质量要求
中国特色剪纸的概念、发展史、艺术特征和风格、表现手法、装饰纹样。	1.初步认识中国剪纸的特色、类型; 2.完成窗花剪纸制作的初体验。	1.介绍中国剪纸的概念、发展史、艺术风格、表现手法、纹样; 2.示范讲解剪纸的制作。	视频欣赏、课件展示、师生讨论。	评述典型剪纸作品的风格特征。	通过观察感受、参照对象,进行评述不同典型流派风格特征。
广灵染色剪纸的起源、用途、形式、题材内容、风格特色。	1.了解广灵染色剪纸的特点、题材、技法; 2.完成广灵染色剪纸作品的创作。	1.认识广灵剪纸的起源、用途、形式、题材、风格、基本符号; 2.分析广灵剪纸的制作方法步骤。	课件展示、收集资料、小组讨论。	自行设计制作一幅广灵剪纸作品。	色彩风格、主题鲜明。
广灵染色剪纸设计应用与实践。	1.了解广灵染色剪纸的设计理论; 2.将广灵剪纸元素应用到日常用品的设计制作。	1.欣赏创意生活用品设计,了解设计的相关理论; 2.讨论广灵染色剪纸设计应用领域,分组创意。	师生讨论、设计草图、动手实践。	设计制作广灵剪纸风格的装饰品。	独立或分组设计制作体现广灵文化的剪纸风格文创。

2.3.1 学情分析

此次教学对象班级为初级中学学生,由于该阶段的学生具有较浅的美术专业功底,因此本课课程目标设置为培养学生对广灵染色剪纸的基本意识、基础理论和基本技能,并能制作出具有个性特征的剪纸文创衍生作品。本课教学过程需围绕“(1)通过评述典型流派剪纸作品的方式认识特征;(2)运用夸张、比拟手法实践创作广灵染色剪纸”组织教学,以期达到培养学生观察、思考和动手能力的课堂目标。

2.3.2 教学目标

引导学生聚焦广灵染色剪纸文化元素,以个人或小组的方式共同完成构思、绘稿、制作等步骤,实现剪纸元素在文创产品设计上的应用。

2.3.3 教学重难点

(1) 教学重点:通过评述典型流派剪纸作品的方式,认

参考文献:

- [1] 李兵.传统民间艺术在高校美育课程中的发展策略研究[J].美与时代,2020(08):32.
- [2] 宫楚涵.剪纸-中国国粹艺术读本[M].中国文联出版社,2008:17.
- [3] 班彩玲.民俗视角下的广灵剪纸审美特征[J].美术教育研究,2016(02):28.
- [4] 朱广军.剪纸艺术与小学美术教学融合分析[J].儿童发展,2021(08):47.

作者简介:韩妙妙,重庆三峡学院 2021 级在读硕士,就读专业为学科教学(美术);主要研究方向为美术教育。

通讯作者:李兵,重庆三峡学院副教授,硕士研究生导师。

识不同剪纸流派风格、技艺、手法、造型、构图、色彩,对广灵染色剪纸作品达到较深入的了解。

(2) 教学难点:运用夸张、比拟手法的设计创作广灵染色剪纸相关衍生品,培养学生观察、思考、动手能力。

2.3.4 教学方法

为了突出教学的重点与难点,注重学生剪纸课的体验过程,针对中学生的思维特点和心理特点,在教学中,教师采用情境教学法、演示法、示范法、比较法、谈话法等。

2.3.5 教学内容

美术教师介绍典型流派剪纸作品的概念;在表现手法的讲解上,通过作品分析内涵并辅以思考型提问,去练习学生对相关美术知识的理解;详细讲解广灵染色剪纸的剪纸风格;教师展示常用技法:阳刻、阴刻、阴阳结合;教师讲解常见纹样纹饰:月牙纹、圆点纹、锯齿纹、水滴纹;教师示范步骤:折、画、剪(教师示范)、展开;学生课堂练习;学生动手操作、选优秀作品组织欣赏、评价。

2.3.6 教学总结

(1) 通过持续有趣的课堂互动,使学生了解广灵染色剪纸的基本常识,并能运用适当的剪刻技法、装饰纹样和色彩搭配完成一个剪纸工艺品的剪制。

(2) 掌握两种及以上的基本剪纸工艺,尝试在此基础上进行变化组合,激发学生对民间美术的学习兴趣,弘扬优秀的传统民俗文化。

3 结语

将广灵剪纸这一优秀民间艺术作为本土课程资源融入中学美术教学,不仅能够落实当前时代背景下新课程改革的要求、培养学生的美术鉴赏能力和动手能力,更多的是通过剪纸的实践教学来使学生群体感受文化魅力,培养家国情怀,增强文化自信。由认识“非物质文化遗产”对中学美术课程资源系统的重要性出发,以“广灵染色剪纸”这一潜在美术课程资源进入美术课程资源系统为例,使得中学学生群体认识其文化传承、技法习得与实践创新,以期达到广灵染色剪纸艺术的传承、发扬和美术教育事业的探究、发展的目标。