

剪纸艺术走进中学美术课堂的教学研究

范莉

瑞昌市第八中学

摘要: 本文聚焦于剪纸艺术融入中学美术课堂的教学研究,深入剖析剪纸艺术的教育价值以及中学美术教学现状,探讨剪纸艺术走进课堂的可操作性与必要性,提出一系列创新且贴合教学实际的教学策略,如情境教学、项目式学习、跨学科教学和数字化教学等,并结合赣美版初中七年级下册美术教材具体单元课程给出教学实践案例。研究表明,剪纸艺术教学能够丰富中学美术课程内容,有效传承传统文化,全面提升学生的综合素养。本研究为中学美术教学改革提供了新的思路与方向,对推动剪纸艺术的传承与发展具有重要的学术价值和实践意义。

关键词: 剪纸艺术; 中学美术课堂; 教学研究; 教学策略; 赣美版教材

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.09.243

引言

剪纸艺术作为中国民间传统艺术的璀璨瑰宝,承载着中华民族数千年的历史文化与智慧结晶具有独特的艺术魅力和深厚的文化内涵,然而在当今多元文化相互碰撞、信息技术飞速发展的时代背景下剪纸艺术的传承与发展面临着严峻的挑战,中学阶段是学生身心快速发展、审美能力逐步形成的关键时期,将剪纸艺术引入中学美术课堂能够为美术教学注入新的活力丰富教学内容和形式,更能让学生在亲身体验与创作过程中,深切感受传统文化的博大精深增强民族自豪感和文化认同感。

当前虽然部分中学已经尝试开展剪纸艺术教学,但在教学方法的多样性、课程设置的合理性以及教学资源的整合等方面仍存在诸多问题,因此深入开展剪纸艺术走进中学美术课堂的教学研究,探索科学有效的教学策略具有重要的现实意义。

一、剪纸艺术走进中学美术课堂的必要性与可行性

(一) 必要性

将剪纸艺术引入中学美术课堂十分必要。剪纸艺术是中国非物质文化遗产的关键部分,其图案、技法与象征意义皆是中华民族传统文化的鲜活体现,像龙、凤图案象征吉祥尊贵,“连年有余”图案表达对美好生活的向往,在中学美术课引入剪纸艺术能让学生接触了解这些文化元素,使传统文化在年轻一代中传承延续,避免其在现代社会消逝这是传承传统文化的迫切需求。

当下中学美术教学内容对本土民间艺术关注不够,多以西方绘画技法和现代艺术形式为主,而剪纸艺术有独特的风格与表现手法,如阴刻、阳刻、套色等技法,造型简洁明快、富有节奏感,把它融入课堂能拓宽学生艺术视野,让学生了解不同文化背景下的艺术形式丰富

教学内涵,并且剪纸艺术与绘画、雕塑等艺术形式关联紧密,学习它能让學生更好理解艺术间的共性与差异提高艺术鉴赏能力。

剪纸艺术教学是综合性过程,需学生手、眼、脑多种感官协同,创作时学生要先构思设计发挥想象力与创造力,再通过剪、刻等操作将设计变为作品,这要求具备耐心细致的品质与动手能力,比如创作复杂剪纸作品要精心规划布局掌握剪刻力度与技巧,否则会影响整体效果,所以剪纸艺术教学能培养学生创新思维、审美能力、动手能力等,促进学生全面发展是培养学生综合素养的有效途径。

(二) 可行性

剪纸艺术走进中学美术课堂具备可行性,从剪纸艺术自身来看它优势明显,其材料简单易获取,仅需一把剪刀和一张纸就能创作,低成本让它在中学美术教学中极具可操作性,表现形式丰富多样有窗花、喜花、礼花等,题材涵盖人物、动物、花卉等能满足不同学生的兴趣,而且学习门槛低,学生能快速掌握基本技法获得成就感激发学习兴趣。

中学现有的美术教学条件也为剪纸艺术教学提供了支撑,学校通常配备美术教室和教学设备,美术教师经过专业培训有相应的艺术素养和教学能力,能够胜任教学任务,学校还可通过组织教师参加剪纸艺术培训、邀请民间艺人进校园等方式,提升教师的教学水平为教学开展提供有力保障,剪纸艺术有着良好的兴趣基础,不少学生在日常生活中就接触过剪纸作品,像春节的窗花、婚礼的喜花等,对剪纸艺术有一定了解,随着传统文化教育的推广学生对传统文化的关注度提升,学习剪纸艺术的热情也日益高涨,这为剪纸艺术走进中学美术课堂奠定了坚实的群众基础。

二、剪纸艺术走进中学美术课堂的教学现状与问题

（一）教学现状

目前部分中学已经将剪纸艺术纳入美术课程体系，开设了专门的剪纸课程或将其作为美术教学的补充内容，在教学过程中教师通常会采用讲授法、示范法等传统教学方法，向学生传授剪纸的基本知识和技能，如剪纸的折法、剪法、刻法等，例如在赣美版初中七年级下册第一单元“丰富多彩的建筑风格”相关内容教学时教师可能会结合剪纸艺术，简单介绍用剪纸表现古代建筑的方法，先讲解建筑的结构特点，然后示范如何通过剪纸来展现这些特点，学生则按照教师的步骤进行剪刻完成一些简单的剪纸作品。

（二）存在问题

1. 教学方法单一

部分教师在教学过程中过于注重技能的传授，采用“填鸭式”教学方法，学生被动接受知识缺乏主动参与和探索的机会，例如教师在课堂上长时间讲解剪纸技法，学生只是机械地听讲和记录没有实际操作和思考的时间，难以真正掌握剪纸艺术的精髓，这种单一的教学方法无法激发学生的学习兴趣，导致学生学习积极性不高学习效果不佳。

2. 教学内容缺乏系统性

剪纸艺术教学内容缺乏系统性和连贯性，教师往往根据教材或自己的经验选择教学内容没有形成完整的课程体系，学生在学习过程中难以掌握剪纸艺术的整体框架和核心要点，无法形成系统的知识和技能体系，例如教师在不同学期教授的剪纸内容缺乏关联性，学生学到的知识是零散的，难以将所学知识运用到实际创作中不利于学生剪纸艺术水平的提高。

3. 评价方式不合理

目前剪纸艺术教学的评价方式主要以教师评价为主，评价标准单一，往往只注重作品的外观效果，忽视了学生在创作过程中的努力和创新精神，不利于激发学生的学习兴趣 and 创造力也无法全面评价学生的学习成果，例如教师在评价学生的剪纸作品时只关注作品是否剪得整齐、图案是否美观，而忽略了学生在设计过程中的创意和思考以及在创作过程中所付出的努力。

三、剪纸艺术走进中学美术课堂的创新教学策略及教学实践案例

（一）情境教学法

情境教学法是一种在教学过程中教师为达成教学目标，有计划地引入或创设生动、具体且带有情绪色彩、以形象为主体的场景，以引发学生特定的态度体验助力

学生理解教材内容并促进其心理机能发展的教学方法，在剪纸艺术教学中教师可巧妙创设与剪纸主题紧密相关的情境，像传统节日情境、民间故事情境等，让学生在情境中真切感受剪纸艺术的独特魅力有效激发其学习兴趣。

以赣美版初中七年级下册第六单元“吉祥剪纸”的教学为例，教师在教学前精心创设了“春节剪纸”情境，教师借助播放春节期间热闹场景的视频，呈现人们贴窗花、挂灯笼等充满喜庆氛围的画面，向学生详细介绍春节的习俗以及剪纸在春节中的重要应用，如窗花象征着辞旧迎新能为节日增添浓郁的喜庆气氛，随后教师展示了一系列具有春节特色的剪纸作品像“福”字剪纸、生肖剪纸等引导学生仔细观察作品的特点与寓意，接着教师组织学生分组讨论要求每组设计一幅富有春节氛围的剪纸作品，在学生创作过程中教师不断巡回指导，及时帮助学生解决遇到的问题，如剪纸的折法、剪法的运用等，最后学生依次展示自己的作品并分享创作思路与感受，通过这种情境教学法学生掌握了剪纸的基本技法还深入领悟了春节的文化内涵增强了民族自豪感，同时在分组讨论与作品创作的过程中学生的团队协作能力和表达能力也得到了有效提升。

（二）项目式学习法

项目式学习法是一种秉持以学生为核心理念的教学方法，其通过引导学生参与实际项目的设计与实施过程，着力培养学生的问题解决能力、团队协作能力以及创新能力，在剪纸艺术教学领域教师可精心设计一系列具有挑战性的项目，诸如“校园剪纸文化墙设计”“剪纸艺术展览策划”等，并组织学生以小组为单位开展项目研究与实践活动。

以赣美版初中七年级下册第七单元“校园艺术节”相关教学内容为依托，教师设计了“校园剪纸文化墙设计”项目，项目启动之初教师向学生详细介绍项目的背景与具体要求，明确指出需设计一面彰显校园特色的剪纸文化墙，用以展示学校的文化底蕴与精神风貌，学生以小组形式展开项目策划工作，涵盖确定文化墙的主题、内容以及布局等关键环节，在策划进程中学生需开展市场调研，一方面了解剪纸艺术当下的流行趋势，另一方面深入把握校园文化的独特特点，同时学生还需结合第七单元所学的宣传策划等知识，对文化墙的设计进行全方位、系统性的规划。完成策划方案后学生便依据方案开展剪纸创作，着手制作文化墙所需的剪纸作品，在创作过程中小组成员需分工明确、协同合作，充分发挥各自的优点，例如部分学生负责设计图案凭借自身的创

意与审美为作品赋予独特的艺术风格，部分学生专注于剪刻工作以精湛的技艺将设计图案转化为精美的剪纸作品，还有部分学生负责收集资料为设计提供丰富的素材与灵感来源，学生将制作完成的剪纸作品粘贴在文化墙上进行集中展示与评价，学生在实践操作中提升了剪纸技能更在团队协作、创新思维以及项目管理等方面得到了全面的锻炼与培养，为其综合素质的发展奠定了坚实的基础。

（三）跨学科教学法

跨学科教学法是将不同学科知识有机融合，以拓宽学生知识面、培养学生综合思维能力的教学方法，剪纸艺术与语文、历史、地理等学科存在紧密关联，在剪纸艺术教学中运用跨学科教学法能为学生带来更丰富的学习体验。

在赣美版初中七年级下册第三单元“独具魅力的我”教学时，可结合语文教材中的古代诗词开展跨学科教学，教师让学生挑选一首心仪的古代诗词，例如王维的《山居秋暝》，引导学生深入剖析诗词的意境与情感，像诗中所描绘的山水田园景色以及诗人对自然的热爱之情等，学生依据诗词的意境和情感设计并创作一幅剪纸作品，在创作过程中学生需思考如何借助剪纸的造型、线条和色彩来精准表现诗词的内涵，这便涉及对语文知识的理解与运用，比如要巧妙运用剪纸的线条疏密来体现诗词中的节奏感，用色彩的搭配来烘托诗词的情感氛围，同时学生还需了解相关的历史文化背景，如古代文人的生活情趣和审美观念等，如此才能更精准地把握诗词的意境，例如了解古代文人对自然山水的崇尚，能更好地在剪纸作品中体现出诗词中对自然的赞美之情，最后学生展示自己的剪纸作品并朗诵对应的诗词分享创作体会，通过这种跨学科教学法学生剪纸艺术水平得到提升，对古代诗词的理解和感悟也更为深刻，综合运用知识的能力得以培养实现了多学科知识的融会贯通。

（四）数字化教学法

随着信息技术的持续进步数字化教学已然成为教育领域的发展趋向，在剪纸艺术教学中教师可借助数字化技术，如多媒体课件、在线教学平台、虚拟现实技术等，来丰富教学途径提升教学成效，教师运用多媒体课件开展剪纸艺术教学时首先会精心制作课件，其中涵盖剪纸艺术的历史、文化、技法等内容，且以图片、视频、动画等多种形式呈现，在课堂上教师通过播放课件向学生讲述剪纸艺术的起源、发展以及不同地区的特色，例如在讲解赣美版初中七年级下册第五单元“都市风景线”中传递绿色理念相关内容时教师可展示以环保为主题的

剪纸作品并借助课件介绍这些作品的创作背景与意义，利用视频演示剪纸的基本技法和创作流程使学生能够更为直观地学习，引导学生借助在线教学平台进行自主学习，在该平台上学生能够观看更多的剪纸教学视频欣赏优秀剪纸作品，还可与教师和同学进行交流、讨论，这种方式打破了时间和空间的限制，让学生可以根据自己的学习进度和需求进行有针对性的学习。教师还可利用虚拟现实技术，让学生身临其境地感受剪纸艺术的创作过程，通过虚拟现实设备学生能够体验剪纸的折叠、剪刻等操作，这种沉浸式的学习体验能够极大地增强学生的学习兴趣 and 参与度，使学生更深入地理解和掌握剪纸艺术，通过多种数字化教学手段的综合运用，剪纸艺术教学变得更加生动、高效。

结语

剪纸艺术走进中学美术课堂是一项具有深远意义的教学实践，通过深入研究剪纸艺术的教育价值和教学策略并结合具体的教学实践案例，我们可以清晰地看到，剪纸艺术教学不仅能够丰富中学美术教学内容，传承和弘扬优秀传统文化还能有效培养学生的综合素养，在未来的教学中教师应不断探索和创新教学方法，将剪纸艺术与现代教育理念深度融合提高剪纸艺术教学的质量和效果，同时学校和社会应加强对剪纸艺术教育的支持和推广，为剪纸艺术的传承与发展创造更加良好的环境，相信在各方的共同努力下剪纸艺术必将在中学美术课堂中绽放出更加绚丽的光彩，为培养具有创新精神和实践能力的高素质人才做出更大的贡献。本研究为中学美术教学改革提供了新的思路和方法，具有一定的参考价值 and 借鉴意义，后续还需进一步深入研究和实践，不断完善剪纸艺术教学体系以更好地适应时代发展的需求。

参考文献

- [1] 赛宗梅. 非遗剪纸融入初中美术课堂的“校本”路径研究[J]. 传奇故事, 2024(3): 87-88.
- [2] 韦兴来. 民间剪纸艺术在中学美术课堂教学的运用[J]. 鞋类工艺与设计, 2025, 5(1): 72-74.
- [3] 沈思宇. 核心素养导向下剪纸艺术在初中美术教学中的研究[J]. 新教育, 2023(S2): 40-41.
- [4] 慕建华. 将剪纸艺术融入初中美术课堂的途径与方法[J]. 学周刊, 2023(16): 157-159.
- [5] 滑默蕊. 让剪纸艺术走进中小学美术课堂[J]. 文渊(小学版), 2022(3): 1557.

基金项目：本文系江西省基础教育研究 2022 年一般课题《剪纸艺术走进中学美术课堂的教学研究》研究成果（课题立项号：JJMS2022-250）。