

剪纸艺术走进小学语文课堂的路径探索

□ 杨秀侠

摘要:在小学语文课堂教学中适当地渗透剪纸艺术,可以有效地丰富课程知识。在剪纸艺术的熏陶下,学生的语言文化、思维品质、想象能力、审美情趣等也都能够得到有效地锻炼和提升,这进一步彰显了剪纸艺术与语文教学融合的必要性。文章从领会剪纸作品意蕴,激发语文习作兴趣;融合剪纸图形平面,映衬语文结构之美;借助剪纸艺术造型,沉淀语文教学意境;引用剪纸表达装饰,凸显语文审美情趣等角度探索剪纸艺术走进小学语文课堂的基本路径,以期为学生构造高质量的语文教学课堂。

关键词:剪纸艺术;小学语文;教学

剪纸艺术作为传统民间艺术的重要宝藏,它本质上是一种镂空艺术,能够从视觉上给人带来透空的感觉及艺术享受。剪纸艺术历史源远流长,剪纸艺术中所蕴含的造型、纹样、装饰表达等内容繁多、寓意广泛。引导学生感知剪纸艺术内容,能够点燃学生的民族自豪感与文化自信心。在小学教育工作中适当地融入剪纸艺术,也是全面素质教育背景下教学工作开展的内在要求。剪纸艺术走进小学语文教学课堂,是语文教学工作中的一种全新尝试。在剪纸活动中,教师应有针对性、有目的地为学生讲解剪纸艺术中所蕴藏的传统文化内容,激发学生的语言应用、习作表达兴趣。同时,在动手操作活动中,学生的想象能力、审美创作能力也可以得到充分锻炼,不仅有助于提升语文学习趣味,更能够进一步推动教学效率与教学质量的双重提升。

1 领会剪纸作品意蕴,激发语文习作兴趣

剪纸艺术是中国传统民族文化、民俗文化的投射,蕴含着十分丰富的如“天人合一”“崇尚自然”等思想文化。古代的思想家、文学家们普遍认为人类与自然之间、天性与人性之间是相互贯通的,“天人合一”的人与自然和谐共处的思想也因此而生。剪纸艺术借助了多种多样的元素将这一思想承载其中,且随着时代的变迁,这种思想也由古至今地传递着中华儿女的朴素情感。

从剪纸的题材与内容上看,神话传说、戏曲人物、虫鱼花鸟等都可成为剪纸素材。为了通过剪纸艺术表达人们的美好愿望,在开展主题创作时,人们还会非常巧妙地运用语言谐音手法,围绕祈福求祥与花好月圆等美好愿望进行艺术创作,如“鸡”寓意吉,有大吉大利之意;“鹿”寓意“禄”,意为福禄双重;“如意”“花瓶”纹样则常常同时出现,寓意为平(瓶)安如意。从这一角度上看,小学语文教师在开展教学工作时,可以以此为教学切入点,引导学生通过领会剪纸艺术作品的意蕴来激发学生们对语文知识、传统文化内容的学习兴趣,为学生们的习作积累大量的文化素材,奠定扎实的习作教学基础。例如,教师在课堂上可以为学生播放优秀剪

纸艺术作品的 PPT 课件,引导学生通过欣赏剪纸作品来学习更多的课外知识。如在《花和鱼》作品中,荷花代表纯洁与和平;鱼则代表年年有余,仔细看鱼鳍部分,会发现每条鱼的鱼鳍都有六片,这是取六六大顺的意头,而每条鱼的鱼尾花纹都有五条,则代表五福临门;作品中的蝴蝶元素则是夫妻百年好合、白头偕老的含义,另外,有一条鱼的嘴里还叼着一个石榴,则予以多子多福、儿孙满堂的祝福。同样的,学生们也可以通过欣赏《八仙过海》《嫦娥奔月》《后羿射日》《牛郎织女》《梁山伯与祝英台》等人物剪纸,《清明上河图》《喜鹊登枝》《四季花》《虎》《龙凤呈祥》《凤凰戏牡丹》《柿子和如意》等名画剪纸来进一步熏陶学生的人文素养。如此一来,剪纸艺术不仅丰富了语文教学课堂,还提高了学生对剪纸艺术的学习兴趣。为学生们后续的习作学习、语文阅读理解提供有益的帮助。

2 融合剪纸图形平面,映衬语文结构之美

剪纸一般用剪刀剪或用刻刀刻,又或者是手撕,每种方法都能够创造出不同的艺术平面效果。随着剪纸艺术与剪纸技艺的发展,平面剪纸也逐渐往立体剪纸方向发展,此时在不同的线条运用、造型设计中,剪纸艺术也能够更加灵动、更富结构之美。将剪纸艺术融入小学语文课堂,则可以从“平面”和“结构”这两个角度切入,以此映衬语文结构与内容表达的立体之感,引导学生从整体上把握语文文本脉络,深层次领会语言文本主旨。例如,教师在为学生教授《海上日出》一课时,教师可以鼓励学生尝试运用剪纸艺术的表现手法来分别呈现出日出前、日出时、日出后晴朗天气和有云时海上日出的不同景象。以剪纸艺术来凸显出语文文本中的递进式结构,使得平面上的文字以剪纸艺术的形式来呈现出立体感。在剪纸活动的过程中,教师可以提醒学生关注文章重点句,如“那时天还没有大亮,周围非常清静,船上只有机器的响声。”“太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞……颜色红得非常可爱。”“有时太阳走进了云堆

中,它的光线却从云里射下来,直射到水面上。”等从细节之处为剪纸活动添加光彩,此时,借助剪纸活动,学生也能够对海上日出的变化过程形成动态化和结构化的理解。又或者是在《观潮》一文教学时,教师也可以引导学生通过剪纸来呈现文本描写的立体化顺序,便于学生从整体上掌握文章脉络及文本中所描绘的钱塘江大潮的雄伟壮观景象。由此可见,剪纸艺术既能够作为语文课堂的教学重点,也可成为语文教学的辅助手段。教师在开展具体的知识教学时,要善于结合教材内容灵活体现剪纸艺术的美感,启发学生立体化和结构性的学习思维,推动学生语言思维品质、理解应用能力的进一步提升。

3 借助剪纸艺术造型,沉淀语文教学意境

在小学语文教材中不乏文质兼美、充满诗情画意的篇章,而剪纸艺术中不同的造型、纹样装设等往往也具有深意。以古诗词教学为例,教师在课堂上适当地融入剪纸艺术,那么可以使得古诗词更加直观、通透地呈现在学生眼前,此时他们对语文古诗词意境和情感的理解也会更上一层楼。例如,在《望庐山瀑布》古诗的教学中,“疑是银河落九天”这一形象本身就来自于诗人的想象,借此开展剪纸艺术融合,学生则能够凭借自身对于诗句含义的理解及对“银河”形象的想象自由地进行剪纸创作(见图1、图2)。在广阔的想象空间中,不仅锻炼了学生的联想拓展能力,也培养了学生发现美、创造美的艺术鉴赏能力。在《山行》古诗的教学中,教师可以先与学生一同圈出诗句中所描绘的景物,包括寒山、石径、白云、马车、枫林、霜叶等,接着,教师则可以鼓励学生发挥自身的想象力、创作能力进行景物剪纸活动,并且将这些景物共同组汇成一幅展现秋天季节特色的剪纸图案。在这一剪纸活动过程中,无论是景物剪纸、构图安排还是画面内容组织和重点景物布局,都能够促使学生明意、悟境,而最后学生所呈现出来的“山行图”更是增强了剪纸艺术与文学语言之间的联系,语言之美与艺术情感之间实现了相互统一,学生的形象思维能力、语言描绘能力也必然得以进一步提升。

4 引用剪纸表达装饰,凸显语文审美情趣

剪纸艺术是自由无羁、无拘无束地表达创作者的



图1



图2

审美感受、审美理想的方式与途径。正所谓艺术即文学、文学即人学,以剪纸艺术来展示语文文学之美,则要求教师能够将语文知识的教学过程潜移默化地转化为艺术美育的过程,融剪纸艺术审美性、趣味性、知识性以及文学性为一体,进而不断地提高学生各种感知、鉴赏、评价美的能力。为实现这一目标,小学语文教师可以适当地结合教学内容组织学生开展以剪纸艺术为主题的“一日特色活动”,以剪纸为主导将相关学科串联起来,在丰富课程形态的同时通过自主探究、亲身体验引导学生将多学科的知识及文化运用到课程中。例如,教师在为学生教学完《鸟的天堂》一文后,则可以借以文章中人与自然和谐共处、尊敬自然、敬畏生命等文学主旨组织学生开展相应的“剪纸装饰”活动,在活动中,学生可以通过观看“百鸟朝凤”的神话故事视频来理解和感知不同形式的“鸟的天堂”;学生也可以通过欣赏清代画家沈铨的《百鸟朝凤图卷》认识不同鸟类的特征,并尝试以剪纸的方式剪出自己喜欢的鸟的画像,并将其展示在教室走廊的百米长卷集体作品“百鸟图”当中。在剪纸过程中,学生也可以积极学习传统剪纸中常用来象征鸟类羽毛的锯齿纹、月牙纹等语言符号,刻画出既有思考性又有剪纸语言特征的作品。此时在师生共同营造出来的浓厚剪纸艺术氛围下,剪纸艺术的装饰表达作用也能与真实环境下的“鸟的天堂”崇尚自然、天人合一的思想育人作用有效结合起来,在凸显语言文字形象美的基础上,强调学生在剪纸艺术活动中的审美情趣的培养。

5 结语

在语文教学的工作中,教师可以适当地将教学内容、教学过程与剪纸艺术相互融合,找准剪纸艺术走进语文课堂的途径,挖掘出语文的艺术美、形象美以及意蕴美,两相映衬之下打造出集剪纸的艺术性及语文的人文性和审美性于一体的高质量的语文教学课堂,帮助学生进行趣味学习、文艺学习和高效学习。

参考文献

- [1]张丹.剪纸的艺术性与语文教学的审美性有效融合——评《剪纸艺术》[J].中国造纸,2020,39(2):82.
- [2]陈小华.借力信息技术,促进语文教学中中华优秀传统文化的理解和传承[J].亚太教育,2019(10):18.
- [3]谢峰.于浓情处追寻语文的深意——《姥姥的剪纸》第二课时教学设计[J].语文世界(教师之窗),2017(12):38.
- [4]薛海珠.以剪纸活动加深学生对语文课文内容的理解,升华情感[J].新课程(上),2017(9):127.

(作者单位:山东省枣庄市峄城区底阁镇运卜屯小学)