

文化自信引领下的装饰图案课程改革

——以民间剪纸四角花向四合如意云肩的拓展为例

张 聪

金山职业技术学院 江苏镇江 212200

摘 要：本文以民间剪纸艺术向四合如意云肩的拓展为例，探索文化自信在装饰图案课程改革中的引领作用。通过精心策划的教学活动，遵循由简至繁的教学逻辑，从四角花剪纸逐步过渡至四合如意云肩，丰富了装饰图案课程的教学资源，增强了学生对传统文化的认同。课程融合了项目式教学、翻转课堂等现代教育理念，深入探究四合如意云肩的历史、文化、结构及制作技艺，全面把握其美学精髓。系统阐述教学创新策略与实施细节，成功地将民间剪纸艺术融入课程，有效地培育了学生的文化自信、审美鉴赏与创新能力，为装饰图案课程的改革提供了新视角。

关键词：文化自信；装饰图案；剪纸；四合如意云肩

引言

在全球化的时代背景下，保护与传承中华优秀传统文化已成为教育领域亟待深入探索的一项重要议题。作为艺术设计教育体系内不可或缺的组成部分，装饰图案课程，不仅承载着美育培养的重任，更肩负着弘扬与传承中华优秀传统文化的重要使命。民间剪纸艺术，作为中国传统文化的瑰宝，它有着深厚的历史文化底蕴、丰富多彩的美学价值以及鲜明的民族精神特质。^[1]因此，本文致力于深入探索民间剪纸艺术在装饰图案课程中的有效融入策略，通过教学模式与方法的创新实践，特别是借助从基础剪纸四角花向复杂四合如意云肩的递进式内容拓展，来进一步丰富和完善课程内容，从而强化学生的文化自信，为培养兼具创新精神与实践能力的专业设计人才奠定坚实基础。

一、教学创新设计

（一）教学目标设定

1. 知识目标

课题：

2022年度江苏省高校哲学社会科学研究项目：文化自信下的装饰图案案例研究（项目批准号：2022SJYB2316）

2024年度校级“课程思政”示范课程建设项目《装饰图案》

作者简介：张聪，1984.03，女，汉族，江苏徐州，副教授，大学本科，研究方向：装饰设计。

要求学生熟练掌握剪纸艺术中的基础语言符号，包括太阳纹、月牙纹、柳叶纹及锯齿纹等，为后续创作奠定坚实基础；要求学生掌握四角花剪纸的基本设计制作技巧，能够独立完成基础图案的创作；深入引导学生了解四合如意式云肩的历史背景、文化寓意、结构特征及其独特的制作工艺，拓宽学生的历史文化视野。

2. 能力目标

要求学生能够独立完成剪纸风云肩的设计与制作，展现个人创意与团队协作能力，通过实践操作，提升学生的动手能力与创新思维，同时培养对中国传统文化的尊重与热爱；引导学生理解并评价剪纸艺术与云肩作品的美学价值，形成独特而深刻的审美观念，强化学生的审美能力，使其能够鉴赏并创作具有民族特色的装饰图案；要求学生探索剪纸艺术与云肩作品在现代社会中的应用场景，如穿戴、装饰、礼品等，实现传统文化的创新性转化与发展，激发学生的创新思维，鼓励在传统剪纸艺术基础上进行创意发挥，与现代生活紧密结合。

3. 素质目标

引导学生认识到中华优秀传统文化的独特魅力和价值，形成对传统文化的尊重与热爱，培养学生的文化自信，增强对传统文化的认同感和自豪感；要求学生积极参与与传承活动，为传统文化的传承与发展贡献自己的力量，强化学生的社会责任感，鼓励将所学技能应用于社会服务与文化传承；引导学生认识到个人成长与国家发展之间的紧密联系，形成对国家繁荣富强的自豪感

和责任感，激发其为国家建设贡献才智的热情，深化学生的家国情怀，增强对中华民族伟大复兴的责任感与使命感。

（二）教学内容与实施策略

第一阶段：基础剪纸四角花学习

1. 理论讲解

剪纸艺术概览：详细介绍剪纸艺术的起源、发展历程，强调其作为非物质文化遗产的独特价值与保护传承的重要性。

文化意义解析：阐述剪纸艺术所蕴含的文化意义，如象征吉祥、传递祝福等，结合具体作品分析其在社会生活中的实际应用与影响。^[2]

剪纸基础语言符号学习：介绍剪纸艺术中的基础语言符号，如月牙纹、柳叶纹、锯齿纹等，以及这些符号在剪纸作品中的运用。通过实例分析，帮助学生理解剪纸艺术的语言表达与象征意义。

思政元素融入：讲述民间剪纸杰出代表张永寿、库淑兰等人物的事迹，激发学生的民族自豪感以及保护非物质文化遗产的责任感。

2. 示范演示

基础技巧展示：教师现场演示四角花剪纸的制作步骤，包括设计构思、剪裁技巧与细节处理，强调找中心点与连而不断的设计要点。同时，结合剪纸基础语言符号的讲解，展示如何在作品中运用这些符号来表达特定的意义与情感。

材料选择与工具使用：介绍不同纸张类型与剪裁工具的特点，引导学生选择合适的材料与工具进行实践操作。

3. 实践操作

分组实践：学生分组进行剪纸实践操作，每组分配相应的材料与工具。在实践过程中，教师巡回指导，及时发现问题并纠正学生的错误操作，同时鼓励学生用好剪纸基础语言符号。

细节处理与工匠精神：强调细节处理的重要性，鼓励学生耐心、细心地完成每一个步骤，体验剪纸艺术的乐趣与成就感。

团队协作：促进小组内成员间的交流与合作，共同解决问题，培养团队协作能力。

第二阶段：四合如意云肩研究与实践

1. 理论导入

云肩历史与文化：介绍云肩的历史背景、文化内涵

及其在中国传统服饰中的地位与象征意义。

四合如意云肩特点：详细阐述四合如意云肩的结构特点、制作工艺与美学价值，引导学生思考其与现代设计的融合与创新。^[3]

剪纸语言符号在云肩中的应用：分析剪纸语言符号在四合如意云肩设计中的运用，探讨如何通过符号的选择与组合来表达特定的寓意与情感。

思政元素融入：鼓励学生深入研究云肩的图案设计与吉祥如意，思考用剪纸表现对国家繁荣昌盛、人民幸福安康的美好祝愿。

2. 难点攻克与技术创新

材料与技术探索：针对剪纸易断易破、易翻卷等问题，探索新型剪纸材料植绒布的使用，以及连接点的设计优化。

结构稳固性：加强云肩结构的稳固性设计，确保作品既美观又实用。

3. 设计草图与创意发挥

设计草图绘制：学生绘制云肩设计草图，结合传统文化元素与现代设计理念，以及剪纸语言符号的运用，形成独特的艺术风格。

创意激发：鼓励学生大胆创新，将个人创意融入设计中，体现个性与特色。

4. 实践操作与作品展示

云肩制作实践：学生根据设计草图进行云肩制作实践，教师提供必要的指导与支持，同时强调剪纸语言符号在作品中的实际运用。

作品展示与交流：组织作品展示与交流互动，让学生分享创作心得与体验，促进相互学习与成长。同时，鼓励学生就剪纸语言符号在作品中的运用进行交流与探讨。

反馈与改进：教师对学生的作品进行点评与反馈，引导学生总结经验教训，为未来的创作提供借鉴与启示。

第三阶段：总结与拓展

1. 总结回顾

在本阶段的开始，组织学生进行一次总结性的分享会。每位学生轮流上台，分享在学习剪纸艺术与云肩制作过程中的心得体会，特别是关于传统文化在现代社会中的应用价值与深远意义的思考。这些分享不仅有助于学生之间互相学习、取长补短，还能激发他们对传统文化的更深层理解和感悟。

教师在学生分享的基础上，系统梳理剪纸艺术与云肩制作的核心知识点，包括剪纸基础语言符号的运用、

云肩的结构设计与制作工艺等。同时，引导学生思考如何运用所学技能服务于社会，促进文化传承。在此过程中，教师需融入思政元素，强调传统文化与个人成长、社会发展的紧密联系，提升学生的文化自信，鼓励他们为民族文化的传承与发展贡献自己的力量。

2. 创新实践

鼓励学生尝试将不同艺术形式相结合，探索具有时代特色的文化产品创新路径。例如，可以将剪纸艺术与陶瓷制作、服装设计等领域相结合，创作出既具有传统文化底蕴又符合现代审美需求的作品。在此过程中，教师需要引导学生思考如何将传统文化元素与现代设计理念相融合，创造出既有文化内涵又符合市场需求的文化产品。^[4]

3. 思政引导

结合具体案例，引导学生思考文化传承与创新的社会责任。通过讲述成功案例中的创作者如何将传统文化与现代生活相结合，强调学生的社会责任感与使命感，鼓励他们将个人成长与国家发展紧密联系起来，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

4. 发展传承

鼓励学生利用所学技能积极参与社区文化活动，如参与社区的文化节、艺术展览等，成为文化传播的使者。通过参与这些活动，学生不仅可以展示自己的作品和才华，还能与社区居民建立联系，共同推动传统文化的传播与发展。

倡导学生将剪纸艺术应用于日常生活，如装饰家居、制作礼品等，实现传统文化的活态传承。通过这些技能应用于实际生活中，学生不仅可以提升自己的实践能力，还能让传统文化在现代社会中焕发出新的活力。

（三）教学方法

1. 项目式教学

在本课程中，学生分组进行“剪纸风云肩”项目的设计与实施。他们全过程参与，包括选题、设计构思、制作实践以及最终的成果展示。通过这种方法，让学生学会在实践中深化理论知识，培养他们解决实际问题的能力。

2. 翻转课堂

课前，教师将提供详尽的视频教学资料和学习材料，供学生自主学习。课上时间则主要用于小组讨论、实操指导以及答疑解惑。课后，学生需进行反思和总结，以巩固所学知识并准备下一阶段的学习。

3. 跨学科融合

本课程将剪纸艺术与服装设计、材料科学等跨学科领域相结合，旨在拓展学生的创作视野，激发其创新思维。通过跨学科的学习，学生能够更好地理解剪纸艺术在现代社会中的应用价值，并探索其与其他领域的融合路径。

（四）教学评价

在教学过程中，教师应注重学生在项目设计全过程中的参与度、团队协作能力以及创新思维的展现。通过过程性评价，教师能够及时了解学生的进展以及存在的问题，并为其提供个性化的指导和支持。

在课程结束时，教师可以依据剪纸风云肩作品的创意性、工艺精细度以及文化内涵表达进行综合评估。通过成果性评价，教师能够全面了解学生的学习成果和协作能力，并为其后续的学习和发展提供建议。同时，鼓励学生进行自我反思与同伴互评。通过自我反思，学生能够更清晰地认识到自己的优点和缺点；而通过同伴互评，则能够促进学生之间的交流与合作，共同提升批判性思维和团队协作能力。

三、教学效果评估

通过教学实践的深入实施，学生在文化自信、审美能力以及创新能力方面均取得了显著的进步。具体表现如下：

经过课程的学习与实践，学生不仅加深了对民间剪纸艺术与四合如意云肩等传统文化元素的理解，更在内心深处树立了对传统文化的珍视与传承意识。他们开始主动探索和学习更多的传统文化知识，积极参与相关的文化活动，展现出强烈的文化自信。例如，有学生采用剪纸元素创作的作品荣获第三届江苏省大学生网络文化节三等奖，这一荣誉不仅是对学生能力的肯定，更是对他们深入学习和传承传统文化成果的认可。

在教师的引导下，学生逐渐掌握了审美判断与创作的技巧。他们不仅能够欣赏到具有民族特色的装饰图案与云肩作品的美，还能够独立创作出具有较高审美价值的同类作品。这一过程中，学生的审美眼光得到了明显的提升，为未来的艺术创作打下了坚实的基础。例如，学生将自己创作的剪纸风云肩应用于学校运动会入场式中，这些作品不仅展现了学生们的创意和才华，更成为运动会上一道亮丽的风景线，赢得了师生们的广泛赞誉。

在传统剪纸艺术的基础上，学生勇于尝试与创新，结合新材料、新技术和新理念，创作出了新颖实用的剪

纸风云肩作品。这些作品不仅展示了学生的创意与才华，更体现了他们对传统文化的深刻理解与传承。学生们通过不断的实践和创新，将传统文化元素与现代设计理念相融合，创作出了既具有文化内涵又符合现代审美需求的作品。^[5]

四、结论与展望

文化自信引领下的装饰图案课程创新实践，不仅极大地丰富了课程内容与教学资源，还有效促进了学生对传统文化的深入理解与认同。从基础的四角花剪纸到复杂的四合如意云肩的研究，再到剪纸材料的创新升级与作品的创意发挥，这一系列教学实践都充分证明了其对学生文化自信、审美能力和创新能力的显著提升作用。

展望未来，我们将继续秉承文化自信的理念，不断探索和实践更多创新的教学方法和手段，进一步挖掘民间剪纸艺术等传统文化元素的内涵与价值，将其更加深入地融入装饰图案课程之中。同时，我们也将积极关注

行业的发展动态和市场需求，不断调整和优化课程教学内容，为培养具有文化自信、创新能力和社会责任感的优秀人才贡献力量。

参考文献

- [1] 罗雪梅. 中国民间剪纸艺术的文化内涵[J]. 美术教育研究, 2012, (13): 46-47.
- [2] 周夏锋. 论民间剪纸艺术的文化内涵与艺术创新[J]. 吕梁教育学院学报, 2024, 41(03): 109-111.
- [3] 李树霞, 张春明. 明代四合如意云纹形制演变分析[J]. 丝绸, 2022, 59(12): 146-155.
- [4] 赵明明. 胶东剪纸在国潮服装设计中的应用研究[D]. 齐鲁工业大学, 2024. DOI: 10.27278/d.cnki.gsdqc.2024.000799.
- [5] 李颖, 蒋彦. 传统云肩样式在现代服装中的创新运用研究[J]. 设计, 2020, 33(23): 17-19.