

剪纸在教学实践中的文化价值研究

胡燕

江西省上饶市余干县第三中学

摘要：本文深度剖析剪纸艺术在教学实践中的文化价值及实践应用，首先对于剪纸艺术的内涵与特点进行了深入剖析，其次强调了剪纸艺术融入教学实践的必要性，最后提出了在教学实践中展现剪纸文化价值的策略包括，融入校园文化、创新教学方法和开展校企合作，通过这些策略剪纸艺术所蕴含的独特文化价值得以充分挖掘，为学生全面发展注入新的活力。

关键词：剪纸艺术；文化价值；教学实践

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2024.09.228

引言

剪纸乃中华民族瑰宝及中国传统文化的重要元素，作为独特的视觉艺术形式，涉及深邃的历史与文化内涵，将剪纸艺术融入教学过程，有益于发扬优秀传统文化培养学生的创新思维、提升文化认同感，同时为其全面发展注入新的活力，故深入探讨如何在教学中充分显示剪纸艺术的特殊文化价值具有深远的理论与实践意义。

一、剪纸艺术的文化内涵与特点

（一）剪纸的历史渊源及传统技艺

剪纸艺术自古而今，誉为“中国民间视觉艺术珍宝”，源远流长之剪纸活动始于汉代，其时剪纸作品多用于宗教祭典，传达人们对神的崇敬，至于唐代及宋代，剪纸艺术趋于成熟，出现了以宫廷为主要创作领域的贵族剪纸与民间的民俗剪纸，明代与清代，剪纸技艺日渐普及，各地均形成独特剪纸风格，如苏州雕花剪纸、山西三晋剪纸、陕北秦剪纸等，这些传统剪纸技艺经常与当地风俗、信仰、生活习惯紧密相连，展示了各地区文化的丰富内涵。

（二）剪纸艺术的审美特征与文化内蕴

剪纸艺术富含鲜明审美特质，作品简约而线条流畅，彰显中国传统审美重精致精细工艺之美学理念，对称、重复构图手法在剪纸中运用广泛，印证中国人寻求和谐统一的文化理念，剪纸艺术融乐观象征与民俗信仰于一体，如呈现祥云纹、鱼鸟纹等，寓意吉祥如意，五福临门，这些多元文化因素赋予剪纸独特艺术价值，更蕴含中华民族深厚文化底蕴。

（三）剪纸艺术在当代文化生活中的地位

剪纸工艺对当今社会发展产生了重要影响，作为传统技艺的代表，剪纸受到公众的广泛关注，各地纷纷将其列为非物质文化遗产加以保护，当代艺术家在创作中积极采用剪纸元素，结合传统与现代元素，如融入装置

艺术和环境艺术等领域，产生了强烈的视觉冲击，剪纸艺术在装饰设计、出版印刷以及文创产品等领域的广泛应用，已然成为展示中国传统文化的重要窗口，因此，剪纸艺术已成为现代文化生活的重要元素。

二、将剪纸融入教学实践的必要性分析

（一）传承优秀传统文化，弘扬民族精神

中华民族悠久历史孕育出了丰富多彩的传统文化，剪纸艺术便是其中珍品之一，应受到教育体系的重视，教学实践中融入剪纸，利于这一优秀传统文化的传承与推广，使学生深刻理解剪纸的历史背景、审美特点及文化内核，提升其民族自豪感与文化自信，并且以特定主题的剪纸创作活动，可引导学生领悟中华优秀传统文化思想，培养其文化认同和创新意识，为民族文化的承传发展注入活力。

（二）培养学生的创新思维和动手能力

剪纸艺术蕴涵丰富的文化精髓，并具备独特的创造性和实践性，创作者需运用想象力及创新思维，从简单的几何图案中构思富有生气的艺术作品，剪纸还需精妙的手工技巧，包括熟练掌握剪刀的使用方式及控制剪纸节奏等，以培养实践操作能力，因此将剪纸元素融入教学，不仅能培育学生的创新思维，还能提升实践操作技能，对培养全面发展的创新型人才具有重大意义。

（三）增强学生对家乡文化的认同感

中国各地剪纸艺术珍品如苏州缙丝剪纸、山西三晋剪纸、陕北秦剪纸等，无不展现出地域特色、生活风情和审美追求，将地方剪纸元素融入教学实践，有助于传承优秀文化，培养学生的家乡文化认同感以及热爱之情，同时也增强了文化自信，积极推动家乡文化的繁荣，通过亲身参与剪纸创作，学生能更深入地理解和体验家乡文化的独特之处，进一步增强文化自信，以此为家乡文化复兴贡献力量。

三、在教学实践中发挥剪纸文化价值的路径

(一) 融入校园文化建设

1. 开展剪纸作品展示

学校应定期举办剪纸艺术展览,搭建展示交流平台,邀请国内外剪纸艺术家及学生参展,展示独特剪纸艺术品,引领师生欣赏各流派和风格剪纸,借助此契机邀请大师亲临指导,开展现场剪纸展示及创作工作坊,让学生深刻体验剪纸艺术魅力,此举不仅加深学生对剪纸艺术的理解与热爱,增强他们对本民族文化认同感,还助力构建深厚校园剪纸文化氛围,激发师生创新热情。

2. 组织剪纸技能竞赛

学校亦能够周期性地发起多种剪纸艺术能力的角逐例如“剪纸之梦”主旨征稿、“剪纸艺术校园高手”能力挑战赛等,以此充分激发学生们的积极参与精神,在比赛阶段有可能召请剪纸大师作为裁决者,从设计独特性、手法应用、文化意义等众多视角对参赛项目进行审查,为胜出的学生颁授荣誉证书和奖励,以提升他们的尊严感和成就感,此外也能够筹划纸雕工艺的技术研习班,召集行家讲授关于剪纸的古代遗产与理论以及剪刀操纵的技能,协助学生在剪纸艺术制作的知识与操作方面得到进步,通过这种类型的技艺挑战赛,不不仅可以点燃学生对剪纸艺术的热情,提高他们的亲身操作技巧,也有利于在学校中构建深厚的剪纸文化氛围,推动杰出传统文化的承继与进步。

3. 打造校园剪纸文化品牌

学校还能依仗校园精神文明的打造塑造一款具备独特风格的剪纸艺术品牌,例如可以融合教育机构的文化传统,创作蕴含学院特色的纸雕艺术品,比如学院校徽、校训等,打造成为校园文化创意商品,这样不仅能够提升学生对于母校的归属感同时也有助于宣扬学院的文化风貌,此外教育机构亦有能力策划教职员与学生协作制作以学府为中心的纸艺作品,透过周期性地替换展览,为学园注入全新的观感享受,在此基础上教育机构也能够吸引周边地区著名的剪纸大师来为教育场所打造识别标志、视觉景观等物件,通过运用剪纸这一艺术形式作为媒介,打造出一种与众不同的学院文化氛围,通过塑造具有独特风格的剪纸艺术标识,不仅可以有效地保护和提升中国杰出的遗产文化,同样有益于提高学生对文化的自尊心,以及培育他们对文化的认知与创新思维。

(二) 创新教学方法与内容

1. 将剪纸元素融入课程教学

学校应在专业课程中系统性地引入剪纸元素,配以剪纸独特的形式美感与技巧特性提升课程质量,例如在环境艺术设计课程中,指导学生利用剪纸构图特色设计富有中国传统韵味的景观小品,在工艺美术课程中激励学生塑造含有剪纸元素的实用工艺品;在艺术概论课程中,重点解析剪纸艺术的历史演进、审美特点及文化含义,通过这些教学实践,既能深化学生对传统文化的理解与热忱,又能够提高其创新设计能力,实现课程育人的宗旨。

2. 开设剪纸工艺技能培训

学校还可以设立特定的剪纸艺术技术教学班全面讲授学生剪纸的根本操作和艺术构思技巧,在教学活动中讲师能够专注阐述各个门派的剪纸艺术源远流长以及独特的美学风格,例如绍兴的提花剪纸、陕西的关中剪纸等,提升学生对于地域剪纸传统的理解与感知,同样地亦需安排学生参与实际操作练习,以确保他们能熟练运用剪刀、构思图样以及制作艺术品等核心技巧,从而提升其实践技能,此外教育机构亦有可能邀约知名的剪纸大师来校举办研讨会或者实践坊,直接与学生们进行互动对话,点燃学生们对于剪纸艺术的热忱与求知欲,经过专精的剪纸艺术指导不仅可以继承卓越的古老工艺,同时也能够激发学员的创意思考及手工执行技巧。

3. 组织主题剪纸创作活动

在日常的课堂讲授以外教学机构同样有能力规划一系列围绕剪纸艺术展开的项目,旨在鼓励学生在实践剪纸艺术过程中深刻感受到文化的精华,并点燃他们的创新思维,面对极高的不确定性我们或许可以设计一项活动,让学生们创作出体现节日特色的纸质工艺品,举例来说在春节时节,他们可以剪裁象征吉祥如意的“福”字图案,或在端午节期间手工制作代表该庆典的粽子模型等,通过这样的实践活动学生们能够更加深刻地领会这些符号背后所蕴含的文化寓意,也许我们能够思索动员学生聚焦于“故土怀旧”这个关键点来进行剪纸手工鼓励他们凭借对家乡文化的深刻理解和感情,打造出富含地方特色的剪纸作品,借此增强他们对本地文化的认同感,在这些独具匠心的剪纸艺术活动中可以唤起学生的创新意识和独创精神同样有利于增强他们对卓越传统文化的理解和认同。

(三) 开展校企合作平台

1. 邀请剪纸艺术家进校指导

学生可以定期邀约本地著名的剪纸技艺大师来校指导创作及提升技巧,这些裁纸艺术家不只精通稳固的裁纸技巧同时对当地的裁纸传统拥有深刻的洞察与考察,

他们的抵达不只是为了给予学生们在剪纸艺术制作上的专业辅导也包括通过阐释剪纸艺术的古老起源、区域风采等方面,提升学生对民族传统文化的理解与热情,例如学校能够召请精通苏州刻丝剪纸技艺的艺术工作者到了,这些专家不单可以亲自展现多样华丽的刻丝剪纸手法,亦能向学习者阐述刻丝剪纸的演进史和文化意义,在亲自参与艺术家的制作旅程中学习者不仅可深化对苏州本土文化的归属感,亦能掌握专业的剪纸艺术技能,学会如何巧妙运用线性、明暗、均衡等构成要素,打造出充满艺术感的剪纸艺术品。

2. 建立校企剪纸文化交流基地

学校可以与本地剪纸艺术企业或文化创意园区缔结持久而坚固的伙伴关系,双方可协力打造校企剪纸文化交流平台,基地内部可以配备剪纸艺术陈列馆与剪纸技法教育机构等设施但其真正的价值在于为师生搭建了一个专注于剪纸艺术研修与作品创作的舞台,该设施亦可充当学生们进行实践创新的关键场域,学校拥有传统教学资源但它也可以安排师生周期性地访问实践基地,与行业内的剪纸艺术家直接对话,探索剪纸技术,并洞察地域剪纸文化的演进趋势,学生们能够在实践中深化对剪纸艺术的领悟但更重要的是,他们有机会向行业匠人汲取珍稀的专业技法,从而点燃其创新火花,然而该基地亦可演变为学界与产业精英沟通知识的枢纽,学校与产业界存在界限教育机构却可桥接,通过邀请工坊的杰出设计师、精湛工艺师等亲临校园,举办系列讲座、互动工作坊等形式多样的活动,他们将分享关于本土剪纸艺术的革新实践激发知识传承与创新之火,从而推动学术圈与企业文化的深层次融合,通过校企文化交流基地的建设,不仅能够丰富学校的实践教学资源,提高学生的动手能力和创新精神,还有助于增强他们对地方文化的认同感,培养他们的文化自豪感和文化自信,基地的建设也能为当地剪纸产业注入新的活力,为地方经济社会发展做出应有贡献。

3. 组织学生参与地方文创产品设计

透过设立校企文化互动项目站点,学校得以丰厚实践教学资源,提升学生实践和创新能力,并培养学生对本土文化的认同感及文化自信,与此同时项目站点亦能为地方剪纸产业注入新的活力,为地方经济社会发展做出应有贡献,如学校可倡议学生参与地方政

府举办的“最美临汾剪纸”设计大赛,活动要求参赛者深入了解并掌握临汾的非物质文化遗产,如窑洞建筑、太岳民俗等,以剪纸手法巧妙体现此类元素于作品中,在此过程中学生们将掌握剪纸技术,加深对本土文化特性的理解,进而推动其实现文化创新灵感,通过校企合作,该模式既可培养本地文创产业所需的创新人才也有助于学生自身成长,学生可在实践中掌握专业设计技能并提升创新能力,他们能够深入理解和认同本土文化,培养爱国情怀及责任感,这种校企合作模式将有利于发挥剪纸艺术的独特价值,同时有效衔接学校人才培养与地方需求。

结语

剪纸艺术作为我国传统文化的珍贵遗产,历经沧桑其深厚的文化内涵在教育实践中依然焕发光彩,本次研究揭示了剪纸教育实践的显著价值我们仍然制定了一系列切实可行的执行方案,面临现代教育体系的挑战我们通过融合校园文化、革新教育方法与课程内容,以及构筑产学研协同框架等策略,不仅能够最大化激发剪纸艺术的潜在价值,而且能够继承与提升卓越的传统文化遗产,此外这些措施有助于培育学生的创新理念与操作技巧,同时增强他们对民族文化根脉的归属感,我们寄望于学校、教育机构、商界及社会各阶层齐心协力激发剪纸艺术在教学实施中的融入,旨在孕育众多既承袭传统文化素养又怀抱创新精神的杰出人才。

参考文献

- [1] 王利. 剪纸艺术进入中小学美术课堂的教学实践探究 [D]. 陕西师范大学, 2016.
- [2] 阮锦娇. 漳浦剪纸在高中美术校本课程中的实践探究 [D]. 闽南师范大学 [2024-04-10].
- [3] 崔旭伦. 陕西民间剪纸艺术在高校学前教育专业教学中的实践研究 [J]. 西安文理学院学报: 社会科学版, 2023, 26 (1): 78-81.
- [4] 周慧萍. 基于 STEM 教学理念的项目教学在剪纸课程中的研究与实施 [J]. 综合实践活动研究, 2018 (11): 2.
- [5] 高瑾. 剪纸在高中美术教学中运用的实践与研究 [J]. 教育界: 综合教育, 2016 (6): 1.

基金项目: 本文系江西省教育科学“十四五”规划 2023 年度课题“剪纸在教学实践中的文化价值研究”(项目编号: 23JYB209)项目负责人: 胡燕。