

创新漆艺教育模式赋能传统技艺发展

王志业 陈桐 顾航旗
辽宁何氏医学院 辽宁 抚顺 110125

摘要: 漆艺作为中华民族的传统艺术形式,承载着深厚的历史文化底蕴。然而,在现代化进程加速的今天,传统漆艺教育面临诸多挑战,难以适应时代发展的需要。本文旨在探讨如何通过创新漆艺教育模式,为传统技艺的发展注入新的活力。文章首先分析了当前漆艺教育模式的现状与问题,进而提出了多元化教学模式的构建策略,包括项目式、合作式及推介式教学模式,并深入剖析了这些模式在漆艺教育中的应用路径。最后,从教学理念、教学应用及教学目标等方面,阐述了创新漆艺教育模式的具体实施路径,以期推动传统漆艺技艺的传承与发展。

关键词: 漆艺教育; 创新模式; 技艺传承; 文化融合

1 引言

在全球化与文化多元化的背景下,传统技艺的传承与发展成为社会各界关注的焦点。漆艺作为中华民族的传统艺术形式,以其独特的材料特性、精湛的工艺技法和丰富的文化内涵,深受人们的喜爱。然而,随着现代化进程的加速,传统漆艺教育面临诸多挑战,如教学模式单一、教学内容滞后、学生兴趣不高等问题,这些问题严重制约了传统漆艺技艺的传承与发展。因此,创新漆艺教育模式,为传统技艺的发展注入新的活力,显得尤为重要。

2 传统漆艺教育模式的现状与问题

2.1 片面化的漆画专业认识

在漆艺教育领域,随着时代的发展,漆画专业逐渐发生了一些变化。然而,部分漆画专业教育人员由于对这种变化缺乏足够的认知,导致对漆画教育的了解逐渐片面化。这种不正确的漆画知识认知,不仅使教师在教学过程中难以掌握正确的教学方法,还导致学生对漆画知识的认识出现偏差。这种现象不仅不符合我国新课程改革理念对学生综合素质的要求,还严重制约了学生漆画专业能力的提高。

2.2 传统漆画教学模式的老化

现代社会与传统社会在很多领域都发生了较大变化,传统的漆画教学模式已经难以适应现代社会的发展需求。传统的教学模式往往注重理论知识的传授,而忽视了对学生实践能力的培养。同时,由于社会的发展速度要求漆画教学模式不断发生变化,但许多中职学校在进行漆画专业的教学时,仍然沿用传统的教学模式,导致教学内容滞后,无法满足时代发展的需要。

3 多元化教学模式的构建策略

3.1 项目式教学模式

基于软装专业下的漆艺设计市场针对性的特征,漆艺教学可以抛开传统理论式的课堂教学,尝试开展项目式教学模式。在项目式教学模式中,教师可以引导学生参与实际项目,从设计到实现全过程地体验漆艺软装用品的制作过程。这种教学模式不仅能够有效改善以往教学中学生只追求天马行空的想法、注重美感而忽视实用性和生产性等实际问题,还能使学生在项目中通过不断发现并解决问题来获取更多知识、开阔视野。项目式教学模式具有实践性、体验性和市场针对性的特征,能够充分发挥学生的主动性、积极性和创造性,改变传统教学中理论教学与实践教学相分离的格局,将理论和实践有机地结合。

3.2 合作式教学模式

合作式教学模式在漆艺教育中同样具有重要意义。首先,学生间的合作是漆艺软装作品制作中不可或缺的一环。由于漆艺软装作品属于纯手工制作,需要的时间较长,工作量也较大,因此可以依据实际情况采用学生间的合作方式进行教学。学生可以自愿建组,分工合作,这种教学模式不仅有利于培养学生间的团队协作精神,还能使学生有更多的精力对作品进行深入的表现。其次,跨界合作也是漆艺教育中的重要方向。通过与其他专业领域的合作,可以实现专业间的交叉与融合,提高学生的综合素质和创新能力。最后,校企间的合作是软装专业重要的合作方式。学校可以搭建与商家和企业的合作平台,共同研究各类漆艺用品的消费需求及设计定位,从产品与市场的终端来思考漆艺软装“学”与“研”的方向,最终实现“产”为目的的双赢。

3.3 推介式教学模式

漆艺教学的成果展示平台往往局限于学校内部的校园展示,这种有限的展示形式导致了有许多有发展空间的

好设计作品没有机会与漆艺企业和市场接触,随着课程的结束而停止了进一步的研发。因此,推介式教学模式显得尤为重要。漆艺课程结束后,学校可以依据实际的教学情况采取相应的推介形式,如将好的学生作品在城市的中心区域进行展示或销售,一方面宣传教学成果,另一方面获取市场反馈信息。此外,还可以通过学校或教师渠道将作品直接送往相关企业,与企业进行深入沟通,开展进一步的产品研发。这种自我推介的教学模式打破了学生作品与市场不能见面的瓶颈,实现了学生时期作品的价值,也为市场能有更多独具匠心的作品提供了可能。

4 多元化教学模式在漆艺教育中的应用路径

4.1 项目式教学模式的具体实施

4.1.1 精心设计项目任务以契合教学需求

在漆艺教育中,项目式教学模式要求教师精心设计项目任务。任务需紧密结合漆艺教学的核心要点,确保学生在完成项目的过程中能够全面掌握漆艺制作的基本技能。同时,任务设计要注重趣味性,融入学生感兴趣的元素,以激发学生的学习积极性和主动性。此外,任务还应具有一定的挑战性,鼓励学生跳出舒适区,尝试新的技法和创意,从而在实践中不断提升自己的漆艺水平。

4.1.2 引导学生制定详细的项目计划

项目计划是项目式教学模式中的重要环节。教师需要引导学生明确项目目标,确保每个小组成员都清楚自己的任务和责任。同时,要指导学生合理分配时间,制定切实可行的时间表,确保项目能够按时推进。此外,教师还要鼓励学生制定风险应对计划,预测可能遇到的问题和困难,并提前准备解决方案,以增强项目的可控性和成功率。

4.1.3 密切监控项目实施并提供及时指导

在项目实施过程中,教师要密切关注学生的进展情况,及时发现问题并给予指导。对于学生在制作过程中遇到的技术难题,教师要耐心解答,提供必要的帮助。同时,教师还要关注学生的团队协作情况,协调小组成员之间的关系,确保项目能够顺利进行。项目完成后,教师要组织学生进行成果展示和交流,让学生分享自己的创作过程和心得体会,从而加深对漆艺的理解和认识。

4.2 合作式教学模式的深化拓展

4.2.1 寻求跨界合作以拓宽学生视野

在合作式教学模式中,学校应积极寻求与其他专业领域的合作机会。通过与美术、设计、建筑等专业的合作,学生可以接触到不同的艺术理念和创作手法,从而拓宽自己的视野和知识面。这种跨界合作可以激发学

生的创新思维,促使他们在漆艺创作中融入其他艺术元素,形成独特的艺术风格。同时,与其他专业学生的交流也可以增强学生的团队协作能力,为未来的职业发展打下坚实的基础。

4.2.2 加强校企合作以提升实践能力

校企合作是合作式教学模式中的重要组成部分。通过与合作企业的合作,学生可以更深入地了解市场需求和行业动态,从而调整自己的创作方向,提高作品的实用性和市场竞争力。企业可以为学生提供实习实训机会,让学生在真实的工作环境中锻炼自己的实践能力和创新能力。此外,企业还可以为学生的作品提供展示和销售平台,让学生感受到自己的作品被社会认可和欣赏的成就感。

4.2.3 鼓励参赛展览以增强自信心

学校应鼓励学生积极参加各种漆艺比赛和展览活动。通过参赛展览,学生可以展示自己的作品和才华,得到专业人士和观众的认可和赞赏,从而增强自信心和竞争力。同时,参赛展览也可以让学生接触到更多的漆艺作品和创作理念,拓宽自己的艺术视野。在准备参赛作品的过程中,学生需要不断琢磨和完善自己的作品,这个过程也是对他们耐心和毅力的考验。

4.2.4 建立跨学科交流平台以促进思想碰撞

为了进一步深化合作式教学模式,学校应建立跨学科交流平台,定期举办跨学科研讨会、工作坊或讲座。这些活动不仅可以为学生提供与不同领域专家交流的机会,还能促进思想碰撞和灵感激发。在交流中,学生可以了解到其他领域的最新研究动态和技术创新,从而将这些新知识融入到漆艺创作中,推动漆艺艺术的创新与发展。同时,跨学科交流平台还能增强学生的沟通能力和表达能力,为他们在未来的职业生涯中更好地与他人合作打下基础。

4.2.5 开展国际合作以拓展国际视野

在全球化背景下,学校应积极寻求国际合作机会,与海外艺术院校或文化机构建立合作关系。通过国际合作,学生可以参与到国际漆艺项目、交流访问或海外研修中,亲身体验不同文化背景下的漆艺创作和教学方式。这种国际合作不仅能拓宽学生的国际视野,还能让他们了解到国际漆艺界的最新动态和趋势,从而提升自己的创作水平和国际竞争力。同时,国际合作还能增强学生的跨文化交流能力和外语水平,为他们在国际舞台上展示自己的作品和才华提供更多机会。

4.2.6 设立创新实验室以鼓励实验性创作

为了激发学生的创新思维和实验性创作,学校可以设立漆艺创新实验室。这个实验室可以配备先进的漆艺

创作设备和材料,为学生提供自由探索和实验的空间。在创新实验室中,学生可以尝试新的漆艺技法、材料组合或创作理念,不受传统束缚地发挥自己的想象力和创造力。通过实验性创作,学生不仅可以拓展自己的艺术语言表达方式,还能培养出独特的艺术风格和创作思路。同时,创新实验室还可以成为学生展示自己实验性作品的平台,吸引更多人对漆艺创作的关注和兴趣。

4.3 推介式教学模式的创新实践

4.3.1 建立在线展示平台以扩大影响力

在推介式教学模式中,学校可以建立漆艺作品在线展示平台。这个平台可以为学生提供一个展示自己作品的舞台,让更多的人欣赏和评价他们的作品。通过在线展示平台,学生可以接触到更广泛的观众群体,包括艺术爱好者、收藏家、设计师等,从而扩大自己的影响力。同时,在线展示平台还可以为学生的作品提供长期的展示机会,不受时间和空间的限制。

4.3.2 利用社交媒体进行作品推广

社交媒体是现代社会中信息传播的重要渠道。学校可以利用社交媒体平台进行作品推广和宣传,吸引更多人的关注和支持。通过在社交媒体上发布学生的作品和创作故事,可以引发公众的兴趣和好奇心,进而关注和支持学生的漆艺创作。此外,社交媒体还可以为学生提供与观众互动的机会,及时了解观众的反馈和意见,从而调整自己的创作方向。

4.3.3 与企业合作举办展览和拍卖会

学校可以与相关企业合作举办漆艺作品展览和拍卖会等活动。这些活动可以为学生提供更多的展示和交易机会,让他们的作品走向市场,实现其艺术价值和经济价值。通过与企业合作举办展览和拍卖会,学生可以了解到市场动态和行业需求,从而更好地调整自己的创作方向和策略。同时,这些活动也可以提高学生的知名度和影响力,为他们的未来发展创造更多的机会和可能性。

4.3.4 开展线上互动体验活动增强观众参与感

为了进一步提升作品的推广效果,学校可以开展线上互动体验活动。例如,通过虚拟现实(VR)或增强现实(AR)技术,让观众能够身临其境地欣赏漆艺作品的细节和魅力。这种创新的互动方式不仅能吸引更多年轻

观众的关注,还能增强他们的参与感和沉浸感,使他们对漆艺产生更浓厚的兴趣。同时,线上互动体验活动还可以为观众提供与创作者交流的机会,促进艺术创作的交流和共享。

4.3.5 打造品牌化推广策略提升作品价值

学校可以借鉴市场营销的理念,为漆艺作品打造品牌化推广策略。通过统一的设计风格、品牌形象和宣传口号,提升作品的整体辨识度和知名度。同时,可以与知名品牌或设计师合作,推出联名作品或限量版产品,提高作品的艺术价值和市场价值。品牌化推广策略还能帮助学生在激烈的市场竞争中脱颖而出,为他们的职业发展奠定坚实的基础。

4.3.6 建立作品数据库促进资源共享与交流

为了更好地推广和管理漆艺作品,学校可以建立作品数据库。这个数据库可以收录学生的作品信息、创作背景、技法介绍等详细内容,为观众提供全面的作品查询和欣赏服务。同时,作品数据库还可以作为学术交流和资源共享的平台,让师生、艺术家和研究者能够方便地获取和交流作品信息。通过建立作品数据库,学校可以进一步推动漆艺艺术的传承和发展,为漆艺教育的创新实践提供有力支持。

结束语

综上所述,创新漆艺教育模式对于赋能传统技艺发展具有重要意义。通过构建多元化教学模式、革新教学理念、拓展教学应用和优化教学目标等措施,可以有效解决传统漆艺教育中存在的问题和不足。这些措施的实施不仅有助于提高学生的综合素质和创新能力,还有助于推动传统漆艺技艺的传承与发展。在未来的漆艺教育实践中,我们应继续探索和创新教育模式和方法,为传统技艺的传承与发展贡献更多的智慧和力量。

参考文献

- [1]中国漆艺教育的现状、成因与体系建构[J].芦松敏.中国生漆,2018(03)
- [2]寻漆问道:浅谈漆艺教育的发展研究[J].金程斌.中国生漆,2016(04)
- [3]路在何方?——高校漆艺教学畅想[J].陈若鸥.艺苑,2014(06)