

# 高校艺术设计课程融入民间剪纸教学的路径研究

□ 孙 铭

**摘 要:**剪纸艺术指的是一种在极薄的平面上进行剪或者刻的艺术形式,其与早期的石器碑刻或者镂金等艺术形式具有传承关系。文章通过简要阐述民间剪纸艺术的历史来源与发展现状,重点阐述了高校艺术设计课程融入民间剪纸教学的路径。

**关键词:**高校教学;艺术设计;民间剪纸

民间剪纸艺术作为十分经典的中国传统文化,不仅有着丰富的类型,而且有着不同的创作寓意。在高校艺术设计课程中融入民间剪纸教学,能够在拓展学生艺术思维的同时,促进民间剪纸这门艺术的创新和传承。

## 1 剪纸艺术的发展历史与现状概述

### 1.1 剪纸艺术的发展历史

迄今为止,我国发现的最早的剪纸艺术品是距今约 1500 年前的《对马团花》和《对猴团花》这两幅作品,当时的剪纸技艺相对成熟。唐代以后,民间剪纸艺术以皮革刻花或者漏板印花图案为主,持续到唐朝末年,洛阳地区出现了多家剪纸艺术加工铺,具体的创作题材包括花鸟、鸳鸯等主题。到了五代时期,广大民间妇女普遍掌握了一定的剪纸技艺,根据《武林梵志》一书中“吴越践王于行吉之日,城外百户,皆用彩纸剪人马以代”的记载,足以见得当时剪纸艺术的广泛流行。宋代,剪纸艺术的发展与纸张的大量生产有着密切关系,民间广泛应用剪纸这种艺术形式进行思想与情感的表达。在当时与相关民俗有关的节日与礼仪庆典过程中,都有不同形式的剪纸作为装饰以烘托气氛。到了明清时期,剪纸艺术的形式变得更加丰富多样,风格也向秀丽精致的方向发展。

### 1.2 剪纸艺术的发展现状

在历史原因以及社会原因多重因素的作用下,剪纸艺术在当今社会到了快要失传的境地。20 世纪 70 年代,受到社会风气的影响,剪纸被列入落后、迷信的范畴,严重影响了这门艺术的存续与发展。尽管依然有部分手工艺者坚持以剪纸作为糊口的手段,但是在大部分人的观念认知中,剪纸不过是一个用来讨饭的幌子,如果硬要将其说成是艺术的话,也不过是低俗的,难登大雅之堂的艺术。近年来,在社会经济不断发展的时代背景下,各种文化思想不断觉醒,社会大众逐渐意识到剪纸艺术的真正魅力所在,并且认识到了这一民间艺术形式的珍贵之处。要想实现剪纸艺术的复兴和传承,无论是从剪纸艺术人才的角度来说还是从剪纸艺术理

论知识的储备上来说,都十分匮乏,换言之,实现剪纸艺术等一系列民间艺术的传承与创新发展依然任重道远。

## 2 在高校艺术设计课程中融入民间剪纸元素的意义分析

高校艺术设计课程融入民间剪纸元素,不仅能够丰富课程内容和教学形式,还能提升传统艺术设计课程的趣味性,激发学生参与艺术创作的兴趣与热情。而且,剪纸艺术凭借其博大精深的文化内涵,能够有效激发学生的创作灵感,为学生确定设计主题带来启迪。

## 3 在高校艺术设计课程中融入民间剪纸教学的具体路径

### 3.1 以剪纸的灵动激发学生学习平面设计的兴趣

在高校艺术设计课程教学过程中,平面设计课程是学生的专业必修课程。经过长期的教学实践总结,这些课程通过手绘形式进行教学和训练能够取得更理想的效果,尤其是在平面构成等相关课程中,学生一般采用“照葫芦画瓢”的方式学习,这种方法不仅导致学生认为平面设计非常死板乏味,也不利于学生创造性思维的发展,长此以往,还会降低学生参与课程学习的兴趣。相较于死板的程式化平面构成理论,剪纸艺术具有更强的灵动性,尽管学生在接触剪纸的初期阶段无法熟练地剪出优美的剪纸作品,但是经过剪纸艺术的熏陶学生的思维能够得到有效的激活。与此同时,剪纸艺术的随意性和生动性还能够帮助学生发现平面设计课程的乐趣与魅力,有效提升学生参与学习活动的主动性和积极性,对于强化学生对传统文化与传统艺术的关注,进而实现传统文化与传统艺术的传承也具有积极作用。

例如,在讲到平面构成课程中的“基本构成形式”这一部分内容的时候,为了降低直接进行手绘教学的难度,简化教学流程,高校教师可以尝试通过融合民间剪纸艺术的方式来辅助教学。在这一过程中,教师可以

引导学生先尝试学习基本图形的剪纸技巧,然后按照不同的平面构成图形将这些剪好的基本图形进行排列,包括二方连续、四方连续等基础的平面构成模式,既能够丰富艺术设计教学的内容与形式,又能够帮助学生以一种更加有趣的手段进行相关理论知识的学习。在学生掌握相关的剪纸技巧之后,教师可以组织学生通过进行更加复杂的剪纸操作来理解难度系数更大的平面构成与平面设计理论。其中,在剪纸艺术领域中有一个“折剪”概念,即按照一定的规则将一张纸进行不同形式的折叠之后再剪,能够剪出重复排列或者重复对称的各种图形。学生在掌握折剪技术之后,可以直接通过剪纸方式来学习平面设计中的平面元素构成,该方式相较于传统的手绘形式不仅速度更快,带来的视觉效果也更具冲击力。而且,这种折剪工艺十分容易上手,在实际操作过程中并不需要学生进行特殊构思就能够随意剪出由丰富的平面构成的剪纸纹样。如果学生在学习过程中能够稍加思考和设计,就能够折剪出平面构成更加丰富的艺术效果,无论对于学生掌握相关的平面元素构成原理,还是拓展学生的设计思维,都具有积极作用。更重要的是,通过这种形式进行设计理论教学,能够有效提升艺术设计教学的趣味性,激发学生参与学习的兴趣与热情。

### 3.2 用丰富的剪纸造型激发学生的创造力

相较于其他传统艺术,剪纸这种形式具有更加特别的造型特征和视觉特征。很多剪纸造型都是夸张变形的,很多剪纸艺术家在进行创作时大多不会考虑过多的艺术规则,比如透视、时空呈现规律等。在这种灵活随意的创作理念的引导下,很多剪纸艺术家创作出来的剪纸作品给人带来一种眼前一亮的感觉。如果能够将这些剪纸作品应用于高校艺术设计课程教学中,无论对于开阔学生的思维与视野,还是对于激活学生的想象力与创造力,都具有重要意义。

例如,在对学生进行创新艺术设计训练的过程中,高校教师可以借助相关剪纸作品来激发学生的灵感,提升学生的创造力。我国剪纸艺术作品十分丰富,包括动物肚子中的幼崽、蟠桃中的龙头以及水果中清晰可见的果核。这些剪纸作品直观地展现了一件物品内部与外部的完整形态,一方面,能够体现出创作者对于时空,尤其是空间的拓展,即通过巧妙的剪纸手段将外部空间与内部空间完整展现了出来;另一方面,能够体现

出统一与变化相协调的美学原理。这种内部与外部相结合的艺术呈现形式在艺术形式中很少出现,引导学生观察这些作品,能够有效激发学生的创新思维,使学生认识到一种更加新颖的作品呈现形式。

### 3.3 用深刻的剪纸内涵提升学生的设计理念

中国民间剪纸艺术不仅强调外在形象的惟妙惟肖,更强调内在寓意的吉祥如意庆。经过上千年的传承与发展之后,剪纸作品饱含文化内涵。如果仅将剪纸艺术作为一门“剪得像不像”的手工艺那就太狭隘了,其背后蕴含的民俗文化与思想内涵对于高校艺术设计专业的学生来说也是一种十分有益的启迪。

例如,在传统的民间剪纸作品中,很多艺术家会选择采用一些具有民俗文化含义的主题来进行剪纸创作。在引导学生树立设计理念的过程中,高校教师可以融合该部分剪纸艺术作品进行教学。教师可以引导学生重点欣赏那些具有文化内涵的剪纸作品,比如用莲花和莲子造型代表的“连(莲花)生贵子”、用喜鹊和梅花代表的“喜上眉梢”以及用鸡和鱼的造型代表的“吉庆有余”等作品。这些剪纸作品不仅生动形象地进行了物品外表的呈现,而且利用具有民俗含义的外在表象融入了更深层的文化内涵,使得作品更具人文情怀。学生欣赏大量的剪纸作品,能够在潜移默化中将这些创作理念借鉴到自己的艺术设计表达中。

## 4 结语

民间剪纸艺术对于丰富高校艺术设计课程的内容、提升艺术设计课程的教学内涵具有积极作用,教师应从不同类型的剪纸作品入手,引导学生进行作品欣赏,并从中得到启发。

### 参考文献

- [1]周晓梅.高校艺术设计专业课程融入民间剪纸教学探析[J].淮北师范大学学报(哲学社会科学版),2015(06):146.
- [2]胡俊涛.高校艺术设计专业民间美术课程教学研究[J].教育与职业,2009(02):124.
- [3]贺平.民间剪纸艺术在高校艺术设计专业教学中的应用研究[J].现代装饰(理论),2011(04):85.

(作者单位:北京京北职业技术学院)