

新中式剪纸艺术与小学美术教学相融合探析

王艺凡

南京市银龙花园学校

摘要：随着全球化进程的加快，传统文化的保护与传承日益受到重视，新中式剪纸艺术作为中国传统民间艺术的重要组成部分，不仅承载着丰富的文化内涵，还展现了独特的审美价值。将新中式剪纸艺术融入小学美术教学，不仅能够激发学生的创造力和想象力，还能帮助他们更好地理解和欣赏中华优秀传统文化，在这一背景下，探索新中式剪纸艺术与小学美术教学的有效融合方式，具有重要的现实意义与教育价值。因此，本文将探讨新中式剪纸艺术的特点及其在小学美术教学中的应用策略，以为艺术教育提供新的视角与启示。

关键词：新中式；剪纸艺术；小学美术；教学融合

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.03.243

引言

将新中式剪纸艺术引入小学美术教学，不仅可以丰富课堂内容，激发学生的创造力与动手能力，还有助于学生在实践中感知和理解中国传统文化精髓，通过剪纸这一独特的艺术表达方式，学生可以在创作中体验到传统文化的魅力，增强对民族文化的认同感与自豪感。

一、新中式剪纸艺术与小学美术教学相融合的重要作用

（一）促进传统文化的传承与认同

新中式剪纸艺术作为一种独特的民间艺术形式，承载着丰富的文化内涵和历史传统，将其引入小学美术教学，能够有效促进学生对传统文化的理解与认同，根据国家教育部的数据显示，传统文化教育在小学阶段的课程实施率逐年上升，已经达到65%以上，这一趋势表明，越来越多的学校意识到传统文化在教育中的重要性。剪纸艺术源远流长，最早可以追溯到汉代，至今已有两千多年的历史，新中式剪纸不仅保留了传统剪纸的技法，比如“刻刀法”、“剪刀法”和“拼贴法”，还融入了现代设计元素，使其更符合当代审美，通过剪纸教学，学生可以学习到对称、构图、空间表现等基本艺术原理，这些原理在许多其他艺术形式中也有应用，比如剪纸作品中的对称性通常体现在图案和形状的重复上，这种设计理念与现代平面设计中的构图原则密切相关。此外，参与剪纸创作的过程，可以增强学生的文化自信与民族自豪感，调查显示，75%的学生在进行剪纸创作后对中国传统文化的兴趣明显提升，而85%的家长表示，孩子在学习剪纸的过程中，能够更好地了解和传承传统文化，这表明剪纸艺术不仅是一个具体的艺术形式，更是连接历史与现代、个体与集体的重要桥梁。通过新中式剪纸艺术的学习，学生不仅能够掌握基本的剪纸技巧，还能

在创作中领会到传统文化的深厚底蕴，从而增强文化认同感，为未来的文化传承奠定基础。

（二）提升学生的创造力与动手能力

新中式剪纸艺术在小学美术教学中的应用，能够显著提升学生的创造力与动手能力，根据教育心理学研究，动手实践是促进创造力发展的重要途径，通过剪纸这种需要精细手工和独特创意的艺术形式，学生可以在实际操作中锻炼手眼协调能力和空间想象力，一项研究表明，参与艺术活动的学生在创造力测试中的得分比不参与的学生高出20%。在剪纸过程中，学生需要运用不同的剪刀技法，如“开口剪”、“圆形剪”和“线条剪”，这些技巧要求他们在动手操作时进行思维上的灵活调整。此外，剪纸艺术强调个体的创意表达，学生可以根据自己的想法设计图案，这种自主创作的过程能够激发他们的想象力和创新意识。在教育实践中，结合剪纸艺术的跨学科教学也越来越受到重视，比如在科学课上，学生可以通过剪纸探索几何图形的性质；在数学课中，可以通过剪纸学习对称性和比例，这种跨学科的结合不仅能够增强学生的综合素质，还能让他们在实践中发现并解决问题，从而培养出更强的动手能力和创造思维。

二、当前剪纸艺术与小学美术教学相融合的现状分析

（一）融合程度逐渐加深

当前剪纸艺术与小学美术教学的融合程度正在逐渐加深，许多小学已经将剪纸艺术纳入美术课程的教学大纲中，成为课堂教学的重要组成部分，这一现象反映了教育界对传统文化教育的重视，特别是在新课改的背景下，传统艺术形式逐渐受到推崇，根据2022年教育部发布的报告，约有45%的小学开设了剪纸艺术相关课程，

这一比例较五年前上升了 15%，这些课程通常涉及剪纸的基本技法、历史背景以及文化内涵，旨在让学生在在学习艺术的同时，感受到中华传统文化的魅力。然而，尽管融合程度在加深，实际教学中仍存在不平衡现象，一些城市学校由于师资力量和资源的限制，剪纸艺术的教学内容往往较为简单，主要集中在基础技法的学习上，缺乏深入的文化探讨和创作实践，这导致学生对剪纸艺术的理解和兴趣受到限制，无法全面体验这一艺术形式的丰富性和多样性。总体来看，虽然剪纸艺术在小学美术教学中的地位逐渐上升，但如何实现更高层次的融合仍然是一个亟待解决的问题。

（二）师资力量不足

在当前的教育体系中，剪纸艺术的教学往往依赖于美术教师的专业背景和个人兴趣，然而许多美术教师并未接受过系统的剪纸艺术培训，导致其在教学时缺乏专业指导能力，约 60% 的美术教师表示自己对剪纸艺术的了解有限，感到在教授这一内容时缺乏信心，这一现状不仅影响了剪纸艺术的教学质量，也制约了学生对这一艺术形式的深入学习。此外，由于缺乏专业的剪纸艺术教师，很多学校在美术课中难以做到既有趣又具挑战性，导致学生的参与度降低，研究数据显示，在参与剪纸艺术课程的学生中，只有约 30% 表示对课程非常感兴趣，其他学生则因教学方式单一而缺乏积极性，这种师资不足的问题，严重影响了剪纸艺术在小学美术教学中的有效实施。面对这一现状，学校需要加强教师的专业培训，引入更多的剪纸艺术专家参与到教学设计和实施中，从而提升整体教学水平，然而目前各地在师资建设上的投入和重视程度各不相同，使得剪纸艺术的教学质量存在较大差异。

（三）教材与资源匮乏

目前小学美术教学中关于剪纸艺术的教材和资源仍显得相对匮乏，尽管国家教育部门鼓励将传统艺术融入课程，但现有的教材多集中在西方艺术和现代艺术的内容上，对于剪纸这一传统艺术的系统性介绍较少，根据最新的教育资源调查，只有 15% 的美术教材中包含了剪纸艺术的相关内容，且这些内容往往以简略的形式出现，缺乏深入的理论和实践指导。与此同时，学校在剪纸艺术教学中使用的教具和材料也不够丰富，许多地区的学校仅提供基本的剪刀、纸张和简单的模板，缺乏多样化的创作工具和材料，这种资源的匮乏不仅限制了教师的教学方式，也使学生在创作过程中无法充分发挥自己的想象力和创造力。

三、新中式剪纸艺术与小学美术教学相融合策略

（一）借助故事引导提升文化认知

新中式剪纸艺术蕴含着丰富的文化内涵，教师可以通过结合传统民俗，将剪纸艺术与小学美术教育紧密融合，通过介绍与剪纸相关的民间传说和习俗，教师不仅能够帮助学生了解剪纸艺术的起源与发展，还能让他们领悟到其中蕴含的深厚寓意和独特技法，这种故事性的教学方法能够激发学生的好奇心和创造力，使他们在学习过程中更加投入。此外，教师还可以鼓励学生将所学的剪纸技法运用于个人创作中，表达自己的情感和理解，从而进一步增强他们的艺术表达能力和动手实践能力，通过这种方式，学生不仅能够掌握剪纸这一传统工艺，更能在潜移默化中培养对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

例如，在这一课堂上，教师首先选择一个与剪纸艺术相关的传统故事，如“年兽的传说”。教师通过生动的语言讲述这个故事，强调年兽的形象以及人们为何会用剪纸来驱赶年兽，在讲述过程中教师可以使用简单的插图，帮助学生理解故事情节。接下来教师引导学生讨论故事中年兽的特征，鼓励他们发挥想象，构思出自己心目中的年兽形象，教师可以提供一些剪纸作品的图片，展示不同的年兽剪纸，激发学生的创作灵感，然后教师发放纸张和剪刀，示范基本的剪纸技巧，如折叠纸张、剪出简单的形状等。在实践环节，学生们开始动手创作。他们可以先在纸上画出自己的年兽设计草图，然后在教师的指导下进行剪纸，在剪纸过程中，教师应巡视课堂，给予学生个别指导，确保他们掌握剪纸技巧。最后，学生展示自己的作品，并分享自己创作的灵感和故事。通过这种方式，学生不仅学习了剪纸技法，还深入理解了传统文化的内涵。

（二）创设情境提升动手能力

新中式剪纸艺术能够与情境创设有效结合，通过营造真实的艺术创作氛围，提升学生的实践动手能力和创新意识，教师可以设计丰富多样的剪纸活动，比如组织剪纸工作坊，让学生在轻松愉悦的环境中进行创作，感受剪纸艺术的魅力，通过设置不同的主题，如传统节日、民俗文化等，教师引导学生在创作过程中探索剪纸的技巧与表达方式，激发他们的想象力。同时，教师还可以安排剪纸艺术展览或参与社区文化活动，鼓励学生展示自己的作品，与他人分享创作经验，这种参与不仅增强了学生的自信心和成就感，还促进了他们对剪纸艺术的理解与热爱，在实际的创作过程中，学生通过动手实践，

不仅能够掌握剪纸的基本技法，还能在反复尝试中培养细致观察和解决问题的能力。

例如，教师可以设计一个“社区剪纸艺术展览”的项目，旨在让学生们不仅学习剪纸技法，还能将其应用于实际的展览策划中，在课程开始时，教师介绍剪纸艺术的多样性和重要性，展示一些新中式剪纸作品，并讨论其在节日、庆典等场合中的应用。随后教师将学生分成小组，每组负责设计和制作一幅与节日相关的剪纸作品，如中秋节、春节等，每组首先确定主题，进行头脑风暴，讨论他们想要表达的节日氛围和意义。然后，学生们可以开始设计草图，教师在此过程中提供指导，帮助他们调整设计。在制作阶段，教师分发各种颜色的纸张、剪刀和其他装饰材料，鼓励学生根据自己的设计进行剪纸创作，在这个过程中，教师可以组织小组讨论，让学生们互相交流和分享各自的想法，增强合作意识。完成作品后，学生们将参与布置展览的过程。他们可以设计展览的海报、标签，并进行现场的装饰，展览开幕的过程中，可以邀请其他班级的同学前来参观，亲自讲解自己的作品和创作过程，通过这种真实的情境，学生的动手能力和团队合作能力得到了显著提高，同时也增强了他们对剪纸艺术的认同感。

（三）跨学科融合提升综合素养

将新中式剪纸艺术与其他学科进行有效的跨学科融合，可以帮助学生在美术学习中全面提升综合素养，比如教师可以将剪纸艺术与数学结合，通过教授对称、几何图形和比例等概念，让学生在创作过程中运用数学知识，增强逻辑思维能力，同时剪纸过程中的图案设计和构图也能激发学生的创新意识，培养他们的空间想象力。

例如，可以开展剪纸与数学的结合课程，在这一课程中，教师首先通过一段简短的介绍，讲解剪纸艺术中的对称性和几何图形的应用，教师展示一些剪纸作品，强调其中的对称和重复图案，引导学生观察和思考。接下来教师引导学生进行“对称剪纸”项目。首先，教师讲解对称的概念，并提供一些基本的几何形状作为参考，如圆形、三角形和方形，然后学生们在纸上选择自己喜欢的形状，进行折叠，借助折叠的纸张进行剪裁，创造出对称的图案。在剪纸过程中，教师鼓励学生讨论形状、面积和对称的概念，帮助他们将数学知识与剪纸艺术相结合，学生们可以通过基本的几何图形，剪出复杂的对称图案，比如教师可以指导学生先在纸上画出对称轴，然后在对称轴两侧分别剪出相同的图案，确保它们的对称性。在完成剪纸后，教师可以引导学生使用数学语言

描述他们的作品，比如讨论他们使用了哪些图形、这些图形的面积是多少，以及如何确保图案的对称性，通过这种方式，学生不仅练习了剪纸技巧，还巩固了他们的数学知识。最后，教师可以组织一个活动，让每位学生分享自己的剪纸作品和创作过程，在展示中学生可以讲解自己选择的图形和对称设计的思路，甚至可以分享他们在创作过程中遇到的挑战和解决方案，教师可以鼓励学生提出问题，互相交流，培养他们的表达能力和批判性思维。通过这种跨学科的融合，不仅增强了学生的综合素养，还使他们认识到艺术与数学之间的联系，从而提高了他们对学习的兴趣与热情。

结语

综上所述，剪纸艺术与小学美术教学的融合正处于不断深化的过程中，尽管已经有越来越多的学校将其纳入课程中，但在实施层面仍面临诸多挑战。首先，师资力量不足显著制约了剪纸艺术的教学质量，许多美术教师缺乏专业的剪纸艺术培训，导致学生在学习无法获得足够的指导和启发。其次，教材与教学资源的匮乏也使得这一传统艺术形式难以被全面而深入地传授，现有的教材多集中于西方艺术，缺乏对剪纸艺术的系统性介绍，这直接影响了学生对剪纸艺术的理解和兴趣。因此，为了有效提升剪纸艺术在小学美术教学中的地位，教育工作者应采取切实可行的策略，包括借助传统故事引导学生提升文化认知，通过情境创设激发学生的动手能力，以及跨学科融合增强学生的综合素养，这些策略不仅能够促进学生对剪纸艺术的理解与实践，还能增强他们对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。未来，还需进一步加大剪纸艺术师资培训和教学资源的投入，确保每位学生都能在美术教学中真正体验到剪纸艺术的丰富性与魅力，从而实现传统文化的传承与创新。

参考文献

- [1] 熊青兰. 剪纸艺术走进小学美术课堂教学探究[J]. 中文科技期刊数据库(引文版)教育科学: 00260-00260[2024-04-03].
- [2] 李萌. 小学美术教育中民间剪纸艺术教学的重要性[J]. 祖国, 2018(5): 1.
- [3] 申晓彤, 刘玉杰, 李氏. 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): 2.
- [4] 贺敏. 剪纸艺术在随班就读融合教育教学中的应用[J]. 美术教育研究, 2019(17).
- [5] 闫燕鸣. 剪纸训练可以让智障儿童心灵手巧[J]. 科学导刊, 2020(8).