

专业实践总结和教学案例

专业实践汇报

活动名称：漆艺文化文创设计研究项目

实践时间：2019 年 7 月 15 日 至 2019 年 8 月 30 日

教师姓名：李全恒

所属学院：艺术设计学院

实践单位：广州沅沃装饰设计有限公司

实践地点：广州市天河区

填表日期：2019 年 12 月 10 日

《探讨漆艺在文创设计中的文化自信》

活动名称：漆艺文化文创设计研究项目

实践时间：2019 年 7 月 15 日 至 2019 年 8 月 30 日

教师姓名：李全恒

所属学院：艺术设计学院

实践单位：广州沣沃装饰设计有限公司

实践地点：广州市天河区

实践概述：基于协同创新，与不同专业领域的专家、教师、设计师、工程师组成团队，在协同上发力，在创新上必然会出彩，能创造出多样性的可能性。这次的企业一线设计实践中，本人在我们公司全勤参与了所有的工作，并得到公司所有同事的一致好评。这次项目整体上比较顺利，在这个过程中也有一些小小的困难，最终还是能完美解决。该项目完成了多件漆艺文创作品，让公司在经济上有所受益；取得了相关的学术研究成果，让我校老师、同学们受益匪浅。

引言

在新时代语境下推动中华优秀传统文化的传承与发展就要在生活中落实其存在的价值。漆艺文化融入文创设计中，能提升设计的价值，注重以品质、趣味、时尚呈现新面貌。漆艺在文创设计中的应用，是以文化传播为根本，以传承和发展中华优秀传统文化为宗旨，进一步挖掘中华优秀传统文化价值内涵，进一步激发中华优秀传统文化的生机与活力，进一步增强文化自觉和文化自信。

1 漆艺在文创设计中的实现意义

1.1 扩大文化影响、增强文化自信

中华优秀传统文化市场发展日益繁荣，文化发展与传播离不开市

场的推广，特别是商品流通的方式让传播效果更有效。文化认同，它往往通过人们使用相似的文化符号、遵循共有的文化理念、秉承共有的思维模式和行为规范来表现。漆艺从传统意义上来说，指的是漆器艺术、漆的艺术、漆的工艺。漆艺文化在中国已经走过了几千年辉煌的历程，通过漆艺在文创设计中的应用是实现中华优秀传统文化的传承与发展根基所在，是对外传播中华文化的重要物质载体。文化认同是一个民族群体共同的精神纽带，漆艺文化蕴藏着我国传统文化的一个重要元素，将漆艺融入文创产品凸显相关的文化理念、符号、纹样、肌理及色彩之美，在全球化的今天能够促进民族内部的文化认同、增强国家凝聚力。

1.2 提升产品价值、传播中国文化

文创产品是通过产品本身承载着文化或艺术作为根基，将文化艺术通过创意与产品设计相结合，形成一种带有文化的创意产品。目前由于工业快速发展，有些传统工艺制作技艺的局限性使其逐渐脱离大众，而文创工作是扭转这一现象的重要手段。漆艺与文创产品相结合，既让漆艺文化得到了生产性保护、活态化发展，又能将其所承载的文化内涵以另一种方式真实的存在我们的生活里。这种巧妙的相结合，汲取中国智慧、弘扬中国精神、传播中国价值。

2 漆艺在文创设计中的运用基础

漆艺是天然漆，也被称为大漆，是从一种呈羽状复叶的落叶乔木，即漆树身上分泌出来的一种液体，呈乳灰色，接触到空气后会氧化，逐渐变黑并坚硬起来，具有防腐、耐酸、耐碱、抗沸水、绝缘等特点，对人体无害。本身所包含的物质和文化的底蕴，是其它任何材料都没有的。打磨推光后所透露出来的特殊光泽，是由内而外的，是含蓄、华贵的。天然材料的自然美、文化底蕴的精神美、人工美，再加上各

种自然材料的镶嵌（贝壳、蛋壳等）、粘贴（金银箔等），这些足够让其在文创产品上有一定的基础和优势。

从古自今，漆艺的发展离不开我们的日常生活。像古代的酒器、食器等都是漆艺制品，像近代、现代的产品、家具等也有漆艺制品。还有就是漆艺是大漆作为主要材料，其不能单独成器，会以木、竹子、麻等为胎底的漆器进行艺术表现，还可与贝壳、蛋壳、金银箔等相结合。随着时代、技术的变化，材料工艺业跟着不断提升，漆艺的自然材料目前还可以在玻璃、陶瓷、金属、聚氨酯等硬质材料为胎底上进行艺术创作，这为漆艺融入文创产品设计中提供了更多的可能性。因此，文创产品为漆艺提供多种可附着的载体，漆艺文化又为文创产品承载着文化的科普与传播。

3 漆艺在文创设计中文化自信的体现

3.1 材料自然之美

漆艺是天然漆，漆不仅“择于自然”还近于自然，这是因为漆的主要材料是大漆，大漆又称国漆、生漆、土漆。大漆干燥后没有污染、没有毒性，防腐、防潮、防霉、防虫、抗酸、抗碱、耐氧化，一旦使用会永不变色，被喻为“涂料之王”，是大自然赋予我们人类的瑰宝，是追求天然和环保的最佳产品之一。

漆艺材料源于自然，是人和自然沟通的一种语言，是文化在文创产品表达的一种方式，是文化在文创产品上巧妙融合的一种形式。天然漆是一种乳灰色的粘稠液体，接触空气后会慢慢氧化，随着时间的变化逐渐变硬且颜色越来越深，最后呈现出黑色，“漆是最黑最美的黑”这句是很多当代艺术家赞美漆艺材料常说的话。当代中国传统文化中传承了两个极致的美，一个是宣纸的白，另一个便是黑漆的漆，也是对漆艺的赞美。

漆艺材料自然美，是天然大漆具有包容性、天然性，体现了含蓄、深沉、内敛的形式美，充分表现出了天然大漆材料的包容性与审美趣味相结合，使人们感受到大自然的气息，让漆艺在文创产品上最大程度保留并展示了自然之美，激发了审美的欲望。不仅仅是传达自然美，更重要还有文化艺术内涵。

3.2 材料色彩之美

“漆黑”、“如胶似漆”这是对漆艺材料特有语言的一种描述。漆艺材料的色彩特别美并极具特色，“黑漆其外，朱画其内”，黑、朱构成了漆艺文化独特的色彩基调，将黑漆、朱漆和彩漆的组合形成漆艺大气质朴、神秘瑰丽的独特气息，充分体现了中华优秀传统文化的厚重内敛、温和圆润之美。

漆艺除了最美的漆黑色调，还有常见的颜色朱砂红，我们称为朱红，又称中国红；还有常见的彩漆也就是漆材料的自身颜色，如乔十光先生说的“大漆长于黑，却短彩”，合理的进行组合丰富画面；还有常见的金、银等金属色彩（金银箔、金银粉等）给人高贵厚重的美；还有常见的镶嵌材料呈现的色彩质地，蛋壳的朴素洁白、螺钿的绮丽多彩、红珊瑚的神秘莹润等等，将色彩对比与其他镶嵌材料的色彩加强，真是美不胜收，独特的装饰风范。漆艺中自然材料的色彩美都可作为文创产品设计的画龙点睛之笔，都可以提升文创产品的设计价值，都可以体现文化内涵、文化自信。

3.3 纹理质感之美

材质的纹理质感体现出材料的特别美，是文创产品设计的一个重要方面、一个不可忽略方面，特别是漆艺纹理质感的表现。漆艺通过打磨推光后所透露出来的特殊光泽、纹理、质感，简直让人爱不释手，它那种是由内而外的，是自然、流畅的，是含蓄、华贵的。漆艺的纹

理质感是不同于其他传统工艺，它是一种综合材料材质的工艺美术形式，它与其它传统工艺形式最大的不同便是漆艺工艺最大限度地保留了材料的原始肌理与质地。漆艺通过技艺将这些材料再通过描绘、罩漆、粘贴、填刻、起纹、镶嵌等各种工艺技法自然的融合在一起，并形成独特的肌理效果、独特的天然质感，这就是漆艺语言所具有的独特魅力。

漆艺融入文创设计中，通过纹理与质感传递了文化的自信。漆艺的材质美是自然与工艺的结合，材料呈现多样性，通过文创产品的传递，让人在触觉感受方面漆艺工艺配合木质、陶瓷等给人温暖、舒适、温馨的感觉，这与中国传统文化含蓄、内敛的精神气质相契合，蕴含着材质和工艺的统一美。通过多种工艺技法将其他材料自然性、特殊性完美结合，让漆艺画面产生多种肌理效果、纹样质感对比，给人们在不同角度、不同距离、不同视线、不同欣赏角度带来不一样的感受。如蛋壳的优雅、贝壳的绮丽、金银的高贵，都是材质本身肌理所赋予的美感，这是工业化、数字化加工无法替代的部分。也将是漆艺材质肌理特殊一面在文创产品运用上的亮点，能设计出个性化的、富有文化内涵的、具有地域文化特色的、融入精神气质的文创产品。

3.4 精神意蕴之美

我们国家的漆艺如瓷器一样有着辉煌的7000年历史，是古老华夏文明中一颗耀眼的瑰宝之一。从传统走来的大漆携带着中国古老的文化，以独特的文化视角、生动的语言承载着灿烂的中华文明，大漆含蓄、深邃、厚重给人朦胧之美；蛋壳的质朴、洁白，最适合表达朴实的意境；螺钿瑰丽多彩、金属质感的绚烂夺目，传递高雅、华贵之情，传递金碧辉煌的感受。

漆艺具有优雅的气质，有东方特有的情趣与神韵，漆艺材料可以

表达创作者的思想感情，使作品呈现情景交融，活跃着生命律动的韵味和无穷的诗意空间，展现了传统大漆的特征和独特的艺术魅力。漆艺语言能传递文化内涵、精神意境，能充分表现了中国人特有的思维方式、精神理念、文化价值、审美追求，充分体现了民族文化自信，这就是漆艺在文创设计应用中立足人们现代生活的根基。漆艺文化融入文创产品设计中让我们日常生活中不仅具有点缀的作用，又能将中华优秀传统文化以另一种方式真实的存在我们的生活里进行传承，寓神情于物象之中，构成生动优美的意蕴之美。这种惆怅是一种诗意和美感，包含了对生活或者人生的一种体验和感受，给人一种精神上的欢愉和满足，是最高的美感。然而，将漆艺文化语言融入文创产品的设计中，既能让文创产品凸显文化价值，增加其独特性，又能通过文创产品的流通，推广中华优秀传统文化，也为漆艺文化产业的再次发展开辟新的方向，也进一步增强文化自觉和文化自信。

总结

在新时代语境下，人们的审美能力提高了很多、人们对生活要求提升了很多。文创产品源于能满足功能性和审美要求之外，附有文化价值让它更有市场竞争力。将漆艺文化与文创产品相结合，彰显了文创产品的文化理念、符号、纹样、肌理及色彩之美，向历史汲取文化精华，推动中华优秀传统文化基因与当代文化相适应，与现代社会相协调，实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性的更高一个层次发展；让中华优秀传统文化拥有更多的传承载体、传播渠道和传习人群。

通过这次“漆艺文化文创设计研究”项目，有机会前往企业一线参加企业一线设计实践，让我凝聚青春正能量为共筑美丽中国梦作出更好的努力，同时带给我很大的收获。在这次的校企协同项目中，我自己表现出肯干、能干的欲望，将课堂中教育的理论知识与该项目实

践结合起来，全方位、全角度体会到了理论与实践相结合的美妙，整体表现的很好，全勤、全力参与设计实践，得到广州沣沃装饰设计有限公司的领导和其他同事们的一致好评。在此，我还不能骄傲，反而需要不断鞭策我前进，将这些阅历在今后的教学中有更实在的实践经验，有更真实的、更有体会的实践案例，为课堂教育构建更好的教学模式有着很大的帮助，也为我在今后的教学中积累最新的一手参考资料。蓦然回首，虽然没有经过长时间的锻炼，但给我带来的影响却远没有结束。在此，感谢我们广东轻工职业技术学院艺术设计学院各位领导、各位同事的鼓励与支持；感谢广州沣沃装饰设计有限公司给予我们这次一线实践的机会；感谢广州沣沃装饰设计有限公司总裁、各部分负责人、公司各位同事给予我们的帮助与指导！