

民间美术课程融入思政教育研究 ——以库淑兰、王老赏剪纸案例为中心

杨卫华

常州大学美术与设计学院, 江苏 常州 213159

DOI:10.61369/EIR.2025070013

摘要 : 陕西旬邑剪纸大师库淑兰从传统剪纸的技法、图式、色彩中突破, 创造出集大成的剪贴画新模式, 展现出大气华美的新境界。河北蔚县剪纸大师王老赏融合戏剧与剪纸, 开拓民间剪纸艺术新路径, 为后世留下珍贵的文化遗产。通过对库淑兰、王老赏剪纸艺术的学习, 挖掘民间剪纸的艺术特色与思政内涵, 将专业知识学习与思政教育相融合, 有助于帮助学生认识民间美术的魅力, 树立民族文化自信心; 锤炼意志品质, 坚定化困难为美的追求; 学习工匠技艺精神, 树立精益求精的信念, 全面提高学生的审美和人文素养。

关键词 : 库淑兰; 王老赏; 剪纸; 思政教育

Research on the Integration of Folk Art Courses into Ideological and Political Education: Centered on the Paper-cutting Cases of Ku Shulan and Wang Laoshang

Yang Weihua

School of Art and Design, Changzhou University, Changzhou, Jiangsu 213159

Abstract : Ku Shulan, a master of Xunyi paper-cutting in Shaanxi Province, broke through traditional paper-cutting techniques, patterns, and colors, creating an innovative and comprehensive new model of paper-cut collage that showcases a grand and magnificent aesthetic realm. Wang Laoshang, a master of Weixian paper-cutting in Hebei Province, integrated drama with paper-cutting, pioneering a new path in folk paper-cutting art and leaving behind a precious cultural heritage for future generations. By studying the paper-cutting art of Ku Shulan and Wang Laoshang, this paper explores the artistic characteristics and ideological and political connotations of folk paper-cutting. Integrating professional knowledge learning with ideological and political education helps students appreciate the charm of folk art, foster national cultural confidence, forge their will and determination, strengthen their pursuit of transforming difficulties into beauty, learn the spirit of craftsmanship, cultivate a belief in striving for excellence, and comprehensively enhance their aesthetic and humanistic qualities.

Keywords : Ku Shulan; Wang Laoshang; paper-cutting; ideological and political education

引言

剪纸艺术是以纸张为原料, 以剪刀和刻刀为工具, 通过剪、刻等方法形成镂空效果、塑造形象的一种民间艺术形式, 是民间美术中最为普及和最富有民族特色的艺术门类。陕西旬邑彩贴剪纸大师库淑兰、河北蔚县戏曲人物剪纸大师王老赏是民间剪纸艺术的杰出代表。通过对大师剪纸艺术案例的学习, 将专业知识与思政教育相融合, 有助于推动民间美术课程教学实现知识内化—能力提升—价值塑造的全方位增效。

一、库淑兰彩贴剪纸艺术特色

库淑兰是旬邑剪纸的代表人物, 创立彩贴剪纸新的艺术形式, 被誉为“剪花娘子”。她以彩色电光纸为材料, 用剪刀剪出

各种形象元素, 层层拼贴组成完整画面。剪纸中的基本形象元素包括人物、动物、植物形象和符号纹样。人物形象大多源自民间信仰、神话传说和生活场景, 具有强烈的乡土文化和艺术特色。表现了耕种、收割、纺织、婚配、嫁娶、祝寿、贺生等各种劳动

作者简介: 杨卫华 (1973.03—), 女, 江苏徐州人, 硕士, 美术与设计学院教授, 研究方向: 主要从事美术史、设计史方面的教学工作。课题: 主持国家级、教育部、省级课题结题5项。

场景和民俗生活，形象淳朴，意趣天真。动物纹样包括各种禽、鱼、鸟、兽、五毒、十二生肖等，生动活泼，活灵活现。植物形象包括寓意吉祥的桃花、牡丹、梅花、菊花，寓意多子的石榴、莲子、葫芦、生命树，寓意丰收的各种时令瓜果蔬菜等。符号纹样有门帘纹、太阳纹、锯齿子纹、锯齿纹、水纹、圆点等，作为剪纸中的辅助纹样，起到构成画面边框或装饰美化的效果。库淑兰采用拼贴的方法，将人物、动物、植物、符号等形象元素进行组合，以全景式、多角度、多层次的布局，丰富整个画面。构图繁密饱满，以主体形象为中心，在主体形象的四周，有规律地组合各种小型装饰图案，使得整个画面重重叠叠又富有韵律，画面内容丰富多样、元素密集而富有秩序。各种纹样，层层拼贴，极富层次感和立体效果。

在色彩表现上，库淑兰剪纸有红、橙、黄、绿、蓝、紫、粉、褐等十多种色彩，对比强烈并带有强烈的光效。她善于将深色与大红、明黄、鲜蓝、翠绿等色彩相搭配，通过套贴形成层次丰富的效果。例如，在剪制牡丹花时，她先用深红色剪出衬底的波浪形花瓣形状，在深红色花瓣上一层一层粘贴橘色、粉色、白色波浪形花瓣，再用浅黄色的纸镂空剪出花托，衬出底色的深红，最后用白色、蓝色、红色的纸剪出装饰性圆点，粘贴在花瓣上，使得牡丹花的色彩达到近十个层次的色彩变化，花瓣的底色、配色、装饰色形成丰富的对比，红、黄、粉、白、蓝互相辉映，热烈活泼，绚丽多姿，具有很强的形式美感。传统的民间剪纸制作手法比较单一，库淑兰综合了多种剪纸制作手法，在一幅作品中，包括单色、拼色、套色等多种剪纸技法，从传统剪纸的技法、图式、色彩中突破，创造出集大成的剪贴画新模式，展现出大气华美的新境界。

二、王老赏戏曲人物剪纸艺术特色

王老赏是河北蔚县人，从事剪纸技艺四十余年，毕生酷爱剪纸创作。倾注了极大的热情致力于戏曲人物剪纸的创新。他将戏曲和剪纸两种为人民喜闻乐见的艺术形式结合起来，把戏曲瞬间即逝的动态，剪刻成定格的图像。文人、武将、生角、旦角特征鲜明，千人千面，无一雷同。戏曲演出中的角色众多，角色造型的头饰、服饰、妆容、脸谱千变万化，涉及到的图形、色彩、装饰元素等细节丰富，多姿多彩。王老赏能够克服细节表现上的困难，运用线条和色块对造型的基础形象元素进行简化和归纳，剪刻的人物外形轮廓简洁生动，服装扮相各具特色。

蔚县剪纸除了注重剪刻之外，还注重染色，王老赏自己下手调色，他所用的色彩，也具有自己的特点，能够充分利用颜料在宣纸上的渗透性，加强作品的视觉效果，色彩纯正，鲜明绚烂。王老赏创作的戏曲人物剪纸成组成套，每一回里包括四五个人物，构图错落有致，人物的疏密、聚散、交流、顾盼关系安排得十分妥帖。几个人物的动作、表情互相照应，收到艺术上和谐统一的效果。他制作的成套戏曲人物，可以表现一出戏中各种角色生动的形象，塑造其传神的舞姿功架，贯串以情节，贴在雪白的窗纸上，俨然是一台大戏在上演。看来令人赏心悦目，深受老百

姓的喜爱。王老赏融合戏剧与剪纸，开拓传统艺术新路径，他的戏曲人物剪纸被艺术界奉为经典作品，为后世留下珍贵的文化遗产。^[1-4]

三、库淑兰、王老赏剪纸艺术思政教育内涵

（一）认识民间美术的魅力，树立民族文化自信心

在现代艺术教育体系中，民间美术存在着被忽视和弱化的倾向，对民族传统文化了解不足，容易陷入对外来文化盲从。实际上，中国民间美术在国内、国际上都具有极高声誉和艺术影响力。库淑兰和王老赏的艺术创新得到世界性的赞誉。王老赏是蔚县剪纸的集大成者，被后学者奉为一代宗师，他将蔚县剪纸推进成为全国著名的剪纸艺术品种之一。王老赏逝世后，他的戏曲人物剪纸流向全国，走向世界，成为中国政府向联合国教科文组织剪纸“申遗”文本中天才的民间剪纸艺术家之一，被国外杂志评为“中国剪纸第一人”。库淑兰的剪纸也获得诸多专家、学者的盛赞。1996年，联合国教科文组织授予库淑兰“民间工艺美术大师”称号。国内外专家、学者评价库淑兰是“与毕加索、马蒂斯相媲美”的艺术家、“齐白石之后第一人”。库淑兰、王老赏的作品被联合国教科文组织认可，彰显民间剪纸的巨大艺术魅力，因此，对于中国的民间美术，应当具有充分的文化自信。只有认识民间美术的魅力，理解民间美术特有的造型方式和审美精神，才能够为创造具有中国风格的现代艺术设计提供精神支柱。^[5-9]

（二）锤炼意志品质，坚定化困为美的追求

库淑兰和王老赏都生活在偏远的农村，物质条件极为艰苦，但他们都能够在艰苦的条件下坚持创作，用艺术表达对美好生活的向往与热爱。通过库淑兰、王老赏艺术经历的讲解，可以引导学生在艰苦奋斗中锤炼意志品质，发奋图强，永攀艺术高峰。库淑兰一生与大自然朝夕相伴，对自然界的一草一木、万物生灵、都具有深厚的感情。她通过剪纸表达对自然由衷的歌颂和对真善美的热烈追求。比如，她创作的《江娃拉马梅香骑》表现农村夫妇回娘家的景象，画面中间，江娃一手拿着软绵绵的花鞭子，一手拉着缰绳牵着马，马上坐着梅香。画面上方是红火的石榴、艳丽的花朵、叽叽喳喳的小鸟、飞舞的花蝴蝶。画面下方是活灵活现的小花狗、小公鸡，欢乐游动的鱼儿等，自然万物萦绕在主人公身边，营造出一片和谐、浪漫的氛围。丰盈热烈的各类物象充分表现了生活的美好。库淑兰剪纸时，边剪边唱自编的民谣，绚丽的剪纸图案和淳朴的民歌相应和，将自己真挚美好的情感寄寓于民谣与剪纸中，所以她的剪纸才如此意蕴深厚、热烈璀璨。如果说生活给予库淑兰的是苦难，那么库淑兰回馈生活的是超越苦难。她将承受的苦难升华为引人入胜的美，为人们带来了艺术的五彩斑斓。在物质富裕的现代社会中，物质一方面提高了人们的生活水平，一方面扩大了人对于物质欲望的追求，逐渐丧失了对于精神生活的探索。库淑兰的艺术经历可以启发学生：艺术工作者应当锻造自己的精神，成为能将存在困境转化为审美形式的思想者。在物质主义盛行的时代，库淑兰的剪纸像一束光，刺破了“艺术必须依赖优越条件”的迷思—真正的创造力，恰如她作品中

永远朝向太阳的花朵，在最贫瘠的土壤里依然保持追光的本能。这种在困境中依然坚持创造美的能力是民间美术能给予学生最珍贵的德育财富。^[10]

（三）学习工匠技艺精神，树立精益求精的信念

库淑兰的剪纸以画面层次丰富、绚丽多彩取胜。传统剪纸中，人物头部一般采用简单的剪影造型，简单而平面化，艺术效果十分平淡。库淑兰作《剪花娘子》，正面剪出人物的头部花冠，层次繁复，五颜六色，绚烂夺目。先用黑纸剪出人物花冠、面部、和锯齿状的刘海，再用白纸剪出圆的脸型贴在黑色衬底上，用不同颜色的纸剪出眉、眼、鼻、嘴、腮红，在头饰上剪出成排的圆点花环装饰，这些圆点一圈一圈呈放射状排列，一排一排的圆点连成弧线，一排一排圆点作出圆环，红色、橙色、绿色、蓝色、粉色，一层、两层、三层，一圈、两圈、三圈，库淑兰不厌其烦地创造点的密集、点的连续、点的色差、点的层次。点构成线、点构成面，点构成秩序、点构成对比，点构成装饰。一幅大的作品，成为上万个圆点构成的交响乐，库淑兰用不厌其烦的工匠精神创造出一种视觉上精益求精的艺术效果。

王老赏从事剪纸技艺40余年，他倾注了极大的热情致力于戏曲人物剪纸的创新。先后创作了200多出戏曲中的1000多个人物形象。为刻出艺术精品，王老赏在制作工具上狠下功夫，制作一幅剪纸，一般民间剪纸艺人只用十多把刻刀就够了，王老赏为了画面的完美无瑕，创制了一百多把刻刀，剪纸时刻、拉、挑、剔、剜、转能够随心所欲，得心应手。他运刀如神，刻出的人物眉目传神，武将的胡须飘洒繁而不乱，锁子甲玲珑剔透、衣纹流畅，达到出神入化的地步。即使是未涂色的“坯子”半成品，也具有很强的艺术魅力。

库淑兰和王老赏的艺术体现出他们对剪纸技艺的极致追求，

从工具的制作到剪纸的技巧，每一环节都精心制作，艺术家的工匠精神渗透到艺术作品之中，只有学习艺术家们的工匠精神，仔细认真、吃苦耐劳、一丝不苟，通过自己的创作实践，才能够使艺术创作的水准日益提升。

四、剪纸艺术与思政教育的融合路径

库淑兰和王老赏的剪纸艺术不仅展现了独特的艺术价值，更承载着深厚的思政教育价值。是开展思政教育的优质素材。在教学实施过程中，可采取三阶段递进式教学方法：第一阶段通过观看艺术家纪录片，了解其生平事迹与艺术成就；第二阶段重点赏析代表作品，解析其创作技法与艺术特色；第三阶段组织学生进行临摹实践，在动手过程中体会民间剪纸的工匠精神与文化价值。这种案例教学法既能激发学生的艺术创作热情，又能潜移默化地融入思政教育元素，实现以美育人、以文化人的教学目标，最终培养学生对民间美术的持久兴趣。

五、结语

以库淑兰和王老赏的剪纸作品为切入点，深入挖掘其中蕴含的工匠精神、文化自信等思政元素，可以提升思政教育成效。通过专业学习与思政教育的有机融合，既能帮助学生领略民间美术的独特魅力，又能培养学生精益求精的工匠意识、迎难而上的意志品质，以及传承创新中华优秀传统文化的使命感，从而实现审美素养与人文素养的全面提升。

参考文献

- [1] 韩靖. 中国最美剪纸·库淑兰剪纸艺术 [M]. 北京, 金盾出版社, 2014: 2-3.
- [2] 李莹洁, 陈子彦. 库淑兰剪纸艺术中的艺术创新 [J]. 中华纸业, 2024(9): 140.
- [3] 黎炜. 生命之花—剪花娘子的艺术主题与表达 [J]. 美术教育研究, 2024(10): 31-32.
- [4] 杜杰. 陕西库淑兰剪贴剪纸艺术特点 [J]. 中国造纸, 2025(6): 3-4.
- [5] 华迦. 王老赏的剪纸艺术 [J]. 文艺理论与批评, 2015(5): 141-142.
- [6] 王伟. 中国美术馆收藏的王老赏剪纸 [J]. 美术, 2018(9): 116-117.
- [7] 薄松年. 王老赏和蔚县窗花 [J]. 中国艺术, 1995(3): 62-63.
- [8] 朱洋洋. 文化基因的艺术解码—思政教育在中华优秀传统文化现代性转化的美学路径 [J]. 艺术研究, 2025(3): 141.
- [9] 姚望. 新时代美术思政与高校学生思政教育的关联性 [J]. 时代青年, 2025(3): 47-48.
- [10] 王乐. 高校美术专业课程思政的培育路径研究 [J]. 美术教育研究, 2025(9): 113-114.