

漆艺浸润中学生传统文化审美能力的路径和对策

徐涛 张健旺

东华理工大学美术与设计学院, 江西 南昌 330000

摘要:当前的中学美术教学中,真正实现美育浸润是关键和重点,而不是简单地开设各种美育课程,尽管美育课程的确是实现美育浸润的主要路径,但是也需要积极转变这种单一的美育浸润观念,要使之多样和多元。而传统漆艺不但是非遗文化,而且也是传统艺术,更是传统工艺,所以把漆艺融入中学美育课程体系,不但能丰富课程内容,提升中学生审美能力,感受传统文化的美丽,增强对民族文化的认同和情感,同时也能真正实现美育浸润。漆艺不是把学生束缚在传统课堂教学模式中,被动地灌输审美知识,而是在漆艺工作室中真正发现美、感受美、表现美、鉴赏美、创造美,从而获得文化和艺术的浸润,使学生精神因而丰富,人格因而健全。

关键词:漆艺;文化;美育;浸润;路径;对策

Pathways and Strategies for Infusing Traditional Lacquer Art into Middle School Students' Cultural Aesthetic Literacy

Xu, Tao Zhang, Jianwang

School of Fine Arts and Design, Donghua University of Technology, Nanchang, Jiangxi, 330000, China

Abstract: Current art education in middle schools must prioritize authentic aesthetic immersion over superficial course offerings. While aesthetic courses remain a primary vehicle, diversifying approaches is essential. Traditional lacquer art—an intangible cultural heritage, artistic tradition, and craft—enriches aesthetic curricula by deepening students' appreciation of cultural beauty and fostering national identity. Beyond passive knowledge transmission in conventional classrooms, lacquer art studios enable active engagement: discovering, experiencing, expressing, critiquing, and creating beauty. This immersive process cultivates cultural and artistic sensitivity, enriching students' spirituality and holistic character.

Keywords: Lacquer art; Culture; Aesthetic education; Immersion; Pathways; Strategies

DOI: 10.62639/sspips37.20250204

引言

国家教育部在《义务教育美术课程标准(2011年版)》中提出:“美术课程以社会主义核心价值观体系为导向,弘扬优秀的中华文化,力求体现素质教育的要求。”又在《义务教育艺术课程标准(2022年版)》中明确规定:“课程内容坚持以中华优秀传统文化为主体,讲好中国故事,吸收、借鉴人类文明优秀文化成果,追求精神高度、文化内涵、艺术价值相统一。”今年教育部又特别强调全面实施学校美育浸润行动。而我国传统漆艺不仅是非遗,而且也是艺术和工艺,是学校弘扬中华优秀传统文化和实现美育浸润的目的和途径之一,且具有显著的优势。

目前我国福建、上海、广州、山西等省份的某些中学开设了漆艺课程并取得较好的效果,随着中学课程的教学改革,全国范围内尤其是漆画发展较快的省份,更加重视中学美术漆艺课程的开发。漆艺课程引入中学美术的理论研究逐渐增多,给中学漆艺教学的普及与推广带来了新的动力。伴随高等院校漆艺人才培养数量的增多,中

学引进漆艺人才的力度加强,很多中学已经具备漆艺教学的客观条件,探讨漆艺课程提升中学生美育,以实现中学素质教育的培养目标,就成为有待研究的重要课题。这里首先探索漆艺作为浸润中学生传统文化审美能力的观念路径,再探索作为美育浸润课程的教学对策。

一、漆艺作为浸润中学生传统文化审美能力的观念路径

我们落实美育浸润活动,不仅有现实条件的制约和阻力,而且有来自观念的意志阻力,或许后者更为有力。因为观念是有力量的,所以能驱动我们行动。转变我们传统的美育浸润观念,尤其关键。而我们在探索美育浸润研究方面,很少关注美育浸润观念的路径。

(一)选择典范的漆艺作品,直观地浸润学生的心灵

我国传统漆艺资源丰富,可供选择的案例多。我们要选择优美的作品装饰校园和教室等学生生活和学习的场所,以供学生随时随地地直观感受。

(稿件编号: IPS-25-4-1016)

作者简介:徐涛(1976-),男,汉族,黑龙江人,厦门大学艺术学院2009级艺术硕士,东华理工大学美术与设计学院副教授,主要研究方向为漆画。

基金项目:本论文为江西省教育厅2023年江西省基础教育课题:“漆艺美术课程对提升中学生传统文化审美能力的教学策略研究”的阶段性研究成果,(课题编号:SZUDHMS2023-1032)。

这是实现美育浸润的重要路径,而不能仅仅把美育浸润理解为课程开发。即使漆艺课程,也要最大限度减少简单讲授漆艺知识系统和减少机械解析的时间,而要让漆艺作品直接不受干扰地浸润学生的心灵,以满足学生自己特定发展阶段的审美需求。也就是说,让学生对漆艺美的感受成为一种自发的和自觉的行为,而不是强迫和不自觉的行为,要激发学生自主地了解与之相关的知识。

同时,也要尽量收藏当地漆艺家的漆艺真品,供学生观摩。而我们大多数学校最忽视的就是这方面的工作,全是图片和对图片的解析,没有真正的艺术品,因而导致学生对美的感受不亲切和不生动,使美育浸润活动不能落实到实处,成为新形式主义。所以要重视多渠道和多途径与当代漆艺家的联系和交流,使之创造具有本土文化传统的漆艺作品,以方便学校实施美育浸润。所以要转变美育浸润的思维路径,不能仅仅盯住课程开发,而忽视收集和开发真正的艺术品。真正的艺术品是实现艺术浸润的实质性路径,也是艺术浸润活色生香的关键。

(二)适当指导学生一些漆艺技法,使之在创造中浸润心灵

传统漆艺属于美术和工艺相结合的纯艺术门类,与其他视觉艺术门类相比,其特殊在于漆艺具有“绘画性”和“工艺性”的双重属性。针对中学生的情况,可以根据工艺难易程度进行取舍,删减掉漆艺复杂的工艺操作及流程,选取相对简单的工艺制作,以激发学生动手操作兴趣、体验人与器物的关系、感受创造实践的愉快。例如,可选取或开发学生身边生活常见器物,如文具盒、钢笔、玩具、笔筒等熟悉的器物为底胎来进行制作,从漆艺“髹涂”“罩染”“描绘”“镶嵌”“刻填”“磨绘”“变涂”“堆塑”八大类技法中,梳理与分析工艺制作相对简单,流程不复杂的工艺流程,运用于中学美育浸润教学中。特别要注意要极引导中学生制作与其日常生活和学习息息相关的器具,以便他们使用自己创造的艺术品丰富自己的生活,这样才能真正实现美育浸润活动。

(三)引导学生发现生活中的美,从而实现心灵的浸润

我国传统漆艺创造的材料,多种多样,不拘一格。正因为如此,我们日常生活世界中平常的东西,都可以作为漆艺制作的原始材料,不必舍近求远,也不必高端奢华,可以就地取材,因而极其方便。譬如说,老师可以带领学生从校园里选取自己喜欢的材料制作漆艺,例如,树叶、树枝、树根等,皆可以通过描绘,或磨绘等技法制作精美的漆艺作品。大自然创造了各种各样的美的形式,使之充满了美丽。亲密接触花草树木,不仅使学生有机会接触自然美,感受自然美,同时,也能使之发现和探寻自然美,且能借助自然美来创造美,使之具有全新的价值。唯有在如此的情切的感知活动中,才会得到一种心灵的充实、一种秉性的增益、一种前所未有的精神光耀,发生一种极其深刻的精神转变,气质因此而变化,心源因而莹澈,人格因而光明。这才是我们实施

美育浸润活动的意义。而不是用一大堆僵死的美育材料囚禁学生的心灵,使之程序化,律令化,反过来戕害学生的身心健康。这是最要不得的美育浸润观念和行为。

(四)鼓励学生利用本土或传统文化符号,从而实现心灵的浸润

鼓励学生在制作漆艺时候,尽量选取本土或传统中自己喜欢的图案、图形、纹样、色彩等,作为再创造的符号。这是用文化和艺术浸润学生的有效路径,其具体步骤如下:

首先,让学生调查和收集本土的文化符号,从中挑选出自己喜欢的东西。老师要特别看重这个过程,因为这个过程就是学生了解和审美把握本土传统文化,实现浸润自我的历程。学生在接触和理解传统符号的过程中,学生就能增强自我认识,进而从传统那里获得一些知识和智慧,并将其转化为自己的东西,用来驾驭自己的生命和生活。学生在漆艺制作中融入传统文化符号,就是对传统文化价值认同和情感体验,从而使自己和自家文化传统有了真切的联系,那学生就能独特地成为具有自家文化情怀的人。

其次,引导学生在漆艺制作过程中感受自家文化的魅力,激发热爱自家文化的情感。也就是说,教师要及时引导学生了探究、感悟、欣赏、反思其选择的图案、纹样、色彩等的传统文化意义和传统艺术意义,从而感悟其中蕴含的生活智慧和审美理念,培植学问的文化自信和价值信仰。例如,战国时期楚国的漆器《彩绘勾连云纹耳杯》、《彩绘对凤纹漆圆耳杯》、《虎座凤鸟漆木架鼓》,器物上的图案、图腾,不仅形式优美,而且想象浪漫。凤鸟的形态以各种恣意纵横的姿势飞舞,造型独特,色彩华丽,表现出楚人那些神奇瑰丽的幻想,富有瑰丽想象之美的文化形态。

最后,学生通过漆艺的制作实践,体会艺术的某些特征和规律,培植某些艺术创造能力。师生可以在探究漆艺的实践中,把握漆艺与绘画的关联,促进对图案、色彩、造型的理解,促进对绘画材料的表达,通过漆艺实践与情境体验,保持文化底蕴的同步积淀,促进识认、理解等内在的知识建构与绘画、创作等外在的表达运用的循环发展。

综上所述,把漆艺作为实现中学生美育浸润的媒介和路径,的确有其优势和长处,也就是能很好地实现真发现美、真感受美、真表现美、真鉴赏美、真创造美的有机统一,而有效地避免了分割式浸润方式顾此失彼弊端。

(五)要主动加强与本地大学的艺术学院的联系,为实现美育浸润创造优质资源

我们大多中学,在实现美育浸润观念上不够开放,而趋于封闭,最为严重的现象是把美育浸润活动的落实完全压在了开设各种与艺术类相关的课程。这样不但没有减轻学生课程繁多杂乱的流弊,而且加剧了此流弊的泛滥。眼花缭乱的各艺术课程蜂拥而至,成为新的伤害中学生身心健康发展的利器。所以要少开设以讲授为主的美育课程,而要多在如何在中学生生活世界里潜移

默化地实施浸润。例如, 和本地大学艺术学院要主动加强联系和沟通, 以方便利用他们的审美资源。大学师生的艺术品, 搬到自己的学校进行展览, 这也是实现美育浸润的好路径。

二、漆艺浸润中学生传统文化审美能力的教学对策

(一) 基于美育浸润理念, 探索漆艺工作室的设想

传统漆艺不仅是艺术, 而且是工艺。这是决定漆艺课程属性和功能的关键因素, 所以不能忽视。正是因为如此, 就不能把漆艺简单当做艺术鉴赏课来对待, 而要作为工艺来看待, 那么其施教的重点就应该是工艺实践而不是知识讲授。而我们传统的教师则是以传授知识系统为主, 不太适合漆艺课程的教学, 所以要探索建立漆艺工作室。工作室的优点是, 能营造有别于教室的美育创作浸润环境和氛围, 也能使老师和学生从彼此的角色中解放出来, 而进入具体的创作中, 成为名副其实的创作主体而交流、沟通和活动。而我们现在艺术浸润的大多课程, 缺少的正是给学生创造的实践性机会。从漆艺工艺制作中发现美、体验美、创造美是美育浸润最好的对策。

(二) 基于美育浸润理念, 要把漆艺课程看作美育劳动浸润课程

传统漆艺本来就不是单一的艺术行为, 而是与劳动息息相关, 或可以说是美育劳动课。这也是漆艺课程和书法课程、绘画课程的显著区别。漆艺的工序程序, 是实实在在的劳动, 而不是纯粹的艺术创造, 需要打磨、推光等体力劳动。所以传统漆艺是我们祖先选取天地物象和各种器物而创制的和劳动生活息息相关的工艺品, 其创造历程伴有大量辅助性劳动, 因而是名副其实的劳动艺术。所以劳动生活对漆艺创造具有基础性的意义和实质性的影响。可见, 开设漆艺课程还能把劳动融入中学美育中来, 从而在实现美育浸润的同时, 也培育了劳动素养。

(三) 基于美育浸润理念, 也要把漆艺课程看作文化浸润课程

传统漆艺通过其精湛的工艺技巧和独特的纹饰图案, 展示了中国古人的审美理想和审美追求。这些美学特征也为后世研究中国传统文化和艺术提供了丰富的资源。商周时期漆器除了髹黑漆、朱漆的漆器, 朱黑两种对比的色彩, 具有朴实简约之美。春秋战国时期漆器繁荣发展, 以华丽为美, 走向了制作工艺的成熟期, 装饰纹样, 彩绘技巧高超, 内容丰富。秦汉时期的漆器是我国漆器工艺发展的鼎盛时期, 色彩更加丰富多姿, 绚丽华美。魏晋南北朝更加精致和细腻, 富有浪漫主义情调。唐宋时期漆器制造推陈出新、百花齐放, 剔红、堆红、戗金、螺钿、填漆、描金、犀皮等等工艺各争所长。宋代的漆器制造是中国漆艺史上的一座高峰, 有简洁大气之美。元明清时期漆器大多反映文人画思潮, 此外, 山水人物题材也相当多。明代漆器的吉祥图案几乎占据了半

边天, 而清代漆器除了继承明代传统之外, 还善用诗文词句搭配花纹, 文字与纹饰的组合十分新颖。

如此琳琅满目的传统漆艺, 负载着我们传统文化和艺术的丰富多元的价值和审美信息, 是我们不可多得的实现美育浸润的资源。遗憾的是, 时至今日, 中学美育浸润活动中较为突出的现象是缺少学生在实践中表达自己审美感受的途径和条件, 而被束缚在传统课堂教学模式中, 只能被动地接受灌输式的审美浸润, 而不能真正使学生具有发现美、感受美、表现美、鉴赏美、创造美的途径。而漆艺课程由于受到观念的制约, 而不能生发其应有的功能。漆艺本来就是实践性的艺术行为, 具有活动、体验和创造的显著特征, 所以对漆艺提升中学生传统文化审美能力的研究, 以便使之发挥多功能的美育浸润效益, 具有现实的意义。

参考文献:

- [1] 邵雍. 邵雍集 [M]. 北京: 中华书局, 2014: 156.
- [2] 中华人民共和国教育部. 关于全面实施学校美育浸润行动的通知 [EB/OL]. (2023-12-20) [2024-01-02]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924205.htm.
- [3] 李雨蒙. 高中思想政治课美育效果的提升原理与困境研究 [J]. 教学与管理, 2023 (06): 96-100.