

Innovation of Teaching Methods and Practice of Cultural Inheritance of Tianshui Lacquer Carving

Ruikun Yang

Lanzhou Institute of Technology, Lanzhou, Gansu, 730000, China

Abstract

Tianshui lacquer carving, as one of the representatives of China's traditional crafts, possesses profound historical and cultural accumulation as well as outstanding artistic value. However, with the rapid changes in modern society, how to innovate and dynamically inherit while preserving traditional characteristics has become the core issue of Tianshui lacquer carving art. From the perspective of cultural ecology, this paper explores the adaptive transformation of Tianshui lacquer carving in modern society, focusing on practical approaches such as market adaptability, inheritance education, innovative techniques, and digital development. It proposes to promote the inheritance and innovation of Tianshui lacquer carving through flexible teaching and training, diversified cultural creativity, technological integration, and digital marketing.

Keywords

Tianshui lacquer carving; cultural ecology; teaching methods; innovation; digitization

天水雕漆的教学方法创新与文化遗产实践

杨瑞琨

兰州工业学院, 中国·甘肃 兰州 730000

摘要

天水雕漆, 作为中国传统工艺的代表之一, 具有深厚的历史文化积淀和卓越的艺术价值。然而, 随着现代社会的快速变革, 如何在保留传统特色的同时进行创新和活态化传承, 成为天水雕漆艺术的核心课题。本文从文化生态学的角度, 探讨了天水雕漆在现代社会中的适应性转型, 重点分析了市场适应性、传承教育、创新工艺及数字化开发等方面的实践路径, 提出了通过灵活的教学培训、多元化的文化创意、技术融合以及数字化营销等手段, 推动天水雕漆的传承与创新。

关键词

天水雕漆; 文化生态; 教学方法; 创新; 数字化

1 引言

天水雕漆, 作为中国传统工艺的重要代表之一, 凭借其深厚的历史文化底蕴和精湛的艺术价值, 早已闻名于世。然而, 在当代社会快速变革的大潮中, 传统工艺面临着前所未有的挑战与机遇。如何在保持其本质特色的同时, 拥抱现代化的创新步伐, 推动天水雕漆艺术的活态化传承与创新, 已成为亟需解决的课题。天水雕漆文化在现代文化生态中经历了市场需求、传承教育和创新工艺等多个领域的取舍与转型, 本研究从这些方面深入探讨天水雕漆的当代转型路径。

【基金项目】2023年度甘肃省哲学社科规划项目阶段性研究成果“文化生态视域下甘肃非遗手工艺创新发展研究”(项目编号: 2023YB87)。

【作者简介】杨瑞琨(1987-), 女, 中国甘肃兰州人, 博士, 副教授, 从事传统文化数字化保护研究。

首先, 在市场适应性方面, 天水雕漆凭借其精细工艺和丰富的文化底蕴, 吸引了大量对中国传统文化感兴趣的消费者。但面对全球化和现代消费市场的快速变化, 如何通过塑造具有影响力的品牌形象、积极参与跨界合作, 提升市场竞争力, 成为天水雕漆传承与发展的关键。

其次, 在传承教育方面, 天水雕漆作为一项需要高度技艺的传统工艺, 其传承工作尤为重要。近年来, 天水地区通过多种渠道和方式, 推行了具有地方特色的教育培训项目, 旨在培养新一代雕漆工匠, 确保这项技艺的延续和发展。

在创新工艺方面, 天水雕漆工艺正不断与现代科技融合。通过引入数字化设计、环保材料和新技术, 雕漆艺术不仅在制作过程中实现效率提升, 还为工艺创新提供了新的可能。尤其是数字化技术的应用, 使天水雕漆在艺术表现和市场开发上焕发新生, 能够适应现代社会的多样化需求^[1]。

本研究旨在通过分析天水雕漆的市场适应性、教育传承、工艺创新以及数字化发展, 提出在活态化传承过程中如何通过创新和适应现代社会的变化, 推动天水雕漆在新时代

的传承与发展。通过灵活的教学与培训、多元的文化创意与产品设计、新颖的数字化开发与网络营销、以及品牌形象的建设等方面,推动天水雕漆在全球化背景下焕发新的生机。

2 灵活的教学与培训

在文化生态视域下,天水雕漆的活态化传承与创新实践中,灵活的教学与培训体系至关重要。首先,灵活的教学方法不仅有助于更好地传承天水雕漆技艺,培养新一代雕漆工匠,还能确保这一非物质文化遗产得以持续传承。其次,灵活的教学与培训能够激发学习者对天水雕漆的热情,推动新技术、新工艺和新形式的探索与应用。此外,通过系统的教学和培训,提升从业人员的技能水平与市场敏感度,有助于提高天水雕漆产业的整体品质与竞争力。更重要的是,灵活的教学与培训还促进了国内外的文化交流,使得全球更多的人了解并热爱天水雕漆艺术,为中国传统文化的传播与弘扬做出了积极贡献。

目前,教学与培训的方法多种多样。在相关高校、职业院校或培训机构中开设天水雕漆专业课程,培养理论与实践相结合的专业技术人才。邀请经验丰富的名师名家,为学生提供面对面的技艺指导,确保技艺的传承与创新。同时,线上线下结合的教学模式也得到推广,通过网络平台开发视频教程、线上讲座等资源,配合线下实践操作,形成了便捷的学习体系。通过这种模式,学员不仅能够在课堂上获取理论知识,更能在实际项目中锻炼技能,增强实际操作能力^[2]。

此外,天水雕漆工作室和艺术驻地项目的建立,为艺术家提供了一个稳定的创作空间,同时向公众开放,带领他们近距离了解天水雕漆的制作过程,从而培养更多雕漆爱好者。国际化的培养与交流也不可忽视,一方面通过参加海外文化艺术交流活动,将天水雕漆艺术推向国际舞台;另一方面,积极邀请外国艺术家和学者来天水学习雕漆技艺,促进全球范围内的艺术交流与技艺共享。

通过丰富的课外活动,如天水雕漆技能大赛、作品展示等,激发学生的学习兴趣,提高社会对雕漆技艺的关注度。同时,建立交流平台,推动艺术家、学者和学生之间的互动与合作,进一步提升技艺水平。加强与天水雕漆企业的合作,实施产学研相结合的模式,也能更好地推动技能培训的实施,确保培训的实用性与针对性。

在教育体系建设方面,发展天水雕漆特色教育系统,以实践为主、理论与实践相结合的教育方式,融入多元文化元素如音乐、舞蹈和戏曲等,拓宽学生的文化视野,使雕漆学习不仅限于技术操作,还能深入理解其文化内涵与历史底蕴。通过以上方法,建立起灵活、创新的天水雕漆教学与培训体系,推动这一传统工艺的活态化传承和创新发展,确保天水雕漆艺术在新时代焕发出新的生机。

3 多元的文化创意与产品设计

在文化生态视域下,将多元文化创意与产品设计引入

教学体系,是推动天水雕漆实现活态化传承与创新发展的关键路径之一。从教学方法创新的角度来看,文化创意与产品设计不仅能够有效激活传统技艺的教学内容,还能够拓展学生的实践空间与创新思维。通过系统化的创意训练与产品设计实践,学生得以在真实情境中理解天水雕漆的文化内涵与艺术价值,从而实现“以创促学、以用促传”的教学目标。一方面,多元文化创意教学有助于刷新学习者和公众对天水雕漆的固有认知,使传统工艺摆脱静态展示的局限,增强其时代感与现实关联;另一方面,基于产品设计的教学实践能够拓宽天水雕漆的应用领域,增强其社会传播力与教育影响力,同时激发传统工艺所蕴含的经济潜能,实现文化价值与实践价值的协同提升。

在具体教学实践中,材料创新可作为文化创意与产品设计教学的重要切入点。传统天水雕漆主要依托天然漆液与木胎工艺,而在当代教学中,可引导学生在尊重工艺规律的前提下,探索漆艺与玻璃、金属、新型复合材料等现代材质的融合方式。通过课程设计与实践训练,使学生在材料实验中理解传统工艺的可塑性,培养其跨材料、跨媒介的设计能力。同时,在设计元素的教学过程中,应系统引导学生对天水雕漆中蕴含的历史符号、装饰纹样和文化意象进行再解读,并结合现代设计理念,如简约设计、抽象表达与当代审美趋势,完成从“传统元素学习”向“现代设计转化”的教学升级。

在产品类型与教学内容的拓展方面,多元化设计实践为天水雕漆教学提供了更为广阔的空间。相较于传统教学中以器皿临摹和技法训练为主的模式,可将教学成果延伸至家居装饰、文化衍生品、公共艺术及生活美学产品等领域,增强学生对雕漆艺术现实应用价值的认识。借助数字建模、三维打印等技术手段,教师还可引导学生进行跨媒介创作实践,使其在数字化设计与传统工艺结合的过程中,提升综合设计能力与创新意识^[3]。

此外,在教学实践中引入技术融合理念,也是推动天水雕漆文化创意教育创新的重要方向。通过将雕漆艺术与智能产品设计、现代照明设计等教学模块相结合,不仅有助于拓展学生的设计视野,也能增强其对传统工艺现代转化路径的理解。例如,在课程实践中探索雕漆纹样在智能终端外观设计或艺术灯具中的应用,使学生在具体案例中认识到传统技艺在现代生活中的多重可能性。

综上所述,在多元文化创意与产品设计导向下,天水雕漆教学应以实践创新为核心,通过材料实验、设计转化、产品实践与技术融合等教学方式,引导学生在真实创作情境中理解、运用并创新传统工艺。这种以教学方法创新为支点的实践路径,不仅有助于提升教学质量和学生综合能力,也为天水雕漆的当代传承与社会传播提供了可持续发展动力。

4 新颖的数字化开发与网络营销

在文化生态视域下,中国天水雕漆艺术的活态化传承

与创新,不仅涉及传统技艺和文化的保护,还包括将其融入现代社会的发展,尤其是数字化开发与网络营销等现代技术的应用。新颖的数字化开发与网络营销不仅能扩大天水雕漆的影响力,还能通过现代技术手段将其魅力传播至全球,吸引更广泛的受众,尤其是年轻一代的关注。在信息时代的快速发展下,数字化手段加强了艺术家与消费者的互动,便于更直接地了解消费者需求并进行创新与调整。此外,数字化还为拓宽销售渠道提供了便捷途径,网络营销不仅可以提升国内销售,还能打入国际市场,使天水雕漆的产品走向世界。最为重要的是,数字化开发与网络营销能够激发产品和服务的创新,通过与AR/VR、3D打印等技术的结合,天水雕漆能够创造出全新的文化产品和服务^[9]。

因此,本研究建议建立天水雕漆的数字档案库,采用高清扫描、3D建模等技术,收集并展示天水雕漆的图像、视频、历史信息及技艺细节,供公众在线访问。这将使天水雕漆的艺术魅力和技法得到更广泛的传播。此外,合作开发新产品也是一个发展趋势,与数字艺术家、设计师(如插画艺术家、平面设计师等)合作,创造出融合数字艺术元素的雕漆新形态,以吸引数字时代的消费者。

随着线上展览和体验的兴起,通过虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术可以为用户提供沉浸式的展览体验,仿佛置身于真实的艺术展览中。与此同时,构建在线互动教学平台,借助沉浸式教学、视频教学及直播工作坊等方式,吸引全球不同年龄和水平的学习者,不仅能教育公众,还能培养未来的艺术家。

通过社交媒体推广,借助Facebook、Instagram、微博、微信等平台发布天水雕漆的故事、制作过程和文化艺术内容,能够增强与受众的互动。例如,通过博客、社交平台发布相关内容,提升品牌形象并增加内容营销的效果。同时,社交媒体还为在线客户服务和社群建设提供了平台,建立品牌社群,加强与消费者的联系和忠诚度。

此外,通过实施电子商务战略,可以在天猫、京东、亚马逊等主流电商平台开设专门的销售店铺,同时建立独立的品牌网站,实现产品直接销售和品牌形象的强化。开发移动应用程序展示天水雕漆作品、文化故事及交易平台,方便消费者参与并体验天水雕漆文化。通过大数据分析和AI技术,可以精准把握市场需求、消费者行为及产品反馈,进一步优化产品设计与市场策略。

综上所述,通过建立全面的数字市场战略,实施多渠道数字营销,不仅能提升天水雕漆的全球竞争力,也有助于实现传统艺术的可持续发展和活态化传承。

5 结语

在文化生态视域下,天水雕漆的活态化传承与创新,不仅是传统工艺保护的问题,更是教学方法与教育模式创新的重要实践议题。本文以教学方法创新为核心,系统探讨了天水雕漆在当代教育情境中的实践路径,从灵活的教学与培训、多元的文化创意与产品设计、新颖的数字化开发与网络传播等方面,分析了传统工艺融入现代教育体系的可行方式与现实价值。

研究表明,构建以实践为导向、理论与技能并重的灵活教学体系,是提升天水雕漆传承效能的关键。通过校内外协同培养、师徒制与课堂教学相结合、线上线下混合式教学等方式,不仅有助于夯实学生的专业技能基础,也有效激发了其创新意识和学习主动性。同时,将文化创意与产品设计引入教学过程,有利于引导学生在真实情境中理解传统工艺的文化内涵,实现从“技艺学习”向“综合设计能力培养”的转变,增强教学内容的时代适应性与实践价值。

总体而言,将天水雕漆融入教学方法创新与实践研究之中,不仅丰富了传统工艺类课程的教学形态,也为非物质文化遗产的教育传承提供了可借鉴的实践范式。未来研究可进一步从课程体系构建、教学评价机制以及跨学科融合等方面展开深入探讨,以持续推动传统工艺在现代教育体系中的创新发展与有效传承。

参考文献

- [1] 韩丽丽,曹光宇.徽州民间工艺图形元素引入美术教学的策略研究[J].黄山学院学报,2017,19(06):73-76.
- [2] 权玺,张成祐.网络游戏与非物质文化遗产的跨界融合创新研究[J].宁夏师范学院学报,2023,44(03):102-106.
- [3] 雷茜.新消费背景下中国非遗产业创新架构研究[D].西安美术学院,2022.DOI:10.27399/d.cnki.gxamx.2022.000103.
- [4] 冯晔,杨茂林.文旅融合背景下羌绣民族手工艺品设计研发路径[J].西部旅游,2022,(15):21-23+27.
- [5] 屠淑莹,黄素心.文化产业助力乡村振兴的路径探索——来自广西的案例与经验[J].湖北农业科学,2022,61(08):204-209. DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2022.08.040.