

河北地区传统民间美术与漆艺教学的跨界融合实践研究

郑莹莹 宫清泉 河北美术学院

摘要：文章研究了河北地区传统民间美术与漆艺教学之间的跨界融合实践，探讨了这种实践对文化传承与创新的影响，提出了一种跨界融合的教学模式，旨在促进传统文化的传承与创新，以及提升学生的综合艺术素养。研究发现，跨界融合的教学实践不仅可以丰富学生的艺术体验，还可以激发他们的创造力，提高他们的综合能力，同时对传统文化的传承和漆艺的发展具有积极作用。

关键词：河北传统民间美术；漆艺；跨界融合；教学实践；文化传承；创新

中图分类号：J5

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)02-0091-03

引言

河北地区作为中华民族的发祥地之一，有着丰富的传统民间美术技艺和漆艺文化。传统民间美术包括剪纸、皮影戏、麦秸画等，这些传统手工艺代代相传，蕴含着丰富的文化内涵；而漆艺是一门古老而独特的艺术形式，其凭借精湛的工艺和独特的美学风格而闻名于世。然而，随着社会的发展和文化的变革，河北地区的传统民间美术和漆艺面临着许多挑战，包括传承、市场及与现代生活的融合等方面的问题。

教育是国家富强的基础，教育兴则国家兴，教育强则国家强。为了更好地顺应国家的整体发展，高校需要不断调整漆艺教育的学科建设，以保证高校漆艺人才可以适应社会发展的要求。为了解决这些问题，高校有必要将传统美术和漆艺与现代教育结合起来，探索新的教学模式，进而促进文化的传承与创新。

一、河北传统民间美术与漆艺的特点和历史背景

（一）河北传统民间美术的特点和历史背景

河北地区的传统民间美术形式丰富多样，如剪纸、皮影戏、麦秸画等。这些艺术形式的历史悠久，源远流长，有着丰富的文化内涵。例如，剪纸是我国民间艺术中的一种，创作者可以剪出各种精美的图案和形象，用以庆祝节日、传递祝福或装饰环境；皮影戏是我国一种古老的戏剧形式，艺人们在白色幕布后面操纵剪纸人物，伴着当地流行的曲调讲述故事；麦秸画是一种农村传统工艺，人们将秸秆编织成各种形状，如花鸟、人物等，用以装饰居所。

（二）河北漆艺的特点和历史背景

漆艺中用到的是天然形成的漆液，也称大漆，是漆树分泌出来的一种液体。我国幅员辽阔，且地形复杂多样，有很多地区的气候适宜漆树生长，而且漆树产生的漆液的成分非常丰富。因此在充足的自然条件下，劳动人民创造出了一种新的艺术门类——漆器工艺。漆艺作品的胎体材料一般为木料、皮、竹、布、金属等，人们通过一定的艺术加工手法制作出各种各样的艺术品。漆艺是一种传统的艺术形式，历经不同的历史阶段，于当今时代又焕发出了新的色彩。

漆艺包括漆器制作和漆画两种艺术形式，其中，漆器制作涵盖了漆器的设计、雕刻、涂漆等多个工艺环节；而漆画指以天然大漆为主要材料在不同的胎体上绘制出各种图案。河北漆艺有着悠久的历史，融合了多种文化元素，形成了独特的地方风格。这种艺术形式凭借其较高的工艺难度和艺术价值，成了河北地区的文化瑰宝之一^[1]。然而，由于工艺复杂和时间成本较高，漆艺在现代社会面临着一些挑战，如传承困难和市场发展问题。

二、跨界融合教学模式的设计和实施

为了促进河北地区传统民间美术与漆艺的传承与发展，我们提出了一种跨界融合的教学模式。在这种模式下，我们将传统民间美术和漆艺结合起来，具体措施如下。

（一）构建教师团队

构建教师团队是跨界融合教学模式得以成功实施的关键因素之一。在这个模式中，我们强调传统民间美术师傅和漆艺专家要共同合作，以确保教学内容具有权威

性和多样性。跨界融合教师团队的建立有助于学生获得全面的学习体验,掌握传统美术和漆艺领域的丰富知识。

第一,传统民间美术师傅拥有丰富的经验和高超的技能,他们是传统艺术的守护者和传承者,能够向学生传授传统美术的历史和文化,使学生对这一领域有深入的了解。此外,他们还能够帮助学生掌握传统民间美术的创作方法和工艺技巧,让学生在实践中不断提升美术技能。

第二,漆艺专家可以在漆艺领域为学生提供专业的指导。漆艺是一门复杂的工艺,要求制作者有高超的技术和较高的艺术修养。漆艺专家能够向学生传授漆器的制作技巧,包括漆器的设计、雕刻和涂漆等方面的知识。还能够指导学生进行创作,向学生传授在不同材料上绘制漆画的技术和方法。

教师团队的合作共建使传统民间美术和漆艺之间建立了有机的联系,使得跨界融合不断深化。民间师傅和专家之间的互动与合作为学生提供了更多的学习机会,使学生能够在不同角度获取知识。因此,构建跨界融合模式下的教师团队有助于培养学生的综合艺术素养,使学生更好地应对各种挑战。同时,教师团队需共同努力,这样才能更有效地实施跨界融合教学模式,并为学生提供丰富而全面的学习体验^[2]。

(二) 课程设计

课程设在跨界融合教学模式中扮演着至关重要的角色。为了使学生获得全面而深入的学习体验,我们设计了一门综合性课程,内容包括传统民间美术技巧教学、漆艺技艺的传授及跨界创作实践活动,具体如下。

第一,传统民间美术技巧教学旨在向学生传授各种传统工艺的制作技巧,包括剪纸的刀法、皮影戏的操纵技巧和麦秸画的编织方法等。通过系统的学习,学生可以掌握各种工艺的制作技巧,了解传统民间美术形式的历史渊源和文化内涵。

第二,漆艺技巧的传授是综合性课程的另一项重要内容。课堂上,教师将向学生介绍漆器制作的基本工艺,包括漆器的设计、雕刻和涂漆技术^[3]。此外,学生还将学习漆画绘制技术,了解在不同材料上涂漆的方法。通过对这些课程内容的学习,学生可以逐步掌握漆艺的核心技能,为未来的创作奠定坚实的基础。

第三,在综合性课程教学中,教师还需组织跨界创作实践活动,激发学生的创造力,让他们能够将传统民间美术和漆艺结合起来,如剪纸与漆画的结合、皮影戏道具的漆艺装饰等,创作出具有独特风格的作品。这种

实践性学习有助于学生将所学知识应用到艺术创作中,也有助于培养他们的艺术思维 and 创新能力。

综合性课程的开设旨在为学生提供全面的艺术教育,帮助学生了解传统文化的精髓,掌握重要的艺术技能,并激发他们的创造力,进而更好地推动传统文化的传承与发展。

(三) 跨界创作项目

跨界创作项目在跨界融合教学模式中有着重要地位,旨在激发学生的创造力,使学生将传统民间美术与漆艺相结合,创作出独特的作品。这些项目不仅有助于学生将所学技能应用到实际创作中,还鼓励他们探索不同艺术领域的交汇点,具体如下。

一是剪纸与漆画的结合。教师可以鼓励学生探索剪纸与漆画相结合的创作方式。在这种融合方式下,学生可以创作出精美的艺术品,既有剪纸的精湛灵动,又有漆画的独特光泽。例如,学生可以制作剪纸作品,然后用漆艺技巧进行涂饰和装饰,从而创造出融合了两种传统艺术精髓的作品。

二是皮影戏道具的漆艺装饰。在这个项目中,学生可以学习如何雕刻、上色和装饰皮影道具,以增强其视觉吸引力和艺术价值,还可以参与设计和装饰皮影戏的道具,利用漆艺技巧为皮影戏中的人物和道具增添更多的细节,从而丰富皮影戏的视觉效果。

三是材料融合创作。教师应鼓励学生尝试使用不同的材料,如纸、木、布等,将传统民间美术与漆艺结合起来,引导学生探索如何在不同材质上应用漆艺技巧,以创造出丰富多样的作品。这种创作方式可以激发学生的创新思维,帮助他们跨越传统艺术的界限,创造出独特的艺术作品。

在跨界创作项目中,学生不仅有机会将传统民间美术和漆艺结合在一起,还能够提升跨领域的创作能力,树立正确的审美观念,体验艺术的无限可能性。此外,高校可以将学生创作的作品展示给社会大众,促进传统艺术的传播和推广,为河北地区的文化传承和漆艺的发展做出贡献。由此可见,跨界创作项目在跨界融合教学中具有重要意义。

(四) 跨界融合教学模式的落实

落实跨界融合教学模式对教育目标的实现有着积极作用,具体如下。

一是学生的创造力得到激发。在跨界融合教学模式中,许多学生成功地将剪纸、皮影戏、麦秸画等传统元素与漆艺技巧结合起来,创作出了许多富有创意和表现

力的艺术品，他们的创造力在学习过程中得到了激发和培养。

二是学生的综合艺术素养不断提高。跨界融合教学模式注重培养学生的综合艺术素养，这包括审美意识的形成、艺术思维能力的提升及创作技巧的掌握。通过课堂观察和学生反馈，我们发现学生的审美能力有明显的提升，他们开始更深入地思考艺术作品的意义和表达方式，能够用更丰富的词汇和理论知识来描述与分析艺术品。此外，学生能够运用掌握的制作技巧来创作风格独特的艺术品。

三是传统文化得到传承。跨界融合教学模式下，学生可以更深入地了解传统美术和漆艺，他们对传统美术和漆艺的学习兴趣明显增加，开始主动探索更多相关知识，并参与到传统文化的传承中，一些学生还表达了希望将所学技能传承下去的意愿，这些都助于传统文化的传承与发展。

总的来说，跨界融合教学模式为河北地区传统民间美术与漆艺的跨界融合提供了有力的支持，为河北地区的文化教育提供了有益的经验 and 启示。学生不仅在艺术领域取得了显著进步，还对传统文化有了更深入的理解，进而能为传统艺术的传承和发展增添活力。

三、跨界融合实践对文化传承与创新的影响

在高校美术教育中，教师作为传道者和授业者，应引导学生在一定时间内建立一个全面的、多层次的、宽领域的价值体系，将工艺美术技能的展示提升到艺术表达的层面，进而实现创作思维的升华。跨界融合实践对文化传承与创新的影响是多方面的。下文详细地分析了这些影响，以说明跨界融合实践的重要性和积极性。

（一）传承传统文化

传统民间美术与漆艺的结合为传统文化的传承提供了新的途径。传统艺术往往面临着传承问题，因为新一代的学生可能对传统技艺缺乏兴趣或了解。然而，跨界融合实践使传统文化更具吸引力和时代感，从而激发了学生的学习兴趣，学生可以在创作和实践中深刻地体会到传统美术和漆艺的魅力。由此可见，跨界融合实践增加了传统技艺得以传承的可能性。

（二）促进文化创新

跨界融合实践不仅强调传统文化的传承，还鼓励学生在传统的基础上进行创新。学生受到传统艺术的启发，开始尝试将传统元素与现代审美、创新思维相结合，这种创新有助于传统文化焕发新的生机，使传统艺术作品

更具现代性，并进一步扩大受众的范围。

（三）丰富艺术教育

跨界融合实践为学生提供了更广阔的艺术视野和更多的学习机会，学生不仅能够掌握传统民间美术和漆艺的技法，还能够将这些技法融合在一起，创作出风格独特的作品。这样的教育有助于培养学生的跨界思维和综合能力，使他们无论是在艺术领域还是在其他领域都更具竞争力和创造力。

（四）促进文化的多样性发展

跨界融合实践不仅丰富了传统文化，还有助于促进文化的多样性发展。通过融合不同的艺术元素和技巧，学生可以创作出融合不同文化的具有地域特色的作品，这有助于推动文化向着多元化的方向发展，促进不同文化之间的相互尊重、相互理解、相互渗透。

由以上内容可知，跨界融合实践不仅有助于传统文化的传承和创新，还为学生提供了全面的艺术教育，培养了其跨界思维和综合能力，对传统民间美术与漆艺的传承和发展具有重要意义。

结 语

高校把传统艺术作为教学内容的一部分，既是对传统文化的继承，也是创新和发展传统文化的重要举措。本文通过研究河北地区传统民间美术与漆艺的跨界融合实践，探讨了这种实践对优秀传统文化传承与创新的影响。在跨界融合教学模式下，学生不仅能够学习传统技艺，还能够提升创造力和实践能力，进而为传统文化的传承和漆艺的创新与发展做出贡献。

[参考文献]

- [1] 李晨. 核心素养下初中美术漆艺课程的开发与实践研究[D]. 贵阳: 贵州师范大学, 2023.
- [2] 王宁. 漆艺传承保护视域下懿唐工作室空间设计研究[D]. 天津: 天津师范大学, 2023.
- [3] 柴晶, 庄园, 蔡伟. 智能移动终端视角下高校公共艺术教育微课程设计探究: 以“非物质文化遗产与漆艺文化”微课为例[J]. 新美域, 2023(05):150-152.

基金项目: 本文系河北省教育科学“十四五”规划2022年度一般课题《河北民间美术形态在漆艺教学中的应用转化研究》(课题编号: 2205363)的研究成果。

作者简介: 郑莹莹(1986), 女, 河北石家庄人, 硕士, 讲师, 主要研究方向为高等教育教学理论和实践研究。

宫清泉(1988), 男, 吉林通化人, 在读博士, 讲师, 研究方向为油画、漆画。