

剪纸艺术在小学美术教学中的传承与发展

顾宇婷

仙女湖区欧里学校

摘要：小学美术课堂教学是传承和弘扬非遗剪纸文化艺术的重要方式，也是学生在素质教育阶段，系统学习剪纸知识的关键途径。因而，教师应掌握好美术教材中相关剪纸的课程内容，研究剪纸在课堂教学承传和优化的教学方法，使学生在小学美术学习过程中，掌握剪纸艺的与众不同艺术表现手法与风采，推动其审美观素质与创新意识的提高。

关键词：剪纸；小学美术；教学策略；继承与创新

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2024.09.108

引言

剪纸是我国的一项非物质文化遗产，已经有千年的历史，它成为我国最具有普遍性的艺术之一，在民间生活中被人们广泛使用。在小学美术课中，教师除了进行绘画与欣赏的教学以外，开设以剪纸为内容的美术课，有利于剪纸文化的传承，既锻炼了学生的美术技能，又培养了学生的爱国热情。剪纸的过程也培养了学生动脑、动手的能力，促进学生各方面能力的发展。

一、剪纸艺术在小学美术教育中的重要

（一）丰富美术课程，提升教学效果

在传统的小学美术教育课程中，教师按照教材进行讲解，由于这种教学方式和教学内容的限制，学生所能学到的美术知识有一定的局限性。学校剪纸课程的开发，主要是为了在学校自身的美术课程中补充剪纸这一民间传统文化，在填补教材空白的同时，更好地丰富学生的艺术知识学习。通过对剪纸的了解和认识，可以让小学生感受到更多的民间艺术，他们可以通过剪纸这一艺术元素，了解更多的生活习俗和民族文化。长此以往，可以为从小拓展学生的知识面打下良好的基础，从而促进美术教学效果的提升。

（二）促进剪纸文化艺术的不断传承

剪纸作为一种民间文化艺术，将其纳入小学美术教材中，能够将教育与文化传承有效结合，帮助更多小学生普及我国民间文化艺术。这就是教育模式的积极价值所在，剪纸作为一种新型的美术教学内容，能够激发小学生对美术学科的兴趣，同时帮助小学生发掘这方面的艺术天赋，为更好地发展美术文化奠定良好的基础。

（三）符合素质教育的教学要求

在素质教育的大环境下，教育部门在进行人才教育的过程中，不再仅仅关注文化学科的教学效果，也逐渐意识到体育、音乐、美术等一些学科的教育作用。为了给小学生创设丰富多样的艺术领域课程，基于剪纸的学

校课程开发对于学生美育培养必不可少的，也能够有效地培养学生的综合能力和文化素养，是满足素质教育的教育要求的一定保障。

二、小学美术剪纸教学存在的问题

（一）教学观念滞后

在新课程标准出台之前，我国已经推行了素质教育。受传统教育的影响，学校教育一直未能摆脱应试教育的模式，这种思想影响了素质教育的顺利实施。学科教学中对美术教学的重视程度不够。其实，剪纸是培养学生各种技能的主要途径之一，它与艺术制作、装饰、手工等一样重要，剪纸艺术性较强，历史悠久，具有浓厚的文化内涵，可以培养学生的动手能力、想象力和创造力。由于剪纸对教师的要求较高，因此在学校推广有一定的难度。

（二）专业剪纸美术教师缺少

目前的小学美术教师没有系统学习剪纸艺术，剪纸是一种传统的民间艺术，并没有形成专门的教学方法。教师们不具备剪纸方面的专业知识。事实上，剪纸与艺术绘画一样，需要长期的专业训练、较好的实践能力和较强的观察力，因此，要成为一名优秀的剪纸教师需要一个漫长的学习过程。

（三）学生没有学习剪纸的兴趣

小学生年龄小，动手能力弱，有的小学生连剪刀都拿不稳，更不用说精细地剪纸了。小学生在学习剪纸时，由于种种原因很难入门，即使很努力也剪不出好作品；教师也没有耐心教育学生，学生没有兴趣，即使有一点兴趣，也会容易逐渐丧失。

（四）缺乏专业剪纸教材

现有的美术教材中没有关于剪纸的内容，只有几张简单的图片。剪纸是在民间环境中流传的，在地域文化的影响下形成了不同风格的剪纸艺术，剪纸的内容和风格对于每个区域都有很大的不同，这也给教材的编写造

成了难题，导致剪纸缺乏统一、详细的教材，学校剪纸的系统练习更是少之又少。

三、剪纸艺术在小学美术教学中的应用

（一）由简单到复杂，激活剪纸实践热情

创作高质量的艺术品需要学生投入百分之百的热情和兴趣，这样才能从制作中获得越来越多的灵感和满足感。教师在引导小学生学习剪纸艺术之前，首先要弄清学生是否了解这种艺术形式，他们在了解后是否有学习的热情，并尝试独立完成一张剪纸作品。事实上，大部分小学生喜欢在现实生活中手工制作自己看到的東西，沉浸在裁剪和绘画等各种动手活动中。

例如，教师在上课前向学生介绍人物、动物、植物、建筑物等各种事物，把他们带到剪纸艺术的氛围中，让学生好奇这些剪纸是如何制作的，激发他们的好奇心，组织学生制作简单的剪纸，并展示将一朵简单的五瓣花切掉，让学生仔细观察。教师可以让学生每一个人准备一张10cm×10cm的正方形白纸，然后将这个白纸对折两次，在对折以后，从白纸上剪下一个三角形、一个正方形、一个长方形，以及一个菱形。在剪完以后可以打开纸张来看看在纸上的表现形式。学生很快发现，在不同的地方进行剪纸，所呈现出来的方式也是不一样的，教师给学生自主探索的空间，让他们互相讨论，让他们在研究中了解剪纸艺术，从简单的练习中获得成就感，激发学生对剪纸艺术的热爱。教师在开展教学的时候，要遵循从简单到复杂的原则，这样学生就会对剪纸产生浓厚的好奇心，想学习剪纸技巧。而教师可以督促学生努力学习，以便帮助学生在实践中迅速掌握剪纸的艺术知识。

（二）在尝试中学习，教授剪纸实践技巧

艺术创作是对所描绘事物的具体描述，对别人可以造成很大的影响。小学生在自我创造的过程中会有很多奇怪的想法，但不知道如何明确表达这些想法。画的作品往往没有反映他们的真实想法，这与他们缺乏创作能力有关。例如，修剪团花时，教师要引导学生观察花的图案和形状，探索折纸方法，掌握正确的弯折纸技术。其次，要引导学生掌握剪纸技巧，提醒学生剪纸时要灵活配合左右，用左手推纸，用右手控制剪纸，需要给学生更多的时间反复练习，让他们掌握剪纸的技巧，引导他们逐步深入学习，让他们逐渐体会剪纸的魅力，为完成作品奠定坚实的基础。对于表现优秀的学生，教师可以让他们在讲台上分享自己剪纸的技巧，与其他同学分享剪纸过程当中的心得，从而培养学生在剪纸过程当中多尝试、多观察的意识。之后学生在剪纸过程当中会吸取以往失败的教训，灵活使用自己学习到的技巧，创作

出属于自己个性的作品。剪纸活动中，有的学生想创造出独特的作品，虽充满热情但却不知从何做起。在这种情况下，教师需要提供技术指导，使学生掌握剪纸的基本步骤，鼓励他们大胆实验，鼓励他们练习剪纸技巧，并指导他们灵活运用技巧创作具有独特艺术风格的作品，培养学生的观察能力。

除了讲解剪纸的理论知识外，教师还应该在一定程度上讲解剪纸技巧，以便有效地提高学生对剪纸的认识。此外，教学中的教学能力使学生能够验证自己的知识和实践，加深学生的知识，提高教师的教学效率。此外，由于剪纸艺术是传统民间艺术之一，剪纸在日常生活中非常普遍。例如，在讲解冷暖色调使用的章节时，教师可以让学生观察生活中的剪纸，并发表自己的意见。随后，教师可以要求一些学生在课堂上分享，为学生提供展示和交流的平台，使教师对学生的审美能力有基本的了解，并有助于教师教学计划的设计。通过这种教育，可以提高学生的课堂参与度，提高教师教学效率和小学美术教学水平。与其他艺术相比，剪纸更贴近生活，有利于教师引导学生提高审美意识。

（三）在练习中启发，培养剪纸创新能力

艺术教育注重学生思想的发展，注重学生创新思维的培养，创新精神是当今社会人才的重要评价标准。因此，在小学美术教学中，教师应该利用学生爱想象的特点把握这一关键时期，让学生在实践中大胆创新，鼓励他们从实践中获得更多的创造性灵感，保护他们的创新愿望，要运用实践激励学生思考，培养学生愿意探索的素质，让他们继承剪纸艺术。很多学生对于剪纸作品的印象是比较死板的，觉得剪纸就是剪一些窗花以及剪一些喜字等等。这是因为学生的阅历相对来说比较浅，因此对于剪纸的多元化创造性其实并不了解，教师可以通过自身的引导，让学生了解到在剪纸艺术当中可以将剪纸作为一幅画的表现形式，可以将剪纸与身边其他的东西进行结合，从而创造出不一样的画面。

例如，为了改变一些学生只能复制而不能自主创作的情况，设立了渐变练习任务。一是保持形状，独立添加装饰图案；二是保持形状不变，变换对称的方式；三是保持形状，改变图案样式；四是改变形式、模式、对称性，使学生能够根据自己的能力选择活动，让学生逐渐进入自主创新的状态，逐步提高思维的灵活性。为了激励学生发展创造性空间，从现实生活开始，引导思考和重新创造现实生活中的物体，用剪纸来描述生活，让学生有更多的灵感，有效地将剪纸艺术融入学生的现实生活，让他们有强烈的感情探索剪纸的运用。在练习的

过程当中,教师不断地启发学生,从而使学生也能够结合自己的生活经历对剪纸艺术进行创新。

(四) 渗透艺术理念,丰富剪纸艺术内容

教师应注意在教学中引入剪纸艺术,这要求教师改变教学观念,从而提高他们对剪纸艺术的认识,为教师的教学做出贡献。此外,由于小学生心理年龄特殊,因此应引起小学生对剪纸艺术的兴趣,剪纸艺术在小学美术教学中发挥着极其重要的作用。介绍剪纸艺术,可以提高学生的学习效率。此外,教师还应注意,新的教学模式不可避免地要求教师改变教学理念。

例如,说到中国民间玩具,因为玩具对小学生很有吸引力,可以激发学生的学习兴趣,因此教师可以在课堂教学中交错运用中国剪纸艺术,让学生对剪纸艺术有基本的了解。例如,教师可以请一些学生举出流行玩具的例子。接下来,教师自然提出民间剪纸艺术,可以提高学生探索剪纸的兴趣,从而有效丰富课堂教学内容,帮助学生培养广泛的良好品味。将剪纸艺术引入当前的小学美术教学是一种创新的教学模式,教师应积极借鉴其他国家的先进经验,完善现有教学模式,使教学切实有效,有效地调动学生的积极性。

(五) 精心教学设计,拓展剪纸艺术能力

除了教育观念的变化外,教师在教学中也应注意教学活动的设计,与其他年龄段相比,小学生的好奇心较强,教师应准确把握学生的心理特征,进而设计合理的教学活动。通过活动,可以有效调节课堂气氛,改变传统教育中教师只讲解理论知识的情况,有效提高学生学习兴趣,有利于提高教师教学效率。同时,通过活动教学使学生对知识有更深入的了解,能够培养学生的整体素质,满足当前素质教育的要求。因此,教师必须重视课堂教学设计,让学生真正感受到活动中的美,形成自己的审美观,有利于培养学生的自主思维。

例如,当解释同一个图案连续排在一起时,教师可以将整个班级分成不同的学习小组,并在黑板上提供不同的模式和颜色。教师让大家选择一种图案,用剪纸剪下来,涂上自己喜欢的颜色。随后,教师可以要求每个学生找一组模型相同的学生,然后组成一组颜色相同的学生进行教学。教师提供一些剪纸模板,使团体能够创作和评价,从而提高学生对剪纸艺术的兴趣。活动可以使教学模板更加多样化,提高学生对艺术教学的传统认识。在教学中,教师必须注意在学生能够完成的范围内设计活动,以便教学能够正确进行,从而避免学生由于过于复杂的活动而对艺术教学缺乏了解,不利于教学质

量的提高。教学活动的发展使学生能够参与课堂教学,增加学生的课堂参与感,有助于调动学生的学习积极性。

结语

总之,小学美术剪纸艺术教学当中,教师需要发挥学生的主观能动性,调动学生对于剪纸艺术的兴趣,使学生能更加主动地探究剪纸艺术当中所蕴含的元素。学生在不断地探索创新的过程当中掌握这种艺术的表现形式,并且结合自己的生活经历进行创作,有效激发学习活力,也能够让学生在过程当中占据主动的地位。教师需要发挥自身的引导作用,通过有趣的剪纸作品以及高超的剪纸技法,调动学生的好奇心,使学生能够带着积极的探索欲望,对剪纸艺术进行探究,有效提高对于剪纸的了解,并且促进自身审美能力、综合素质的提升。

参考文献

- [1] 崔莹艳. 略议乡村小学儿童剪纸校本课程开发与实践[J]. 中国校外教育, 2018(24): 106.
 - [2] 陈雪瑶. 小学美术剪纸教学的意义和实践价值[J]. 美术教育研究, 2018(10): 145.
 - [3] 罗淑滨. 让剪纸艺术融入小学美术教学的思考[J]. 美术教育研究, 2018(8): 153.
 - [4] 刘欣欣. 剪纸艺术与小学美术教学相结合的探讨[J]. 美术教育研究, 2017(22): 163.
 - [5] 李梅. 如何把剪纸艺术融入美术课堂[J]. 华夏教师, 2014(7): 23-28.
 - [6] 白晶莹. 在剪纸教学中渗透德育[J]. 辽宁教育行政学院学报, 2012(6): 123-125.
 - [7] 艾尔肯·莫力大汗, 孔凡哲, 王辉. 影响校本课程实施的主要因素[J]. 中小学教师培训, 2014(7): 65-96.
 - [8] 刘世民, 王义宝. 鲜活的生命力——从四川省C县H小学的剪纸教学实践看农村学校校本课程的开发[J]. 教育理论与实践, 2013(6): 44-51.
 - [9] 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): 217-218.
 - [10] 李文贞. 小学美术教育中民间剪纸艺术教学的重要性[J]. 当代教育理论与实践, 2016, 8(1): 24-26.
- 基金项目: 本文系新余市基础教育教学研究课题, 课题名称《新时代美育观下乡村学传承当地非遗剪纸艺术的实践探究》, 课题编号: SZ022016。