

高校漆艺教学中材料语言创新应用方法研究

杨波

成都大学美术与设计学院, 四川 成都 610000

DOI:10.61369/ETI.2025070043

摘 要 : 作为高校漆艺教学, 传承与发展的使命同时落在了它身上。漆艺材料语言是灵魂, 正经受新的机遇与挑战。在现代艺术思维及科技迅猛发展的今天, 传统漆艺教学在形式与手段上也陷入了瓶颈期。本文通过对漆艺教学中的材料语言研究, 尤其是其中的多元化材料构建、传统技艺与现代化设计的融合与相结合、以及艺术与科技的相融合进行当代漆艺教育进行的探索, 同时通过对目前在教学中面临困难的深入分析, 给出了几个切实可行的解决之策, 让学生对材料语言的认识以及运用的瓶颈问题得以突破, 为当代漆艺教育的进一步提高奠定基础。

关 键 词 : 漆艺教学; 材料语言; 创新应用; 传统技艺; 教育改革

Research on Innovative Application Methods of Material Language in Lacquer Art Teaching in Universities

Yang Bo

College of Fine Arts and Design, Chengdu University, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract : As the teaching of lacquer art in universities, the mission of inheritance and development has fallen on it at the same time. The language of lacquer art materials is the soul, facing new opportunities and challenges. In today's rapidly developing modern artistic thinking and technology, traditional lacquer art teaching has also fallen into a bottleneck period in terms of form and means. This article explores contemporary lacquer art education through the study of material language in lacquer art teaching, especially the construction of diversified materials, the integration and combination of traditional skills and modern design, and the integration of art and technology. At the same time, through in-depth analysis of the difficulties currently faced in teaching, several practical solutions are proposed to break through the bottleneck problem of students' understanding and application of material language, laying a foundation for further improvement of contemporary lacquer art education.

Keywords : lacquer art teaching; material language; innovative applications; traditional skills; educational reform

引言

漆艺作为中国传统工艺, 早已不局限于工艺这一领域, 它记录着民族文化的积淀, 体现着艺术家们对自然和生命的理性思考。而在高校的漆艺教学中, 如何创新并运用材料语言, 一直是让人纠结但却十分紧迫的话题。我们要去守望千年来流传下来的工艺语言, 还要面向未来, 寻找能够迸发灵感和现代艺术思想的材料。对于当代高校漆艺教学而言, 如何摒弃传统方法, 尝试寻找表现力更强的材料, 不仅是艺术教学的任务, 更是对学生发散思维、创新思维一次强有力的激励。

一、高校漆艺教学中的材料语言与创新问题概述

(一) 漆艺教学在高校中的发展现状

漆艺是历史较悠久的传统工艺, 在高校中更是由传统的漆艺教学逐渐转向现代的漆艺。前期的漆艺教学, 侧重的都是技艺的学习与培养, 即手工艺的教学, 忽视了漆材料自身语言的表达能

力和创新表达。近几年随着现代设计学科进入院校中, 漆工艺逐渐重视材料自身的语言性表达与材料表现能力, 在教学中体现对传承与创新的思考, 但在传统漆技法上还是占据教学的大部分时间, 学生在学习与掌握传统工艺之后, 面对材料的不同表现能力多处于一种束缚的状态。如何使学生在保留传统工艺技法的前提下, 扩大材料语言表现能力, 是目前的漆艺教学发展中一个值得

项目信息: “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(1974.08—), 男, 汉族, 重庆人, 本科, 副教授, 研究方向: 漆艺、漆画、综合材料绘画、非遗传播。

思考的问题，它关系到现今漆艺术人才传承与创新。

（二）材料语言在漆艺中的重要性

漆艺创作中，材料语言是表达作品的意义，同时也是对意义的生成。它不仅包含创作者对思想感情以及文化的表达，而且在漆艺中，漆的质感、色泽、厚薄，到漆的流动性都能表达作者个人独有的风格和创作的意念。而漆艺人和材料之间的交流也是对社会、历史、文化的一种批判和表达。在当今的漆艺教学中，如果不重视材料在造型和表现中的艺术语言价值，单在技巧上进行教学，必定会扼杀学生在创作上的创新能力。材料语言是漆艺在摆脱传统桎梏，成为现代设计主流的必由之路。材料的深厚挖掘和材料的合理运用会使漆艺作品更富有活力与现代气息。

二、高校漆艺教学中的难点分析

（一）材料选择与传统手法的冲突

如何挑选材料，在高校的漆艺教学过程中，一直存在传统材料与时代新技法之间的矛盾。漆艺创作往往需要天然漆、传统技法，但天然漆、传统技法具有独特的文化符号和意义，因此学生则更喜欢新的材料、技法和形式语言。因此，在传统和时代之间存在矛盾。在传统与时代之间，一方面是师生之间技法和材料上的技术问题，另一方面则是文化和审美、心与美的矛盾，这种矛盾对于许多年轻的漆艺学子来说，传统技法和材料过于单一，缺少表现他们独特和个性的作品的可能性。在教师方面，在怎样保证技法的传统性和民族性的基础上鼓励学生尝试新的材料和技法。如何突破材料和技法的形式局限性，使新的和传统的技法能够融合在同一类作品中，这同时也成为教师在教学中亟待解决的问题。

（二）教学模式的单一性与更新需求

在目前漆艺教学中，较为普遍的教学模式是传统的技能模式的传承和技能训练，很少有创造性较强的教学模式，即使一些高校尝试引入现代设计理念以及多元化的教学模式，但总体来说教学模式是单一的，较为保守的方式，训练学生的方式过于注重技能的训练，侧重于技术层面，对艺术本质、材料语言等缺乏更深的认识。这种技艺型的教学模式只是使学生的技能得到锻炼和掌握，而创造潜力难以激发和开启，在多元化艺术潮流的时代，寻找自身定位成为了现代漆艺创作教学模式的一种瓶颈。因此在现代漆艺创作教学模式应注重技法框架的冲破和创意思维的训练，鼓励学生在材料运用、形式构成以及艺术风格上更多的探索，进行大量的实验。教学模式的更新、成熟才能有利于满足当代艺术的创作需要，真正激发学生创新意识以及艺术能力。

（三）学生对材料语言的理解与应用障碍

学生在进行漆艺创作时对于材料语言的认知存在障碍。材料语言是指用材料进行创作时所要用到的方式方法，它不是简单的选用材料，而是用符合材料的特性来抒发作者的情感和表现作者的思考。然而多数学生对于材料仅仅是简单的“运用”，仅仅停留在使用层面，并不能进一步地进行感知和思考。这方面的障碍一方面受制于传统教育环境的束缚，另一方面也是学生艺术修养

和独立思考不足的原因^[1]。材料的选用并不是简单的技术层面问题，更多的是对于感情和思想的表达。因此，学生很难借助材料的性质和特性来制作出个性化的艺术作品。

三、高校漆艺教学中材料语言创新应用的路径探索

（一）多元化材料语言的构建思路

对于漆艺而言，材料语言是其作品中最重要传达方式，除了传达艺术家的感情和思想之外，更多的是表达对时代审美与制作工艺等的要求。传统漆艺在当今的教学中急需通过多种材料的使用突破现有的狭隘限制，来适应当代艺术所要求的多元创作方向。材料的质感、颜色、形态等变化，赋予不同层次的情感与精神意味，正是如此丰富多样的材料语言构成了当代漆艺的主要视觉语言。建立新的材料语言并非仅仅的“材料拼凑”思维，而是结合艺术与功能等多角度地进行材料的统筹与创新。传统的漆器材料如漆、木头、金属、陶瓷等在新型时代具有独有性特征，但随着现代技术与设计理念的影响逐渐推出了新材料并受到关注，如透明材质、树脂、涂料等新型材料成为漆艺创新的材料基础。通过深入分析能够呈现出该材料与漆的交融性特征，一方面保留漆艺传统优势，另一方面能为现代社会语言所吸收^[2]。与此同时，除了需要面向“装饰性”的单一角度进行材料选择之外，还应拓展至“表现性”与“互动性”。这要求教师在创意思考时与学生创作时都应更加重视材料对空间、光线、质感的互动。如在实验漆艺作品中尝试透明材质的层叠效果，使漆艺作品具有了动态的明暗变化、增添了视觉层感和空间的通透感，这一多重材料语境，带来了更加丰厚的美学体验。建立多元化材料语境的途径不仅是多元的选材方式，而且是在材料运用时的宽阔思路和审美包容度。它要求漆艺教学不只在“怎么来”，而是要引导学生“为什么而做”，这样也就使漆艺形式和内涵得到全面拓展。

（二）创新思维在材料选择中的体现

漆艺材料的选择不只是一个技法手段问题，它更是艺术材料本身的艺术语言表达。创造性思维的发展就是如何将传统漆艺的技法和观念相结合，突破传统工艺的固有材料概念，同时开拓出新的表现领域。在这个领域中创新思维的发展并不是无依无据、脱离历史文化和轨迹，而是通过对材料历史、文化的演绎与突破，来赋予材料更多的可能性进行诠释。传统的漆艺材料，如漆、木、金、银等都是几百年来“经典材料”的沉淀，与漆艺有着千丝万缕的联系，在当代艺术教育中，教师和学生往往陷于对材料的固守。创新思维就在于能够跳出对传统材料的束缚，从更宽广的视角去审视与思考材料。例如，近几年环保、可循环等都是世界关注的热门话题，当代艺术作品对环保材料的运用能够启发学生对“材料再生”的思考。比如，从一些现代的合成材料、复合材料，甚至是利用废弃非传统材料都能够从根子上打破传统技艺的藩篱，使漆艺作品更加多元化和现代化^[3]；更重要的是，创造性的思考不是简单为了“美”而去表达材料的美，而是如何赋予材料更深层次的情感情感与哲学思想。如漆艺作品借助光纤、LED等科技手段，通过光的改变与材料的相互作用，对“虚

拟与实在”“自然与人工”的矛盾统一进行批判性思考，这样的作品在给作品本身增添了强烈视觉张力的同时，使作品的材料语言也有了延展，增加了作品的厚度。

（三）传统技艺与现代创新的融合途径

漆艺作为有着厚重历史文化积淀的传统艺术，虽经过了无数年的发展，但仍显示出其旺盛的生命力。但面对当今艺术的浪潮与技术的进步，如何在坚守传统的基础上进行现代化的表达，也是漆艺教学的一个重要课题。真正的融合，不是所谓的“古与今”的粗暴糅合，而是在保留传统的技艺与现代化设计创新中，找到二者兼容而生的平衡点^[4]。漆艺传统的技法，有着极高的工艺性、艺术性，每一个细节、每一处漆的滴落，都是匠人匠心独运的精细与对美好的追求。但这些技艺的精髓、精妙之处，又为漆艺的表现限定着足够的创作空间。在新的时代语境下，漆艺若还仅仅是传统漆艺的技艺展现，未必就能够满足新的时代观者的审美要求。因而，漆艺教学中可以大胆突破传统，在恪守传统的同时，吸收当今现代科技以及设计理念等。如现代3D打印技术、激光雕刻技术等现代科技手段，能够为漆艺的创作带来更多的角度与手法，学生可以将传统漆艺造型、雕刻等技法与现代技术相结合，将原本漆艺作品表达空间拓宽。

（四）漆艺教学中艺术与科技的结合方式

艺术与科技结合在现代漆艺教学中的应用，是现代漆艺必然的发展趋势。漆艺作为传统工艺美术中历史悠久的门类之一，虽然从本质上来说是一种手工技艺以及天然材料的表现与传达，但随着科学技术的进步，漆艺创作的工具、材料以及创作方式都在发生着变革，而如何将科学技术有效地融合于美术教学中，则是对传统漆艺的一次全新革命，也是对未来漆艺作品的创作的一次大胆尝试与展望^[5]。现代科学技术的发展，尤其新兴科学技术的应用，使得漆艺创作的领域得到了进一步的拓展。3D打印技术、激光切割、数码设计软件的运用，都可以为漆艺创作开拓新的手法、素材。既可以使得漆艺创作的材质应用更加多元化，又能使学生们在创作时可以走出传统漆艺技法、技巧的束缚，创作出符合自身特点的个性化、现代化的作品，同时，光电材料、智能纤维等现代科学技术的发展，可以使得漆艺作品更加生动、互动、人情化，而不再是像传统漆艺作品那样，冷冰冰的感觉。

（五）教学内容与方法的有效调整策略

漆艺教学内容和方法的变化需从总体上顺应当代艺术教育发

展新要求，在突破技艺训练单线条思维的基础上往宽泛的方向拓展。以往的漆艺教学基本以技艺的传承为主，教学的内容单一且较为固定，学生在教学过程中多围绕在技法方面进行模仿与重复，缺乏对于材料、形式、艺术语言的深层次解读以及创新表达的意识。这一类的局限性教学方式，往往会引发学生创作中技术表现突出、艺术表达不足的问题^[6]。想要解决问题需要从根源上改变教学内容的设置，并且调整教学方法的运用，需要打破漆艺的局限性教学，变革传统技法思维下以传授技法为主的教学内容，在课程设置上扩展教学内容，让教学内容不再限于漆艺技法本身，在材料学、设计思维、艺术史等多方面的学习中融合漆艺，这样学生对于漆艺背后的文化语境能够有较深入的理解，也能结合不同门类的艺术素养开发学生的创新意识。举例来说，课程内容应引入当代创作理念的课程引导，在教学中改变学生在漆艺创作思维中局限于漆艺技法的状况，为学生在之后的漆艺创作提供新的认知角度。当然，课程内容的调整与教学内容变化相互关联，教学方法的调整与转变同样具备启发性和思维性意义，传统的漆艺教学模式常常是“讲授—示范—实践”形式的单一课堂，未能有效突出漆艺课程的动手能力以及艺术创造力。教师应着眼于项目制、实验性创作等进行教学模式改革与创意性转变，教师需要转换自身教学模式，丰富学生对于漆艺课堂的感性体验以及理性认知。采用小组讨论、课题研究等的学习方式，能让学生从多角度、多视角感知与运用材料，提升其创作的整合思维与批判性思维能力。

四、结束语

传统与创新的矛盾是漆艺教学在大学课堂上必然会面对的课题，材料语言是漆艺的基础，也是灵魂，要立足当代艺术教学条件，充分开拓漆器材料的语言，才能跳出现有的教学模式，成就具有全球视野、具有创造思维、具有未来意识的漆艺人才。从漆的历史着眼，漆从精细的工艺和深刻的文化积淀中走出，将从更具表达感、更为生动的材料语汇、更为灵活的教学方式中走向更广阔的天地。教书的目的是为了育人，创新始终是路上的那一串火把。

参考文献

- [1] 杨波. 当代漆画底层材料语言探索——以《千秋雪》等系列为例[J]. 美术, 2024(11): 150–152.
- [2] 张万利. 大漆与纤维材料结合的漆艺术语言探究——以绳胎漆艺为例[J]. 艺术市场, 2024(2): 70–71.
- [3] 邓晴, 王巍衡. 柔性材料在当代漆艺中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(2): 123–125.
- [4] 宋佳宁. 浅析漆艺创作抽象形式下的意象美表达[J]. 中国民族博览, 2024(15): 68–70.
- [5] 付巍, 肖禹葵, 孙福生, 等. 漆艺在黑龙江省旅游工艺品中的应用研究[J]. 黑龙江工程学院学报, 2023, 37(1): 64–68.
- [6] 孙洪焱. 大漆的“物性知觉”与漆艺表现研究[J]. 天工, 2023(16): 36–38.