

剪纸艺术形式特征在小学美术课堂的体现与延伸

薛晶

(广东省广州市黄埔区茅岗小学 广东 广州 510000)

[摘要]根据2011版《美术课程标准》指导,学习活动建议教师与学生搜集我国民间美术作品(如剪纸、年画、传统纹样、皮影、面具等),并了解其中的特点或寓意,进行交流与学习。而剪纸艺术是民间传统文化与艺术最为基础的一门课程,十分适合在小学阶段的美术课程中进行基本的了解、认识与学习。

[关键词]剪纸艺术;平面性;寓意性;装饰性;小学美术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.04.1312

随着时代的进步,高科技的飞速发展,中国具有民间特色的文化与传统艺术形式也在一点一点地消失,人们感兴趣的更多的是通过科技手段,呈现的新时代的美术形式。而对于具有民族特色的文化,原本就很少被人们了解与认识,更不被大众关注的民间艺术,也不得不面对慢慢流失与消亡的命运。因此对中国民间文化与艺术的了解、认识、学习与运用,必须安排在小学的义务教育阶段,启蒙小学生对民间文化与艺术的兴趣,同时也可以使他们在未来能继承与发扬这些具有中国民族特色的宝贵文化与璀璨艺术。

根据2011版《美术课程标准》指导,学习活动建议教师与学生搜集我国民间美术作品(如剪纸、年画、传统纹样、皮影、面具等),并了解其中的特点或寓意,进行交流与学习。而剪纸艺术是民间传统文化与艺术最为基础的一门课程,十分适合在小学阶段的美术课程中进行基本的了解、认识与学习:首先,剪纸艺术在中国有雄厚的群众基础,它产生于劳动大众和工匠之手,是世界非物质文化遗产的一部分,小学教育具有对剪纸艺术进行启蒙与传承的义务与责任。其次,剪纸的制作过程极为简便,任何人都可以轻易的学习和掌握。其材料简单、经济实惠,方便购买,适合学校顺利开展剪纸基础课程。

中国民间剪纸艺术历史悠久、造型独特、应用广泛,其形式美观、大方,操作简单、激趣,在学校深受学生们的喜爱。其形式特征中的平面性、寓意性与装饰性、特征,在小学美术剪纸教学中多有体现,并且在美术学习的各领域中,综合其他美术知识,为学生提供了更为丰富的创新素材。

一、平面性特征

首先,让我们先了解剪纸。剪纸又称刻纸,是一种以纸为加工对象,以剪刀或刻刀为工具进行创作的艺术。因为所采用的材料最主要的就是纸,所以剪纸艺术最基本的形式特征是平面性特征。剪纸的造型一般通过阳剪法、阴剪法、阴阳混剪法等手法来实现。阳剪法是把有用的花纹和图形保留下来,减去无用的图形和花纹;阴剪法和阳剪法相对,也称挖空法,挖去花纹和图形,留下花纹以外的部分呈现透雕状态;阴阳混剪法是阴剪法和阳剪法的混合,既相互联系又独立自成一体。这

些形式各异的造型手段将平面的形象夸张变形,大胆取舍,形成了丰富的层次效果,从而具有强烈的视觉冲击力和艺术感染力。

在小学美术第6册教材《巧变虚形与实形》一课中,引导学生认识剪纸艺术的平面性特征,让学生感知简单的“平面分解—对称构成”的设计学习,让学生在画画、剪剪、拼拼中,体验有趣的、对称的正负形画面,培养学生简单的平面构成意识。“分解”就是将一种原始的素材打散,“构成”是一种创意性的重新组合,在这节课程的学习,充满着设计思维和创造性的活动,对学生的创新思维培养有很大的帮助,学生运用剪纸平面性特征中的阳剪法、阴剪法的对比来“分解”“构成”身边的熟悉事物,使学生产生对设计教学活动的兴趣,作品虽然手工上有些粗糙,但是大部分的学生都能够理解剪纸艺术平面性特征中的阳剪法、阴剪法,如学生作品《蝴蝶》(图1)与《花瓶》(图2)。

二、寓意性特征

剪纸艺术常借象征、比喻、谐音、假托等寓意手法来表现吉祥、喜庆等方面的主题。

在象征手法中以龙和凤凰两种动物为例。龙是中国古代至尊的神物,起源于华夏图腾,是中华民族的象征。在封建社会里,君权神授,龙是皇权的象征,有时也象征男性。在民间,凤凰用来象征女性,与象征男性的龙共舞。作品《龙凤呈祥》(图3)中,龙凤呈祥,相互呼应,回首顾盼,象征龙凤相配,用于结婚喜庆场所,寓意婚姻美满。

在比喻手法中以兔和牡丹为例。兔是嫦娥怀中之物,所以被人们比喻为月亮,在《花好月圆》(图4)中,兔身装饰花卉,成双成对聚于花丛中,蕴含花好月圆之意。牡丹素有“国色天香”之誉,被视为百花之王,在《凤穿牡丹》中,以凤凰配百花王,表示富贵至极,寓意婚姻美满,门当户对。

在谐音手法中则以蝙蝠和鱼为例。蝠谐音“福”,“富”,《五福捧寿》(图5)为图,五个蝙蝠围住一个“寿”字,意为“五福捧寿”。鱼谐音“余”和“玉”,《金玉满堂》(图6),金鱼即金玉,与盛满水并插有莲花的鱼缸

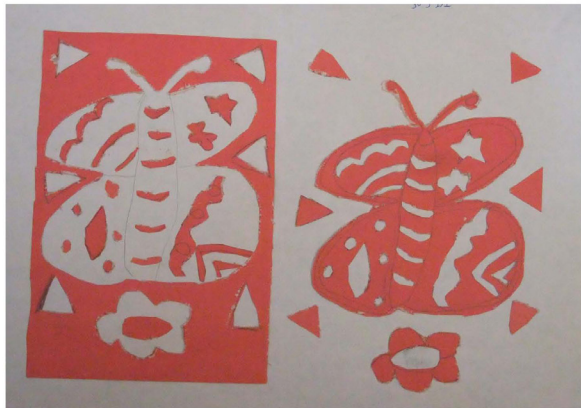

图1 《蝴蝶》

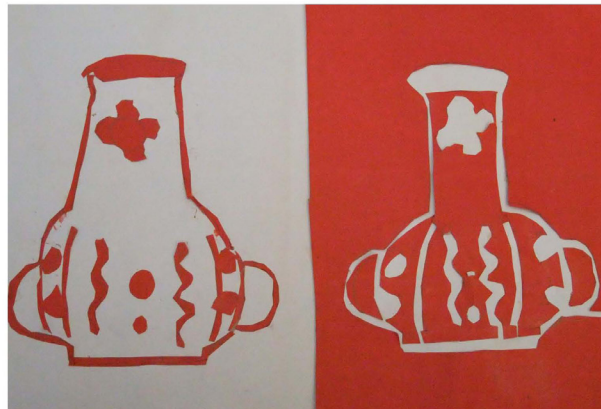

图2 《花瓶》

共同构成“连年金玉满堂”。

假托手法以双鱼和鼠为例。双鱼是假托阴阳二气，如太极图中的阴阳鱼。鼠则是假托“子神”，取自老鼠多子。

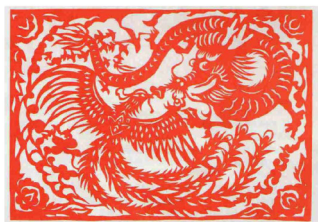

图3 《龙凤呈祥》

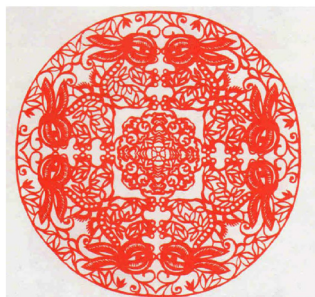

图4 《花好月圆》

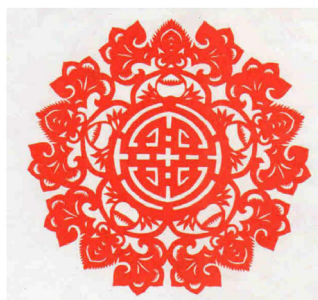

图7 《五福捧寿》

图8 《金玉满堂》

剪纸艺术作为民间美术种类之一，同具有寓意性特征，人民通常喜欢用寓意性特征中象征、比喻、谐音、假托等寓意手法来表现吉祥、喜庆的含义。在小学美术第7册教材《吉祥如意的民间美术》一课中，让学生了解一些以“谐音”“寓意”“象征”等手法表达吉祥如意主题的图案纹样；能用语言描述民间美术作品的图案纹样、色彩特点等；能灵活运用民间吉祥的图案和色彩，尝试组合表现一幅喜庆吉祥的画面。让学生了解认识民间美术中基本的寓意性特征，认识民间美术中的传统纹样。例如：花草纹、云纹、水纹、回纹等等。剪纸常用的装饰纹样：小圆孔，月牙形，柳叶形，锯齿形，花瓣形，逗号形，水滴形等等。

三、装饰性特征

剪纸艺术的装饰性，体现在多个方面，如剪纸的平视构图，造型的夸张变形、线条的梳理归纳、色彩的平涂和概括，以及特殊装饰纹样的使用等，这些表现手法相互联系，相互制约。平面构图将物象展开为平面造型，为夸张变形和色彩平涂创造了条件，同时也避开了复杂的透视关系和删除了不必要的琐碎之物。剪纸的平面形象虽然看似缺乏立体感，但在夸张形态和色彩的衬托下，通过加入装饰纹样，可形成独特的艺术风格。

在小学剪纸美术课程中，主要是突出剪纸装饰性的特征，

可以通过剪纸中的各种纹样与具有寓意的图案进行装饰。例如《我们的大花瓶》一课，让学生感受具有传统纹样装饰的中国古陶瓷及其形式美，从中学习民间手工艺品的装饰图案与传统纹样，通过剪纸的形式，可以利用剪纸形式中基本装饰纹样，例如：小圆孔，月牙形，柳叶形，锯齿形，花瓣形，逗号形，水滴形等等设计完成一个美丽的大花瓶。（图7、图8）

图7

图8

剪纸艺术中平面性、寓意性与装饰性特征在剪纸教学中十分受学生的喜爱，同时这些特征的实用性非常大，在美术学习领域中，尤其是设计·应用领域中的使用十分普遍，剪纸艺术的特征元素的使用，被认为是具有中国特色的民族文化的展现平台。例如在六年级《生肖邮票》一课中，主要是在认识生肖邮票的同时，能够自己设计一枚生肖邮票，激发学生的创新能力。在课堂中，过程与方法目标中，学生欣赏大量的、各种形式的生肖邮票，在做让学生感性趣的就是完全是剪纸艺术形式出现的生肖邮票，学生可以体会到具有剪纸艺术形式特征的生肖邮票造型简单大方，形式感强烈突出，生肖形象创新等特征，所以具有剪纸形式的设计手法，被学生所采用。他们用具有寓意性特征的图案或者是传统纹样来设计与装饰生肖动物，例如在兔子的肚子中加入锯齿形，花瓣形，逗号形等纹样。利用剪纸艺术中平面性特征中的阴阳剪法与虚实形的对比设计生肖的造型。总之学生在学习剪纸艺术的过程中，认识到了它的基本的形式特征，在其他美术课程的学习中，了解到这些特征也正是民间具有中国传统文化特色的基本元素的存在，更重要的是学生可以利用这些特征手法，在更为宽阔的学习领域中使用与创新，正是对我们中国传统文化的继承与发扬做出了准备。

剪纸艺术是中国民间的传统文化，我们小学阶段是将这种具有悠久历史的文化进行启蒙教育，使学生对中国特色的传统文化得到了解、认识和学习，更为重要的是怎么在生活中去运用，体现出剪纸艺术更为有意义的存在，在民间剪纸艺术得到继承与发扬的同时，也希望学生在不久的将来，可以通过在小学学习剪纸过程中的兴趣，来发扬与创新出更多的剪纸艺术形式，是中国民间传统文化在世界艺术的舞台上更加璀璨发光！

参考文献

- [1]倪凤. 中外剪纸艺术[M]. 沈阳, 辽宁美术出版社, 2000年
- [2]张静娟, 李友友. 剪纸之旅[M]. 北京, 中国旅游出版社, 2007年
- [3]潘嘉来. 中国传统剪纸[M]. 北京, 人民美术出版社, 2006年
- [4]义务教育课程标准实验教科书美术. 岭南美术出版社, 2004年