

高密剪纸在初中艺术课程教学中的应用

李泽蕊

聊城大学, 山东 聊城 252000

DOI: 10.61369/ETR.2025260019

摘 要 : 在素质教育不断推进与《义务教育艺术课程标准(2022年版)》全面实施条件下,非遗文化与艺术课程教学相融合成为提升学生综合素养的新的途径。高密剪纸作为国家级非物质文化遗产,凭借其鲜明的艺术特色、深厚的历史文化底蕴以及广泛的群众基础,具备融入初中艺术课程的天然优势。剪纸材料简单易得,易于展开教学活动,为非遗文化走进课堂提供了可行性。本研究聚焦初中艺术课程教学,结合高密剪纸在课堂教学中的实践基础,梳理其研究现状及可行性,结合初中生认知和发展特点,从高密剪纸的线条、造型和色彩三方面阐述融入初中艺术课程教学的意义。将高密剪纸融入不同教学维度进行课堂实践教学,深入拓展教材中的教学内容,通过多形式、多设计的教学结合灵活运用^[15];同时在教学过程中趣味性地融入剪纸图案所承载的历史民俗故事,深化初中生对中华优秀传统文化的认识与理解。本研究的创新之处在于构建了较完整的高密剪纸初中艺术课程教学实践框架,为高密剪纸教学提供可复制的课程范式。研究成果与新课标倡导的“增强文化自信,弘扬中华优秀传统文化”的教学理念高度契合,对推动新时代艺术课程的创新转型、促进非遗文化的活态传承是极具价值的。

关 键 词 : 高密剪纸; 初中教学; 美术教学

The Application of Gaomi Paper-cutting in Junior High School Art Curriculum Teaching

Li Zerui

Liaocheng University, Liaocheng, Shandong 252000

Abstract : Under the continuous advancement of quality-oriented education and the full implementation of the "Compulsory Education Art Curriculum Standards (2022 Edition)", the integration of intangible cultural heritage and art course teaching has become a new approach to enhancing students' comprehensive qualities. As a national-level intangible cultural heritage, Gaomi paper-cutting, with its distinct artistic features, profound historical and cultural background, and extensive popular support, has a natural advantage for integration into junior high school art courses. The simplicity and accessibility of paper-cutting materials make it easy to carry out teaching activities, providing feasibility for bringing intangible cultural heritage into the classroom. This study focuses on junior high school art course teaching, based on the practical foundation of Gaomi paper-cutting in classroom teaching. It reviews the current research status and feasibility, and elaborates on the significance of integrating Gaomi paper-cutting into junior high school art courses from the aspects of lines, shapes, and colors, in line with the cognitive and developmental characteristics of junior high school students. By integrating Gaomi paper-cutting into different teaching dimensions for classroom practice, the teaching content in the textbooks is deeply expanded and flexibly applied through various forms and designs. Meanwhile, historical and folk stories carried by paper-cutting patterns are interestingly incorporated into the teaching process to deepen junior high school students' understanding and recognition of Chinese excellent traditional culture. The innovation of this study lies in constructing a relatively complete practical framework for Gaomi paper-cutting in junior high school art courses, providing a replicable course model for Gaomi paper-cutting teaching. The research results are highly consistent with the teaching concept advocated by the new curriculum standards of "enhancing cultural confidence and promoting Chinese excellent traditional culture", which is of great value for promoting the innovative transformation of art courses in the new era and the dynamic inheritance of intangible cultural heritage.

Keywords : gaomi paper-cutting; junior high school teaching; art teaching

一、高密剪纸在初中艺术课程教学中的研究现状及可行性分析

（一）研究现状

1. 国内研究

剪纸作为中国非物质文化遗产的重要组成部分，经历数千年的历史沉淀与发展，目前国内对于“剪纸教学”的研究已经有了丰富的成果。关于该课题的研究各个学段均有分布。根据中国知网（CNKI）统计，近十年来与“剪纸教学”相关的期刊文章330篇，学位论文91篇，而对于“高密剪纸教学”的研究近十年来仅有2篇，关于“高密剪纸教学”的研究，2021年陆荣荣《高密三绝引入初中美术课程的研究与应用》^[8]，通过分析高密三绝发展现状及可行性；结合课程开发的原则和教学理念等，进行教学设计，旨在将“高密三绝”融入初中美术课堂，进行教学实践。将高密剪纸作为整体的一部分出现，涉及相关知识不全面，对于高密剪纸融入艺术课程有局限性。2024年窦晓宇《新课标视角下高密剪纸融入初中美术课堂的教学实践研究》^[9]探讨在新课标视角下，将高密剪纸融入初中美术课堂的实践，探索高密剪纸在初中美术课堂中如何进行教学实践，并设计相应教学实践案例，分析实践成果与不足为开展高密剪纸教学实践提供了新范式。

综上所述，国内当前对高密剪纸的研究多为高密剪纸艺术自身的历史发展与创新。除此之外，虽然有将高密剪纸融入初中美术课堂的研究，但融入教学时间段，总体仍处于一个探索阶段，这为笔者进一步研究高密剪纸在教学中的实践应用给予了广阔的视野和空间。

2. 国外研究

在国外研究领域，针对剪纸艺术与教育结合的研究较为匮乏，尚未发现剪纸艺术融入美术课堂的相关文献。但在现有国外研究中，并未涉及高密剪纸的相关文献。由此可见，基于新课标将高密剪纸融入初中美术教学的实践探索，在国内外都存在较大研究空间。

（二）可行性研究

剪纸出现在新课标美术第三学段（6~7年级）的学习任务4：传承传统工艺部分，高密剪纸教学符合其相关要求。同时，剪纸艺术作为中国重要的非物质文化遗产，具有丰富的教育价值和创新潜力。将高密剪纸这一地方特色民间美术引入初中美术课程教学，既可以丰富课程内容，提高学生的审美、动手、专注能力，又能培养学生的民族自豪感和文化认同感，从而更好地传承、弘扬剪纸艺术^[1]。

此外，笔者拥有实习教学实践经验，深入到山东省聊城市特殊教育学校进行初中美术课堂教学。在实习期间，笔者带领学生们开展了高密剪纸的相关美术课程教学，进行《剪纸》——以高密剪纸为例的公开课讲解，将更多关于剪纸历史民俗故事趣味性地引入课堂，成功抓住学生的注意力，获得年级美术组老师们和学校领导的一致好评。这一经历积累了将高密剪纸引入课堂教学的初步经验，验证了在初中阶段开展高密剪纸教学的现实可行性。

二、高密剪纸在初中艺术课程教学中的应用意义

高密剪纸作为国家级非物质文化遗产，其独特的艺术特色——浓厚的“金石味”，使得高密剪纸在教育功能上与其他艺

术形式展现出显著的差异。将其融入初中艺术课程教学，不仅能传承非遗技艺，通过具体的创作实践，更能系统性提升学生的造型概括、线条表现与画面处理等核心艺术表现能力。

（一）造型概括表现能力

高密剪纸在造型上具有显著的“稚朴”特点，既有江北剪纸的粗犷浑厚，又吸收了江南剪纸的细腻淳朴，所描绘对象的造型置于抽象和具象之间^[8]。初中生在认知层面上，思维正处于由具象向抽象思维转化的时期。高密剪纸的造型提炼过程（如将动物肢体转化为三角形、梯形等），能引导学生通过直观操作理解“特征提取”的思维方法，同时逐步培养学生自主概括提取探索能力。

在高密剪纸教学中，课程通过“观察—提炼—简化”的教学路径，引导学生突破具象束缚。首先要培养学生的造型能力，激活其审美感知能力，优化处理画面的逻辑思维模式。尤其是学生对物象的精炼概括能力，主要运用概括、夸张、变形的方法来塑造形象。以范祚信先生剪纸作品《蝈蝈出笼》（如图2.2所示）为例^[13]。在这幅作品中，作者捕捉蝈蝈稳稳抓住笼子时的形态，将形体结构复杂的蝈蝈造型进行高度概括，将原本纤细的触角、翅膀用粗犷简洁的线条表现，身躯用几种简单的块面就塑造出了坚韧有力的形象，造型虽简单，但却有极强的表现力。在高密剪纸实践教学，教师要多进行“讲授+实践”的教学方式，通过作品赏析讲授，学习直观的造型特征表现方式，并在实践中学会快速抓住事物的本质特征，提升造型概括能力，培养学生从复杂事物中提炼关键信息的思维方式。

图2.1参考图

图2.2作品图《蝈蝈出笼》

图片来源：作者自摄 图片来源：《国家级非物质文化遗产高密民间四宝——高密剪纸》

（二）线条转化表现能力

线条是高密剪纸重要的语言特征，对于学生形成画面对比意识和构成意识具有至关重要的作用。高密剪纸作品线条粗细不一，曲直线交叉运用，画面粗犷细腻的对比如显著，形态变化多端，精细的线条与写意的造型并存^[9]。基于高密剪纸的教学规律和形式特征，将从线条选择和黑白灰处理开始教学，运用不同形式的线条、形状对物象进行塑造的教学目的。在初中阶段开展高密剪纸艺术课程教学，能够对学生线条转化，画面表现能力加以培养，在此基础上进一步强化初中生剪纸语言在实际应用中的表现能力。

高密剪纸有众多线条类型，主要以直线、曲线、锯齿纹为主^[8]。学生在练习中，要根据剪纸对象的特征选择适合的线条进行绘制，掌握剪刀或刻刀的力度控制，通过线条表现其特点。例如用“锯齿纹”表现花卉的层次感（图2.3）；“直线”“月牙纹”分别表现人物温柔的形象和衣褶的柔软（图2.4），通过不断实践练习，增强学生对线条质感的精准把控，达到剪纸作品线条流

畅、形象生动的目标，

图2.3 学生作业《红韵繁花》

图片来源：作者自摄

图2.4 学生作业《古韵佳人》

图片来源：作者自摄

在教学实践中，学生正确处理画面线条疏密和黑白灰关系，会使作品对比鲜明，层次丰富。在画草图时，教师要鼓励学生提前组织好画面疏密、黑白灰节奏。在实践环节，学生需熟练运用不同线条类型进行表现。用“密”锯齿纹、螺旋纹等塑造“黑”区域，表现物体的层次感；以曲线交叉运用呈现“灰”调，用于过渡和细节刻画；适当保留大面积空白形成“白”，增强画面透气感、突出主体。例如剪制人物场景时，可将人物服饰、面部用密集线条刻画，背景以简洁的几何线条或留白处理，以此突出主体，让作品富有节奏。例《古韵佳人》（上图2.4）中，学生的线条使用疏密对比鲜明，人物服饰以密集的线条装饰，以不同角度大小的月牙纹表现“黑”；脸部线条极为简洁，处理为“白”。背景线条图案疏密适中，构成“灰”。这些富有变化的线条组合成充满故事性的画面。同时，高密剪纸线条并非一成不变，初中生思维活跃、想象力丰富，可在学习传统线条表现基础上，结合自身理解进行设计，能迅速激发学生的学习兴趣，加快高密剪纸线条转化表现能力。例如在创作“校园生活”主题剪纸时，创造出新颖的线条表现形式，通过灵活地运用以及合理地搭配，学生最终能将表现人物与校园元素和谐统一的表现出来，创造出极具个人特色的高密剪纸作品。（图2.5和2.6）

图2.5 学生作业

《我们的校园生活》

图片来源：作者自摄

图2.6 学生作业

《校园生活之劳动篇》

图片来源：作者自摄

（三）画面整体构成表现能力

优秀高密剪纸作品的画面整体构成能清晰地表现、传达艺术符号的文化内涵。高密剪纸通常遵循主次分明、求全求满的构图形式^[4]，通过散点透视来打破时空的局限，将图案最大限度地分布在画面中，达到和谐统一的表现效果。

初中生画面整体意识仍较薄弱，在画面中常出现画面搭配比例失调、主次不突出等问题。将高密剪纸融入初中艺术课程教学，教师引导学生在高密剪纸作品中巧妙布局各类元素、主次安排和疏密对比。以作品《八仙图》（图2.7）为例，不同姿势的八仙位置安排紧凑，但疏密对比非常明确，突出画面八仙聚会的现象，为教师引导学生学习提供了直观范例。在创作中，以“校园生活”为主题进行剪纸（如上图2.5 2.6所示），学生需合理安排人物的大小与场景的对比关系，将教师、学生、教学楼、场景等元素合理布局，和谐统一的放置于画面中，这一过程能有效锻炼学生的整体布局能力和创新能力。

高密剪纸的构图遵循“满而不堵、繁而不乱”的原则，常采用对称式、放射式、填充式等布局^[6]。例如，李金波剪纸作品《欢庆建党百年》（图2.8）中将各种元素围绕中心对称排列，通过大小、疏密的变化表现画面。学生在临摹中，教师要引导学生学习如何分配画面空间布局——如在方形纸中安排主图案与其他元素的位置，避免“头重脚轻”或“留白过多”。

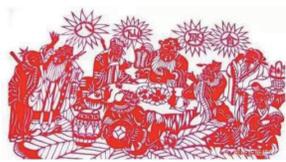

图2.7 作品《八仙图》

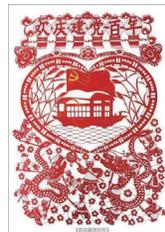

图2.8 作品《欢庆建党百年》

三、高密剪纸在初中艺术课程教学中的应用方法

（一）教学内容的课标性

剪纸明确的出现在新课标美术第三学段（6~7年级）。将高密剪纸融入初中美术课堂教学中，完全贴合新课标中所规定的教学要求。新课标强调培养学生审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解的四大核心素养，高密剪纸教学恰能助力达成这一目标。笔者还特别注重遵循“守正创新”的传承与发展理念，将更多关于剪纸历史的故事趣味性地引入课堂，融入学生高密剪纸的创作之中。结合人民美术出版社的义务教育教科书《美术》六年级下册第16课《剪纸中的古老记忆》课本内容，重点强调了“非物质文化遗产”“创作”这一字眼，使得教学的重点落在“创意实践”和“文化理解”两大核心素养上。

在开展课堂教学中，对标新课标中第三学段（6~7年级）的学习任务，以“欣赏·评述”为起点，组织课堂讨论让学生分享对高密剪纸的感受与理解，培养审美感知与表达能力；强调“造型·表现”和“设计·应用”，开展课堂实践临摹与创作，在实践中提升造型表现能力；加强的“综合·探索”，带领学生进行实地考察，开展课程内容与社会生活相联系的外堂课，丰富学生综合素养，培养探索求知的创新精神^[7]。

（二）教学形式的多样性

1. 课堂讲授与示范

俗话说：“教师是导航员，引领学生探索知识广阔的海洋”。由此可见，教师的亲身讲授和示范对学生的剪纸学习是极其重要的。在剪纸学习过程中，剪刀或刻刀的力度控制是教学难点，而教师在课堂的教授和示范可以让学生直观地了解其中的技法，使学生更快地掌握准确的力度。高密剪纸的线条极具特色，是教学重点教师要安排较多课时进行教授、讲解和示范，例如如何处理曲线，不同主题选择哪种类型的线条等，所以在课堂中教师可以针对线条单独进行示范。最后，为了加强高密剪纸与现代社会生活、学生经验之间联系，鼓励学生在剪纸作品中发挥想象力，根据实际特色加入个人创意，例如自己设计纹样、图案等，教师可以选取部分进行创意示范。通过示范，可以让学生更加直观的学习、理解，使课堂参与度和学习积极性大幅提高^[1]。

2. 小组合作学习

教师采用小组合作学习模式可以让学生在共同参与到课堂学习中，改变以往被动学习的状态，积极主动地融入课堂学习

中^[12]。同时,它还有利于弥补学生在美术理论知识及实践技能上的不足,增强学生的艺术学习自信心尤为重要,小组合作学习能使学生处于一个合作与竞争并存的学习环境中,学生会产生一定的竞争意识,这不仅能增加美术课堂的趣味性,也能促进学生的社会适应能力的发展,从而为实现学生全面发展奠定坚实基础。组织学生分组分任务进行剪纸创作,培养学生的团队合作精神和沟通交流能力。在小组中,学生可以相互学习、相互启发,共同完成具有创意的剪纸作品。

3. 实践操作与展示

剪纸是一门实践性较强的学科,在教师教授学生掌握剪纸的特点和表现手法等之后,要引导其进行实践操作,这种形式能让初中生在亲身实践操作中消化剪纸的抽象特点的表现手法,比单纯讲解理论更具实效性。剪纸制作过程会耗费较长的时间,教师要提前根据课程安排充足的课堂时间让学生进行实践操作,这一过程中多鼓励学生在所学基础上大胆尝试,同时老师也要对学生不断的引导和启发学生。经过一系列实践和指导,学生才会更好地吸收理论将其运用到创作实践当中。此外,害了一定期举办学生高密剪纸作品展,为学生提供展示自我的平台,增强学生的自信心和创作动力。

4. 线上线下融合教学

传统的美术课堂教学往往局限于教材,缺乏新颖的教学方式,这种单一的课堂教学容易使学生丧失学习兴趣,难以满足当下学生的学习需求。将“线上+线下”融合教学模式引入高密剪纸初中美术教学中,有助于教师合理调配与利用线上线下资源,优化教学内容与策略^[11]。线下,教师通过线下课堂教学的理论讲授、实践操作和作品实物展示等方式,为学生提供基础的学习资源,在实践过程中发现学生的优点与不足,同时组织线下社团活动、参观展览等,丰富学生的学习体验;线上教师可以通过线上教育平台根据学生的实际学习水平,整理不同的丰富的学习资源,如剪纸的历史视频、多样化的剪纸作品等等,学生可以根据自身情况进行选择,拓展学生知识视野,促进其艺术素养与个性化发展。

(三) 教学设计的灵活性

1. 分层递进式教学

高密剪纸剪纸课堂教学针对课程内容制定,根据学生的认知和逻辑思维发展水平,按照由浅入深、由易到难、由部分到整体、由具体到抽象的顺序进行。具体以高密剪纸中的“人物主题”为例,教师在课程初期教授学生认识基本的人物剪纸技巧和形象,可以从最简单的人的动态开始,如人物头部、四肢等部位的简单造型方法,让学生掌握基本方法,夯实造型基础。在中期课堂教学中逐步增加难度,让学生剪裁较为复杂的人物形象,如坐、站、蹲姿人物等,并教授学生在剪纸中如何表现出更多的人物细节。随着学生能力逐步提升和课程不断深入,在后续的课程中便可以创作出更加丰富的人物剪纸图案。对于学习能力更强的同学,教师可以单独录制线上课程,示范人物场景组合剪纸创作剪纸过程,让学生充分发挥自己的想象力和创造力。在教授过程中,教师要注意及时进行示范和创作引导,注重启发学生的创新思维,将个人创意与剪纸艺术相结合,实现从基础学习到主题创作的跨越。

2. 情境教学法

教学中创设生动情境是提高课堂参与度和学生学习兴趣的重要手段。通过情境化教学方式,教师能够将抽象的高密剪纸历

史、文化、技法等形象化、具象化,帮助学生更加轻松地吸收高密剪纸的学习难点^[9]。在教学实践中,首先教师可以利用多媒体呈现高密剪纸作品的动态画面或背景故事,创造生动的内容情境。例如,在讲解《八仙图》(上图2.7)时,展示八仙聚会热闹的动态场景,并结合视频和图片传递作品背后的历史文化。通过这种方式,学生能够深刻感知作品的历史文化蕴涵,并提升对高密剪纸的学习兴趣。其次,教师还可以通过虚拟现实(VR)或增强现实(AR)技术,创设与剪纸主题相关的情境,如剪纸作品《灯笼花》是元宵节期间使用频率较高的高密剪纸艺术形式。教师通过创设家人为孩子们剪的贴灯笼的“灯花”,孩子们在夜里手提贴着灯笼的灯笼游行的情景,借助VR为学生提供沉浸式的体验,使学生亲自“走进”高密剪纸艺术世界,身临其境地感受剪纸的文化和特点,激发学生参与高密剪纸课程的兴趣和热情,激发学生的创作灵感和学习兴趣,提高其空间想象力和审美能力^[14]。

3. 项目式学习

在传统初中美术课堂教学中,学生通常是在教师的安排下学习指定的教材知识内容,学习行为较为被动。新课标下,倡导要“以人为本,以学生为主体”。教师在设计教学活动时,要以学生为中心,让学生真正成为课堂学习的主人,让学生站到课堂的正中央。初中美术课程教学中的项目式学习强调以学生为中心,注重学生之间的交流互动。学生在合作探究中,需要通过互相交流、帮助和启发来解决问题。教师则成为学习活动的组织者和学生学习行为的指导者,而非单纯的知识传递者。美术是一门强调创意的学科,学生在自主学习中,可以有足够的空间进行思考,尝试用不同的方案、对策来解决实际问题,并表达创意^[10]。以创作“校园生活”主题高密剪纸项目式学习为例,在创作之前,教师将学生分为若干组,学生需要小组合作完成剪纸素材搜集、写生绘画、绘制草图、造型概括、线条转化、剪等环节,这一系列环节需要与他人共同协作来完成。在这个过程中,每个学生都要负责具体的任务,并与同伴进行针对性交流,如何将表现人物动态的线条与现代校园元素更好地结合,商议解决对策并分享成果。这能够有效激发学生的学习自主性,使得他们大胆跳出常规思维,不断挑战自我,锻炼创造性思维。同时在完成项目的过程中综合运用所学知识和技能,提高解决实际问题的能力。

参考文献

- [1] 邢宇晴. 扬州剪纸艺术在初中美术教学中的应用研究[D]. 重庆三峡学院, 2024.
- [2] 赛晓宇. 新课标视角下高密剪纸融入初中美术课堂的教学实践研究[D]. 山东理工大学, 2024.
- [3] 李菲菲. 乡村振兴背景下高密剪纸的创新发展策略研究[J]. 新文化, 2025.
- [4] 王雪彤. 基于高密三绝的文创产品设计研究[D]. 山东大学, 2019.
- [5] 陆荣荣. 高密三绝引入初中美术课程的研究与应用[D]. 山西师范大学, 2021.
- [6] 范琳琳. 高密剪纸在旅游纪念品中的设计与开发[D]. 曲阜师范大学, 2016.
- [7] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.
- [8] 贾国册. 高密剪纸元素在包装设计中的应用研究[D]. 内蒙古师范大学, 2019.
- [9] 吴万平. 新媒体技术在初中美术教学中的应用探究[J]. 学周刊, 2025.
- [10] 胡倩. 项目式学习在小学美术教学中的应用策略探究[J]. 教育界, 2025.
- [11] 胡范中. 线上+线下混合教学在高考美术教学中的实践[J]. 课程教学, 2024.
- [12] 冀阳. 初中美术教学中小组合作学习模式的构建探究[J]. 教学经纬, 2024.
- [13] 李晓静. 高密剪纸艺术[J]. 兰台世界, 2010.
- [14] 付萌. 剪纸艺术融入小学美术课程教学的实践探究[J]. 造纸信息新教育时代电子杂志, 2024.
- [15] 王欢. 长白山满族剪纸融入初中美术教学实践研究[D]. 长春师范大学, 2023.