

中国剪纸文化融入手工课程中的实践应用探究

邢雅丹

广东省广州华立科技职业学院 511300

摘要:我国拥有几千年的优秀文化历史且大区域文化的国家,深厚而优秀的传统历史沉淀了深厚的文化内涵。在西方文化不断入侵的时代,为了让传统的民间艺术得到传承和发扬,高职美术可以将民间剪纸艺术融入到手工制作课程教学当中。即能丰富高职手工课程教学的形式与内容,又能提高学生的民间艺术审美观,同时将我国悠久的民间民族艺术得以传承和发扬。与此同时培养学生的民族自豪感。

关键词: 高职美术; 传统民间文化; 剪纸艺术

一、剪纸文化在高职手工课程中的应用价值

(一) 有利于丰富高职美术教学资源

将剪纸艺术融入到手工制作中,可以将优秀的传统文化融入高职艺术设计专业课程教学中。通过丰富的课堂教学形式来丰富高职艺术设计专业的课程教学活动。将中国传统文化引入到课堂中拉近学生和艺术设计学科的距离感,让学生更容易获得艺术设计学科的知识。其次,通过剪纸手工活动的开展,能够提高高职艺术设计专业教学的实践性。提高学生的动手操作能力,也增加学生学科的新知识内容,同时传承和发扬中国的传统艺术文化。

(二) 帮助学生提高实践和创新的能力

将中国传统的艺术文化融入到课堂教学中,可以帮助学生拓宽视野,同时拓宽学生对美术知识的体系搭建。通过剪纸活动实践项目,提高学生的动手能力、审美能力和自主学习能力。与此同时,培养学生对民间文化艺术的审美感。教师可以借助剪纸活动的开展,提高学生对艺术活动的兴趣爱好并积极主动的参与到剪纸活动当中,也可以将自制的剪纸作品作为艺术品进行义卖。其次以剪纸艺术活动来进行深度学习,不仅能让学生找到艺术的美学规律,还能将传统民间文化元素与现代多媒体技术相结合,更好的传承和发扬民间艺术。

(三) 提高学生的爱国意识以及民族文化的认同感

随着改革开放的深入以及社会经济的不断发展,许多国外的新思想新文化不断涌入国内导致民族民间艺术的没落。我国有着悠久的历史,伴随产生了很多艺术作品,现阶段这些民间艺术在不同层面面临着断层和失传的危机。在高职艺术设计专业教学中,通过剪纸艺术活动的开展,把传统文化中独有的艺术特点融入到教学中,培养学生对民族民间文化的兴趣,了解我国民族民间文化的特点以及存在的意义。既能培养学生独特的审美观,又能在文化层面培养学生的民族自豪感和自信心,为民族民间艺术文化的传播和发展作出贡献。

(四) 增强多学科的融合发展

艺术教育涉及多方面,涉及多个专业及学科。我国的民族民间艺术更是具有独特的地域性和艺术性是大文化背景下的独特产物。比如剪纸艺术不仅包含了地域性的文化资源和地理背景还会涉及到音乐、历史、地理等多学科的知识内容。开展剪纸艺术教学,可以让多学科的知识形成网络体系,成为高职教育发展的新路径。

二、剪纸艺术的特点

(一) 体裁丰富

我国的民间剪纸种类繁多,且不同的地域有不同的剪纸艺术,不同地区之间的剪纸艺术还有着较大的差别。在开展

剪纸艺术教学过程中,教师需要根据不同地区的剪纸艺术特点来进行教学。剪纸艺术的题材和内容通常比较广泛与当地人们的劳动生活密切相关,能够有效的展现出地区人民的风土人情和文化特征。因此剪纸活动的题材通常与日常生活劳作有关具体的表现,形式上可以有人物,花草,山水动物等等。

(二) 造型构图

民间剪纸艺术在处理艺术形象时特别注意形象的刻画。不仅具有绘画性和装饰性,更具有写实性。灵活应用和多元技法,形成了民间剪纸的独特风格。不仅如此,剪纸艺术还有流畅而清秀的线条,优雅而精致的构图,让剪纸艺术看起来简洁夸张,实则是技法追求的创新。大多数剪纸艺术是以镂空的创作手法为主,因此有着独特的结构和线条。在构图方面以局部见整体的巧妙构思,借助二维创作手法来体现三维的立体空间。

(三) 色彩朴素

色彩是人对外物产生的第一印象,往往能够传递出超出图形的表达效果。在民间剪纸艺术中,色彩是重要的表现因素也是剪纸艺术的重要特点。我们常见的民间剪纸艺术大概分为两大类,单色和套色。单色顾名思义,颜色单一显得作品色彩更加纯粹能给人一种安静清爽的感觉,既能突出剪纸作品的纹样朴素,又能增强视觉效果。单色剪纸作品大多以红色,白色为主,也会少有蓝色、黑色、金色等。在我国民间,红色寓意着吉祥有驱邪的效果,同时能传达喜悦欢庆的情感,极具象征意义和生命力。而白色则是纯洁朴素的象征。没有过多的色彩修饰单一的色彩反而会显得极端含蓄。剪纸艺术中还有一些套色作品,就是将两种颜色混在一起剪刻,将其中一种颜色作为主色,技能增强作品的层次感和装饰感,也能让色彩的对比度更加协调。

三、剪纸艺术的民间艺术文化内涵

明天剪纸文化到现在,已有上千年的发展历史,不仅有着深厚的文化底蕴,更有着鲜明的民俗特色。在开展民间剪纸艺术教学时,教师不能忽视了民俗的渊源和文化的内涵。在民间民俗活动开展的过程中,人们会把剪纸作品贴在窗户、门、或者头饰、衣物等上面,如“吉庆有余”“喜”或是这种花鸟鱼虫。有的是体现人们对幸福生活的向往,有的则是寓意着生命的意识和繁衍。不同的剪纸作品代表了不同的民俗文化,在教学过程中,只有将民族文化与教学有机地结合在一起,才能让学生更加深层地掌握剪纸这门艺术。

四、高职开展剪纸教学的重要性

如何在高职开展美育教育是高职教育工作者的职责,如

何针对不同地域和不同专业的学生进行艺术教育也是值得深思的问题。剪纸作为美术教学的重要组成部分,不仅能丰富美术教学的形式和内容,还能提升学生的民间艺术审美能力。剪纸作为我国传统文化的瑰宝,值得被融入教学,大力传承和发扬。在西方文化不断入侵的当下,我国5000年的民间民族文化显得格外耀眼。教育部门要求将优秀的传统文化纳入教学计划,要将我国的优秀文化在青少年一代不断的传扬和发展。提高学生民族文化认同感的同时,培养学生的爱国情结和民族自豪感。也许我们优秀的民族艺术不再出现“断代”的现象。

五、剪纸文化融入高职美术手工课程的教学思考

(一) 创新课程设计

高职美术手工教学要不断的创新课程设计融入剪纸文化,丰富教学内涵。合理的将剪纸理论知识与实践操作,开启线上线下融合教学模式打造“高职美术剪纸课程”体系,并在教学过程中不断的改进和完善。除了课堂教学以外,教师可组织丰富的公益服务活动:进福利院、养老院、去村小、乡小等各个地方进行剪纸文化传播,把中国传统剪纸文化渗透到每个人心中。在提升自身文化自信心的同时,为其他人灌输民族自豪感和中国的民族文化魅力。把教学从课内引到课外,从学校引到社会。把教学的形式多样化,不断创新课程设计,推进课程改革。

(二) 观,教师示范、学生展演

简直是我国优秀的文化艺术,我国很多地区都有剪纸文化,因此在剪纸艺术中能够反映出当地人民的生活和劳动状态,是当地百姓风土人情和生产生活的形象展现。高职的学生来自各个地方,对剪纸文化也有不同的认识。有的学生从小受剪纸文化的熏陶,因此对剪纸有一定的兴趣和喜好。有的学生则从小没有见过剪纸艺术,对剪纸文化没有任何了解。在教学过程中教师要根据学生的艺术基础和艺术素养,以及对剪纸的认同感出发,为学生传授统一的理论知识和技巧。教师要为学生做好示范工作,在示范的过程中培养学生的观察能力。教师示范的过程中,学生不仅要观察教师剪纸的手法技巧,更重要的是领悟剪纸作品所产生的艺术效果。不仅要眼观,更要心观。通过观察不仅能够提高学生剪纸学时的主动性还能提高学生的剪纸技法。教师释放的同时,学生可以相互沟通、交流,这种轻松、自由的学习氛围为学生营造了更加和谐的艺术环境,帮助学生更好的掌握剪纸技巧。

(三) 作品临摹

美的学习离不开实践临摹。美术是一门实践性很强的科目,需要培养学生的实际动手能力。因此在剪纸手工教学当中,教师要鼓励学生多看,大胆操作。“剪”只是一种表达形式,同时还可以通过刻、撕等多种方法进行创作。学生在掌握好相关的理论知识之后,认真观摩教师的示范教学,接着主动参与到实践剪纸活动当中。教师在教学中要有更加深刻的思考,不仅是对艺术教学方式的思考,更是对传统民间艺术的思考。无论是教学观念教学方法,还是教学内容,都应该是开放式的,新型的。在教学的过程中需要不断的修订和完善。适当的转变师生角色,丰富课堂教学形式,将理论知识与实践操作整合调整。比如在观摩的过程中,学生可以观摩教师的示范操作,也可以由教师播放相关的剪纸视频。信息化设备的辅助教学能够拓宽学生的视野,了解更多地域剪纸文化,促进学生创新思维的发展。在临摹作品的实践操作中,教师给出作品的基本创作要求,让学生自由发挥。每个学生的出生地域不同,对剪纸文化的认识也不同,因此在创

作的过程中会将更多的自主意识融入到作品创作当中,给学生带来更多的创作灵感。同时教师要注重课堂的趣味性和多元化,让学生在轻松的环境中进行观摩和实践,从而更好的掌握剪纸的技术。

(四) 加强师资队伍建设

师资水平是教学质量的重要保障。在高职艺术设计专业手工课程教学中融入剪纸艺术,需要教师自身具有一定的剪纸技能。既要对中国传统剪纸文化有深入的了解,更要有实际的剪纸操作技能。教师可通过进修培训,不断的提升相关的专业水平和教学技能。比如通过互联网或实地考察的形式了解传统剪纸文化的内涵以及特点。在教学过程中要把民族文化与教学有机地结合起来,让学生掌握剪纸技术的同时,深入了解传统的优秀民俗民间文化。不断可以提高教师的综合素养,更能让教师培育出全面发展的人才。

(五) 传承创新,以美育人

创新既是艺术界永恒的主题也是教育界不变的宗旨。教育本身要通过不断的形式内容创新,去培养更加优秀的人才。也需要学生在学习的过程中不断提升自身的创新思维和创新能力。美术作为一门艺术类学科更加注重创新意识。在艺术创作的过程中不能一味的追求写实,这样会限制学生的发散性思维。鼓励学生大胆创新,可以让学生的思维更加发散,将剪纸这门艺术发挥到极致。在高职艺术设计专业教学当中要坚持以美育人,以文化人,提高学生的人文素养和审美能力同时培养学生全面发展的综合能力。剪纸是一门民间艺术,既来源于民间,又取材与民间,是老百姓生活和劳动的文化结晶,在内容和形式上都不受限制,因此,教师要鼓励学生大胆创新。但是,无论形式和内功怎样变化,艺术作品的内涵不能变,就像散文一样“形散而神不散”。通过剪纸作品,能反映人们的幸福生活或者某种社会正能量。

将剪纸文化融入到手工课程当中,既能丰富教学活动,提升学生的民间艺术鉴赏能力,还能培养学生的文化自信心,将我国优秀的传统民间不断传承和发扬。

本文系2021年度广东省普通高校特色创新类项目“融媒体背景下广东艺术设计类专业融入中华优秀传统文化的育人体系研究”(项目编号:2021WTSCX310)阶段性成果;广东省职业技术教育学会第四届理事会科研规划项目2021-2022年度立项课题“基于“课程思政”的中华优秀传统文化在艺术设计类专业教学中的传承与发展研究”(项目编号:202103G98)阶段性成果。

参考文献:

- [1] 高超,纪兰芳,编著.中国.颍州剪纸精品邀请展作品集[M].中华文化促进会剪纸艺术专业委员会,2018:序言.
- [2] 中国艺术研究院·中国非物质文化遗产保护中心,编著.第一批国家级非物质文化遗产名录图典[M].文化艺术出版社,2017:前言2.
- [3] 王立云,王龙樟.强化开放式实验教学培养创新型人才[J].科教导刊(上旬刊),2019(3):86-88.
- [4] 王波.中国传统剪纸文化在培养高职优秀学子的应用[J].佳木斯大学社会科学学报,2018(14):206-208.
- [5] 孙明.推行高职公共体育艺术教育俱乐部制[J].美术界,2019(54):158-159.