

DOI: 10.53104/dyjjyj.2026.02.04.005

传统剪纸艺术在小学美术教学中的审美教育价值研究

翟文静¹

1. 绍兴文理学院, 浙江 绍兴 312000

摘要: 传统剪纸艺术具有造型简洁、形式多样、文化寓意丰富和便于动手实践等特点, 为小学美术课堂提供了具有审美价值的教学资源。学生可以通过观察剪纸中的对称、重复、夸张和疏密变化认识形式美, 并在设计与制作过程中尝试艺术表达。剪纸作品中的节日习俗、生活愿望和传统纹样, 也有助于学生理解民间艺术与日常生活的联系。目前, 部分剪纸教学仍存在偏重制作步骤、作品形式单一、文化内容讲解不足和评价标准过于强调成品整齐程度等问题。教学中应结合学生的年龄特点, 将作品欣赏、技法练习、主题创作和交流评价联系起来, 引导学生在观察和创作中理解剪纸的艺术语言, 并适当利用地方文化资源和生活素材, 使剪纸活动真正服务于审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解。

关键词: 传统剪纸; 小学美术; 审美教育; 传统文化; 美育

The Aesthetic Educational Value of Traditional Paper-Cutting Art in Primary School Art Education

ZHAI Wen-jing¹

1. Shaoxing University, Shaoxing 312000, P. R. China

Correspondence to: ZHAI Wen-jing

Abstract: Traditional paper-cutting art is characterized by simple shapes, diverse forms, rich cultural meanings, and hands-on practice, making it a valuable resource for aesthetic education in primary school art classes. By observing symmetry, repetition, exaggeration, and variations in visual density in paper-cutting works, students can develop an understanding of formal beauty and explore artistic expression through design and creation. The festivals, customs, wishes for a better life, and traditional patterns reflected in paper-cutting works can also help students understand the connection between folk art and everyday life. However, some paper-cutting lessons still place too much emphasis on production procedures, offer limited variety in artistic forms, provide insufficient explanations of cultural meanings, and rely heavily on the neatness of finished works as an evaluation standard. Teaching should take students' age characteristics into account and connect artwork appreciation, basic technique practice, thematic creation, and discussion-based evaluation. Teachers should guide students to understand the artistic language of paper-cutting through observation and creative activities. Local cultural resources and familiar elements from daily life can also be incorporated into teaching, allowing paper-cutting activities to support the development of aesthetic perception, artistic expression, creative practice, and cultural understanding.

Key words: traditional paper-cutting; primary school art education; aesthetic education; traditional culture; arts education

引用格式: 翟文静. 传统剪纸艺术在小学美术教学中的审美教育价值研究[J]. 东亚教育研究, 2026, 2(4): 43-48.

引言

美育是学校教育的重要组成部分, 美术课程也是小学阶段实施美育的重要途径。小学美术教学不仅需要引导学生掌握基本的艺术表现方法, 还应为学生提供观察作品、感受形式美和表达个人经验的机会。传统文化中蕴含着丰富的美术资源, 其中剪纸与节日习俗、民间生活和审美观念联系紧密, 能够为儿童提供直观而具体的学习材料。

传统剪纸常以纸张为材料, 运用折叠、剪裁和镂空等方式形成纹样, 并通过概括、夸张、对称和重复等表现方法突出形象特征。花卉、动物和人物图案既具有装饰作用, 也承载着吉祥、团圆等文化寓意。小学阶段的学生好奇心较强, 喜欢通过观察和操作认识事物, 剪纸由此具有进入美术课堂的现实基础。

传统艺术在小学美术中的应用不宜只停留在教师示范和学生模仿。相关研究强调, 应让儿童通过欣赏传统作品理解艺术特点, 并在实践中建立与文化生活的联系^[1]。民间剪纸教学也需要将作品欣赏、文化理解与自主创作结合起来^[2]。如何使剪纸既成为动手活动, 又成为学生学习审美判断和艺术表达的媒介, 是小学美术教学需要关注的问题。

1 传统剪纸艺术与小学美术教学的联系

1.1 剪纸的艺术特点

剪纸是我国传统民间美术的重要组成部分。其基本材料通常是纸张, 借助剪刀或刻刀, 通过剪、刻、折等方式形成各种具有装饰性和象征意义的图案。剪纸的制作过程比较直观, 作品完成以后又具有较强的视觉效果, 因此具有较高的艺术欣赏价值。从艺术表现形式来看, 传统剪纸具有比较明显的概括性。剪纸并不追求完全按照现实物体的比例和结构进行表现, 而是通过夸张、简化和变形等方式突出对象的主要特征。例如, 传统剪纸中的动物形象往往会被进行适当夸张, 使作品更加生动。

此外, 剪纸艺术还具有明显的装饰性。传

统剪纸中的纹样经常采用对称、重复、连续等形式, 使单一的图形形成整体的装饰效果。这些艺术形式能够为小学美术教学中的图案设计、纹样设计和装饰画教学提供较好的素材。剪纸还具有丰富的文化内涵。很多传统剪纸作品并不是单纯为了装饰, 而是寄托着人们对幸福生活的愿望。例如, 一些花卉、动物和传统纹样具有吉祥如意。在学习剪纸时, 学生不仅可以观察作品的外在形式, 还可以了解作品背后的文化意义。

1.2 小学美术教学中的适用性

小学阶段的学生具有较强的好奇心和想象力, 但其抽象思维能力还处于发展过程中。小学美术教学通常需要使用更加直观、具体和具有实践性的教学内容。与一些比较抽象的艺术理论相比, 剪纸具有较强的可操作性。一张普通的纸经过折叠、剪裁和展开以后, 可以形成具有视觉效果的艺术作品。这种从材料到作品的变化过程容易激发小学生的学习兴趣。另外, 小学美术教学不仅要求学生学习绘画和制作技巧, 也要求学生在艺术活动中形成审美能力。刘梓雯认为, 在传统艺术进入小学美术教学的过程中, 教师应该帮助学生感受传统艺术的魅力, 而不能仅仅停留在技能训练层面^[1]。这一观点说明, 剪纸教学的重点也不能仅仅放在“怎样剪”, 还应该关注“为什么这样设计”和“作品美在哪里”。

传统剪纸艺术与小学美术教学之间具有较高的契合性。第一, 剪纸材料简单。小学美术课堂中使用纸张较为方便, 不需要复杂的专业设备。第二, 剪纸具有较强的实践性。学生可以直接参与剪、折、刻、贴等艺术活动, 在动手过程中理解艺术形式。第三, 剪纸具有较强的视觉表现力。学生可以通过对称、重复、夸张等形式进行创作, 这些内容与小学美术中的图案设计和装饰设计具有一定联系。第四, 剪纸具有丰富的文化内涵。金天天指出, 在剪纸教学中创设欣赏情境、理解剪纸文化内涵以及设计实践活动, 有助于学生理解民间文化并落实美术核心素养目标^[2]。从教学材料、艺术形式、学生特点和文化教育等方面来看, 剪纸都具有进入小学美术课堂的基础。

2 传统剪纸艺术的审美教育价值

2.1 发展审美感知与形式判断

审美感知是学生接触艺术作品以后形成的感受、体验和判断能力。小学阶段是学生审美能力发展的重要时期,美术课堂不能只让学生学习绘画技巧,还需要给学生提供充分的审美体验。传统剪纸具有丰富的造型、纹样和构图形式。教师可以将不同地区、不同主题的剪纸作品带入课堂,引导学生观察作品中的线条、图案、结构和形式。例如,可以让学生比较两幅不同风格的剪纸作品,思考它们在造型和构图上的差异。在这一过程中,学生并不需要首先掌握复杂的美术理论,而是可以通过“看一看”“说一说”“比一比”等简单方式表达自己的感受。这种教学方式符合小学生的认知特点。

刘梓雯认为,传统艺术融入小学美术教学,可以帮助学生感悟传统艺术的魅力,并提高美术教学质量^[1]。剪纸作品本身就可以成为学生审美感知训练的对象。此外,剪纸中的对称、重复和疏密关系也能够帮助学生形成初步的形式美感。例如,教师可以让学生观察一张对称剪纸,思考“为什么左右两边看起来比较协调”,再进一步引导学生理解对称所产生的秩序感。剪纸能够通过具体的视觉形象帮助学生形成对形式、色彩、构图和造型的基本感受。

2.2 促进艺术表现与创意实践

艺术表现是美术学习的重要内容。传统剪纸具有明确的制作过程,学生在剪纸过程中需要把自己的想法转化成具体的艺术作品。例如,教师可以先向学生展示传统花卉剪纸作品,然后让学生观察花瓣、叶片和枝条的基本形态,再尝试利用概括和夸张的方法设计自己的花卉剪纸。在这个过程中,学生需要经历“观察—理解—设计—制作”的过程。虽然作品可能比较简单,但是学生已经开始尝试将现实生活中的事物转化为艺术形象。

相关研究也表明,剪纸活动具有一定的实践性和创造性。孙雨琪从剪纸活动出发,提出通过观察引导、创作介入、语言输出和反馈提升等环节培养小学生的观察能力^[3]。虽然其研究重点并非审美教育本身,但这一研究说明剪

纸实践能够成为学生观察和表达的重要载体。教师在开展剪纸教学时,应当避免直接给学生一个固定图案让其机械模仿,而应该留出一定的创作空间。传统剪纸并不是完全固定的艺术形式。学生在掌握基本剪纸方法以后,可以根据自己的理解重新设计图案。

孟醒竹以“适合纹样”教学为例,结合南京剪纸非遗文化,以“观察—探究—示范—创作—评价”为教学主线,使学生在了解纹样知识和设计技能的同时感受传统工艺魅力^[4]。这一思路对小学剪纸教学具有一定参考价值。在传统剪纸教学中,教师可以首先教授基本的折叠、剪裁和纹样设计方法,然后让学生围绕“我的家乡”“春节”“动物朋友”“美丽校园”等主题开展创作。例如,在“春节剪纸”主题中,学生可以选择灯笼、花朵、生肖动物等元素,并根据自己的想法进行组合。这样,学生学习的就不再只是“剪出一个窗花”,而是学习如何利用传统艺术形式表达自己的想法。这种方式能够使学生从简单模仿逐渐走向自主创作。

2.3 加深对民间文化的理解

剪纸具有明显的文化属性。传统剪纸作品中的很多图案与节日、民俗和生活愿望相关,剪纸教学可以成为传统文化教育的一种形式。金天天认为,在小学美术教学中融入剪纸艺术,需要引导学生理解剪纸中蕴含的文化意义,并通过欣赏情境和实践活动促进学生理解民间文化^[2]。例如,在教授春节剪纸时,教师可以先让学生观察传统窗花,再简单介绍窗花与春节习俗之间的联系。学生在理解作品用途以后,再进行剪纸创作,就能够认识到剪纸并不是孤立存在的图案,而是与中国人的生活方式和文化习俗联系在一起。

同时,剪纸中的一些传统纹样还可以成为学生理解传统审美观念的窗口。通过对“吉祥”“团圆”“幸福”等主题的学习,学生可以进一步理解传统民间艺术背后的生活愿望。剪纸教学不仅是美术技能教学,也具有一定的文化教育功能。

3 传统剪纸艺术在小学美术课堂中的应用

3.1 以作品欣赏进入审美学习

剪纸进入小学美术课堂以后,教师首先应该重视作品欣赏,而不是直接让学生拿起剪刀制作。传统的剪纸课堂容易出现一种情况,即教师简单介绍剪纸,然后示范制作步骤,学生按照步骤完成作品。这种教学方式虽然能够让学生学会基本技能,但是学生对剪纸艺术的文化和审美理解可能比较有限。可以在正式制作之前设置作品欣赏环节。教师可以准备不同主题、不同风格的剪纸作品,让学生观察作品的图案和构图,并提出一些简单问题,例如:“这幅剪纸中有哪些图案?”“你觉得哪个地方最漂亮?”“为什么这两个图案看起来比较对称?”“你觉得这个图案表达了什么愿望?”通过这些问题,可以让学生从单纯观看作品逐渐转向主动思考。这种方法与金天天提出的“创设欣赏情境,引导学生理解剪纸文化内涵”的思路较为一致^[2]。

3.2 在技法练习中理解艺术形式

剪纸教学需要一定的技法训练,但技法训练不能成为课堂的全部内容。小学阶段可以选择比较基础的技法,例如折叠、剪裁、镂空、对称等。教师可以先示范简单作品,然后让学生观察不同技法产生的不同效果。例如,教师可以先让学生将纸张对折,再剪出简单图案。打开纸张以后,学生会发现原本只有一半的图案变成了完整的对称图形。在这一过程中,学生不仅学会了折叠和剪纸的方法,也能够直观理解“对称”这一形式规律。何春林以小学三年级“剪纸迎新”单元为例,强调通过整体性任务改变碎片化的知识教学,让学生在完整的艺术实践活动中发展核心素养^[5]。在剪纸课堂中也可以将基本技法放到完整的艺术任务中,而不是孤立教授。

3.3 结合生活主题开展创作

在学生掌握基本技法以后,可以安排主题创作活动。主题创作可以从学生熟悉的生活出发,例如“我的家”“春节”“动物乐园”“美丽校园”等。相比于完全没有限制的自由创作,主题创作更加适合小学阶段学生。例如,在“动物乐园”主题中,教师可以先让学生观察不同动物的外形特征,然后选择一种动物进行剪纸创

作。需要注意的是,教师不应该要求学生完全复制教师的作品,而应该允许学生对动物形象进行适当变化。一名学生可能剪一只圆润的小猫,另一名学生可能设计一只夸张的大尾巴狐狸。只要学生能够利用剪纸语言表达自己的想法,就应该给予肯定。这种教学方式既能够保留传统剪纸的艺术特点,也能够给学生留下创作空间。

剪纸教学不能脱离文化背景。教师可以根据不同节日和传统文化主题选择剪纸内容。例如,在春节前可以开展窗花剪纸,在元宵节可以设计灯笼剪纸,在传统节日教学中也可以结合相关民俗故事进行创作。学校也可以把剪纸与校园文化建设结合起来。教育部关于学校美育工作的相关文件已经提出,可以开发民族民间美育资源,形成具有学校特色的美育活动。例如,学校可以在校园艺术节中设置剪纸作品展示区域,让学生展示自己的作品。这样,剪纸就不再局限于一节美术课,而可以成为学校美育活动的一部分。

传统艺术进入现代课堂并不意味着只能重复传统作品。金天天提出,在剪纸教学中可以融合多元知识和现代元素,从而促进学生对民间文化的理解和传承^[2]。教师可以允许学生使用剪纸表现现代生活中的内容。例如,可以让学生剪出公交车、校园建筑、机器人、运动会等现代生活元素。这种方式能够让学生认识到,传统剪纸不仅属于过去,也可以表现今天的生活。不过,在加入现代元素时,也应该保留剪纸本身的艺术语言,不能因为追求“新”而完全失去传统剪纸的特点。

4 小学剪纸教学中存在的主要问题

在部分剪纸教学中,教师容易将课堂重点放在“怎样剪”上。学生只需要按照教师示范完成作品,最终形成的作品比较整齐,但学生可能没有真正理解作品为什么具有美感。剪纸教学不能只强调技能结果,还应该关注学生的审美体验。一些课堂虽然使用了剪纸作为教学材料,但只是把剪纸当成普通手工制作。学生知道剪纸的制作方法,却不知道剪纸与春节、民俗和传统生活之间的关系。金天天的研究强调,剪纸教学应该创设欣赏情境,引导学生理解剪

纸文化内涵^[2]。这说明文化理解应该成为剪纸教学的重要组成部分。

如果长期让学生制作相同形式的窗花,学生可能会逐渐失去兴趣。教师应该根据学生年龄和能力选择不同内容。例如,低年级可以以简单的折纸剪纸为主,中年级可以增加动物、植物和纹样设计,高年级则可以进行主题创作和综合设计。剪纸作品通常比较容易评价,但如果只用“剪得像不像”“作品整不整齐”作为评价标准,就容易限制学生的创造性。学生的作品即使在技法上不够成熟,只要具有自己的想法,也应该得到肯定。

5 提高剪纸审美教学质量的具体策略

5.1 统筹欣赏、制作与作品交流

教师可以将剪纸课堂设计为四个基本环节。第一是欣赏,让学生观察传统剪纸作品。第二是实践,让学生学习基本剪纸技法。第三是创作,让学生根据主题进行自主设计。第四是评价,让学生展示和介绍自己的作品。这种教学过程能够避免传统剪纸教学过于重视技法的问题,也能够使学生经历比较完整的艺术学习过程。孟醒竹提出的“观察—探究—示范—创作—评价”教学主线,同样说明剪纸教学可以通过多个环节逐渐推动学生从观察走向创作^[4]。

小学美术教学应该充分发挥学生的主动性。教师可以提供创作主题、基本技法和参考作品,但不能完全规定学生最后必须制作成什么样。例如,在“花朵剪纸”教学中,教师可以教学生基本花瓣结构,但是可以允许学生自己设计花瓣数量、大小和组合方式。这样既能够保证学生掌握基本知识,也能够体现艺术创作的个性。

5.2 利用生活与地方文化资源

传统剪纸与生活有着密切关系,因此教师可以从学生熟悉的生活环境中选择教学主题。

例如,可以让学生观察校园里的花草、建筑和人物,然后尝试将其转化为剪纸作品。这样能够让学生发现,传统艺术并不是遥远的历史知识,而是可以用来表现现实生活的艺术形式。

不同地区具有不同的民间剪纸传统,因此学校可以根据地方文化特点选择教学资源。刘晨以泰安剪纸为例,研究民间美术进入乡村小学美术教学的设计与应用,强调通过地方民间美术资源帮助学生认识民间艺术、增强文化认同^[6]。如果学校所在地具有比较有特色的剪纸传统,可以优先使用当地资源。这样既可以减少教师寻找教学素材的困难,也能够让学生更加了解自己家乡的文化。

5.3 完善重视过程的教学评价

剪纸教学评价应该从单一的作品评价转向更加全面的过程评价。教师可以从以下几个方面进行评价:第一,学生是否认真观察剪纸作品;第二,学生是否掌握基本剪纸方法;第三,学生是否能够表达自己的创意;第四,学生是否理解作品中的文化内容;第五,学生是否愿意参与剪纸活动。这种评价方式比单纯判断“作品好不好看”更加合理。鲍海淞、张雪姣在关于全域美育生态的研究中指出,美育实践需要关注过程,并通过课程、空间和评价等多个方面形成完整的美育环境^[7]。这一观点同样可以为小学剪纸教学评价提供参考。

6 结语

传统剪纸既是具有鲜明视觉特点的民间艺术,也是小学美术教学中可以直接使用的文化资源。对称、重复、夸张等表现形式能够帮助学生理解形式美,剪纸制作和主题设计则为儿童提供了将观察转化为艺术表达的机会。剪纸教学的价值不能只由学生是否完成作品来判断,还应关注他们是否能够说明自己的设计想法、发现作品中的艺术特点,并理解纹样与生活习俗的关系。教师在组织剪纸活动时,应为学生保留观察、尝试和交流的空间,使技术学习与审美体验相互联系。

参考文献:

- [1] 刘梓雯. 中国传统艺术在小学美术审美教学中的应用研究[J]. 美术馆, 2026, 7(4): 79-81.
- [2] 金天天. 文化传承视域下民间剪纸艺术融入美术教学的实践探索[J]. 小学教学参考, 2026, (24): 16-18.
- [3] 孙雨琪. 通过剪纸活动培养小学生观察力与细节描写能力的实践[J]. 造纸信息, 2026, (5): 128-129.
- [4] 孟醒竹. 小学美术创意实践素养提升的实践策略——以“适合纹样”教学为例[J]. 亚太教育, 2026, (10): 57-59.
- [5] 何春林. 立足整体性任务, 推进美术单元整体教学——以浙美版《美术》三年级上册“剪纸迎新”单元为例[J]. 教学月刊小学版(综合), 2026, (Z2): 84-87.
- [6] 刘晨. 民间美术在乡村小学美术教学中的设计与应用[D]. 济南大学, 2025.
- [7] 鲍海淞, 张雪姣. 构建全域美育生态: 让每一个生命灵动绽放[J]. 中小学管理, 2026, (5): 61-63.

版权声明

© 2026 作者版权所有。本文依据“知识共享署名 4.0 国际许可协议”(CC BY 4.0)以开放获取方式发布。该许可允许使用者在任何媒介中自由使用、复制、传播与改编文章(含商业用途), 惟须明确署名原作者及出处, 并注明所作修改(如有)。完整协议详见: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.zh-hans>

出版声明

所有出版物中的陈述、观点及资料仅代表作者及供稿者个人立场, 与 Brilliance Publishing Limited 及/或编辑人员无关。Brilliance Publishing Limited 及/或编辑人员对因内容所提及的任何理念、方法、说明或产品所导致的人身或财产损害概不负责。