

培养青少年传承中国传统水墨拉毛剪纸艺术的方法研究

董晓黎 吴南星

(吉林动画学院 130000)

摘要:随着全球化的不断推进与科学技术的迅猛发展,世界各国的文化交流日益频繁,西方发达国家凭借其早期积累的文化传播资源与强大的文化生产力,不断对他国文化产生侵蚀作用。在此背景下,中国传统文化和艺术面临着前所未有的挑战。对于现代青少年而言,现当代流行文化更易对其产生吸引力,从而忽视了中国传统文化的独特价值和深厚底蕴。本文旨在深入探讨中国传统水墨拉毛剪纸艺术在青少年中的传承与教育实践,研究如何将这一独特的艺术形式融入青少年的教育体系中,以增强其对中国传统文化的认同感与传承意识。此外,本文还将分析青少年在学习水墨拉毛剪纸艺术过程中可能遇到的困难与挑战,并提出相应的解决策略,为传统文化的传承与发展提供新的思路与方法。

关键词:水墨拉毛剪纸;青少年;文化传承策略

水墨拉毛剪纸起源于20世纪70年代末的中国,由上海美术电影制片厂动画艺术大师胡进庆、岳慧敏等人以中国传统水墨晕染技术与剪纸技法相融合、结合当时先进技术与独创风格而产生的兼具中国传统水墨韵味与独特剪纸形式的艺术创作方法。作为中国传统艺术的重要组成部分,水墨拉毛剪纸艺术有着悠久的历史 and 独特的审美价值。然而,由于制作程序复杂且学习周期较长,水墨拉毛剪纸艺术大师相继离世,这一艺术形式正逐渐淡出观众视野。因此,为保护和传承这一宝贵文化遗产,我们必须在青少年群体中采取有效的传承方法,激发其对水墨拉毛剪纸艺术的学习兴趣与传播热情。

一、水墨拉毛剪纸对青少年教育及文化传承的意义

水墨拉毛剪纸巧妙地将中国传统的水墨晕染技艺与剪纸艺术结合,创造出一种独具中国水墨画风格的剪纸艺术形式。这种艺术形式的作品常以动物为主题,通过特有的“拉毛”技法,生动逼真地表现出动物皮毛的细腻与柔软,赋予剪纸作品类似真实动物毛发的“毛茸”质感。从艺术表达上看,水墨拉毛剪纸以其水墨风格传递出浓厚的中国风情。

对于现代青少年来说,学习和传承水墨拉毛剪纸不仅具有重要的教育意义,还承载着丰富的文化价值。在掌握这一技艺的过程中,青少年需要运用敏锐的观察力、丰富的想象力和精湛的手工技能,这不仅有助于提升他们的手眼协调能力,还能激发他们的创新思维和艺术创作灵感。通过亲手创作富有中国传统美学的艺术品,青少年可以更直接地体验中国传统文化的魅力,进而提升他们的审美鉴赏能力和文化认同感。

在创作技术的多维度传承与学习上,水墨拉毛剪纸的课程可以帮助青少年传承及拓展中国传统艺术的学习及应用。在水墨拉毛剪纸学习的过程中,会涉及到中国传统工艺、中国民间工艺美术及少数民族工艺美术的学习。这种学习方式及深度探索不仅能加深青少年对中国传统文化的理解,还能激发他们对传统文化的热爱与尊重,从而在青少年心中播撒下传承和弘扬中国传统文化的种子。

在当前文化传播的多元化背景下,水墨拉毛剪纸可以增进青少年对传统文化的认知度与兴趣度。在认知度层面,作为一种中国传统水墨画与剪纸技艺的独创融合,青少年可以在学习过程中获得新奇的艺术认知与审美体验。为提升青少年对水墨拉毛剪纸的认知度,首先应从教育入手,将水墨拉毛剪纸纳入学校课程教学中,通过贴切形象、深入浅出的教学方式,使青少年了解其历史背景、艺术特点及文化内涵。在青少年兴趣点培养方面,充分利用青少年对创意表现手法与个性化制作的浓厚兴趣,拓展水墨拉毛剪纸创作过程的可能性,充分激发青少年的想象力和创造力,在水墨剪纸动画原本的动物主题之外进行多主题的探索,并通过线上课程、互动教学及虚拟展览等方式,突破时空限制,让青少年随时、随地接触到水墨拉毛剪纸艺术,增强青少年学习的兴趣感。此外,利用青少年在学习新事物过程中乐于分享、对各种网络平台及社会化媒体的积极使

用特征,发挥水墨动画剪纸在中国传统文化艺术传播领域的积极作用,扩大水墨拉毛剪纸及中国传统文化的社会影响力,让更多青少年群体参与到这种艺术形式的学习与传播中来,形成广泛的社会讨论度与社会认知度,最终形成全民普及认知的传播效果,真正提升中国传统文化之一,水墨拉毛剪纸的社会影响力。

二、水墨拉毛剪纸艺术在青少年中的教育实践

面向青少年群体开设的《水墨拉毛剪纸》课程,在校内外同时开展。校内课程以选修课的形式面向吉林动画学院大学一年级本科生开放。截至目前,已有连续两个学年、共58名学生参与了水墨拉毛剪纸技法的学习,共制作完成作品154幅。课程设计中共包含32学时,共计四部分教学内容:第一部分介绍水墨拉毛剪纸的基本概念、历史沿革、创作所需的工具材料及基础的笔墨技法;第二部分重点讲解水墨拉毛剪纸制作过程中的晕染、拉毛、粘贴与装裱等基础工艺制作技法;第三部分通过具体实践,让学生们参与到人物、动物、飞鸟等主题绘制与制作中,从而掌握水墨拉毛剪纸综合技法的应用;第四部分的理论教学与创作实践环节主要让学生们了解水墨拉毛剪纸作为中国传统文化艺术之一,与其他艺术形式之间的连结与传承,同时鼓励学生们基于传统文化与少数民族文化为基础进行创作,增加自己作品的文化底蕴,增强学生们创作过程中的创新思维与个人表达能力。此外,在课下的创作与实践环节,我们激励学生以中国传统文化与少数民族文化等多元主题为创作核心,激发学生的创作兴趣与动手能力。随着课程学习的不断深入,学生们将水墨拉毛剪纸的基本概念、历史沿革及其与中国传统文化一脉相承的艺术史地位,创作出了基于中华民族传统文化的十二生肖主题水墨拉毛剪纸。

校外授课是作为国家艺术基金项目《中国水墨动画美术设计人才培养》的组成部分之一,面向大学的中青年教师教授《水墨拉毛剪纸》课程。由于参与国家艺术基金的教师具备一定的国画技法基础,课程主要以讲座的形式进行共8学时的内容讲授:其中水墨拉毛剪纸工艺的历史沿革、制作基础技法4课时、创作与实践4课时。通过对中青年教师进行水墨拉毛剪纸历史及创作技巧的培训,可以让水墨拉毛剪纸在全国部分高校教师中形成认知,为后续在全国多所高校开展《水墨拉毛剪纸》课程打下基础,培养更多水墨拉毛剪纸创作的学生人才,最终达到传播水墨拉毛剪纸艺术及中国传统文化的目的。

三、青少年学习水墨拉毛剪纸技法的困难与解决策略

在指导青少年学习水墨拉毛剪纸艺术的过程中,虽然取得了可喜的成果,但仍面临诸多问题。首先,掌握水墨拉毛剪纸技法需要扎实的中国画基础。作为水墨拉毛剪纸课程的授课对象,这些大学一年级学生在高考备考期间主要接受了大量的西方绘画训练,因此在正式教授水墨拉毛剪纸技法之前,教师必须投入大量时间培养学生的中国画技巧。尽管这些学生已经具备一定的艺术基础,但他们在国画方面的经验仍然有限,使

得学习水墨拉毛剪纸技法的难度相对较高。我们的解决策略是采用分阶段教学法，逐步引导学生从简单到复杂地掌握基本技能。对于学生兴趣不足的问题，我们的解决策略是将现代元素和流行文化融入教学实践，使水墨拉毛剪纸艺术更贴近青少年的生活，从而增强其对这门艺术的吸引力。

其次，在制作水墨拉毛剪纸的过程中，学生往往难以掌控拉毛的力度，容易出现用力过大或过小的情况。用力过大会导致形状变形，用力过小则会使毛发效果稀疏，缺乏“毛茸”质感。我们的解决策略是通过反复练习并掌握正确技巧，逐步提高学生对拉毛制作的控制能力。具体方法如下：

1. 示范与模仿：

教师首先进行详细的水墨拉毛动作示范，让学生观察正确的拉毛技巧和用力方法，然后让学生模仿练习，同时教师在旁进行一对一指导与纠正。

2. 分阶段练习：

将拉毛制作过程分解为若干阶段，让学生逐步掌握每个阶段的制作技巧。如，先从简单的直线拉毛开始，再逐渐过渡到曲线和复杂图案的拉毛。

3. 反馈与调整：

在学生练习过程中，教师应给予及时的反馈，指出学生用力不当的地方并指导其进行调整。并鼓励学生相互观察和讨论，以达到互相学习和共同改进的作用。

再次，是在装裱的过程中，出现裱好后裂痕的现象，针对装裱过程中出现的裂痕问题，我们同样可以采取一系列针对性的解决方案，以确保学生们能够顺利完成作品并感受到成就感。以下是一些具体的解决方法：

1. 材料选择与预处理：

选用高质量的宣纸和适宜的装裱材料，确保材料本身的稳定性和耐久性。在装裱前，对宣纸进行适当的湿润处理并在处理过程中掌握好量，使其更加柔软并减少因干燥而产生的裂痕。同时，确保装裱环境湿度适宜，避免过干或过湿。

2. 精细化操作与技巧指导：

在装裱过程中，为学生详细讲解每一步骤的操作要点，特别是粘贴和抚平纸张时的力度控制。指导学生轻柔而均匀地涂抹浆糊，避免局部用力过大导致纸张变形或产生裂痕。强调在抚平纸张时要从中心向外逐渐扩展，避免直接从边缘开始用力，以减少边缘处的应力集中和裂痕产生的风险。

3. 问题预防与补救措施：

在装裱前，对水墨拉毛剪纸作品进行充分的晾干和固定处理，确保作品在装裱过程中不会因水分蒸发而收缩变形。若在装裱过程中出现裂痕，应及时采取补救措施，如使用细纸条或浆糊进行修补，并再次进行压平和晾干处理。

4. 实践与反思：

鼓励学生多进行装裱实践，通过反复练习来提高自己的装裱技能。教师应组织学生进行装裱作品的展示和交流，分享各自的经验和教训。

通过这些方法，学生将逐渐掌握拉毛制作技巧，制作出既符合要求又具有艺术质感的水墨拉毛剪纸作品。在教师的指导与鼓励下不断实践并取得进步，最终能够独立创作出具有个性和创新性的作品。

四、水墨拉毛剪纸的创新型应用

作为一种传统艺术形式，水墨拉毛剪纸的创新型应用在一定程度上决定了青少年的学习兴趣。有部分青少年认为水墨拉毛剪纸作为一种传统艺术形式，在现代社会中存在社会认知少、传播困难等问题，从而缺乏学习水墨拉毛剪纸的动力。因此，在现代社会中如何焕发水墨拉毛剪纸的新的生命力也是我们需要思考的问题。为此，我们采取一系列措施增加水墨拉毛剪纸的应用范围及其与新时代相适应的创新发展举措，用实例来激发学生们的学习兴趣。以下是我们为学生们提出的水墨拉毛剪纸在当今社会中的多元创新应用可能性：

1. 拓宽受众群体

在保留传统水墨拉毛剪纸技法的基础上，将现代元素融入水墨拉毛剪纸作品中，达到将水墨拉毛剪纸的受众群体拓宽到

全年龄层的作用。通过这种方式不仅可以让更多年轻群体接受并喜爱这一传统艺术，还能拓展其表现范围及应用场景。

2. 多元化创作题材

除传统的中国故事和生肖形象外，将现代生活场景、都市景观、时尚元素等融入作品中，使水墨拉毛剪纸艺术的外观呈现丰富多彩并能有效融入当地社会。

3. 市场营销

通过与独立设计师合作，将水墨拉毛剪纸作品以文创礼品形式推广销售。制作成诸如贺卡、书签、装饰画等商品，赋予其深厚的文化内涵，并兼具艺术价值与商业价值。

4. 国际交流

在国际文化艺术交流合作中，让水墨拉毛剪纸艺术进入国际视野，使更多的国际友人通过艺术展览、文化交流等活动了解中国传统文化中这一独特的艺术形式。同时，借鉴他国艺术传统以丰富和发展水墨拉毛剪纸的呈现方式和创意方法。

通过为青少年提供水墨拉毛剪纸的多维度创新型应用场景，培养青少年的学习热情，还能令其在现代社会中焕发出新的生命力。我们相信，通过持续的努力和探索，水墨拉毛剪纸艺术将成为中国传统文化艺术中一颗璀璨的明珠，在文化艺术传播进程中永不褪色，并为更多国人带来审美享受和文化启迪。

结语

水墨拉毛剪纸艺术作为中华民族的瑰宝，承载着丰富和内涵及深厚的历史传承。在现代社会的高速发展过程中，我们有责任和义务弘扬这一传统艺术，使其在新时代背景下焕发出崭新的光彩。通过教育推广、创新融合、市场营销、国际交流等多方面的努力，我们相信水墨拉毛剪纸艺术将能够跨越时空的界限，成为连结不同文化、不同民族的纽带。在青少年学习水墨拉毛剪纸的过程中，我们不仅注重技法的传授，更注重培养他们对传统文化的热爱和尊重。通过分阶段教学法、创造性练习等策略，帮助学生克服困难，激发他们的学习兴趣和创新能力，逐渐在实践中掌握拉毛制作技巧，创作出独具个性的水墨拉毛剪纸作品。

参考文献：

- [1]曾祎蕾.传统文化在新媒体艺术课程中的隐形渗透探究——以影像材料与媒介课程为例[J].大众文艺,2022,(17):180182.
- [2]谢钦.美术学框架下新媒体艺术教学的思考和探索[J].陕西教育(高教),2020,(10):7980.
- [3]金柏松.我的思维轨迹录——访胡进庆[J].电影艺术,1993,(03):5054.
- [4]董晓黎.传统水墨拉毛剪纸动画艺术与现代数字技术相结合的探索与研究[J].中国民族博览,2017,(11):181182.
- [5]董晓黎,崔玲玲,刘香渔,等.浅谈中国传统剪纸动画的艺术特色[J].现代交际,2013,(12):6667.
- [6]黄薇,李亚军.中国传统文化在新媒体艺术教育中的应用探究[J].匠心,2024,(02):2628.

1. 作者简介：

作者1——董晓黎（1983.02——），女，满族，籍贯：辽宁桓仁，吉林动画学院，副教授，学士学位，专业：动画，研究方向，剪纸动画

作者2——吴南星（1990.11——），女，蒙古族，籍贯：辽宁阜新，吉林动画学院，教师，硕士学位，专业：国际电影文化传播，研究方向：影视研究、文化传播研究

课题一

来源：2024年度吉林省社会科学基金项目(研究基地项目(特色文化基地项目))

名称：《人工智能技术背景下中国水墨拉毛剪纸动画艺术传承方法研究》

编号：2024j13

课题二

来源：2024年度吉林省青少年发展研究计划

名称：《中国传统水墨拉毛剪纸艺术在青少年文化传承中的实践与研究》

编号：2024jqy-420