

天然漆材料在中小学美术校本课程中的探索 ——以《“漆”彩世界》为例

李攀

香港中文大学（深圳）附属道远学校，广东 深圳 518020

摘要：传统文化在中小学美术教育中占有重要地位，而天然漆作为中国非物质文化遗产的重要组成部分，因此在现代中小学美育课程中理应得到传承和发扬。本文主要探索天然漆材料在中小学美术校本课程中的应用形式及价值，以香港中文大学（深圳）附属道远学校校本课程《“漆”彩世界》为例，重点研究漂漆、戗金、堆漆等技法形式在教学活动中的应用效果，引导学生认识和了解天然大漆的特性、历史、使用技法和价值等，激发学生对大漆文化的热爱和传统艺术的向往之情，最终创作出既符合个人特色又兼具工艺性与绘画性的漆艺术作品。

关键词：天然大漆、漂漆、戗金、堆漆、中小学美术教育、校本课程

天然大漆在中国有着非常悠久的历史，远古先民最先将它作为天然涂料涂抹在器物上，以此达到防水防潮防腐的目的，然而在日益广泛的运用中人们逐渐发现天然漆不仅具有实用性，还拥有极强的观赏性和绘画性。天然大漆在适宜条件下能形成丰富的纹理，再镶嵌螺钿、蛋壳等材料，经过反复髹涂和打磨、抛光之后，漆表面温润如玉，其图案又能绘制得栩栩如生。在当代，天然大漆已然成为中国非物质文化遗产的代表名录，在各中小学、高等院校、职业院校等美术教育中得到了广泛应用。本文立足于香港中文大学（深圳）附属道远学校校本课程——《“漆”彩世界》，积极探索天然漆材料在中小学美术校本课程中的应用形式及价值，并结合实际的课程教学案例，探索戗金、漂漆、堆漆等技法的运用，通过一学年的课程实践，学生逐步认识和了解了天然大漆的历史、特性和价值等，并掌握了相关技法，创作出了优秀的漆艺术作品。

1 《漂漆》课程探索

《漂漆》是最直观、最快的能帮助学生感受和体验天然漆的一种技法，因此我将其放在了《“漆”彩世界》校本课程的第一部分。漆、

油、水、纸这四种材料以一种不可预料的方式融合成独特的艺术效果，学生们能快速地感受漆的光泽和质感。在课程教学实践中，我们采用了空白团扇、折扇、帆布包、空白纸等材料，将天然漆和油以合适的比例调和，再倒在水面上，由于油、水的密度不同，因此学生可以通过控制漆液的流动和分布，将无穷变幻的漆纹理印制在空白纸材料上，最终形成独一无二的艺术效果^[1]。

如果说漂漆的过程是帮助学生体验材料融合的乐趣，那么漂漆完成后的工作就显得格外重要，我们需要不断发散学生思维，引导学生联系生活进行深度思考。漂漆完成后的团扇、折扇、帆布包、空白纸等材料的表面会形成丰富的艺术效果，或柔和或强烈的色彩不断交融、不断碰撞出“漆”彩流光的艺术语言。对于学生而言，漂漆的简易过程还不足以满足其审美情趣的培养，他们还需要在此基础上进行思维拓展，每位同学都要根据自己的艺术作品，进行联想和发散，在已有的自然纹理上创作出主题更明确、内涵更丰富、绘画性更强的作品^[2]。在已有的课程实践中，学生们或是添加有趣的文字、奇妙的风景、造型独特的建筑、活泼可

爱的动漫形象,亦或是抽象的线条、形式感极强的几何图形等,都彰显了每一位学生独特的想象力。再创作的过程是在恰到好处之时锦上添花,而不是画蛇添足,破坏了原本较好的艺术效果,所以这一过程需要认真的思考如何在艺术创作中融入个人情感。例如,有的学生在团扇上绘制了家乡的山水,表达了对家乡的思念;有的学生则在帆布包上描绘了未来城市的蓝图,展现了对未来的憧憬。这些作品不仅体现了学生的艺术才能,更反映了他们的内心世界和对生活的理解。《漂漆》不仅是一门技术,更是一种艺术表达方式,它让学生们在探索漆的魅力之时,也能够体验到艺术创作的乐趣。

2 《戗金》课程探索

戗金工艺由来已久,它起源于古代,最初用于装饰武器和盔甲,后来逐步应用于日用品和艺术品中。《辞源》中论述到:“漆器上雕刻图案,填嵌赤金。也做‘戗’金”。戗金工艺包含两个主要工序——戗画漆面和填金。《戗金》课程为《“漆”彩世界》校本课程的第二个重要部分,其独特的材料特性和工艺技法为美术教育提供了丰富的教学资源。这一部分的课程逐渐引导学生学习和挖掘中国传统工艺的精髓,通过理论与实践相结合的方式逐步掌握戗金技法的基本技巧和创作流程。课程结构主要包含以下几个关键环节^[3]。

环节一:实物感知与作品欣赏,在课程教学实践中我准备了许多戗金艺术作品和图片供学生欣赏,通过实物展示与多媒体教学相结合的方式,引导学生细致观察作品的细节,理解戗金艺术的工艺特点和美学价值。同时,鼓励学生积极讨论和发表自己对作品的理解与感受。环节二:设计创作稿。学生们根据自己的兴趣来选择特定的主题,例如花卉、建筑、航天、科技等来创作线稿作品,这个过程需要学生们熟练使用不同形式的线,并注意线的变化规律——粗细、疏密、长短、曲直等变化,同时线也是戗金艺术作品中的重要元素,所以

学生在这一阶段不仅要有把控画面整体的意识,更要注重用线造型来刻画局部的细节。环节三:拷贝线稿和戗画漆面。学生完成创作线稿之后,在定制的戗金漆画板上进行拷贝,拷贝完成后就可以使用刻刀、钢针等工具进行刻划。刻线过程颇有讲究,我们需要逐步引导学生熟练掌握好刻刀的特性,有的是斜口,有的是圆口,刻划出来的线条形式均不一样,同时还要把握好刻线的力度,力度越大,线越深,填金之后颜色更加明显;力度越小,效果则相反。环节四:填金^[4]。学生们先在漆面上均匀地擦拭生漆,再将金粉填入其中,填金完成后的作品,画面上呈现出粗细不同、深浅不同的金色漆线,与温润的黑漆底面相得益彰。

《戗金》课程鼓励学生立足于传统工艺,并进行创新性的艺术探索。学生们通过学习戗金工艺,不仅能够理解其深厚的文化内涵,还能在实践中掌握独特的艺术技巧,为传统工艺的创新与发展注入新的活力。

3 《堆漆画》课程探索

堆漆工艺是传统漆艺术创作中最常见的技法,宋代《髹饰录》中对此概括为“阳识”与“堆起”,意为在胎体表面用天然大漆堆出图案,使其高出胎体。随后,王世襄先生在其著作《中国古代漆器》中将这一技法更名为“堆漆”。在现代漆艺术创作中,堆漆的应用颇为广泛,由于天然大漆在适宜的条件下能够自然起纹,因此经过多层堆漆后的图案变化极为丰富,且不被复制。通过精细的堆漆工艺,可以在作品表面形成细腻的浮雕效果,赋予艺术品以生动的质感和深邃的意境。此外,堆漆的技法还能够与镶嵌、彩绘等其他漆艺技法相结合,进一步拓展漆艺术的表现力和艺术语言,使作品呈现出更加多元和丰富的艺术风格。

我将《堆漆》课程放在《“漆”彩世界》校本课程的第三部分,也是最重要的部分。通过本单元课程的学习,学生们将学习如何运用堆漆技法创作出具有个人风格的漆艺术作品。

课程将从基础的堆漆技巧开始,逐步引导学生掌握如何通过不同厚度和层次的堆叠,创造出具有立体感的图案。同时,课程还教授如何在堆漆过程中融入其他装饰手法,如镶嵌、彩绘等,以达到更佳的艺术效果。通过实践操作,学生将能够深入理解堆漆艺术的精髓,并在创作中展现出独特的艺术视角,以下是具体的课程教学流程^[5]。

环节一:引导学生根据特定的主题,创作画稿,尤其注重线条的表现。在这个环节中,我们需要向学生们重点强调线在绘画中的重要地位,同时引导学生认识线的变化规律,并如何通过线的粗细、长短、疏密、曲直变化来表达不同事物的材料和肌理。而学生们根据自己的生活经历,可以选择自然、风景、人物、科技或者抽象图案作为创作切入点,再选择自己熟悉的绘画表现方式来完成线稿以及色彩稿。环节二:利用复写纸将完成的画稿拷贝到漆板上。我们先将复写纸放在画稿和漆板之间,再用铅笔将画好的线稿“描”一遍,这样画稿上的线就拷贝在漆板上了。环节三:勾线。引导学生将黑漆、立德粉、橘子油等按照合适的比例进行调和,调制好的黑漆较为粘稠,且韧性强,非常适用于勾线堆漆。调制完成后,学生们使用勾线笔,利用漆的韧性将漆沿着拷贝线进行勾勒。环节四:堆色漆,这一环节需要花费大量的时间,学生根据自己的画稿调制好不同颜色的色漆,再将其髹涂于漆板上,等待第一层色漆干燥后,再堆第二遍、第三遍、甚至第四遍,每一遍的颜色都不能相同,可以是同类色堆叠,也可以是对比色堆叠,二者都能形成非常突出的艺术效果。需要注意的是每涂上一层色漆,学生们都需要耐心等待其完全干燥,这个过程可能需要数天时间。环节五:贴箔、罩金和罩漆。将仿银箔用透明漆贴在作品上,等待一个星期完全干燥后,再薄薄的罩一层透明漆,使之呈现金灿灿的艺术效果,这个过程叫做罩金。但这还远远不够,接下来还需

要罩黑,或者罩其他色漆,以增强作品的层次感和深度。环节六:磨显,用各种不同目数的砂纸打磨画面,前期堆叠的色漆伴随着打磨的过程将会逐渐显露出来,此时画面的艺术效果颇为丰富,且难以预料。环节七:推光,磨完后的作品需要用抛光膏进行抛光。我们先将抛光膏均匀的涂抹在漆画作品上,再用棉花采用画圈式打磨,直至画面呈现镜面般的光泽和温润如玉的质感,极具工艺性与绘画性之美^[6]。

《堆漆画》课程的每个环节都要求学生细心操作和耐心等待。漆画,一半人在做,一半天在做,说的就是天然大漆的特性,它只有在特定的温度和湿度条件下才能完全干燥。因此创作堆漆画的过程一定要引导学生掌握好堆漆的时间和不同色漆的髹涂顺序,同时程鼓励学生尊重传统的基础上勇于创新,大胆地将个人的创意和情感融入到堆漆画的创作中,从而创作出既有传统韵味又不失现代审美的作品。

4 课程实施的价值与挑战

《“漆”彩世界》系列课程旨在将天然大漆引入中小学美术校本教育中,帮助学生学习 and 了解天然大漆的特性、历史、使用技法和价值等,激发学生对大漆文化的热爱和传统艺术的向往之情。从课程的整体实施效果来看,学生能较好的完成教学目标,并创作出既符合个人特色又兼具工艺性与绘画性的漆艺术作品,当然,在教学实践中我们也遇到了很多困难与挑战^[7]。

首先,天然大漆取自漆树,其本身虽无毒无害,但含有漆酚,容易使人过敏,也就是民间所说的“大漆会咬人”。因此在教学过程中需要不断地向学生强调皮肤不能直接接触大漆,并且还要引导学生做好防护工作,例如戴好围裙、手套、口罩、护目镜等等,可以在一定程度上避免过敏情况的出现。即便如此,仍然有学生出现过敏反应,此时需要及时与家长做好沟通工作,避免产生矛盾与误会。其次,

大漆干燥需要特定的温度与湿度,且需要等待较长时间,相比于国画、水彩、版画等,漆的艺术效果不能及时显现,需要耐心等待。由于这一特性使然,漆艺术作品的制作周期也显得特别漫长,短则1个月,长则1年,且制作工序也很复杂,在这个过程中大漆还会出现“变色”的情况,学生可能因此丧失继续学习的兴趣,因此,教师需要及时引导并耐心地向学生解释天然大漆的特性——天然大漆遇空气会逐渐氧化,例如浅黄色可能会变成深黄色,但伴随着干燥的过程中,大漆的颜色也会逐渐还原,这也是大漆的魅力所在。时间越久,它的色彩反而更加艳丽。最后,由于《“漆”彩世界》系列课程理论性较强,实践操作难度较大,实施教学过程中可能会出现学生难以理解或者难以操作的情况,因此我们需要选择适合中小学生学习特点的教授方式帮助学生理解,例如采用情景教学、小组合作的模式,并筛选小学高年段有较好美术基础的学生来参与校本课程的实施,并限制课程人数,以便教师能真正的关注到每一个学生的学习情况。

5 总结与反思

《“漆”彩世界》的课程探索远不止于此!天然大漆在中华大地有着几千年的使用历史,

被人们尊称为“国漆”或“大漆”。大漆之“大”乃“大美”也。漆的美是抽象的、神秘的,也是朦胧的,并随着技法的变化而变化,例如罩涂的厚薄与研磨的轻重,所产生的漆艺之美是不同的,或迷离,或梦幻。当然,大漆之美也是具体的,可感,可触,可对话,温润的质感和高贵的光泽,仿佛诉说着它在文明的浪潮中几经荣辱与兴衰的往事,并在新时代奏响华丽的乐章。非遗是中小学美术教育中不可缺失的命题,国务院发布的各项通知中均指出,要将非遗知识纳入教学计划,鼓励青少年学习和发扬优秀的传统文化,而天然大漆作为非遗的重要组成部分,例如福州脱胎漆器、宁波泥金彩漆等早已列入国家非遗项目,因此将天然大漆引入中小学美术教育无可厚非,这不仅是技术的传承,更是文化基因的延续。作为一线教师,我们更需要因时、因地地调整教学策略,并不断探索天然漆材料在中小学美术校本课程中新的实施形式,在保留使用天然大漆的核心理念的前提下,简化创作流程,探索更方便、更简洁、更环保的创作过程,并鼓励学生在保留传统艺术的基础上,积极融合现代技术和现代审美,最终创作出具有个人风格,同时兼备传统与当代审美趣味的作品!

参考文献

- [1]潘天波,胡玉康.漆艺:当代生态立场下的社会担当[J].文艺研究,2011,(10):140-142.
- [2]武非.论大漆在综合材料绘画教学实践中的文化传承与语言构建[J].美术大观,2020,(10):146-147.
- [3]长北.中国现代漆画的历史进程及当下困境[J].美术,2017,(04):108-113.
- [4]胡知凡.艺术新课标带来美术教育的新气象[J].美术观察,2024,(06):16-21.
- [5]刘会元,周绍.绳编著.家用油漆[M].北京:北京体育大学出版社,1986.
- [6]周白韬,赵斌,邹幸作.中国漆艺术的演进与发展[M].长春:吉林大学出版社,2020.
- [7]李勇著.现代美术教育的发展与创新研究[M].长春:吉林大学出版社,2020:48.