

美育进校园——中学美术课程教学中“剪纸”的融合研究

王芹

高邮市三垛中学，江苏 扬州 225600

摘 要： 剪纸是我国重要的民间艺术，也是值得传承和弘扬的非物质文化遗产，蕴含着丰富的内涵和无线的魅力。在中学美术课程教学中融入剪纸艺术，不但可以大大丰富美术课程的教学内容，调动学生学习积极性，还能够为我国优秀非遗文化的传承与发展提供助力。基于此，本文以中学美术课程教学为例，阐述了“剪纸”融入中学美术课堂的意义，分析了“剪纸”融入中学美术课堂中存在问题，并结合高中美术课程教学提出了一些优化策略，旨在进一步促进美术课程教学的改革与发展，希望可以为各位同行提供一些参考与借鉴。

关 键 词： 美育；美术；剪纸；教学融合

Aesthetic Education into the Campus -- Research on the Integration of "Paper-cut" in the Middle School Art Course Teaching

Wang Qin

Gaoyou Sanduo Senior School, Yangzhou, Jiangsu 225600

Abstract： Paper Cuttings is an important folk art in China, and also an intangible cultural heritage worth inheriting and carrying forward, which contains rich connotation and wireless charm. The integration of Paper Cuttings art into the teaching of art courses in middle schools can not only greatly enrich the teaching content of art courses, mobilize students' enthusiasm for learning, but also provide assistance for the inheritance and development of China's outstanding intangible cultural heritage. Based on this, this paper takes the middle school art curriculum teaching as an example, expounds the significance of "Paper Cuttings" integration into the middle school art classroom, analyzes the problems existing in the integration of "Paper Cuttings" into the middle school art classroom, and puts forward some optimization strategies in combination with the high school art curriculum teaching, aiming to further promote the reform and development of art curriculum teaching, hoping to provide some reference and reference for peers.

Keywords： aesthetic education; art; paper cutting; teaching integration

引言

在全社会都在大力弘扬和发展中华优秀传统文化的今天，让“剪纸”走进美术课堂，不但可以让学生充分感受到美术学科的魅力，还能让他们掌握一项传统手工艺，深化其对中华优秀传统文化的认知与理解，有助于促进学生审美能力、动手实践能力、创新能力等得到有效发展。所以，为更好弘扬和发展我国民间艺术文化，也为了更好促进学生全面发展，当前越来越多学校开始将剪纸这项民间艺术引进了美术课堂当中，以实现对学生的综合能力与综合素养的培养，从而突出美育进校园的时代特色。那么，教师要如何有效地将剪纸融入到美术课堂教学当中？本文主要围绕这个问题展开了相关分析与研究，仅供参考。

一、“剪纸”融入中学美术课堂的意义

（一）有助于提升学生的动手能力

剪纸是一项动手能力极强的民间传统艺术。在中学美术课堂当中融入剪纸艺术，可以集中学生注意力，使其专注于一件事，让他们在实践中体验和感受剪纸艺术的魅力，还能有效锻炼学生手、眼、脑多感官之间的协调能力^[1]。在剪纸过程中，学生必须要集中注意力，手眼保持协调一致，有时还要发散自己的思维，

如此才能创作出更加灵活、更具个性化的剪纸艺术作品^[2]。由此可见，将剪纸融入中学美术课堂，除了可以提高学生的专注度，锻炼学生手部肌肉的灵活性，提高其动手能力，还能在一定程度上促进学生创新思维的发展，不失为助力学生全面发展的有效途径。

（二）有助于提高学生的审美能力

美术教育本质上也是审美教育。而每个剪纸纹样作品都有其独特的寓意和美感，能够给人们带来强烈的视觉美感^[3]。所以，

将集创造与美感于一体的民间剪纸艺术融入到美术课堂当中,不但可以让学生感受到蕴含在其当中的美的因素,陶冶学生艺术情操,还能够帮助学生健全审美理念,提高其审美能力。

(三) 有助于促进剪纸艺术的传承

剪纸艺术作品不仅仅是广大劳动人民群众的智慧结晶,同时也体现着他们对美好生活的向往和追求^[4]。当前,我国愈发重视包含剪纸等在内的传统民间艺术的传承与发展。将剪纸艺术融入到学校的美术课程教学当中,可以提高学生对这一传统文化传承和发展的重视程度,还能进一步增强学生的民族认同感和凝聚力,有助于为剪纸艺术的传承注入新的活力。

二、“剪纸”融入中学美术课堂的问题

(一) 难以充分调动学生的学习兴趣

从目前来看,剪纸艺术进校园主要是通过美术课外活动来实现的,所面向的学生大多都是对其感兴趣的学生。即便也有教师会在美术课堂教学中融入剪纸艺术,但在实际教学过程中,很多学生对剪纸并不熟悉,而且对其并未表现出较高的学习兴趣再加上受传统教学思想的影响,当前依然有部分美术教师在利用灌输式等教学模式授课,这也会在一定程度上降低学生的学习兴趣。可见,若想要更好地让剪纸艺术进入中学美术课堂,首先还需重视学生学习兴趣的培养。

(二) 课程教学理念和方法缺乏创新

通常情况下,无论是校本式剪纸课程教学还是社团活动的剪纸艺术活动,基本都是通过讲授、欣赏、临摹等固定的形式来进行的^[5]。而且,一堂美术课的时间有限,对中学生而言,他们往往很难在这有限的时间内根据教学内容发散自己的创造性思维。久而久之,学生的思维就会被束缚住,甚至可能还会让学生逐渐丧失对剪纸艺术的学习兴趣。

(三) 未能很好地与实际生活相联系

剪纸艺术具有极强的实用性、装饰性,与人们的日常生活密切相关、不可分割^[6]。在日常生活中,人们可以将自己对大自然、对社会生活等的感悟和理解用剪纸的形式表现出来,这也是他们表达自己内心情感的一种重要形式。所以,对学生而言,他们若想要创作出更能够引人产生情感共鸣的剪纸艺术作品,就必须要从现实生活中寻找创作的素材^[7]。然而,在当前的中学美术课堂教学中,部分教师对于剪纸艺术的教学并未很好地与学生生活结合起来,也未能对学生之间的思想互动与交流引起重视,导致学生所创作的作品缺乏与生活的联系,难以赋予剪纸作品以生命活力。

三、“剪纸”融入中学美术课堂的策略

(一) 构建互动课堂,激发学生学习兴趣

对学生而言,只有当他们对某个事物感兴趣时,他们才更愿意主动接触和了解。所以,美术教师在将剪纸艺术融入到美术课堂当中时,需要认真思考如何激发学生的学习兴趣。相较于初中

生,高中生的自主学习意识、自我控制能力等都有了明显提高,而且大多都能意识到学习的重要性^[8]。然而,在传统的美术课堂教学中,受过去教学环境和教学理念的影响,有些高中生并没有对美术课程的学习引起足够重视。再加上部分美术教师所采用的课程教学方式缺乏创新,所授内容也比较单一,并且缺乏师生、生生之间的互动交流,从而导致整体教学质量普遍偏低^[9]。所以,在素质教育的今天,美术教师应当紧跟新课改的步伐,积极创新教学形式和教学内容。而剪纸作为我国重要的非物质文化遗产,经历了数千年的发展和创造,其所蕴含的文化底蕴、艺术内涵丰富且深刻,不失为丰富美术课程教学内容的重要素材。在教学中,美术教师可以有目的地引入一些剪纸艺术作品到课堂上,多关注和引导学生学习与剪纸有关的知识内容,增加师生与生生的互动,从而通过构建互动式美术课堂来激发学生学习剪纸艺术的兴趣和积极性。

首先,美术教师要结合学生的兴趣喜好,营造更有趣、更生动的课堂学习氛围。例如,在我国,很多国漫作品蕴含了非常丰富的传统文化元素,比如《斗罗大陆》《狐妖小红娘》等^[10]。对此,美术教师不妨将剪纸与学生喜欢看的动漫结合起来,在讲解与剪纸有关的知识内容时,可以让学生用剪纸将自己喜欢的动漫人物创作出来;或者还可以提前向学生准备各种用剪纸制作出的动漫人物图样,以达到激发学生学习兴趣的目的。其次,美术教师要充分意识到剪纸作品的创作需要具备较强的思维能力和实践能力,所以在引导学生进行相关学习活动时,还要尽可能给他们充足的创作空间,鼓励他们积极进行自主探索,从而避免制约学生创造力的发展。最后,当学生完成剪纸作品创作实践活动之后,美术教师还可以让学生进行相互交流,相互分享各自创作的理念和作品。这样一来,通过学生之间的思维碰撞,他们的美术创作思维和能力就能得到进一步发展。除此之外,美术教师还可以建立健全的创意作品奖励机制和评比机制,借此来激励和引导学生积极参与剪纸艺术作品的创作活动,从而促使他们更有动力地学习剪纸文化。

(二) 设置多样主题,引导学生发挥想象

剪纸作品的创作具有较强的自主性和创造性^[11]。所以,美术教师在指导学生进行剪纸学习和作品创作时,切不可用固定的模板来让学生模仿和剪刻,而是要注意学生个性化思维和创造性思维的激活,以实现对学生学习 and 剪纸艺术创作的有效引导。只有这样,学生才能积累更多更具实用性的艺术创作经验和创作素材。在实际教学中,美术教师可以向学生提供多个不同的主题,让学生根据自己的喜好自由选择主题,并根据自己的理解自由创作,从而最大限度地给予学生自由创作的空间。必要时,美术教师也可以鼓励学生以小组合作的形式共同完成剪纸艺术作品的主题创作。在此过程中,教师切不可过多限制学生,而是要多注意和引导学生创作理念的更新和创新思维的发散,鼓励学生在创作的过程中适当添加一些自己的想法,比如融入一些简单的剪纸新图案和新纹样,或者是根据地方特色进行不同形式的剪纸剪刻等,从而指导学生创作出更加鲜活的个性化作品^[12]。

除此之外,美术教师还可以根据教学时间安排和学生的美术

水平，不定期地组织学生进行剪纸主题创作比赛活动，并设置相应的奖励。这样做，不但可以帮助学生更加深入地理解和感悟剪纸艺术的魅力，使其美术核心素养得到进一步提升，还能在一定程度上缓解学生的课业学习压力，有助于更好地促进学生健康全面发展。

（三）与生活相结合，创新剪纸教学内容

在“互联网+”的新时代背景下，当代高中生对于知识和信息的获取途径非常丰富^[13]。另外，对高中生而言，他们正处于青春期，具有较强的表达欲望和创造想象力，而且在进行艺术鉴赏时常常表现出较为明确、强烈的主观感受和独特见解。但是，受自身能力的限制，部分高中生并不能很好地将自己脑海中的创作构思用实际作品展示出来^[14]。对此，美术教师不妨从现实生活出发，引导学生多关注日常生活，让他们发现生活中的美，使其积累更多剪纸素材，让他们用生活化的方式进行剪纸艺术作品的创作。在教学中，教师可以根据教学内容融入与之相匹配的生活化美学元素，如花草等，并用剪纸的图样展示出来，从而促进美术课程与剪纸艺术的有机融合。另外，教师还要在教学中注意向学生介绍更多剪纸文化及其发展，帮助学生更加深入地理解剪纸艺术的文化内涵和历史价值，并与现代艺术、时代精神等相融合，借此来强化学生的民族认同感和自豪感，以促进学生全面发展。

（四）引入多元视角，突出剪纸艺术魅力

为进一步突出剪纸艺术的魅力，也为了更好保障学生学习的效果，美术教师还需要从多元视角来引导学生体会剪纸的设计美和人文美，从而达到发散学生思维能力、提升其美术核心素养的目的^[15]。

美术教师可以在教学从剪纸的造型及其表现效果的视角出

发，引导学生充分感受剪纸作品的造型美。剪纸艺术的自由性和灵活性较强，不论是平面造型效果还是意象，都不会有太多限制，而且造型方式也非常多样化，线条的连接形式也各不相同，所以其造型往往更加多元化。所以，在教学中，教师可以通过利用多种不同的媒介，比如用多媒体等向学生展示不同形式的剪纸作品，带领学生感受造型的重要性，给他们以直观的视觉冲击体验；也可以从校外邀请一些民间剪纸大师或相关专家为学生开展知识讲座，让学生与大师和专家面对面交流，从而让学生更加充分地感受非遗剪纸文化的历史底蕴和文化内涵。在教学中，教师还可以从非遗剪纸艺术的设计和应用的视角，组织学生前往当地的博物馆或民间艺术工作室等，让他们真实地接触和感受剪纸艺术，并鼓励他们进行实践创作，以培养学生的创新思维和实践能力。另外，教师还可以引导学生对剪纸作品进行鉴赏和评价，让学生在艺术鉴赏的过程中深刻体会剪纸作品所传递出的人文美和自然美，不断提高其审美能力和艺术鉴赏能力。

四、结语

总而言之，将剪纸艺术融入中学美术课堂，是美育进校园、促进当代中学生全面发展的有效途径。作为一名新时代中学美术教师，应当不断更新自身的教育理念，积极创新教学方法，从而更好保障学生的学习效果。具体来看，美术教师可通过构建互动课堂，激发学生学习兴趣；设置多样主题，引导学生发挥想象；与生活相结合，创新剪纸教学内容；引入多元视角，突出剪纸艺术魅力等举措来实现剪纸艺术与美术课堂的有机融合，从而将学生培养成为具有独特审美思维和观念的新时代艺术人才。

参考文献

- [1] 韦兴来. 民间剪纸艺术在中学美术课堂教学的运用 [J]. 鞋类工艺与设计, 2025, 5 (01): 72-74.
- [2] 王密锋. 民间艺术在中学美术课程中的运用——以关中剪纸为例 [J]. 华东纸业, 2024, 54 (10): 97-100.
- [3] 苏颖. 文化自信视域下沂蒙民间美术资源在中学美术课堂中的应用研究 [D]. 山东理工大学, 2024.
- [4] 房萍, 张红岩. 剪纸艺术数字化在高中美术教学中的创新研究 [J]. 美术教育研究, 2024, (12): 152-154.
- [5] 宋艾欣. 传统工艺美术融入高中美术课程的创新实施路径——以剪纸艺术为例 [J]. 美术教育研究, 2024, (02): 150-152.
- [6] 倪思语. 民间美术资源在中学美术课堂中的转化——以剪纸艺术为例 [J]. 美术教育研究, 2024, (01): 181-183.
- [7] 李鹏慧. 试论如何将剪纸艺术融入中学美术课堂 [J]. 新美域, 2024, (01): 166-168.
- [8] 白乃芳. 莒县过门笺剪纸在中学美术中的教学实践研究 [D]. 闽南师范大学, 2023.
- [9] 雷爽, 陆正虹. 民间艺术在中学美术课堂中的运用——以南京剪纸为例 [J]. 美术教育研究, 2023, (03): 136-138.
- [10] 秦璇, 甘为, 程若琦. 佛山剪纸在岭南地区中学美术教学的应用研究 [J]. 天南, 2022, (06): 57-59+68.
- [11] 董巍. 非遗剪纸融入高中美术课堂的有效策略 [J]. 美术教育研究, 2022, (22): 152-154.
- [12] 于小燕. 基于传统文化的中学美术剪纸教学探究 [J]. 新课程, 2022, (30): 22-23.
- [13] 贺静. 庆阳民间剪纸在高中美术教学中的价值与运用 [J]. 参花, 2024, (24): 137-139.
- [14] 张鼎悦. 核心素养导向下的中学美术课堂教学策略探究 [J]. 科幻画报, 2023, (09): 35-36.
- [15] 韦冰. 美术核心素养导向下高中剪纸与贵港荷文化融合实践 [J]. 艺术大观, 2024, (25): 128-130.