

剪纸艺术在江苏地区美育教育中的应用与实践研究

□ 文 爽

摘要：剪纸艺术作为中国传统的非物质文化遗产，承载着丰富的文化内涵和独特的艺术魅力。通过剪纸艺术与江苏地区美育课程的结合，能够有效提升学生的审美能力和艺术素养，同时又能对非物质文化遗产保护起到积极作用，增加文化认同感。特别是南京陈耀剪纸在传统与现代美学的融合中，展现出了剪纸艺术在当代教育中的潜力，推动了学生综合素质的培养。文章主要探讨剪纸艺术在江苏地区美育教育中的具体应用，分析其在美育实践中的独特作用，并提出相应的实施策略，以期通过结合剪纸艺术的传统文化内涵和现代教育理念，有效促进学生的全面发展和文化传承。

关键词：剪纸艺术；美育教育；江苏地区；文化传承

在江苏地区，剪纸艺术不仅延续了其悠久的历史，还通过与地方文化的融合，形成了独具特色的风格。南京陈耀剪纸便是其中的代表之一。陈耀剪纸通过创新的表现手法，将传统艺术与现代设计结合，不仅在艺术创作中发挥重要作用，还被广泛应用于现代美育教育中。在现代社会背景下，教育体系逐渐重视美育课程中的文化传承功能，将剪纸艺术融入到了教育课程中，为学生提供了多元的文化认知途径，有效提升了学生审美能力和文化认同感。

1 剪纸艺术的历史与文化背景

1.1 剪纸艺术的起源与发展

剪纸艺术作为一种中国古老的民间艺术形式，最初主要作为节日庆典中的装饰品，用以表达人们对美好生活的向往和祝福。在唐宋时期，剪纸艺术迅速普及，被广泛应用于婚庆、寿辰、庙会等民间活动，并逐渐成为中国传统节日文化的重要组成部分^[1]。

在江苏地区，剪纸艺术的发展不仅依赖于传统文化的传承，还与当地的历史和风俗习惯紧密结合，形成了多样化的艺术风格。南京陈耀剪纸作为其中的代表，以其精致的工艺和现代创意著称，有效提升了剪纸的文化价值。陈耀剪纸不仅继承了传统剪纸的精细工艺，还以其独特的艺术表现手法，将现代美学融入其中，为剪纸艺术注入了新的活力。陈耀剪纸被广泛应用于文化创意产品、教育项目及公共艺术展示中，成为江苏文化的重要象征。苏州剪纸以精致细腻著称，常以自然景物、花鸟虫鱼为题材，以表现出江南地区的文化韵味。扬州剪纸则更注重人物形象塑造，尤其是在戏曲题材的运用上体现了地方戏曲文化的影响。总的来说，剪纸不仅是一种艺术表现形式，更承载着丰富的历史和文化记忆。

1.2 江苏地区剪纸艺术的特色

江苏地区剪纸艺术因其精细的工艺和复杂的图案设计而闻名，注重对细节的处理，体现出江南地区的

细腻和优雅。南京陈耀剪纸便是在此基础上通过创新设计和现代美学的结合，将传统剪纸技艺提升到了新的高度。苏州剪纸多以柔美的线条和丰富的层次感见长，多运用对比鲜明的色彩和复杂的构图，以表达自然的和谐美感。除了艺术形式上的独特性，江苏地区剪纸在内容上也蕴含着浓厚的地方文化元素。剪纸作品中常会融入地方民俗故事、历史传说，反映了江苏地区特有的文化背景。例如在春节期间，江苏地区剪纸作品多以龙凤呈祥、福禄寿喜等为主题，既有强烈的象征意味，又承载着当地民众的美好祝愿。这种文化内涵，使江苏地区剪纸在非物质文化遗产保护中占据重要地位，成为江苏文化的象征。

1.3 剪纸艺术的社会功能

剪纸艺术不仅仅是一种视觉表现形式，还具有深厚的社会功能和文化象征意义^[2]。江苏地区剪纸艺术被广泛应用于社会生活的方方面面，包括婚庆、寿辰、节庆等。剪纸图案多反映民众对于幸福生活的追求，如“喜”字剪纸代表着婚姻的美满与幸福；“寿”字剪纸则象征长寿和安康。这些图案设计不仅传递着美好祝愿，还在文化传播和社会互动中发挥着桥梁作用。此外，剪纸艺术在现代社会中不断发展创新，不仅保留了传统技艺特点，还与现代设计理念相结合，成为艺术设计中的一种重要元素。如江苏地区剪纸艺术通过文创产品、旅游纪念品等形式进入市场，进一步扩大了传统艺术的社会影响力。

2 剪纸艺术在美育教育中的应用

2.1 剪纸艺术与美育的结合途径

剪纸艺术作为美育课程中的重要部分，应用方式多样且灵活。其一，剪纸艺术应用于美术课程中的手工项目。通过学习剪纸技艺，学生能够提升动手能力和空间感知能力。在教学过程中，教师可指导学生从基础图案入手，逐渐尝试更为复杂的剪纸设计，从而提高学生的艺术表现力和审美创造力。其二，剪纸作

为文化传承的重要载体，还可在历史文化课程中引导学生了解其背后的故事和文化内涵。如在学习剪纸过程中，教师可通过讲解剪纸图案的历史和寓意，使学生在动手操作的同时，加深对中国传统文化的了解。这种结合艺术与文化的教学方式，有助于增强学生的文化认同感，激发学生对非物质文化遗产的保护意识。

2.2 剪纸艺术在课堂中的实践

南京部分小学将陈耀剪纸教学作为常规课程之一，不仅通过手工操作帮助学生提高动手能力，还通过陈耀剪纸独特的创新设计，激发学生的艺术创造力。学校通常以剪纸艺术作为主题，引导学生通过个人创作表达对自然、生活的理解。这种结合地方文化与美育教育的教学方式，不仅提升了学生艺术素养，还增强了其对传统文化的认同。在陈耀剪纸课堂实践中，教师特别重视通过剪纸艺术的传承，培养学生的文化自信和创造性思维。

在剪纸课堂实践中，不仅要开展技法训练，更重要的是要将其与传统文化的背景知识结合起来。教师通过讲解剪纸图案背后的文化故事，如传统节日寓意、历史传说等，帮助学生理解剪纸艺术的文化内涵。在剪纸创作过程中，学生通过个人艺术表达，可进一步加深对传统文化的理解和认同。这种将动手实践与文化教育相结合的教学方法，使剪纸艺术在课堂中的应用不再仅局限于手工艺传承，而是关注通过文化启迪激发学生的艺术创造力和对非物质文化遗产的保护意识。实践结果表明，剪纸教学有助于提升学生的审美素养，使剪纸文化逐步成为美育课程中的重要组成部分。

3 剪纸艺术在提升学生审美能力与创造力方面的作用

3.1 剪纸艺术对学生审美能力的提升

剪纸艺术通过图案、线条、色彩等元素相结合，提升学生对美的感知^[3]。学生在剪纸过程中，通过对细节的处理及对整体布局的把握，提升了艺术表现力和审美判断力。剪纸作品的美学价值体现在简洁表现方式和复杂艺术效果间的微妙平衡上。在学习过程中，学生能够通过探索如何将复杂的情感和文化内容融入简单的剪纸艺术中，提升自身艺术鉴赏力。

3.2 剪纸艺术对学生创造力的激发

剪纸艺术不仅是对传统技艺的传承，更是对学生创造力的挑战^[4]。学生在剪纸设计中可自由发挥想象，创新出不同的图案和形式。这一过程有助于激发学生的创新思维和艺术表达能力。教师通过引导学生开展主题创作，如“我的家乡”“自然之美”等，让学生在表达自身对生活的理解与感受中，激发艺术创作灵感。剪纸艺术的开放性和灵活性使其在培养学生创造

力方面具有独特优势。每个学生都可根据自身兴趣、经验和情感创作出独一无二的剪纸作品，而这种个性化的表达不仅能增强学生的自信心，还能有效激发学生艺术创作的潜能。

3.3 剪纸艺术与学生综合素质提升

剪纸艺术对学生的影响不仅仅局限于艺术素养的提升，还对学生的综合素质有显著促进作用^[5]。通过学习剪纸技艺，学生能够在实践中培养耐心和专注力。剪纸技艺要求细致入微的操作，不仅需要手工技巧，还考验学生的细心和持之以恒精神。此外，剪纸艺术的集体创作活动还能够增强学生的团队协作能力和沟通技巧。在江苏地区的一些学校，剪纸创作被纳入集体项目，旨在通过团队合作完成大型剪纸作品，使学生在互相配合中学会尊重和理解他人意见，提升团队合作意识和沟通协调能力。

4 剪纸艺术在非物质文化遗产保护中的价值

4.1 剪纸艺术作为文化传承的载体

剪纸艺术作为非物质文化遗产的重要组成部分，在文化传承中起着不可替代的作用^[6]，承载着丰富的文化内涵和艺术精髓。其不仅是一种技艺展示，更是一种独特的文化传承方式。在现代社会，剪纸艺术通过与教育体系的结合，成为文化传承的重要渠道之一。剪纸艺术在美育课程中的应用，使这一艺术形式不再局限于传统节日的装饰功能，而是通过课堂教学传播传统艺术价值理念，确保剪纸艺术持续传承与创新。学生通过学习剪纸，不仅能够掌握剪纸的基本技法，还可深入理解剪纸背后的文化背景、民俗故事和历史寓意。例如，剪纸中常见的龙凤、祥云等图案，象征着中华传统文化中的吉祥、和谐与团圆寓意。通过对这些图案的学习和应用，学生能够感受到传统文化的深厚底蕴，并逐步对中国传统文化形成认同感和归属感。

剪纸艺术的推广不仅在技艺层面起到了传承作用，还通过结合现代教育理念，赋予了剪纸艺术新的生命力。在学校美育课程中，教师通过引导学生创作不同主题的剪纸作品，帮助学生在实践中理解剪纸的艺术特点和文化价值。这种结合不仅培养了学生的艺术审美能力，还增强了其对本民族文化的认同与保护。剪纸艺术由此成为连接历史与当代的重要文化纽带，在传承文化的同时，也为学生的全面发展提供了独特的学习路径。

4.2 剪纸艺术与现代科技的结合

随着数字化技术迅猛发展，剪纸艺术也在逐步与现代科技相结合，开辟出一条全新的传承和传播路径。通过数字化平台，剪纸艺术以全新的方式进行保

存和推广。例如，虚拟剪纸展览能够让学生以交互的方式体验剪纸的艺术魅力；数字化教学视频则详细记录了剪纸技艺的各个步骤，使传统技艺可以通过网络传播影响更广泛的群体。江苏地区的一些学校已开始积极探索这一方向，并利用数字技术将剪纸艺术融入到了多媒体教学中。在此模式下，学生不仅可以通过多媒体设备观看剪纸艺术大师的教学视频，学习精湛的剪纸技法，还可以在虚拟环境中进行剪纸创作，打破时空限制，让学习变得更加灵活和便捷。

数字化技术的引入，使剪纸艺术能够进入多样化的学习场景和教学模式中。学生通过在线平台学习获得剪纸艺术的资源，并利用虚拟现实技术沉浸式参与剪纸创作，将传统艺术与现代科技相融合。这种线上与线下相结合的教学模式，不仅有效提升了学生的学习兴趣 and 参与度，还为剪纸艺术的保护和传承提供了新的方向^[7]。通过数字平台的广泛应用，剪纸艺术在新的媒介中得到了更广泛的展示和传播，使自身影响力超越了传统课堂教学，为非物质文化遗产的保护和传承注入了更多活力。

4.3 剪纸艺术的文化软实力

随着全球化推进，文化软实力在国际交流中的作用愈发凸显。剪纸艺术作为中国文化的象征之一，在国际交流中扮演着重要角色^[8]。江苏地区通过剪纸艺术展览、国际文化交流活动等，将剪纸艺术介绍给了世界。剪纸艺术这种直观性的艺术形式，不仅能够跨越语言障碍，还能让外国观众直接地感受到中国传统文化的魅力。通过文化交流活动，剪纸艺术成为中国传统文化走向世界的重要窗口，提升了中国在国际舞台上的文化影响力^[9]。

5 结语与建议

5.1 结语

剪纸艺术作为一种传统的非物质文化遗产，在江苏地区的美育教育中发挥着重要作用。通过剪纸艺术的学习，学生不仅提升了审美能力和创造力，还加深了对传统文化的认同感。将剪纸艺术纳入美育课程，不仅有助于传统文化传承，还能为学生的全面发展提

供新的途径。剪纸艺术以其独特的表现形式和文化内涵，不仅为美育课程提供了丰富的素材，还为传统文化的传承注入了新的活力。

5.2 建议

未来研究可进一步探讨剪纸艺术与其他艺术形式的跨界结合，尤其要关注在数字化背景下如何利用新媒体技术推动剪纸艺术的传承与创新。随着虚拟现实和增强现实技术的发展，剪纸艺术有可能在虚拟空间中获得新的表现形式。同时，建议政府和教育部门加强对剪纸艺术教育的支持力度，通过政策引导和资金支持，推动剪纸艺术在美育中的广泛应用。

基金项目：江苏高校哲学社会科学研究一般项目“系统办学点传统工艺的美育教育价值与实践研究”（项目编号：2023SJYB0795）。

参考文献

- [1]李军磊.数字化时代背景下剪纸艺术的保护与传承[J].造纸信息,2023(6):97.
- [2]张宏臣,谭树新.中国传统文化元素与环境设计专业课程思政融合的实践与探索[J].建筑与文化,2024(8):281.
- [3]车慧辰.非遗视野下的民间剪纸艺术纹样研究[J].天工,2024(21):24.
- [4]张宏臣,谭树新.中国传统文化元素与环境设计专业课程思政融合的实践与探索[J].建筑与文化,2024(8):281.
- [5]郭越.包头剪纸艺术在初中美术大单元教学中的应用与实践探究[D].包头:内蒙古科技大学包头师范学院,2024.
- [6]喻志和,马学荣.文化治理视角下乡村小学剪纸课程设计的实践探索——以广西师范大学“剪映乡村”团队暑期社会实践为例[J].美术教育研究,2024(16):177.
- [7]庄凯丽.剪纸艺术的数字呈现与文化遗产[J].造纸信息,2024(7):144.
- [8]廖以银.巴山剪纸艺术的传承与发展之路[J].文化产业,2024(25):118.
- [9]黄玮.民间剪纸艺术在包装设计中的应用研究[J].造纸装备及材料,2024,53(5):161.

(作者单位：江苏开放大学)