

剪纸艺术引进美术课堂的教学方式研究

□ 高 蕊

摘 要:剪纸艺术是中国优秀传统文化的重要组成部分。剪纸艺术与美术教育、教学的融合,能够激发学生的学习兴趣 and 创作灵感,提高学生的审美水平。文章精要分析了民间剪纸艺术的发展历程以及将剪纸艺术引进美术课堂的意义,并对美术课堂引进剪纸艺术的具体举措进行了总结,旨在为剪纸艺术的传承以及美术教育事业的发展提供借鉴。

关键词:剪纸艺术;美术课堂;审美水平;教学方式;创新能力

剪纸艺术是中国劳动人民智慧的结晶,具有古老而独特的艺术风格以及千变万化的创作寓意,是中国劳动人民对美好生活的表达和向往,具有一定的艺术价值。将剪纸艺术引入美术课堂的教学环节,能够充分激发学生对中国传统艺术的学习兴趣,提高学生在美术、手工艺术等方面的实践技能水平和审美能力。将剪纸艺术引进美术课堂,同样需要遵循一定的策略,如选择更加有效的教学方式,引导学生学习剪纸艺术,以提高学生的学习兴趣、观察能力、审美能力等。文章对剪纸艺术引进美术课堂的教学方式进行分析,为剪纸艺术引进美术课堂的具体策略提出一些建议。

1 概述

1.1 民间剪纸艺术

民间剪纸艺术是中国优秀传统文化的重要组成部分。中国最早的剪纸作品是新疆吐鲁番火焰山阿斯塔那古墓出土的北朝时期(386—581年)的五幅团花剪纸,距今已有1500余年的历史。民间剪纸艺术在纸上进行艺术创作,是人们思想情感的一种艺术表现形式,其用材广泛、形式丰富,是劳动人民对美好生活的表达和向往。传统的剪纸艺术多以红色的纸张为主要材料,通过镂空技艺裁剪成各式各样的图案作为窗花、灯花等。每当节庆时分或新人举办婚礼之时,精美、鲜红的剪纸能够将气氛烘托得更为热烈。

至今,中国民间剪纸艺术中依然保留着不同层次、不同区域、不同文化背景的剪纸艺术素材和作品。例如,陕北地区的剪纸艺术多体现出黄土艺术的本色和汉画石像的艺术特质,造型饱满厚实;滨州民间地区的剪纸艺术多体现出当地劳动人民的生活,反映当地的民俗、民情、民风等。这些古老的艺术花样和作品,不仅可以使我们领略古代民族的神秘、雄浑和神韵,同时还可以为劳动者带来新的生活启迪。剪纸艺术经过数千年的发展,基本形成了固定、程式化的剪刻手法,经过无数代剪纸老艺人的艺术实践,以及各民族和各地区剪纸文化的交流和融合,形成了基本的表现方法和造型纹样。

1.2 将剪纸艺术引进美术课堂的意义

剪纸艺术是纸雕艺术、绘画艺术、传统艺术的结合体。将剪纸艺术引进现代美术课堂,首先,能够进一步拓宽现代美术教育的教学范围,方便学生在课堂内涉猎更加广泛的艺术形式;其次,能够增强学生对美术课程的认同感,提升学生美术课程学习的积极性;最后,美术课堂对剪纸艺术的全面学习,有利于剪纸艺术的传承与发展。

2 剪纸艺术引进美术课堂的具体措施

2.1 以更加完善的教学方法提升剪纸教学趣味性

民间剪纸艺术作为中国劳动人民的智慧结晶,具有上千年的历史底蕴和独特的艺术风格。然而,也正是这种较为悠久的历史,部分学生认为其是一种落后、古老的传统技艺,无法充分提升对剪纸艺术的学习兴趣。为提高学生对剪纸艺术的兴趣,教师需要结合实际情况,综合运用多种教学方式,为学生营造轻松、良好的学习氛围,充分提升学生对剪纸这一古老艺术的学习兴趣。

首先,在美术课堂剪纸艺术教学中,教师可以根据学生已经掌握的知识点和学生更容易接受的形式,选择教学方式,借助多媒体(PPT、视频、图片等)进行讲解,或通过小组讨论等方式,在更为宽松和灵活的教学环境下共同研究剪纸艺术和美术课堂的关系与作用。

其次,学校可以带领学生去博物馆等地参观各种花样和形式的剪纸作品,策划相关主题进行作品海选、评判等进行比赛,还可以邀请老艺人进入课堂与学生一起探究剪纸相关内容等。

最后,教师可以引导学生将自己的作品制成纪念册进行收藏,或者是用学生剪出的生动有趣的图案来装扮教室、举行作品展览或者义卖等活动。以学生为主体开展各种剪纸活动,激发学生的学习兴趣,提高学生的艺术创新能力和艺术个性。

2.2 以剪纸的魅力激发学生美术学习的兴趣

传统的美术教学中,素描、色彩、国画、油画等均是较为基础的必修课程。以往这些基础必修课程多采用

“照猫画虎”的方式进行教学,难以获得较为理想或较为高效的教学效果,学生成绩的提高需要进行大量重复练习。因而,传统的美术课堂教学过程容易给学生带来一种枯燥、重复、乏味的感受,对于学生创造性思维的培养较为不利。与传统的美术必修课程相比,剪纸艺术的入门难度更低,剪纸艺术更加灵活。尽管部分从来没有接触过剪纸艺术的学生无法在入门时期创作出工艺复杂、制作精美的剪纸作品,但即便最为基础的剪纸作品也依然可以以一种较为完善的状态呈现出来,这是国画、油画艺术无法比拟的。这种随意性强、成就感强的艺术创作形式,能够明显提升学生美术课程的参与感,激发学生学习美术课程的兴趣。

透视解剖学是美术学习的基本功,部分学生在学习该部分内容时,由于缺乏足够的空间想象能力和美术基础,过度追求透视解剖在美术绘画艺术中的作用,最终创作出的作品古板、空洞。为了解决这一问题,教师可以尝试将剪纸艺术与美术课堂进行融合,达到剪纸与美术教学相辅相成的目的。中国剪纸艺术的造型构成常采用中国画常用的多点(散点)透视法则,即根据作者的感受和需要,把见得到和见不到的景物全部摄入画面,表现各种事物时不考虑主体形象与环境、背景之间的具体关系,剪纸布局采用互不遮挡的并列展示,不见前后之间的纵深变化,也不受时空观念的束缚,完整地表现作者想要表现的事物,用平视视角来把握物象的总体特征。根据这一法则所创造出的剪纸作品大胆、夸张,极具张力和生命力。学生如果能够充分领悟剪纸艺术的这一特征,将降低学生对绘画技艺的依赖性,使其创造出的作品更加潇洒自如,更具生命力和艺术特征。

2.3 以丰富的剪纸造型激发美术课堂的创造力

与国画、油画、素描等艺术相比,剪纸艺术是一种更加贴近民众生活、造型更加多样化的艺术形式。许多传统艺人在进行剪纸造型设计时,极为自由、奔放,并不会受到自然物象的透视、比例、解剖、结构等客观因素的制约,剪纸艺术造型夸张变形,随意取舍,自由组合,使剪纸艺术与其他艺术类型相比具有更加丰富的艺术造型和想象力、创造力等。将剪纸艺术这种大胆、张扬却又极具生活气息、极具烟火气的创作思维融于美术课堂,能够解除学生创作灵感上的枷锁,给人一种眼前一亮的感觉,对于激发学生的艺术创造力具有极为重要的价值。

在美术课堂指导学生开展创新思维训练时,教师可以充分引入中国剪纸艺术中各类型造型、创作主题、创作手法等。例如,中国满族民间剪纸以动植物图腾和女始祖神“妮她人”为主要内容,以直线为主、曲线为辅,形象简洁。单纯从艺术创作主题来看,其并不如汉族地区剪纸丰富,然而满族剪纸在较为局限的创作主题下不拘泥于形式,而是抓住对象的基本特征,运用大胆夸张的手法形成独特的地域、民族特色。满族剪纸所创造出的各类型作品仍然具有极为丰富的层次感和生命意蕴,对精神和情感的表达极为注重,其作品满含象征意味。美术课堂的艺术创作方向也并不是没有限制,尤其对于求学阶段的学生而言,在其进行各类型考试时,其创作主题往往受到一定程度的制约。因此,借鉴剪纸这种在有限的创作主题下进行大胆夸张、随意取舍、自由组合的创作思路,能够激发学生的创作思维,使学生的创作不拘泥于形式,而是更加注重意境、情感的表达。

3 结语

培养学生的创新能力、审美水平和实践技能在美术教育中占据非常重要的位置。在美术教学中,教师除了要重视学生对美术知识和技能的学习之外,还要重视培养学生的学习兴趣、提高学生的审美水平、观察能力和创新能力等综合美术素养。随着教育的不断深化,将剪纸艺术引进美术课堂是顺应新课标发展的必然要求,它可以将剪纸艺术的魅力呈现给学生,激发学生的学习积极性和提高综合美术素养。这是多方面开发美术课程资源的需要,是传承传统文化的重要手段,也是培养学生综合美术素养的重要方式。

参考文献

- [1]申晓彤,刘玉杰,李民.剪纸艺术走进小学美术课堂教学探究[J].教育教学论坛,2016(47):217.
- [2]林大汕.美术核心素养下的小学美术教学策略[J].西部素质教育,2020(10):111.
- [3]赵晓曦.中职美术课堂中民间剪纸艺术的运用与思考[J].新西部,2019(15):58.
- [4]朱荣蓉.把剪纸艺术引入高中美术校本课程的价值研究[J].智力,2020(32):150.

(作者单位:陕西艺术职业学院)