

现代艺术与非遗剪纸融合的课程设计

刘晓菲

绵阳师范学院, 四川 绵阳 621000

DOI:10.61369/EDTR.2026080017

摘 要： 非遗剪纸作为中国传统手工艺的代表，在当代面临传承与创新的双重挑战。本研究以课程设计为媒介，探索如何将现代艺术的创作理念融入非遗剪纸技艺，构建兼具传统根基与现代表达的教学体系。课程围绕技艺传承、思维拓展与文化输出展开，通过分阶段训练、跨媒介实验和主题创作，提升学生的文化认知与创新能力。实践表明，该模式不仅促进非遗技艺的活态传承，也为艺术教育提供了新的可行路径。

关 键 词： 现代艺术；非遗剪纸；课程设计

Course Design Integrating Modern Art with Intangible Cultural Heritage Paper-Cutting

Liu Xiaofei

Mianyang Teachers' College, Mianyang, Sichuan 621000

Abstract： As a representative of traditional Chinese handicrafts, intangible cultural heritage paper-cutting faces dual challenges of inheritance and innovation in the contemporary era. This study takes course design as a medium to explore how to integrate the creative concepts of modern art into the skills of intangible cultural heritage paper-cutting, thereby constructing a teaching system that combines traditional foundations with modern expressions. The course focuses on skill inheritance, mind expansion, and cultural dissemination, aiming to enhance students' cultural awareness and innovation capabilities through phased training, cross-media experiments, and thematic creations. Practical results indicate that this model not only promotes the living inheritance of intangible cultural heritage skills but also provides a new feasible path for art education.

Keywords： modern art; intangible cultural heritage paper-cutting; course design

作为中国传统手工艺的代表，非遗剪纸凝聚着独特的民俗文化与地域审美价值。然而，当前其传承面临创作模式固化、传播受限、青年参与度低等现实困境。现代艺术在观念表达、材料创新和跨界融合方面的探索，为传统技艺的活化提供了可能。本研究以课程设计为切入点，通过系统化教学策略，将现代艺术的创新思维与剪纸技艺的传统特质相融合，推动非遗剪纸在艺术教育中的创造性转化。课程以“技艺传承—思维拓展—文化输出”为框架，兼顾理论与实践，在保护非遗核心技艺的同时，探索其与现代美育的有机结合。

一、课程设计的核心理念与目标

（一）立足非遗剪纸的技艺传承

课程聚焦剪纸艺术核心专业技法，重点围绕阴阳刻剪技法、虚实疏密处理、对称与均衡构图、传统吉祥意象符号运用等经典技艺内容展开系统教学。教学过程采用循序渐进、分层实训的模式，通过基础线条练习、纹样临摹复刻、经典作品拆解学习等实操模块，让学生熟练掌握传统剪纸的制作流程与技艺规律。同时，课程注重地域剪纸风格的对比教学，系统讲解陕北剪纸质朴粗犷、自由奔放的民俗特征，以及广东剪纸精致细腻、构图繁复、工艺精巧的艺术特色，帮助学生厘清不同地域剪纸的审美差异与文化特质，深度理解传统剪纸艺术的创作底层逻辑与审美体系。课程始终坚守“以技入道、先承后创”的教学原则，要求学生在熟练掌握传统技艺、吃透传统文化内涵的前提下开展创新探

索，坚决杜绝脱离传统根基的盲目改造与过度创新，有效避免非遗剪纸技艺在现代化改编过程中出现风格异化、技艺失真的问题，真正实现传统剪纸技艺的活态传承^[1]。

（二）融入现代艺术的创新维度

现代艺术为非遗剪纸创作提供了三个关键突破点：在创作观念层面，打破传统剪纸侧重民俗装饰、节日应用的单一功能定位，引导学生立足当代社会发展视角，将环保低碳、文化传承、民族认同、青年审美、时代精神等现代社会议题融入剪纸创作，赋予传统作品全新的思想内涵与时代价值，让剪纸艺术成为表达当代审美与社会思考的艺术载体^[2]。

在材料应用层面，突破传统单一宣纸、红纸的材料局限，拓展艺术创作边界，引导学生大胆尝试金属箔、透明胶片、特种艺术纸、布艺等多元化新型复合材料，结合不同材质的质感、透光性、可塑性特点进行创意创作，丰富剪纸艺术的视觉层次与质感

表现。

在表现形式层面，跳出传统平面剪纸的固有形态，积极融合现代装置艺术、光影艺术、空间造型等当代艺术表现手法，探索剪纸立体化、场景化、沉浸式的呈现方式，强化剪纸艺术的空间叙事能力与视觉感染力。三大创新维度相辅相成，构建起传统剪纸技艺与现代艺术审美深度融合的创作体系，为非遗剪纸的当代创新性转化提供可行的实践路径。

（三）教学目标的分层设定

1. 知识层面：系统梳理中国剪纸艺术的起源发展、历史脉络、地域流派特征，让学生全面掌握非遗剪纸的传统制作工艺、经典纹样体系、吉祥符号寓意与民俗文化内涵。同时了解现代艺术的基础创作理念、表现手法与创新逻辑，明晰传统剪纸与现代艺术融合的契合点与创作规律，构建完整的传统与现代相结合的艺术知识体系。

2. 能力层面：熟练掌握非遗剪纸阴阳刻、构图造型、纹样创作等全套传统核心技法，具备独立完成传统剪纸作品创作的能力。同时能够灵活运用跨媒介、新材料、新形式开展创意创作，突破传统创作思维局限，具备将传统剪纸元素与现代艺术、现代设计、当代场景相结合的创新创作能力与艺术转化应用能力。

3. 价值层面：通过系统的非遗学习与创新实践，深度感知中华传统民间艺术的独特魅力与文化底蕴，深刻理解非遗文化的时代价值，树立正确的传统文化传承观念。在实践创作中增强民族文化认同感与文化自信，摒弃片面的现代化改造思维，树立科学的非遗活化理念，培养学生主动传承、创新发展传统非遗文化的责任意识与时代使命感。

二、课程内容的结构化设计

（一）基础模块

课程从剪纸技艺的底层逻辑切入，通过阶梯式训练夯实基础。抓髻娃娃、团花等经典纹样的解析不仅停留在图案临摹，更结合民俗故事挖掘其“生命繁衍”“驱邪纳福”的象征意义；刀工训练采用“废纸练手—单层刻—多层刻”的递进模式，例如先用旧报纸练习直线收刀的力度把控，再用红宣纸叠加雕刻牡丹纹样的曲线细节；地域风格对比聚焦南北差异，如陕北剪纸的粗犷剪影与扬州剪纸的细腻套色，让学生在实操中感知“技法生长于土地”的文化根脉，为创新提供养分^[9]。

（二）进阶模块

教学实践通过解构传统激发创作活力，重点实施三项核心策略。将“鹿头花”等经典纹样转化为点线面几何单元，运用位移叠加生成抽象视觉形态；突破剪纸媒介限制，开发激光雕刻亚克力拼插组件，探索投影映射技术实现音乐驱动窗花动态演绎；围绕“传统符号新表达”命题构建创作闭环，指导学生完成田野采风、纹样采集、方案迭代全流程，最终产出以剪纸语汇阐释数字社交生态的系列作品，实现非遗技艺与当代语境的有机衔接。

（三）实践模块

重构剪纸教学的社会功能维度，借助三类载体实现价值延

伸。校园艺术介入项目着重空间叙事，如在建筑构件表面进行剪纸覆层处理，利用光线投射生成随时间变化的光影图式；社区参与式创作实施“技艺传承—文化建档”双轨制，在完成城市记忆主题公共艺术装置时同步记录工艺流程可视化数据；产品研发路径引入参数化建模技术，将剪纸纹样适配于智能灯具等工业设计品，通过校园市集开展用户偏好分析，形成文化基因与消费需求精准对接的转化模型。

三、课程实施的策略与方法

（一）教学方法：多元融合与差异化教学

1. 案例分析法

课堂以典型作品为锚点，串联传统剪纸与现代艺术的对话。通过拆解徐阳《新剪纸》等作品，剖析艺术家如何将传统符号转化为抽象线条，例如用“抓髻娃娃”的简化轮廓呼应极简主义风格；教学过程中引导学生分组讨论作品中的文化转译策略，同步开展“临摹+改编”实操，如在传统团花纹样中融入几何网格构成，让理论认知与动手实践形成闭环，逐步培养对传统技艺的批判性继承能力。

2. 项目制学习（PBL）

构建需求导向的跨学科协作机制，形成“需求诊断—方案生成—场景落地”全链式教学模型。针对非遗剪纸传播效能提升需求，组建“工艺研究+数字媒体+展演策划”跨学科团队，建构增强现实剪纸交互系统。视觉传达组完成传统纹样视觉基因提取，数字艺术组搭建多维叙事框架，非遗顾问组实施文化语义校准。建立三阶能力评估体系：文化语义解析阶段重点解构纹样象征系统，技术集成验证期测试材料与数字媒介耦合度，应用场景压力测试模拟文化产品投放流程。该模式使学习者系统认知剪纸工艺逻辑，同步强化资源整合与商业转化能力。

3. 分层任务设计

结合学生的剪纸基础、审美能力和创新水平，精准划分不同学习层级，定制差异化的学习任务与训练目标，让零基础学生夯实基础、有基础学生突破创新，实现全员递进式成长。

针对零基础、入门阶段的学生，课程以传统纹样改编训练为核心任务，降低创作难度，侧重基础刀法、造型能力的训练。主要引导学生对“鹿头花”等经典传统剪纸纹样进行局部造型变形、结构微调以及色彩重构，在保留传统工艺内核的基础上，完成基础的创意尝试，逐步建立创作信心。针对具备扎实剪纸功底、拥有一定创作经验的学生，设置高阶主题性创作任务，鼓励学生跳出传统民俗题材局限，拓展剪纸艺术的现代表达边界，尝试用传统剪纸独特的造型语言、镂空美学和构图方式，诠释现代生活场景，表现都市人群社交状态、现代生活情感等当代主题，提升作品的思想性与时代性。

（二）评价机制：过程性与成果性并重

1. 过程评价

以动态追踪学生创作思维为内核，建立“过程性档案袋”评价体系。要求学生每日记录创作日志，涵盖灵感来源、试错记录

及解决方案，例如在改编传统“蛙纹”时，需标注从写生到抽象化的转化思路；教师每周检查日志并标注反馈标签（如“符号提炼待优化”“跨媒介思路可行”），同步组织小组互评会，针对“如何平衡传统纹样与当代审美”等问题展开辩论，通过持续性诊断调整教学节奏，避免“重结果轻成长”的误区。

2. 成果评价

采用“三维度九指标”评分细则，兼顾技艺传承与创新突破。工艺完整性维度涵盖刀工精度（线条平滑度）与层叠结构的形态保持度等量化指标；创新转化维度考察传统符号转译机制，典型案例包括将民间叙事进行参数化重组，开发映射都市婚恋生态的剪纸装置；文化解码深度验证模块聚焦非遗基因表达效度，如评估剪纸灯具是否实现地域纹样拓扑结构与产品功能的耦合性。组建跨领域评审组（教师/传承人/学生代表）实施独立评估权重，运用熵值法计算综合指数，有效降低评估熵增效应。

3. 社会反馈

搭建多元评价渠道验证课程实效。校园展览设置观众互动区，参观者可用贴纸作为作品投票并留言建议；行业专家参与终期答辩，依据“文化认同度”“市场转化潜力”等指标填写评分表；社区合作项目中，收集居民对剪纸墙图案的接受度反馈，例如老年群体对纹样改良的接受边界。所有外部评价数据整理成《社会响应报告》，作为学生能力评估的附加参考，推动创作从“闭门造车”转向“服务社会”^[4]。

（三）资源整合：构建协同育人生态

1. 校企合作

以“技艺活态传承”为核心，建立“传承人驻校+企业实战”的双轨机制。剪纸非遗传承人深度嵌入课程体系，在核心单元如“传统技法创新”中开展周期性驻校教学，通过“师带徒”模式分阶段传授核心技艺。例如，在“阴阳刻技法应用”课程中，传承人现场演示传统窗花刻制流程后，指导学生结合激光雕刻技术创作镂空灯具，企业同步提供市场趋势报告与材料技术支持，推动学生作品从课堂习作向文创产品转化。校企联合设立“非遗创新工坊”，每学期围绕文旅IP开发、节日礼品设计等真实需求发布命题，传承人与企业导师共同指导学生完成从纹样设计

到打样生产的全流程，既保留剪纸基因，又强化市场适配性，形成“学—研—产”闭环。

2. 数字资源库

构建“学、研、创”一体化的线上资源矩阵。纹样库按“地域流派”“文化意象”“应用场景”三级标签分类，收录超万张高清剪纸图谱，支持智能检索与分层级下载，例如输入“鲁派+吉祥纹样”可快速定位牡丹、蝙蝠等经典图案；案例库聚焦跨界创新，集成剪纸与建筑、服装、数字媒体等领域的融合案例，如《敦煌飞天》剪纸动画的逐帧分解教程；交互平台嵌入“虚拟剪纸实验室”，学生上传草图后可自动生成三维动态效果，实时测试不同镂空比例的光影变化。资源库设置“师生共创专区”，定期举办线上纹样再设计大赛，优秀方案直接推送至合作企业，形成“资源输入—创意输出”的良性循环。

3. 跨学科联动

推行“课程共享+项目共生”的跨专业协作模式。与平面设计专业共建《剪纸视觉语言转化》课程，围绕“传统纹样的符号解构”主题，学生合作完成动态海报设计，如将陕北“蛇盘兔”纹样拆解为矢量图形，结合MG动画技术呈现纹样生长过程；与公共艺术专业联合开展“城市微更新”项目，用金属蚀刻技术放大剪纸纹样，在社区墙面打造可互动的光影装置。跨学科教学团队采用“三轮评审法”：初期由非遗传承人把关文化内涵，中期由专业教师评估技术可行性，终期由策展人、设计师等外部专家审核传播价值。借助“技法交叉—思维碰撞—成果复合”的递进路径，破除学科界限，孵化具有当代语境的剪纸艺术作品。

四、结语

现代艺术与非遗剪纸的融合课程设计，本质上是传统技艺在当代语境下的“再编码”过程。通过“技艺解码—符号重构—价值再生”的三阶递进系统，该范式既完成非遗保护从档案式保护向创新性实践的范式转换，又培育出具有文化批判力的复合型文化生产者。后续可建立与城市更新、文旅消费的协同创新网络，使剪纸技艺演化为支撑文化生态链的核心介质。

参考文献

- [1] 隋金池, 杨静怡. 非遗剪纸艺术在插画设计教学中的应用[J]. 造纸信息, 2024(11): 148-149.
- [2] 汪志良. 守正与创新: 非遗“昭东剪纸”课程的迭代研究[J]. 赢未来, 2020(36): 58-60.
- [3] 李雅敏. 非遗保护视阈下的剪纸艺术在现代设计中的应用[J]. 造纸技术与应用, 2025, 53(1): 33-36.
- [4] 王婧瑶. 非遗视角下黄河流域剪纸艺术的开发与保护[J]. 造纸信息, 2021(5): 74-75.