

跨学科融合视角下漆画教学实践策略探索研究

杨波

成都大学美术与设计学院 四川 成都 610000

摘要：漆画是中国传统艺术的一个重要的内容，其具有博大精深和历史底蕴。但是，新时期中国艺术教育的漆画教学，存在许多问题，特别是材料技法的传承、艺术语言的更新、学科交叉的渗透等，传统的漆画教学难以满足其教学需求。而多学科、多视角教学是漆画教学的一个新的突破方向。尤其是在化学、历史、空间构造等学科的融合渗透，弥补了以往的漆画教学的某些缺失，能让漆画这门古老的艺术焕发生机与活力。反思传统教学 and 现代漆画的教学特征，根据现代学科渗透教学的相关理论知识，对漆画教学进行新的教学实践的方法探讨和模式建议。

关键词：漆画教学；跨学科融合；材料技法；历史文化；空间构成

引言：

中国传统漆画作为传统艺术的重要代表，在千年发展积淀了丰厚的技能和工艺、文化内容。但传统漆画的教学却因年代变迁没有及时适应当代艺术教育体系，在教学技法上面临断层式教学，在当代表达上呈现出现代与传统表达语言失调的境地。而现代教育形势的跨学科融合则为艺术教育提供了思路和解药。跨学科融合不仅局限于化学、历史、空间设计等学科对漆画的引入，更是在教学内容里增添了新的生命力，获得了不同表现手法，并丰富和加强了艺术表现力和文化载体上的延展性，以此尝试探讨漆画教学中的现实问题与跨学科的融合方式，以期在漆画教学改革上做出进一步尝试。

一、漆画教学与跨学科融合的基本认识

（一）漆画教学的传统特征与当代诉求

漆画教传统植根于中国传统的文化土壤，承载了几千年的技艺和理念，然而，传统的漆画教学范式已然逐步面对着现代艺术语言及审美形式的挑战。漆画作为一种工艺与艺术的结合，作为古老的艺术范式，如今，越发需要与现代艺术的潮流沟通。漆画教师需要传承传统的技法理念和“新”的技法理念，引导学生开阔创作视野，嫁接现代元素，融合和试验多种艺术形式与艺术门类的融合。漆画作为一种现代艺术手段，作为当代社会的当代文化需要和现代艺术相结合，当代艺术的形式和观念也需要以漆画的艺术语义表现出来。漆画之教，既是传统的技艺的传承，也是作为文化自觉的艺术载体的创造性表达。

（二）学科交叉理论在艺术教育中的渗透路径

引入学科交叉，突破学科界限，丰富艺术教育的内容。艺术教育中的学科交叉已经成为学科发展、开拓思路，从而打破传统教学的一种有效模式与途径。漆画创作不仅仅学习材料技法，也是美学、历史、哲学等各方面知识的理解。传统与现代的教学应该变成一种从不同角度看问题的艺术教学，从不同的学科来研究，并且

还要将其融入到美学设计中的交叉学科，从多方面的知识和修养培养学生的素质和能力。其跨学科的结合主要有：现代数位艺术、现代雕塑、现代环境设计等。突破传统漆画在与新学科交叉结合的路径，将会使得当代漆画获得新生。

二、当前漆画教学面临的现实挑战

（一）材料技法传承与现代艺术表达的断层

漆画制作技法是漆画艺术最为关键、传统技艺保持最为重要的部分，但是，现代的漆画教学更多的是丢失了技法和现代艺术表现的桥梁。漆画作品的制作时间久，花费精力多，操作工具和材料特殊、复杂，这样的漆画制作在现代教学中显得繁杂和落伍。学生学习这样一项繁杂技艺，会无从下手。而现代艺术倾向于“个人表达”的特色和追求，也和漆画细、慢的创作特点存在一定的矛盾。我们现代的漆画教学在保持漆画传统的基础上如何去融入和现代的融合，则是一个迫在眉睫的重要问题。保持技法并不是墨守成规，而是在学生的技艺传承中找到一个创新点。引导学生去感受漆画的本源、文化以及发展历史，并在此基础上对漆画的表现方式在今天这个背景下做出新的阐释才是关键^[1]。

（二）单一学科培养模式与复合能力需求的矛盾

在传统的学科分工中，漆画教学是学科专业性艺术的训练，主要关注材料及技法的专注与掌握。而现代的艺术并非只是单一的某一学科，尤其是在漆画这类综合型艺术中，要求学生不仅仅具备材料、技法的运用与表达，还应该具备跨学科的思维与表达能力，艺术创造不再是一种单纯的表现，而是一种综合表现，充满多元性，如果仅仅囿于传统的学科化训练，可能无法满足时代对于学生的不同需求。漆画的教学中需要冲破学科边界，注重学生跨学科思维能力训练，使学生在漆画与其他艺术形式、科技创新有机的融合下，形成自身的差异性、多元化的艺术表现力，在数字艺术、环境艺术的发展态势下，需要更加拓展学生艺术知识与技法。

（三）文化语境变迁中的教学适应性困境

漆画作为一项技艺，又是一门极具载体功能的传统文化。随着世界文化的大发展、大融合、大交流，带来了全球化语境的剧烈震荡和更迭。年轻人的艺术创作面临着全球文化语境和地域文化语境的双重压迫和挑战。基于这样的文化语境下的漆画教学，不仅要思考传承传统漆画技艺，还要从时代的更迭中寻求和现代文化语境和社会的纽带连接问题。目前的漆画教学侧重于对漆画传统技法的教授，缺乏对当代语境和现代社会语境思考^[2]。这就导致了漆画教学容易陷入形式和固态的窠臼之中，无法与学生的生活和情感产生共鸣，更无法满足市场及社会的变化需要。为此，漆画教育应该更新观念，打破僵化教条，重新认识当代语境下的艺术文化观，提升学生的文化认同和社会表现力。通过跨国文化和艺术交流、跨界、融合等创作手段，连接和漆画作品及当下社会生活、全球化语境的联系，让漆画在新时期下重新注入血液，焕发新姿。

三、跨学科融合的教学路径构建

（一）化学材料特性与艺术表现的结合要点

漆画并不仅仅是一幅简单的视觉作品，作品与材料的交集决定了生命的存在。漆材本身的化学性质是其语言的基础，现代艺术家往往没有进行过与材料的充分交流。传统漆画教学往往只注重漆画技法的学习，而不注重材料的化学成分、反应性质、稳定性等细节的论述。材料是艺术的语言之一，例如对漆而言，干燥、颜色、质地的变化都与化学性质有极大的关系，学生如果对其不了解，很难充分表达漆画自身的魅力，更制约了漆画自身的创作。跨学科教学中，漆画教学应该以“材料就是艺术”的理念为出发点，在课堂教学中引入相应的化学原理。通过对材料的化学构成（配方）、干燥程度、

化学变化性质等方面的深入讲解，使学生在创作中对自己的技法了然于心，成为艺术语言表达中的一部分而非技法^[3]。例如，通过学习不同漆材的光洁度、透明度、厚度的特性，从而使学生绘制作品具有丰富的层次感，以不同的漆材变化在作品上表达时间、空间、材质等多重艺术语言。要达到这个目标，必须使教师自身的漆画技法基础与化学基础兼顾。在化学课同步教授方式下，学生从直接与漆料的接触中、从课堂上的实验探究中了解漆料不同的性质、变化过程中的细腻差别，实现对材料的更深层次的情感沟通与体验，让漆画成为视觉性表达的同时更是对材料本身的探索与敬重。

（二）历史文化遗产在创作教学中的转化运用

传统漆画与中国悠久的历史文化底蕴联系紧密，任何一件漆画作品都是创作者的心血凝聚，也是民族历史的脉动和文化的象征。但在现代漆画教学中，过于突出技法传承，忽略漆画的文化内涵。学生作品能掌握一定的技法，但缺少作品蕴含的历史情感和文化内涵。因此如何将历史文化遗产进行合理教学转化是当前急需解决的问题。漆画的文化内涵是多样的，它既表现审美，又包含社会、历史、哲学思想等。要想让学生了解漆画的文化内涵，教师要引导他们学习和研究漆画的起源、发展和演变过程，阐释其不同时期艺术的价值和文化的功能。学生在创作中，应在漆画的历史文化背景下能融入时代气息，创作既有传统根基，又能体现时代审美的作品。如宋代漆器作品显现文人氣息浓郁；清代漆画体现技艺精湛、细致。这些作品历史蕴涵的价值和文化思想的特质是理解漆画创作的重要因素^[4]。教师在课堂中可以通过实物、案例等对学生进行引导赏析，他们将这些作品通过转化语言再融合到自己的创作之中，如此漆画在历史文化的背景下进行转化再创造。这也同时打破了绘画与设计的藩篱，使得学生既获得漆画技艺上的能力，又可以通过作品表现其文化自我意识与历史意识，形成个人所独有的语言，这种转换就是文化自我的培育。

（三）空间构成理论与漆画语言的交互训练

漆画作为一幅二维艺术作品，怎样在二维平面空间内呈现出富有层次和表现力的丰富视觉效果便是漆画的艺术魅力。漆画传统上多数考虑的是色彩、线、面等元素的运用，对空间的表现也较单一。对于现代艺术语汇更加多元的漆画创作而言，如何将空间构成应用于漆画创作之中便成为提高漆画表现力的主要途径。空间构成不仅仅是对二维作品的表层空间进行切割，更是通过对形体、比例、节奏等造型组织构架对作品进行抽象，

使作品视觉流动起来,带出张力。漆画的空间构成,不仅仅关乎视觉作品,同时也关乎作品的艺术表达,通过现代的漆画,不难看出很多作品通过二维的平面空间上的变化展现出自己内心情感的波动。对于空间构成的引入,一方面是教师针对漆画作品如何把握“空白”与“停顿”的加入,让学生通过这一方法可以对作品具有立体感的认识。另一方面教师要使学生做到心有所动,通过漆画创作表达自己的感受。空间构成理论的引入是对学生进行有层次性和节奏感的抽象和重组,对抽象创作起到推波助澜的作用。通过与教师的互动学习,教师可以利用空间构成基础理论为工具,使学生学会在二维的平面画面上建立起一个“流动的空间”。如此一来,这样的交融训练,可以避免学生的作品成为技艺的堆砌,而有“魂”^[5]。

(四) 教学过程的质量监控与反馈机制

漆画教学是在漆画创作过程中如何保证学生作品质量,在教学全过程中如何进行质量监控和反馈,是提高教学效率和品质的重要环节。传统的教学模式仅重视

教学结束时作品的完成,忽略了从创作起始阶段到最终完成过程中的细致指导与监控,造成了学生创作中可能会出现形式化的作品,没有灵气,没有深度的现象。跨学科教学模式要求从任何一个教学环节起始阶段到最终完成阶段的质量监控及适时准确的反馈,是要求学生在创作过程中不断的调整和提升^[6]。而质量监控与反馈机制的核心在于教学活动的双向反馈,教学反馈不仅是对教学成果的评价、考核,还要关心学生的创作思路及其创作过程,及时反馈教师发现问题,对学生形成具体的针对性引导。例如:漆画创作过程中的材料使用困难,创作过程中在空间方面的困惑,此时,教师就可以采取试验、创作的方式对学生的创作过程进行指导,从而达到排忧解难的目的;同时,反馈也注重学生创作时创作思维,情感体现和作品的独立创意,不仅仅是漆画技法方面反馈,还包括材料学、历史文化、空间构成的立体反馈,通过多层次立体反馈,可以使学生对漆画的创作规律及艺术本质有更全面的了解,提高学生的综合艺术素养。

结束语:

漆画教育的发展绝不能仅仅依托于技能上水平的提升,更应建立在学科融合与交叉的广度之上,将跨学科融合当作漆画教育发展的一大突破口。漆画教育在与其他学科进行跨学科融合时,不仅能对漆画教学中所面临的问题加以解决,同时也能使漆画艺术在未来发展进程中注入更加新的元素。在一切皆有可能的当下,漆画教育所依靠的并不仅仅是对传统漆画技艺的学习和研究,更多的是对漆画艺术创作上思维的解放与大胆尝试,从跨学科的角度上对漆画展开全面的发展。这样的发展道路被切实贯彻时,漆画在不久的将来必然会焕发出其应有的魅力与艺术光芒,能够在当代艺术大发展中绽放出属于自己的熠熠光辉。

参考文献:

- [1] 雍雅. 高校漆画教学中漆与画融合统一的策略探索[J]. 美术文献, 2024(12):71-73.
- [2] 王鑫. 北魏司马金龙墓屏风漆画主题考论[J]. 民族文学研究, 2024,42(4):140-154.
- [3] 李维一, 梁辰睿. 漆画技法在瓷画创作中的融合与应用研究[J]. 陶瓷研究, 2024,39(6):55-57.
- [4] 王纯. SPOC混合模式中大学漆画教学展望与思考[J]. 艺术科技, 2023,36(20):217-219.
- [5] 洪耀宗. 漆工艺技法在小学美术教学中的应用[J]. 亚太教育, 2023(24):120-123.
- [6] 汪茜. 数字化场景下马王堆汉墓漆画艺术文创产品开发研究[J]. 艺术科技, 2024,37(15):41-43.

课题：“比较·复原·智造”——大漆材料工艺融合创新实验项目

作者简介:杨波(1974.8.1-),男,重庆,汉族,副教授,本科,研究方向:漆艺、漆画、综合材料绘画、非遗传播。