

论当代纸艺与艺术教育专业手工课程新设计

□ 蒋辉平

摘要：文章从纸艺的定义和当代发展现状切入，梳理纸艺种类、常见纸艺和常用技巧，运用数据统计的方式对人美版小学美术教材、湘美版初中和小学美术教材中的手工和纸艺手工课程进行分析，进而论证这类课程的占比和重要性。并以此为导向，结合新时代艺术教育专业就业的情况、社会新需求等多种因素，对艺术教育专业手工课程的设计提出了新方案和构想。

关键词：纸艺；艺术教育；手工课程；课程设计

纸艺作为日常生活中喜闻乐见的艺术形式，是中国传统文化的重要组成部分。纸艺材料便捷、价格实惠、题材多样、形式丰富，在审美熏陶、艺术教育等方面发挥了重要作用。对美术基础教育而言，纸艺手工无疑是最适合用于培养该素质的教学内容之一。因此，在校内外的各种美术课程或活动中，纸艺手工都十分受到推崇。文章试图从纸艺种类、审美、制作工艺等角度进行梳理，归纳常见纸艺和常用技巧，分析纸艺在中小学美术教育中的重要性，并以此为导向论证新时代艺术教育专业手工课程的新设计。

1 纸艺与常见纸艺制作

1.1 纸艺的定义与发展现状

纸艺，广义上指包括造纸艺术在内的所有与纸材有关的工艺；狭义上指通过撕、折、剪、卷、雕、刻、揉等方式对纸材进行拼贴组合、色彩搭配、形态创设的一种艺术形式^[1]。纸的便捷与实惠给经济和文化发展带来了划时代的变革意义，涉及到了生活的方方面面。且由于纸自身的材质优势，使得不同阶层的人群都能拥有它，进而加入到对纸的创作中，以纸艺点缀生活。

纸艺有很多细分类型，包括剪纸、纸扎、折纸、纸藤花、立体纸雕、纸艺小品等。作为一种艺术形式，纸艺不仅在中国民间深受欢迎，中外的诸多艺术家、学者也在开展研究或创作，如李洪波的纸雕、陈粉丸的剪纸装置艺术等，从不同的角度探索纸材料、传统纸艺在新时代语境下的可能。类似的艺术家还有李红军、陈琦、王伟等，以及学术泰斗徐冰。近些年，市面上关于纸艺、纸艺术教育研究的书籍层出不穷，如赵晨曦著的《剪影：中国风吉祥剪纸技法》、江丰编著的《延安剪纸》、叶建华著的《疯狂纸艺瓦楞纸趣玩》、杨玉红编著的《初级剪纸入门大全》、[法]让·夏尔·特雷比著 袁俊生译的《纸艺设计系列 1：折叠的艺术》、[英]保罗·杰克逊 安琪拉著的《纸艺大

全》等。

1.2 常见纸艺与制作手法

虽然纸艺种类繁多，但常见的类型却相对有限，如装饰挂件、展示设计、包装、玩具和民俗工艺等。它们当中有的是独立商品，如精品店里的挂件、小学生或幼儿的部分玩具；有的是广告展示设计，如商场朝外的展示窗；还有的是商品外包装，如快递纸盒、鞋盒等。当代纸业的发展，在为生活带来便利的同时也给纸艺手工带来了材料采购的多样选择和回收材料的可能。通常手工纸艺的制作手法有：撕裂、拼贴、粘连、翻转、重叠、折叠、按压、扦插、卷曲、剪刻、挑刺、揉捏、雕琢等^[2]，但运用最多的却是“剪、贴、折”，并主要由手工纸艺的功能、制作主体所属的年龄段决定。

2 纸艺手工在初中、小学美术教育中的重要性

针对中学美术教育，各高校的美术教育专业毕业生明显更加对口。因为中学需要教授素描、水粉、国画等相对专业的美术基础课程，而艺术教育专业学习专业美术主要是从大学开始，仅四年的学习几乎不能扭转美术基础整体偏弱的情况。根据国家对专业建设的要求，艺术教育专业的重点在研究“教育”学科，就业方向是艺术教育管理、艺术教学等。但开设该专业的各高校为了拓宽毕业生的就业面，通常会将该专业分为美术和音乐两个方向，便于学生考取中小学教师资格证，从事教师职业。因此，下文论述美术教育的对象是初中和小学。

西华师范大学谭显珍硕士学位论文《小学纸艺手工课的教学研究》中指出：“人美版小学美术教材(人民美术出版社，2014版)统计分析可知：手工课约占小学美术课程总量的33%，而且接近一半的手工课都是纸艺手工课。”“人美版小学美术教材中美术课程共有261节，其中含有手工的课程有108节，含有纸艺手工的课程有87节，纯纸艺手工课共51节，分别

占美术课程总量的 41%、33%、20%^[9]。此外，在含有手工成分的 108 节课中 80% 以上都含有纸艺手工。”而笔者对湖南初中、小学美术教材（湖南美术出版社，2012 版）进行分析，得出的结论大致相近。这些教材的具体情况是：小学一、二年级每学期的课时均为 22 节，四学期每期的手工课时分别为 9 节、11 节、9 节、12 节，而各学期手工课中包含有纸艺的课时分别是 6 节、8 节、8 节、11 节；小学三、四年级每学期的课时均为 15 节，四学期每期的手工课时分别为 8 节、10 节、10 节、10 节，而各学期手工课中包含有纸艺的课时分别是 5 节、7 节、8 节、8 节；小学五、六年级每学期的课时均为 12 节，四学期每期的手工课时分别为 7 节、6 节、7 节、7 节，而各学期手工课中包含有纸艺的课时分别是 4 节、6 节、3 节、2 节。初中三年，湘美版教程命名为七、八、九年级，每本美术教材的课时均设计成 7 节。这三年、六个学期的教材中所含手工课、纸艺手工课的情况是：每学期手工课分别为 3 节、3 节、2 节、3 节、3 节、1 节，而这些手工课中又包含有纸艺手工的课时量分别为 1 节、2 节、1 节、3 节、1 节、1 节。分析数据如下：初中和小学美术总课时 238 节，其中手工课 121 节，占总课时比为 50.84%；而手工课的 121 节中有 85 节为纸艺，纸艺在手工课中占比 70.25%；纸艺在初中、小学美术总课时中占比 35.71%。

从上面论述可以看出，从小学一年级到初三，每学年美术课总课时量逐年递减；每学年手工课与总课时占比也呈现逐年递减的趋势；但纸艺手工课在每学期手工课总数中的占比一直维持在 50%-100%。若将小学和初中分开看，小学美术总课时 196 节，其中手工课 106 节，纸艺手工 76 节，仅纸艺手工课在小学美术总课时中的占比就达到 38.78%。初中美术总课时 42 节，其中手工课 15 节，包含纸艺手工 9 节，仅纸艺手工课在初中美术总课时占比达到了 21.43%，纸艺手工在手工课总数的占比是 60%。

综上所述，在不同版本的教材中，纸艺手工在手工课中的占比都超过了 50%。纸艺在初中、小学美术课堂教育中占有重要的地位，特别是小学阶段。小学阶段的学生刚褪掉了幼儿园阶段的懵懂，正值好奇心和想象力发展的关键时期，是训练手脑协调、培养联想思维和挖掘创造力的重要时刻，而手工课程正符合小学阶段学生的成长需求。由此可见，纸艺手工在初中、小学美术教育中具有十分重要的作用。

3 手工课程新设计

学校为了办好该专业，在专业建设之初就组织了教学团队在部分高校、中小学、幼儿园、艺术类培训

机构中开展了大量调研，并将手工制作能力列为人才培养方案的重要指标，配置了相应课程。但随着人才培养的逐年进行，认知的深化以及新时代社会需求的变化要求艺术教育专业学生手工能力的培养也应与时俱进、提质增效。

3.1 课程再设计的必要性

能力对标课程，是高校人才培养方案落实的必要路径。现有的与艺术教育专业相配套的手工课程是《中小学美术手工》，开课一学期，16 次课，每次 2 课时，共计 32 课时。课题以手工材料为基础、以实用性为导向，开有《大本钟》《挂饰》《春暖花开》《五彩滩》等课。从近几年的教学反馈和毕业生的调研发现，该课程能有效帮助学生了解基本的手工材料和技巧，培养一定的手工技能。但纸艺课程内容相对较少，导致学生对纸材料的深度运用、制作能力欠缺较明显。目前，大量手工课都以纸材料为主，而学生在校习得的手工能力与当下艺术培训班对教师的能力要求、小学美术教材的课程设计匹配度有偏差。论文第二部分的分析也证实了这一点，仅纸艺手工课在湘美版小学美术总课时占比就达到 38.78%，而小学美术手工课 106 节，其中 76 节是纸艺手工，在教学内容中占绝对比例。同时，在近两年对社会艺术类的培训行业调研中也发现，企业在招聘美术教师时，基本都附加“创意美术”“手工制作”的能力要求。因此，为以小学美术教师为职业导向的艺术教育专业开设的《中小学美术手工》课程需要重新设计。

3.2 课程新设计

经上述论证可见，手工课，尤其是纸艺手工课必须增加时长。而从现实需求出发，课程新设计应当重点考虑五个方面：第一，艺术教育专业学生考取中小美术教师资格证的的需求；第二，求职面试的需求；第三，当下企事业单位的用人需求；第四，材料与创意；第五，文化传承。

因此，将《中小学美术手工》课程课时扩展一倍，分两个学期教学，每学期 16 次课，每次 2 课时，两学期共计 64 课时。第一学期，该课程专门为纸艺手工开展，16 次课平分两个阶段。第一阶段的 8 次课为：纸质材料、纸艺技巧实践、剪纸艺术、折纸、纸扎、纸雕、台湾纸藤花和纸艺包装。第二阶段的 8 次课是：奇妙的撕纸、剪贴组拼创意画、翻新的纸盒、美化教室一角、纸品乐陶陶、中国龙、风筝和团扇。第一阶段课程重在教授学生学习与传承纸艺文化、了解纸艺材料和掌握基本技巧。通过这一阶段的学习，学生既可以深入了解纸艺这门艺术，又能关注传统文化在新时代的发展，便于走上工作岗位后讲好中国故事、传播传统文化。第二阶段的课程设计均直

接来源于湘美版初中、小学美术教材，这样的安排重点在学生的职业需求。在考取教师资格证书和向中小学应聘时，考核方都是从教材中直接抽取课程。但被选取的8节课，并非任意从教材中抽取。在对湘美版初中、小学美术教材中的85节纸艺手工课进行分析后发现，这些纸艺课的特点是：平面作品居多；纸加其他材料的综合作品较少；制作手法主要是剪、贴、折、画。画，在美术课上运用频繁是必然的，如画画、画图，并且很多纸艺作品需要先画后剪、撕或折。因而画是美术的基础技能，也是许多书籍在统计纸艺技巧时排除画的原因。但作为制作纸艺作品时用到的基础技巧，必须承认画的存在与其重要性。由此可见，初中、小学美术纸艺课程中的主要制作技巧就是“剪、贴、折”。8次课的内容选择，应当尽可能多的包括各类艺术形式、作品不同功能、综合材料。所以，从综合材料和功能出发，有《风筝》《团扇》；从实用性出发，有《美术教室一角》；考虑到艺术形式的多样，凸出立体作品，就有了《纸品乐陶陶》《翻新的纸盒》；以传统文化传播加多技巧融合，就有了《中国龙》；而单纯的平面作品，尽可能多涉及制作技巧的差异或样式，就选取了《奇妙的撕纸》《剪贴组拼创意画》。如此设计，既可以解决调研中发现的问题，有侧重地培养纸艺制作能力，又能通过课堂教学来提升艺术教育专业学生的求职、就业竞争力，还顺应了时代发展的需求，有助于传统文化的传承与发展。

第二学期的手工课程设计，以原有课程为基础，聚焦纸以外的实用性材料来凸显创意性和教学实用性。生活中较易获取的材料有：树叶、草、旧衣服、塑料制品、石头、泥土等。现在高校内的教学内容，也就是未来的示范教学，因而确保示范作品有创意且

实用，才能激发学生的学习兴趣，在学生完成作品后才愿意好好保存和珍惜。如《创意存储罐》《塑料创意小花盆》等，确保每一课在完成后都能得到一件可做、可用、可玩、可观赏的作品，是该教学设计的要求和保证。手工课是一门典型的理论+实践类课程，采取过程性实践考核的方式来评价比较合适。

4 结语

纸艺作为传统艺术的重要组成部分，以材质的便捷和艺术形式的多样广受大众喜爱，在当代也以不同的形式被继承和发扬，使传统的艺术形式焕发出了新的风采。因此，人才培养也应当随时代、艺术教育专业的课程建设与时俱进，紧扣企业事业单位的用人需求、对标新时代社会文化发展的宏观导向。文章将当代纸艺的发展和常用技巧等进行梳理，与艺术教育专业《中小学手工课程》的变革进行对接，重新审视和试图满足新时代艺术教育专业学生成长、企事业单位用人的需要。

参考文献

- [1]杨雯.中专学前教育专业手工纸艺课教学研究与实践[D].淮北:淮北师范大学,2019.
- [2]陈墨,何雨声.手工纸艺对学前儿童身心发展的影响[J].内江师范学院学报,2019(7):99-102.
- [3]谭显珍.小学纸艺手工课的教学研究[D].南充:西华师范大学,2019.

(作者单位：北海艺术设计学院)