

民间剪纸艺术与美术教学的融合发展

彭咏¹ 洪德丽²

1. 凯里学院; 2. 贵州苗绣文化保护与发展研究中心

DOI: 10.12238/ems.v6i5.7712

[摘要] 剪纸是我国传统民间艺术,其历史悠久,具有丰富的文化内涵和审美价值,深受人们喜爱。剪纸艺术中蕴含着深厚的民族文化精神和丰富的艺术表现形式。在新时代背景下,民间剪纸艺术与美术教学进行融合发展,能够丰富美术教学资源,激发学生学习兴趣,有助于提高学生的审美能力和艺术修养。本文从民间剪纸艺术与美术教学融合发展的意义入手,分析了民间剪纸艺术与美术教学融合发展的途径和方法,旨在促进民间剪纸艺术与美术教学深度融合,提高学生对民间艺术的认识和了解。民间剪纸是我国优秀的传统文化之一,将其与美术教学进行融合发展具有重要意义。民间剪纸艺术与美术教学进行融合发展是时代发展的必然趋势。

[关键词] 民间剪纸艺术; 美术教学; 融合发展

The Integration and Development of Folk Paper Cuttings Art and Art Teaching

Peng Yong¹, Hong Deli²

1. Kaili University; 2. Guizhou Miao Embroidery Culture Protection and Development Research Center

[Abstract] Paper Cuttings is a traditional folk art in China. It has a long history, rich cultural connotation and aesthetic value, and is loved by people. Paper Cuttings art contains profound national cultural spirit and rich forms of artistic expression. In the new era, the integration and development of folk Paper Cuttings art and art teaching can enrich art teaching resources, stimulate students' interest in learning, and help improve students' aesthetic ability and artistic accomplishment. Starting with the significance of the integration and development of folk Paper Cuttings art and art teaching, this paper analyzes the ways and methods of the integration and development of folk Paper Cuttings art and art teaching, aiming at promoting the deep integration of folk Paper Cuttings art and art teaching, and improving students' understanding and understanding of folk art. Folk Paper Cuttings is one of the outstanding traditional cultures in China. It is of great significance to integrate it with art teaching. The integration and development of folk Paper Cuttings art and art teaching is an inevitable trend of the times.

[Key words] folk Paper Cuttings art; Art teaching; Integrated development

引言

剪纸艺术作为中华民族传统文化的重要组成部分,以其独特的艺术形式和丰富的文化内涵,深受人们的喜爱。在当前美术教学的背景下,将民间剪纸艺术与美术教学相融合,不仅能够传承和弘扬传统文化,还能够丰富美术教学内容,提升学生的艺术素养和创作能力。

本文旨在探讨民间剪纸艺术与美术教学的融合发展。通过营造良好的教学氛围,我们可以激发学生的学习兴趣,让他们更加主动地参与到剪纸艺术的学习中来。同时,发挥教师的引导作用,提升学生的创作能力,也是实现两者融合发展的关键。民间剪纸艺术与美术教学的融合发展具有重要的现实意义和教育价值。通过本文的探讨,我们希望能够为相

关教育工作者提供一些有益的参考和启示。

1. 营造良好的教学氛围,激发学生学习兴趣

1.1 创设传统文化氛围

在美术教学中融入民间剪纸艺术,首先需要在教学环境中营造出浓厚的传统文化氛围。这种氛围的营造,可以使学生更好地理解 and 感受剪纸艺术的魅力,从而激发他们对剪纸艺术的兴趣和好奇心。

具体而言,教师可以通过以下方式创设传统文化氛围:首先,在教室的布置上,可以悬挂一些精美的剪纸作品,让学生在走进教室的瞬间就能感受到剪纸艺术的独特魅力。其次,教师还可以收集一些与剪纸艺术相关的图片、书籍和资料,供学生观看和学习。此外,教师还可以利用多媒体技术,

播放一些介绍剪纸艺术的视频和音频资料,让学生在视听上得到更加直观的感受。通过这些措施,学生可以在一个充满传统文化氛围的环境中学习剪纸艺术,从而更加深入地理解剪纸艺术的起源、发展和特点,进而对剪纸艺术产生浓厚的兴趣。

1.2 举办主题活动

为了让学生在亲身参与中感受剪纸艺术的魅力,教师可以定期组织一些与剪纸艺术相关的主题活动。这些活动不仅可以提升学生的实践能力,还可以增强他们对传统文化的认同感。例如,教师可以组织剪纸工作坊活动,邀请专业的剪纸艺术家来校指导学生进行剪纸创作。在工作坊中,学生可以亲自动手尝试剪纸创作,感受剪纸艺术的独特魅力。同时,教师还可以组织剪纸展览活动,将学生的剪纸作品进行展示和评选,让学生在展示中感受到自己的进步和成就。

此外,教师还可以结合传统节日或重要纪念日,开展以剪纸艺术为主题的文化活动。如春节时,可以组织学生剪制窗花、门贴等,让学生在实践中感受传统文化的魅力;在国庆节时,可以引导学生创作与祖国相关的剪纸作品,以表达对祖国的热爱之情。通过举办这些主题活动,学生可以在亲身参与中深入了解剪纸艺术,感受其独特的艺术魅力,同时也可以在实践中提高自己的动手能力和创新能力。

1.3 引入故事情境

在剪纸教学中,教师可以通过讲述与剪纸相关的民间故事和传说,将剪纸艺术背后的文化内涵传达给学生。这种故事情境的引入,可以使学生更加深入地理解剪纸艺术的起源、发展和意义,从而更加珍视和热爱这一传统艺术形式。

例如,教师可以讲述“喜鹊登梅”的故事,让学生了解这一剪纸图案所蕴含的美好寓意;或者讲述关于剪纸艺人艰苦创作的故事,让学生感受到剪纸艺术背后所付出的努力和汗水。这些故事不仅可以激发学生的学习兴趣,还可以帮助他们更好地理解剪纸艺术的内涵和价值。同时,教师还可以引导学生自己搜集和整理与剪纸相关的故事和传说,让他们在整理和分享的过程中加深对剪纸艺术的理解和认识。这种自主性的学习方式不仅可以培养学生的独立思考能力,还可以增强他们对传统文化的兴趣和热爱。

2. 发挥教师引导作用,提升学生的创作能力

2.1 示范教学,传授剪纸技艺

在剪纸教学中,教师的示范教学具有至关重要的作用。通过展示自己的剪纸作品和技巧,教师可以直观地向学生展示剪纸的基本方法和步骤,帮助他们掌握剪纸的基本技能。

教师需要选择具有代表性和观赏性的剪纸作品进行展示,让学生了解剪纸艺术的多样性和魅力。同时,教师还可以结合视频、图片等多媒体资料,详细介绍剪纸的制作过程和注意事项,使学生在理论上对剪纸有更为深入的了解;在示范过程中,教师应注重细节和技巧的传授。例如,在剪纸的折叠、剪切、粘贴等环节中,教师应展示正确的操作方法,并强调注意事项,以避免学生在实际操作中出现错误;教师

还应根据学生的实际情况进行个别辅导。对于基础较差的学生,教师可以给予更多的关注和指导,帮助他们逐步掌握剪纸的基本技能;对于已经具备一定剪纸基础的学生,教师可以提出更高的要求,鼓励他们进行更为复杂的创作。

2.2 启发思维,激发创作灵感

在剪纸教学中,教师的引导作用不仅体现在技能的传授上,更体现在对学生思维能力的启发上。教师应鼓励学生发挥想象力和创造力,从生活中寻找剪纸创作的灵感。

教师可以通过提出问题、组织讨论等方式,引导学生关注生活中的点滴细节,发现剪纸创作的素材和灵感。例如,教师可以让学生观察自然界的花草树木、动物形态等,从中寻找剪纸创作的灵感;或者让学生回忆生活中的有趣场景和人物,将其转化为剪纸作品;教师还可以提供一些具有启发性的剪纸主题或情境,引导学生进行深入思考和创作。例如,教师可以以传统节日、民间故事等为主题,让学生创作与之相关的剪纸作品;或者创设一些富有想象力的情境,让学生在情境中发挥创造力,创作出具有个性和特色的剪纸作品。

2.3 及时反馈,促进技能提升

在教学过程中,教师应及时给予学生反馈,肯定他们的进步和成绩,指出他们的不足和需要改进的地方。这种及时的反馈可以让学生更加明确自己的学习方向和目标,从而更加努力地提升自己的剪纸技艺。

教师应对学生的剪纸作品进行认真评价。在评价过程中,教师应注重肯定学生的优点和亮点,同时指出作品中的不足和需要改进的地方。这样可以让学生在保持自信的同时,认识到自己的不足并努力改进。其次,教师还应针对学生在剪纸过程中出现的问题进行及时的指导和帮助。例如,对于学生在剪纸技巧上的错误或不足,教师可以给予具体的指导和示范;对于学生在创作思维上的局限或困惑,教师可以提供启发性的建议和指导,帮助他们拓展思路、突破局限。

3. 加强资源整合,丰富剪纸课程内容

3.1 整合教材资源,构建系统的剪纸课程体系

教材是美术教学的重要依据,也是学生学习剪纸艺术的主要载体。因此,在将民间剪纸艺术融入美术教学时,教师应充分挖掘和利用教材资源,构建系统的剪纸课程体系。

教师应深入研读美术教材,了解剪纸艺术在教材中的分布和呈现方式。通过对教材内容的梳理和分析,教师可以明确剪纸艺术在美术教学中的地位和作用,为后续的教学设计提供依据;教师应结合教材内容,设计有针对性的剪纸教学课程。可以将剪纸艺术的基本技法、创作步骤等知识点融入教材中,通过案例分析、实践操作等方式,使学生逐步掌握剪纸艺术的基本技能和创作方法。此外,教师还可以结合教材中的其他美术知识点,如色彩搭配、构图技巧等,与剪纸艺术进行有机结合,形成多元化的教学内容,丰富学生的学习体验。

3.2 引入网络资源,拓展剪纸教学的广度和深度

随着信息技术的飞速发展,网络资源在美术教学中的应

用越来越广泛。将网络资源引入剪纸教学中,可以极大地拓展教学的广度和深度,提高教学效果。首先,教师可以利用网络平台搜索相关的剪纸教学资源,如教学视频、图片素材等。这些资源可以为学生提供更加直观、生动的学习体验,帮助他们更好地理解和掌握剪纸艺术的技法和精髓。其次,教师还可以借助网络平台进行远程教学和交流。通过在线直播、在线辅导等方式,教师可以为学生提供更加便捷的学习途径,解决他们在学习过程中遇到的问题。同时,学生也可以通过网络平台与其他地区的剪纸爱好者进行交流和分享,拓宽视野,激发创作灵感。

3.3 结合地方特色,打造具有地域文化特色的剪纸课程

不同地区的剪纸艺术具有独特的风格和特点,蕴含着丰富的地域文化内涵。在剪纸教学中,结合地方特色进行资源整合,可以打造出具有地域文化特色的剪纸课程,增强学生对家乡文化的认同感和自豪感。

教师可以深入了解所在地区的剪纸艺术传统和风格特点,将其融入教学中。通过介绍当地的剪纸艺人、讲述剪纸艺术的起源和发展历程等方式,让学生更加深入地了解家乡的文化传统和剪纸艺术的魅力;教师还可以结合当地的民俗活动、节日庆典等,设计具有地域特色的剪纸教学课程。例如,在春节期间,可以引导学生创作与春节主题相关的剪纸作品;在端午节时,可以指导学生制作与龙舟、粽子等相关的剪纸图案。这样不仅可以丰富教学内容,还可以增强学生的文化认同感和参与感;教师还可以鼓励学生将剪纸艺术与当地的其他艺术形式进行结合,创造出具有独特风格的剪纸作品。例如,可以与当地的绘画、刺绣等艺术形式进行融合,形成多元化的艺术创作形式,提高学生的创新能力和审美素养。

4. 创新教学模式,提升课堂教学效果

4.1 采用合作学习模式,培养学生的团队协作能力

在剪纸教学中,教师可以采用合作学习模式,将学生分成若干小组进行合作学习和创作。这种教学模式不仅可以培养学生的团队协作能力和沟通能力,还可以让他们在相互学习和借鉴中共同进步。

在合作学习中,每个小组的成员可以共同讨论剪纸的主题、构图和技巧,通过集思广益,激发彼此的创意和灵感。同时,小组成员之间可以相互帮助、相互学习,共同解决剪纸过程中遇到的问题。这种合作学习的方式不仅可以提高学生的学习效率,还可以培养他们的团队合作精神和集体荣誉感。

4.2 运用多媒体教学手段,增强教学的生动性和直观性

多媒体教学手段在现代教学中发挥着越来越重要的作用。在剪纸教学中,教师可以利用多媒体技术,将剪纸艺术的制作过程和技巧以图像、视频等形式展示给学生,使教学更加生动、形象和直观。通过制作精美的课件,教师可以展示剪纸艺术的起源、发展和流派,让学生了解剪纸艺术的历史

和文化背景。同时,教师还可以播放剪纸制作的视频教程,让学生观看剪纸艺人的精湛技艺和制作过程,从而更加深入地了解剪纸艺术的魅力和技巧。教师还可以利用多媒体设备展示学生的剪纸作品,进行点评和交流。这样不仅可以激发学生的学习兴趣 and 积极性,还可以提高他们的自信心和创作能力。

4.3 开展课外拓展活动,拓宽学生的视野和实践能力

除了课堂教学外,教师还可以组织学生开展课外拓展活动,将剪纸艺术的学习延伸到课堂之外。这些活动不仅可以让学生更加深入地了解剪纸艺术的历史和文化内涵,还可以锻炼他们的实践能力和综合素质。例如,教师可以组织学生参观剪纸博物馆或艺术馆,让学生亲身感受剪纸艺术的魅力和博大精深。在参观过程中,学生可以欣赏到各种精美的剪纸作品,了解剪纸艺术的发展历程和流派特点。此外,教师还可以邀请剪纸艺人来校进行示范教学和互动交流,让学生与剪纸艺人面对面交流,学习他们的技艺和经验。另外,教师还可以鼓励学生参加剪纸比赛或展览活动。通过参加比赛或展览,学生可以展示自己的剪纸作品,与其他剪纸爱好者进行交流和切磋。这种活动不仅可以锻炼学生的实践能力和创作能力,还可以提高他们的自信心和表达能力。

5. 结语

通过本文的探讨,我们深入分析了民间剪纸艺术与美术教学的融合发展,并提出了一系列切实可行的策略和方法。从营造良好的教学氛围,到发挥教师的引导作用,再到加强资源整合和创新教学模式,这些措施的实施不仅有助于激发学生对剪纸艺术的兴趣,还能有效提升学生的创作能力和美术素养。然而,民间剪纸艺术与美术教学的融合发展仍是一个持续探索的过程。在未来的发展中,我们应继续加强理论与实践的结合,不断探索更加有效的教学方法和手段。同时,还应注重剪纸艺术的传承与创新,将传统元素与现代审美相结合,创作出更多具有时代特色的剪纸作品。

【参考文献】

- [1]陈林. 剪纸艺术在高校美术课堂中的应用[J]. 中华纸业, 2024, 45 (02): 119-121.
- [2]刘秋雅. 贵州水族剪纸艺术融入高职美术教学的路径研究[J]. 美术教育研究, 2024, (03): 61-63.
- [3]石磊. 剪纸艺术融入初中美术教学的策略[J]. 学园, 2024, 17 (10): 81-83.
- [4]姜以文. 剪纸艺术在小学美术教学中的应用价值及路径探析[J]. 甘肃教育研究, 2024, (03): 158-160.
- [5]罗兰. 民间剪纸艺术在美术基础课程教学中的融入与传承[J]. 中国造纸, 2024, 43 (04): 214-215.

基金项目: 2023年贵州省高等学校教学内容和课程体系改革项目“新文科建设视域中‘非遗学’教学内容、课程体系改革与学科专业平台一体化构建探究”(项目编号: 2023341)的阶段性研究成果。