

高校漆艺术课程在线教学浅析

——以漆家具设计课程为例

周 勇

摘要：高校工艺美术专业通过线上课程针对性的教学模式的设计和开展，可以提升专业学生的理论学习兴趣 and 夯实学生专业理论基础，提高学生综合设计能力。打造现代高校教育理念背景下“先动脑、后动手”的现代漆艺术教学设计思维。传统线下教学和新兴线上教学都是当代高校教育中不可或缺的教学模式，新兴的线上教学可以成为传统线下教学的有力补充，未来可期。

关键词：漆艺术 高校线上教学 理论基础 设计思维

2020 年庚子之春，新冠疫情极大影响了春季新学期正常的教学工作，开启了史无前例的大规模线上教学课程。传统线下教学模式中，有效的教学首先需要师生处于同一个现实物理空间之中，通过现实空间，实现面对面的交流。自教师从口述讲解结合板书的教学形式，到当下口述、板书结合电脑 PPT 等多媒体手段运用的教学形式，教学手段呈现出日臻丰富和多元化的态势，为疫情形势下实现全面线上教学打下基础。线上教学成为教育领域的新话题，其教学不受现实空间和地域的约束，教学方式和手段显得更为便捷、丰富。

当前高校漆艺术线下教学，总体是注重技艺实践教学。师生共处在同一个物理环境中，教师与学生通过面对面动作和交谈，来获取对方信息反馈，即教师语言结合肢体的表达方式，使学生获得相应知识和技能。教师和学生更关注于指间上的技艺学习和实践。从教师角度出发，更加重视教学中实施技法教学的讲解，通过多次亲手示范和辅导来实现教学目标，促使学生在动手实践中获得技艺。而学生则通过个人不断反复的练习的实践行为，实现学习、掌握技艺的目的。

以南京艺术学院漆家具设计课程为例，课程设计 54 课时，为期 6 周，传统线下课程设计为 9 课时的理论课程、45 课时的实践课程。课程要求通过理论讲授、案例分析和实践课题练习，指导学生设计漆家具设计艺术的理念，理解家具发展脉络及设计意义，基本掌握漆家具形式语言与创作手法，培养学生对漆家具设计的理论分析能力、对漆家具

形态与主题创意的形式转换能力，以及对漆家具与空间关系综合设计表现能力，培养学生更为立体的漆艺术设计与创新思维。授课教师在按期结课的教学要求下，更加注重技能传授，往往以指导学生完成一件或一套漆家具作品为目标来实施教学，这样会造成对课程前期理论学习的忽略，带来重技能而轻理论的弊端。

对于线上课程，首先摆在教师面前的是从现实粉笔到虚拟平台的时空转换。教师不仅要有夯实的专业知识、认知和传授技能，也要有电脑软件运用的能力。设计的艺术不是简单的表皮装饰，它是一种思想的表达，是精神的一种注入。教师需要通过不断学习，掌握和挖掘新的教学手段和方法，可以巧用丰富的线上图片、视频资源实施教学，提高课程内容对学生的吸引力，使得学生足不出户获得丰富而多元的专业知识。

线上课程的一大特点就是将传统现实物理空间意义下的教室转换成基于虚拟时空的网络空间，它在打破时间、空间等界限的同时，一改以前传统线下教学不到现场就不可能实施教与学的模式，提供了一种崭新的设计学习和训练多元化思维。

课程初始，虽然空间上、习惯上的变化，以及对平台的运用的熟练程度可能会造成师生间暂时的不适，诸如教师对课堂、学生对学习的管理不可能像传统线下教学做到简单、直接、有效；但恰恰这种跨时空的变化会给师生营造出一种新鲜感，如果教师巧妙地利用好线上平台多媒体特殊的优势：声、光、电等奇特、丰富效果，可以有效提升学生

对课程的专注力和学习兴趣。相比有限传统教室的物理空间，网络空间提供了更多更大的获取知识和技艺的可能和渠道。教师可以充分利用网络空间的丰富性和界面的友好性特征来吸引学生，传道解惑，改善传统线下教学模式相对单一表达和传授知识的短板。

以漆家具设计课程为例，课程在讲述意大利米兰国际家具展的历史、发展状况和风格理论知识点时，可以有效利用网络中丰富的视频、图片内容结合多媒体呈现技术，多角度多方面进行阐述。此举同传统课堂相对单一口述表达方式相比更具优势。一方面，可以利用因为疫情影响使得这个连续举办 57 年的设计盛会在 2020 年停办的历史事件引起学生关注，从而增加课堂教学吸引力；另一方面，可以通过结合设计、布置线上作业的方式，引导学生兴趣驱使下，主动利用互联网信息容量和丰富度极大的特点，实施自主研究和拓展学习。

漆家具设计课程相较于漆艺专业的漆画和漆器课程，产品设计的属性显著，这需要学生在较扎实的理论基础之上构建设计思维。以往线下漆家具设计课程中，会以实际操作完成一件漆家具作品作为第一目标要求。但从教学具体实施过程中，需要学生学会利用已掌握的家具材料、工艺等相关理论知识来设计制作家具。而漆艺自身制作周期长的特点和课程教学时间安排之间的矛盾，形成课程中重实践过程而轻理论学习的行为。由于缺少前期扎实的理论学习和基础研究，学生出现设计思维固化僵化的情况，他们习惯性地沉溺于某种漆艺技法的表

图1 2017级漆艺专业学生围绕“有几”这个以座椅为主题的设计课程作业

现，而忽视家具设计中材料、造型、结构等因素的综合表达。线上教学有助于改善这方面的问题，学生可以沉下心来钻研理论知识，从而促进学生漆家具设计思想的养成。

以线上漆家具设计课程中的材料来说，以往这一环节的教学内容都是学生在自己作品的实践中探究完成，教师只能就其个案进行讲解，学生在尚未全面了解和掌握材料性质的情况下开始的实践暴露出诸多的问题。而线上课程即可利用无法实践的课时，系统理论讲述、梳理漆家具各类制作材料性质，从而让学生更加全面地学习和掌握各类材料的特性特征。避免以往实践课程中常见的，因为不熟悉材料特性而造成的制作加工环节中的问题。其次教师可以利用学生对于某种材料的偏爱和关注，设置相关课题作业，引发学生自主探究学习的兴趣。

漆艺术专业学生在漆家具设计课程线下学习中习惯于动手实践训练，和视觉传达、环境艺术等其他专业学生相比，在学习中对现代电脑软件技术的依赖小，特别是设计方案报告和课后作业的呈现上，设计软件使用的能力薄弱和不足非常明显。

因此，线上教学实施对于有目的性训练和提高工艺美术专业学生软件运用能力，具有直接指导意义。随着课程不断推进，教师还可以结合实际教学状况，有针对性地利用线上课程作业来要求学生使用相关设计软件完成线上作业。这样的措施，可以进一步训练学生软件运用的能力，培养他们创造性思维。以漆家具设计课程为例，在第一周理论讲述中国家具发展史的过程中，将学生分成若干组，分

别就夏商周、两汉、魏晋南北朝、隋唐、五代、宋元、明清各个历史阶段家具及漆工艺进行研究和探讨，以包含图、文、视频等各种信息手段的多媒体方式，设计制作 PPT 的作业。此举不仅可以训练学生有效利用网络资源开展学习和研究，还可以有效提升学生使用 PPT 软件完成作业的能力。此外，在理论讲述课程结束、实际操作开始之间，适时地设计课题作业：使用 PS、AI 二维或 3D 专业软件来完成设计方案后，采用排版设计 ID 软件设计制作个人作品的海报展板，有的放矢地训练和强化学生使用设计软件完成作品，实现设计预想。

图1是2017级漆艺专业学生在2020年漆家具设计线上课程学习中，围绕“有几”这个以座椅为主题的设计课程作业。通过5周线上理论设计的课程，学生一改以往线下实践课程中，同学间相互影响造成设计相似、雷同的状况。

教育形式多样化并行将是今后一段时间的常态教育模式。对于漆艺术专业的教学来讲，教师首先要摒弃固化思维，勇于接受教学中的新事物、新观念和新方法，主动学习和积极践行新的教学模式，实现对学生“心手合一”的素质养成。“心”则在于掌握最先进、最前沿的设计手段和设计思维；而“手”就是对传统优秀文化的继承和发扬。即可以理解为对手上功夫和技艺的训练与养成。两者同等重要而皆不可失。

实践证明，疫情防控期间通过积极主动实践线上漆家具设计课程教学，通过从“心”入手，有效改变和弥补传统线下教学中重“手”而轻“理”的

现状和短板。线下、线上混合性教学模式是大势所趋，传统的线下教学和新兴的线上教学两者可以相互补充、相互支持。线上教学研究作为新教学方式的探索和尝试，尚有许多方面待实验和开发，有着很大的发展空间。

参考文献

- [1] 邹游. 设计学论坛 5, 南京: 江苏美术出版社, 2016.
- [2] 庞薰琿. 谈当前工艺美术事业中的几个问题. 美术, 1957(04).
- [3] 张道一. 造物的艺术论, 福州: 福建美术出版社, 1989.
- [4] 庞薰琿. 我热爱工艺美术教育. 庞薰琿工艺美术文集. 北京: 轻工业出版社, 1986.
- [5] 庞薰琿. 论工艺美术和工艺美术教育. 装饰, 1980(01).

[基金项目: 2020 年度南京艺术学院校级线上教学研究项目]

(周勇, 南京艺术学院设计学院副教授)