

跨文化视野下中俄非遗漆艺教育的比较研究与融合发展

刘 强 刘悦斌

黑龙江财经学院 黑龙江哈尔滨 150500

摘要：在全球化促使文化交流日益频繁的背景下，中俄非遗漆艺作为两国文化瑰宝备受关注。本文深入研究中俄非遗漆艺的历史渊源，梳理中国漆艺自新石器时代起的发展历程以及俄罗斯漆艺受多元文化影响的风格演变；分析两国漆艺教育体系涵盖课程设置、培养模式等方面；最后探讨跨文化视野下二者的融合路径，包括借鉴特色课程与实践经验、优化国际化人才培养及促进高校与非遗机构合作。这对推动漆艺在当代社会的传承创新，提升漆艺教育水平促进文化交流具有重要意义。

关键词：中俄非遗漆艺；历史渊源；教育体系；融合路径

引言

在全球化深入发展的当下文化交流与融合成为时代趋势，中俄两国作为文化大国其非遗漆艺各具魅力。中国漆艺源远流长承载深厚传统；俄罗斯漆艺独具特色受多元文化影响。而漆艺教育是传承与发展漆艺的关键。本文将深入探讨中俄非遗漆艺的历史渊源、教育体系，并探寻二者融合路径以期推动漆艺传承创新。

一、中俄非遗漆艺的历史渊源与艺术特征

（一）中国漆艺的历史传承与发展脉络

中国漆艺历史长河，从新石器时代萌芽便奔腾不息。跨湖桥遗址出土的漆弓，作为起源见证其造型古朴，弓身表面涂有生漆开启漆艺先河。商周时期漆艺在继承中发展，漆器成为礼器与贵族用品，模仿青铜器造型运用彩绘、镶嵌技法，装饰图案具宗教与政治色彩。秦汉时迎来首峰社会发展推动漆艺普及，夹纻胎、扣器等新技术涌现，装饰艺术融合写实与浪漫。唐宋时期唐代漆艺受多元文化影响呈华丽大气风格，金银平脱、螺钿镶嵌

课题项目：2024年校级科研课题，项目名称：中俄非遗漆艺教育合作与人才培养创新研究（课题编号：XJZD2024001）

作者简介：

- 刘强（1994-03—），男，汉族，江西省瑞金市，本科，黑龙江财经学院，助理实验师，研究方向：设计学。
- 刘悦斌（1996-04—），男，汉族，黑龙江省哈尔滨市，本科，黑龙江财经学院，助理实验师，研究方向：设计学。

等高档技法诞生；宋代漆艺受文化熏陶，雕漆成熟素髹漆器彰显文人审美。元明清持续创新，元代雕漆刀法藏锋、磨工精细；明代《髹饰录》总结技法漆艺品种丰富；清代制作工艺登峰造极，融合西方元素与其他工艺。近现代漆艺家将传统与现代结合，政府和社会助力传承漆艺在多领域焕发生机。

（二）俄罗斯漆艺的起源与风格演变

俄罗斯漆艺受独特历史、文化与地理环境塑造。中世纪受拜占庭文化和东正教影响，漆艺用于宗教圣像画与教堂装饰，色彩鲜艳象征宗教意义风格古朴庄重。17至18世纪与欧洲交流使西方文化融入，漆艺作品融入巴洛克和洛可可风格，装饰图案增加自然元素与宫廷风格图案色彩更具层次感。19世纪民族意识觉醒民间漆艺蓬勃发展，姆斯乔尔漆艺以精湛手绘和独特色彩搭配闻名题材广泛；霍赫洛玛漆艺以木器为载体，黑、红、金三色搭配，展现乡村生活；帕列赫漆艺为微型清漆画，以民间传说等为题材营造如诗意境。20世纪以来面临传承挑战与创新机遇，漆艺家结合现代理念政府和社会推动其在当代发展。

（三）中俄漆艺的技艺特征与文化意涵

中国漆艺技艺体系完备髹饰技法多样，单色髹简洁、复色髹层次丰富、罩漆含蓄、描金华丽、彩绘精美。雕漆工艺独特需多层髹漆后雕刻，刀法细腻、图案立体。镶嵌技法利用贝壳、玉石等材料，螺钿镶嵌绚丽、百宝嵌华贵。其承载深厚文化，与宗教、礼仪、审美紧密相连，体现中国人自然、含蓄的审美与精神追求图案蕴含文化寓意。俄罗斯漆艺注重绘画技巧，色彩鲜艳明快线

条流畅灵动,装饰图案具民族特色以民间传说等为题材。文化意涵丰富含东正教元素,反映民族性格与文化传承。中俄漆艺在技艺上中国重技法多样与工艺精湛,俄罗斯重绘画与色彩表现;文化上中国承载传统文化,俄罗斯体现本国特色。但二者都挖掘本土文化,传递民族情感与价值观反映对美好生活的向往。

二、中俄非遗漆艺教育体系的比较分析

(一) 中国漆艺教育的体系构建与课程设置

中国漆艺教育体系多元且完备,涵盖高等院校、职业院校与非遗传承机构。高等院校中中国美术学院、清华美院等顶尖学府于工艺美术或设计艺术学院下设漆艺专业,当作重点学科建设,拥有先进教学设施与优质师资。课程体系匠心独运专业基础课程筑牢根基,绘画基础通过素描、色彩训练提升学生造型能力;设计基础启迪创新思维,助力学生将设计理念融入漆艺;艺术史论课程涵盖中外美术史与工艺美术史拓宽学生审美视野。专业核心课程聚焦漆艺精髓,髹饰技法课程让学生领略单色髹的简约、复色髹的层次、罩漆的温润、描金的华丽与彩绘的精美;雕漆工艺课程详述从制胎到打磨的复杂流程培养学生雕刻技艺;镶嵌工艺课程传授运用贝壳、玉石等材料创作多彩装饰效果的技巧;漆画创作课程激发学生艺术表达,探索漆画独特语言。实践课程是关键环节课程实习让学生巩固技法,毕业设计全面检验能力,社会实践助力学生对接市场需求。选修课程丰富多样包含漆艺文化研究、现代设计思潮等,满足学生个性化需求。职业院校贴合市场,强化实践教学与企业开展订单式培养。非遗传承机构以师徒传承与培训讲座为途径,传播漆艺技艺与文化推动其在民间扎根发展。

(二) 俄罗斯漆艺教育的培养模式与教学方法

俄罗斯漆艺教育融合传统与现代别具一格,圣彼得堡国立列宾美术学院等艺术院校与专业培训机构为漆艺教育主阵地。课程设置全面从基础技法到创作实践,再到艺术史论研究,全方位培养学生知识体系与艺术思维。师徒传承模式根基深厚,漆艺大师在工作室言传身教,从工具材料认知到独特技巧传授,因材施教助力徒弟形成个人艺术风格。教学方法注重实践课堂上教师大量示范,学生即时实操教师一对一精准指导。项目式教学激发学生潜能布置综合项目,学生自主完成从选题构思、材料筹备到制作完成的全过程,锻炼实践与创新能力。同时开设艺术史、文化史课程,组织学生参观艺术展览、博物馆与文化遗址,拓宽艺术视野提升人文素养与审美

能力,让学生汲取多元艺术养分激发创作灵感。

(三) 中俄漆艺教育在学科建设、师资培养与实践教学方面的差异

学科建设层面中国漆艺教育体系完善专业定位清晰,如中国美院漆艺专业注重传统与现代融合,跨学科培养复合型人才。俄罗斯漆艺教育相对分散各院校特色各异,虽具灵活性,但影响学科整体发展与学术影响力提升。师资培养方面中国师资多元,既有院校专业教师,也有民间传承人与艺术家院校重视教师进修提升。俄罗斯师资以漆艺大师与教授为主,注重言传身教不过国际交流不足。实践教学中国通过校内工作室实操、校企合作项目、非遗传承活动及众多展览比赛,为学生提供丰富实践机会紧密对接市场。俄罗斯侧重艺术创作实践,提升学生艺术修养,然而与市场联系不够紧密学生毕业后适应市场耗时较长。

三、跨文化视野下中俄非遗漆艺教育的融合路径

(一) 借鉴俄罗斯漆艺教育的特色课程与实践教学经验

俄罗斯漆艺教育扎根本土文化其特色课程极具民族风情,艺术院校开设的帕列赫漆艺课程不仅传授独特绘画技巧,如用极细画笔勾勒线条,调配明艳色彩绘制俄罗斯民间传说场景更深入挖掘背后文化。学生研习童话《火鸟》等故事,将其融入创作使作品富有文化底蕴。中国漆艺教育可效仿,挖掘本土多样漆艺流派。以成都漆器为例,开设相关课程详述雕花填彩、银片丝光等技法,剖析其蕴含的巴蜀文化,如蜀锦图案元素融入漆器装饰。同时将中国传统戏曲故事、民间传说引入课程,如以《白蛇传》为蓝本创作漆艺作品,培养学生文化融合创作能力。实践教学中俄罗斯项目式教学让学生从设计构思到成品制作独立完成,如设计纪念城市建城周年的漆艺装饰画,学生调研城市历史文化、确定风格、挑选材料、绘制草图并不断完善。工作坊邀请大师传授创作精髓学生近距离学习,中国应加大实践课程比重,完善工作室引入此类教学模式。结合市场需求布置如为旅游景区设计特色漆艺纪念品项目,邀请国内外大师开展工作坊,组织学生参与国际漆艺展览交流。

(二) 优化中国漆艺教育的国际化人才培养模式

跨文化交流浪潮下中国漆艺教育需革新国际化人才培养模式,课程设置上增设跨文化交际学、国际文化市场分析等课程。跨文化交际学让学生了解不同文化交流禁忌,如在与西方交流中知晓肢体语言差异避免误解。

国际文化市场分析课程助力学生洞察国际漆艺市场需求与趋势。鼓励学生参与国际交流，如参加威尼斯双年展等国际艺术展览，展示作品与国际艺术家交流。师资建设方面引进有海外学习工作经历的教师，他们带来国外先进教学理念，如西方注重创意启发的教学方法。选派国内教师赴国外进修，如前往日本学习蒔绘技艺融入教学。开展国际合作办学与俄罗斯圣彼得堡国立列宾美术学院合作，实施“3+1”联合培养项目，学生前三年在国内打好基础最后一年赴俄参与当地创作项目，感受俄罗斯艺术氛围拓宽视野。注重培养学生创新与国际市场意识，引导将中国传统漆艺元素与国际时尚潮流结合，如将中国传统漆艺山水图案以现代简约风格呈现于首饰设计满足国际市场审美。

（三）促进中俄高校与非遗传承机构的合作机制

促进中俄高校与非遗传承机构合作是漆艺教育融合关键，搭建交流平台定期举办“中俄漆艺学术峰会”，中俄高校教师分享课程创新，如俄罗斯教师介绍将现代艺术观念融入传统漆艺课程，中国教师讲述结合数字技术开展漆艺教学；专家探讨漆艺创新发展如如何将新材料应用于漆艺；非遗传承人展示技艺，如中国雕漆传承人演示多层髹漆与精细雕刻过程。开展交换生项目中国学生赴俄学习姆斯乔尔漆艺金属胎体绘制技巧，俄罗斯学生来华研习福州脱胎漆器轻巧胎体制作与髹饰工艺增进文化理解。加强合作开展传承创新项目，高校与非遗机构联合研发，如利用3D打印技术辅助制作复杂漆器模具提升生产效率与产品精度；合作推广项目，举办大型漆艺展览，配以线上直播讲解扩大影响力。共建人才培养基地，学生在基地跟随中俄非遗传承人实践，高校教师提供理论指导，如学生在基地设计制作融合中俄风格的漆艺屏风。政府出台政策设立专项资金资助合作项目，提供场地支持制定评估标准保障合作质量。

以中国某艺术高校与俄罗斯某知名艺术院校及当地非遗机构合作为例，该校借鉴俄罗斯特色课程，开设“中国传统漆艺地方流派深度研究”课程，以平遥推光漆器为例从传统手掌推光技法到独特擦色工艺，详细讲解每一步骤深入剖析晋商文化对其风格形成的影响，将晋商大院建筑图案融入课程创作指导。实践教学中引入项目式教学，结合当地旅游产业发展，布置“为平遥古

城景区设计系列漆艺旅游纪念品”项目。学生分组行动首先深入古城调研，与游客交流了解需求，分析景区现有纪念品优缺点。接着进行头脑风暴结合推光漆器特色与现代审美，设计出如带有平遥古城标志性建筑图案的漆艺书签、小巧便携的漆艺化妆镜等多种方案。在制作过程中学生不断尝试不同材料与工艺结合，遇到问题向校内教师与非遗传承人请教。同时邀请俄罗斯漆艺专家举办工作坊，带来俄罗斯漆艺中对金属装饰件运用的经验，学生尝试将其融入平遥推光漆器设计，如在漆艺首饰盒上添加精致金属扣。在国际化人才培养方面选派学生参加国际艺术展览，如在德国举办的国际手工艺展览，学生在展览中展示作品，与各国艺术家交流学习国际前沿设计理念。引进俄罗斯留学归来的教师，其在课堂上引入国外先进的设计软件辅助漆艺创作教学。与当地非遗机构共建人才培养基地学生在基地参与实际项目，如为当地酒店设计具有地域文化特色的漆艺装饰壁画。学生在设计过程中将平遥推光漆器工艺与酒店整体风格结合，经过多次修改完善最终作品得到酒店认可并应用。

结语

本文通过对中俄非遗漆艺历史渊源的追溯明晰了两国漆艺独特的发展脉络；对比教育体系洞察其差异与特色；探索融合路径为漆艺传承创新提供思路。未来期待中俄漆艺在交流互鉴中，不断挖掘文化内涵创新教育模式培养更多优秀人才，让漆艺这一古老技艺在全球文化舞台上绽放更加绚烂的光彩持续推动多元文化繁荣发展。

参考文献

- [1]长北.从中日漆艺的比较谈中国漆艺的保护与发展——中国漆艺代表团访日所见所思所感[C]//“东亚之光—中日韩工艺美术特质研究”国际论坛暨2008年中国工艺美术学会理论委员会年会.中国工艺美术学会,2008.
- [2]高志强,刘伊伊.中日高校漆艺教育比较初探[J].江苏理工学院学报,2018,24(5):5.
- [3]徐琳.唐琴与前代琴瑟的漆艺图饰纹样比较研究[J].美术教育研究,2022(23):4.
- [4]夏明贤.论传统漆艺在公共艺术空间中的发展与应用[J].美术教育研究,2021(15):2.