

协同创新框架下高校特色实验室多维建设研究

——以黑龙江工程学院漆艺学科实验室建设为例

王冲*,白斌,董泉城,董思楠,唐灏轩

(黑龙江工程学院艺术与 design 学院,哈尔滨 150050)

摘要:随着文化创意产业的蓬勃发展,传统漆艺作为中华民族的非物质文化遗产,其传承与创新日益受到重视。高校作为文化传承与创新的重要阵地,构建多维度的漆艺实验室不仅是培养高素质漆艺人才的关键,也是推动漆艺艺术与现代科技、设计理念融合的重要途径。本文旨在深入剖析黑龙江工程学院漆艺实验室的多维构建模式,从硬件、人才培养模式、实践平台搭建和产业化发展几个方面系统阐述,为同类实验室的建设提供科学、系统且具有实践指导意义的参考。黑龙江工程学院漆艺实验室通过多维度的建设模式,在人才培养、科研创新、文化传承等方面取得显著成效,其成功经验表明,构建多维度漆艺实验室需要注重教学体系、师资队伍、产学研合作以及硬件设施等方面的协同发展。同类实验室建设可结合自身实际情况,参考本研究成果,优化建设方案,以促进传统漆艺在高校教育中的传承与创新发展。

关键词:协同创新;多维;实践平台建设;特色

中图分类号:G642.423;J527 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-2736(2025)07-0091-8

0 引言

漆艺作为独立的一门学科,其提出最早于1940年沈福文先生创办川美漆器专业,从此漆艺纳入中国高等院校艺术教育体系。漆艺,承载着丰富的历史文化内涵与独特的审美价值,其教学有别于其他美育学科,漆艺教学有着极强的实践性,并且需要特定的实践环境。然而,在现代快速变迁的背景下,漆艺的传承与发展面临着诸多挑战。高校作为知识与文化的传播者,有责任也有能力通过创新实验室建设,为漆艺术的传承与创新注入新的活力^[1]。

1 漆艺实验室建设意义与目标

在高等教育漆艺学科建设中,实验室具有重要的意义,承担着构建漆艺学科体系、培育

专业人才、开展教学实践、推进科学研究以及对社会服务等诸多任务。其重要性在于它既是漆艺理论与实践融合之处,也是培养漆艺人才的重要基地与依托载体。实践环节贯穿整个漆艺教学的过程,是将知识与实践相结合,从漆艺的功能运用、装饰工艺、造型特点出发,这需要漆艺实验室从漆艺实践的各个环节进行科学合理的规划,确保漆艺教学与科研的平稳推进^[2]。在现代艺术教育的当下境遇中,对高校而言,积极规划、深入探索漆艺实验室的建设工作,全力改善实践教学的基础条件,构建并持续完善漆艺学科体系,是培育优秀漆艺专业人才、推动传统艺术传承发展的重要举措^[3]。

加强建设漆艺实验室,它不仅关乎技艺的传承,更在于推动漆艺术的创新与发展,为了实现这一目标而迈出的坚实步伐。促进漆艺学科发

基金项目:黑龙江工程学院龙江工程艺术创意产业化专题项目“冰雪文化视域下漆艺旅游文创产品产业化探索”(2024YJ01);黑龙江省省属本科高校基本科研业务费科研项目“冰雪文化与漆文化相结合的北方冰雪漆画技法创新研究”(2019YZ04);黑龙江工程学院教育教学改革研究项目“利用人工智能、大数据等现代信息技术改造提升传统工艺美术专业人才培养方式研究与实践”(JG202441)。

展,构建开放学术交流平台;培养漆艺人才,奠定漆艺人才培养体系基础;深化技艺传承,孕育创新思维,拓宽漆艺的应用领域,已成为现代漆艺实验室建设的目标与方向,也是我们目前亟需思考与探索的课题。

多数漆艺实验室是基于工作室建立的,从工作室到实验室,各专业间原本清晰的界限正逐步变得模糊,艺术设计的表现形态日益多元^[4]。不少艺术设计高等院校纷纷倡导开放实验室,这一举措的关键要义,是打破不同实验室间的隔阂,以此推动学生自主性学习的开展。在特定的文化背景下,对漆艺专业特色、课程结构设置及其教学目标进行分配,开放实验室模式的深化发展正在重塑传统漆艺教育的生态格局。在数字技术与手工艺深度融合的当下,漆艺实验室通过搭建跨学科协作平台,催生出一系列突破性创作,通过与科技、商业、教育等领域的跨界合作,传统漆艺开始介入公共艺术、文化遗产活化、文创产品开发等新场域^[5,6]。

2 黑龙江工程学院漆艺实验室的多维构建实践

2.1 硬件筑基,构建优质载体

黑龙江工程学院漆艺学科现有基础教室、荫室、粉尘冲洗室、造型实验室、北方漆艺研究所、髹漆实验室、漆画中心等漆艺专业实验室,实验室走廊空间改造为漆画展示空间,另外还配备漆艺展厅(图 1),主要由优秀的漆画作品展示区、

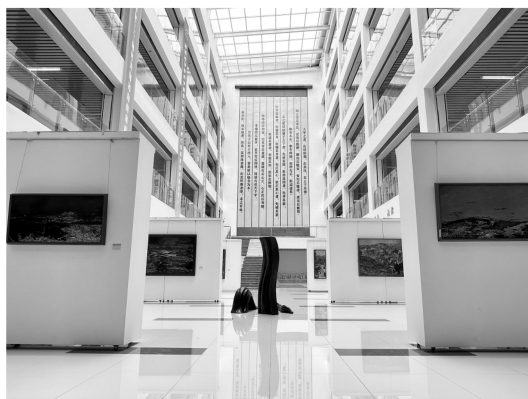

图 1 漆画漆器展示空间

漆工艺展示体验区(图 2)、漆立体及非遗仿古刀剑锻造髹漆技艺展示区组成。通过实验室、体验区和展示区的多重建设与协同发展,构建了一个集教学、研究、实践、展示和文化传播于一体的多维空间,成为黑龙江工程学院的特色学科,为漆艺学科的发展提供有力支撑,推动漆艺文化的传承与创新^[7]。

在设备配置上,配备大功率湿膜加湿机、电暖器、喷漆设备、水帘柜、木工机械设备、打磨机等髹漆专业设备,全面的设备配置,能够极大地满足漆艺教学与创作的多样化需求。不仅能提升学生实践操作能力,使其熟练掌握各类髹漆设备的使用技巧,还能激发他们的创新思维,利用优质实验设备优势开展更多创新性漆艺项目。同时,完善的设备体系也为高校漆艺实验室与企业开展深度合作提供了硬件支撑,吸引企业参与联合研发项目,促进科技成果转化,进一步推动漆艺行业的创新发展,助力高校培养出更多适应时代需求、具备综合素养的漆艺专业人才。

黑龙江工程学院利用实验室的空间、设备、师资等资源,大力开展创新人才培养,全面提高本科生、研究生及学术队伍整体艺术创作与艺术研究水平,尤其是对人才培养、科学研究与学术交流、实验室与基地建设等方面的总体水平提高起到重要作用,进一步促进学科建设与发展,有效利用现有资源,达到共享实验室建设的目的。除考虑满足本学科需要外,还充分发掘资源潜力,拓展实验室功能。不仅要为艺术设计学科开

图 2 漆工艺展示体验区

放使用,还面向其他院系或高校开放实验室进行艺术研究,为区域经济建设、文化建设开展艺术研究、艺术创新等服务创造条件,达到开放共享服务社会的目的。

2.2 丰富漆艺教学手段,拓展漆艺人才培养途径

从多角度配合工艺美术系的课程体系建设,注重理论与实践相结合,引入校企合作课程和项目式教学,鼓励学生参与企业产品研发,提升学生解决实际问题的能力。为顺应新文科发展趋势,需构建漆艺专业知识与就业创业能力协同培养体系,将能力塑造嵌入专业教学环节。通过搭建开放式教学资源共享平台,强化学生对漆艺知识的实践转化能力,鼓励学生以自主研习、团队协作的方式开展创新创业探索,推动知识学习与实践应用的深度融合。这种培养模式旨在实现知识积累、能力提升与实践创新的协同发展,助力高校学子全面成长。聚焦传统漆艺文化的传承与创新,以新文科理念为引领,着重培育学生在漆艺领域的创新思维与创业能力。致力于培养兼具深厚专业素养、多元知识储备与实践操作能力的复合型人才,使其能够精准契合产业发展需求,成为推动漆艺文化创新发展的生力军^[8]。

创新漆艺人才培养依托的是“项目促教、教助科研、竞赛带教”的教学理念,实验室则通过优化实践环境和设备,推行拓展式教学模式,助推实践成果转化。相比传统的人才培养模式,这种系统、立体的模式,不仅能与经济社会发展的需求相对接,而且能够充分融合新时期的时代特征,有利于漆艺的传承与发展^[9,10]。

在硕士研究生人才培养方面,黑龙江工程学院于2021年获批髹漆艺术设计方向硕士点,髹漆艺术设计以历史及现实中的髹漆设计为主要研究对象,重点围绕漆画创作及其理论、漆器设计及其理论、特色旅游衍生品设计、髹漆生态材料运用等开展髹漆传承、创新研究工作,具有基础性及应用性双重研究价值。目前,已经形成以冰雪艺术表现为基础的北方流派髹漆设计理论及

其工艺特色,构建高水平的创作研究团队,成为黑龙江漆艺产业发展的主要研发力量。培养过程充分彰显漆艺专业特色,构建以实践教学为核心,理论知识与内在素养协同发展的培养体系,对学生实施全方位、系统性的专业训练。采用理论讲授与设计实践紧密结合的教学模式,积极创造设计实践条件,建立多种形式的实践基地。同时,优化课程设置,在夯实学生实践能力的基础上,同步提升其理论水平与综合素养,实现理论与实践教育的有机平衡。

为配合好硕士研究生的人才培养工作,建立研究生专业实验室,用以满足学生进行漆艺创作实践研究。不仅为学生提供了丰富实践机会,也进一步推动了髹漆艺术设计领域产学研的深度融合,为培养出更多理论与实践兼备、能为黑龙江乃至全国漆艺产业注入创新活力的优秀硕士人才筑牢根基。

2.3 实践平台搭建

黑龙江工程学院基于多年的实践研究,校内建立北方漆艺研究所,以省内首个“漆画创作基地”为基础,与工艺美术专业、漆画中心协同共建。在实践教学科研工作方面,充分发挥课堂教学的主阵地作用,强调课上课下有效结合与互补,多次承接大型漆壁画的设计与制作和漆文化衍生品、漆屏风、黑龙江旅游工艺品的研发,是大学生创新创业项目的孵化“摇篮”。2021年12月,黑龙江省文化和旅游厅授牌“黑龙江省非物质文化遗产教育基地”“黑龙江省非物质文化遗产研究基地”。实践平台的搭建实现传统文化的保护、传承、创新和发展,推动创新成果产业化、品牌化,以学术带动教学,以教学促进产业,均衡发展、互相促进。

通过实践平台的建设,在非遗传承与发展等方面能起到多方面的积极作用。黑龙江工程学院作为省级非物质文化遗产代表性项目—龙江晕金髹漆技艺的实践研究单位,对龙江晕金髹漆技艺所蕴含的文化内涵进行深入挖掘和研究,龙江晕金髹漆技艺突破传统晕金技法,形成极具黑龙江地域特色的艺术表现形式。在工艺层面,该

技艺融合工笔画的细腻、装饰画的新颖、素描的立体以及民间刻纸的精巧,将金银色晕染效果发挥到极致。内容创作上,以独特的髹漆艺术为载体,生动展现黑龙江的民族风情、自然景观、历史人文和地域风貌,彰显白山黑水、冰雪世界、异域建筑等特色,诠释北大荒精神的深刻内涵。相较于其他髹漆技艺,龙江晕金髹漆技艺凭借丰富的绘制技法与表现效果脱颖而出,通过匠心制作,呈现

出层次丰富的视觉体验与情感共鸣(图3)。

此外,通过对龙江晕金髹漆技艺中的非遗元素进行现代化创新设计,将其融入当代生活产品,开发出兼具时代特征与市场价值的非遗文创作品,有效推动非物质文化遗产在新时代背景下的创造性转化与创新性发展(图4、图5)。

实验室积极配合非遗基地投身于漆艺非遗教学、研究、推广活动之中。定期举办漆艺主题

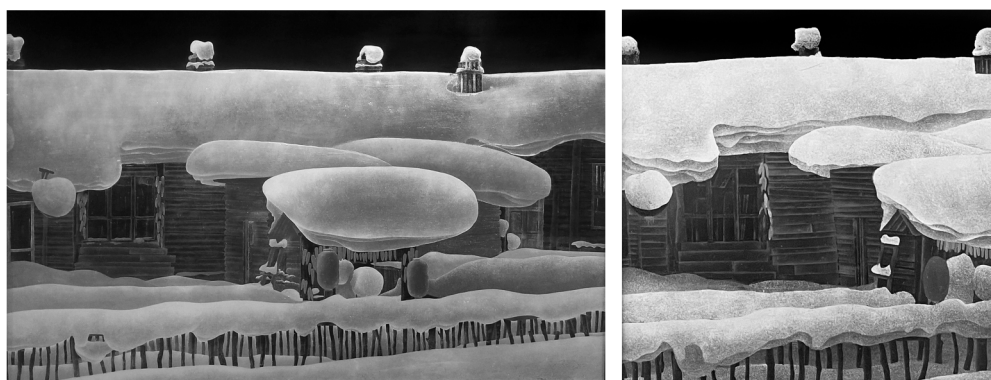

图3 黑龙江省非物质文化遗产代表性项目-龙江晕金髹漆技艺漆画

图4 北方地域花鸟题材晕金茶则

图5 晕金技艺文创产品

展览,不仅在校内展示师生们精湛的漆艺作品,还走进中小学、美术馆及国外,展演展示非遗漆艺体验活动让更多民众近距离领略漆艺的魅力,激发大众对非遗文化的兴趣与热爱。同时,配合大学生创新创业项目开发漆艺培训课程与材料包,打破地域限制,吸引了全国各地的漆艺爱好者参与学习(图6、图7),扩大了黑龙江漆艺文化的传播范围。此外,还邀请国内外知名漆艺专家学者来校讲学,开展学术交流活动,拓宽师生的学术视野,提升学校在漆艺研究方面的整体水平。

2.4 双向赋能,深化产业合作

在产业合作方面,实验室持续深化与企业的联动机制。与多家漆艺相关企业达成校企合作

协议,共同开发具有黑龙江地域特色的漆艺文创产品,如将冰雪文化元素融入漆艺作品,打造出一系列深受市场欢迎的旅游纪念品、漆艺文创产品等。联合英雄刀剑锻造有限公司建立非遗漆艺与仿古刀剑锻造技艺示范中心,与黑龙江省工艺美术大师、国家级非物质文化遗产——古兵器锻造技艺省级代表性传承人、黑龙江省第四批省级非物质文化遗产项目传统刀剑锻造技艺代表性传承人王启兵共同研发非遗漆艺与仿古刀剑锻造技艺,致力于保护和传承黑龙江地区独特的传统漆艺和仿古刀剑锻造技艺。作为传统文化技艺的展示和学习平台,有助于更多人了解和认识黑龙江省特有的文化传统,同时也为学生提供了一个学习、展示和交流的平台,促进非物质文

图6 非遗漆艺文化的活态传播-在俄罗斯开展国际非遗漆艺推广展示活动

图7 幼儿园非遗飘漆扇体验课

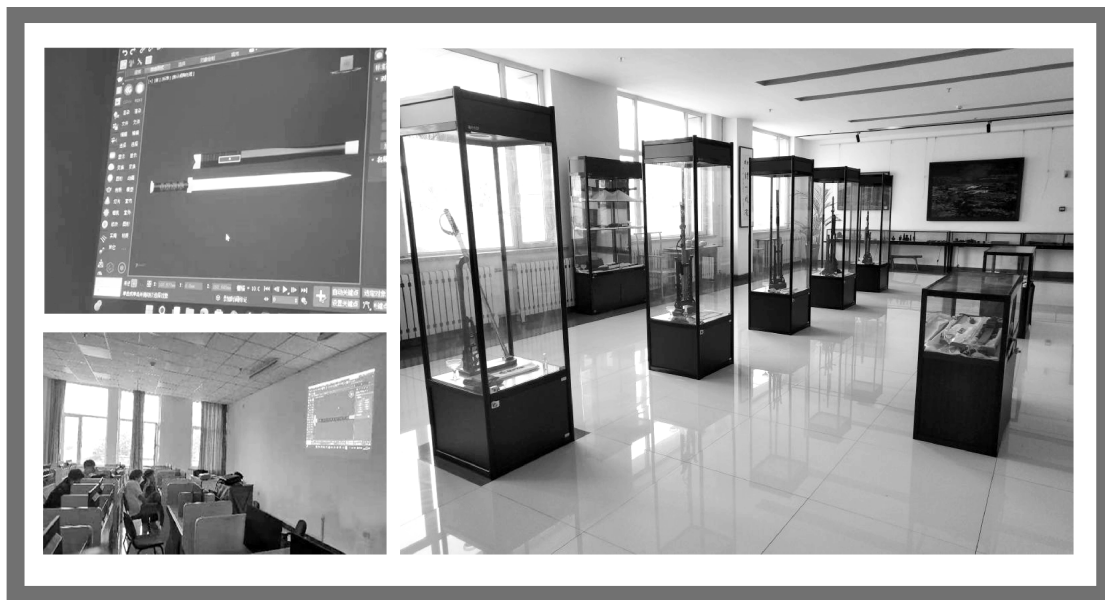

图 8 非遗漆艺与仿古刀剑锻造技艺示范中心

化遗产的继承和发展(图 8)。通过产学研一体化的发展模式,不仅为企业提供了创新设计与技术支持,还为学生创造了更多实习与就业机会,真正实现了非遗传承、教育教学与产业发展的深度融合,为推动黑龙江省文化产业的繁荣发展贡献着源源不断的力量^[11]。

3 高校漆艺实验室建设面临的挑战与未来发展路径

尽管黑龙江工程学院漆艺实验室在多维构建方面取得了显著成效,但仍面临一些挑战与问题。如随着本科生与研究生的学生人数上升,荫室及专业实验室的管理及空间不足成为漆艺实验室目前亟待解决的问题,如何科学合理的规划实验室的空间利用,成为了关键所在。针对此问题,可考虑对现有实验室空间进行重新规划与改造,将一些功能类似或可合并的区域整合,比如把工具存放区与材料准备区进行合理融合,在不影响操作流程的前提下,减少不必要的空间分隔,以增加整体可用面积。同时,对荫室进行功能性分区,依据不同阶段漆艺作品对荫室环境的要求,在专用教室、实验室划分出多个小型荫室区域,既便于管理,又能有效提高荫室空间的使用效率,满足更多学生同时使用的需求。

目前,众多高校愈发重视漆艺这一传统艺术领域的传承与创新教育,师资力量不足、资金投入有限、设备陈旧与不足等问题限制了漆艺实验室的进一步发展。针对上述问题,漆艺实验室应继续加强师资队伍建设,吸引更多优秀人才加入;加大资金投入力度,完善实践环境与设备;拓宽学术交流渠道。同时,还应注重传统文化的传承与创新并重,推动漆艺艺术在新时代的繁荣发展。

4 结语

高校漆艺实验室的多维构建是推动漆艺艺术传承与创新的重要途径。黑龙江工程学院漆艺实验室通过课程体系创新、实践平台建设、产学研合作与成果转化以及学术交流作等多维度构建模式,为高校漆艺实验室建设提供良好范式,助力我国漆艺人才培养体系的完善与发展。为培养高素质漆艺人才、推动漆艺艺术与现代科技融合提供了有益探索。未来,实验室应继续深化多维构建实践,为漆艺艺术的繁荣发展贡献更多力量。

参考文献(References):

- [1] 钟声,华御翔. 高校本科漆艺课程结构及教学实践

- 研究:以北京工业大学艺术设计学院漆艺教学为例[J]. 艺术教育, 2023, 44(10): 168-171.
- [2] 郭春方. 新文科建设背景下艺术人才培养创新与实践的思考[J]. 艺术教育, 2020, 41(12): 18-20.
- [3] 吕军. 高校艺术设计类专业实验室管理制度相关问题的探讨[J]. 设计, 2019, 32(13): 89-91.
- [4] 江岸飞, 孙晋博. 有关实验室和工作室相结合的本科艺术设计实践教学探索[J]. 教育教学论坛, 2019, 9(25): 125-126.
- [5] 蔡成海, 李明. 地方高校艺术设计专业实验室集群多维平台建设微探[J]. 美术教育研究, 2020, 10(22): 126-127.
- [6] 郭继朋. 共享开放机制下高校艺术设计类实验室建设探究[J]. 艺术与设计(理论), 2021, 2(10): 147-149.
- [7] 钟誉. 高校漆艺实验室管理模式探究:以福建师范大学漆艺实验室为例[J]. 艺术科技, 2017, 30(02): 337+417.
- [8] 洪兴宇, 杨佩璋. 工艺美术人才培养模式的创新探索:清华大学美术学院工艺美术系教育 20 年[J]. 装饰, 2019, 61(09): 45-49.
- [9] 张宏伟. 漆工艺开放性实验教学探索与实践[J]. 中国生漆, 2020, 39(01): 42-44.
- [10] 傅志超. 漆艺文化传承与创新课程群建设:以德州学院为例[J]. 德州学院学报, 2020, 36(03): 97-99.
- [11] 何志英, 陈由登. 价值共创视角下高校漆艺实验室的建设探析[J]. 艺术研究, 2021, 23(01): 117-119.
-

作者简介:

第一作者/通讯作者:王冲,1988年生,女,哈尔滨人,硕士,黑龙江工程学院艺术与设计学院,助理实验师,主要研究方向为髹漆艺术。Email:261602005@qq.com

Research on the Multidimensional Construction of University Characteristic Laboratory under Collaborative Innovation: Case Study of the Construction of Lacquer Art Laboratory of Heilongjiang Institute of Technology

WANG Chong^{*}, BAI Bin, DONG Quancheng, DONG Sinan, TANG Haoxuan

(College of Art and Design, Heilongjiang Institute of Technology, Harbin 150050, China)

Abstract: With the vigorous development of cultural and creative industries, traditional lacquer art, as an intangible cultural heritage of the Chinese nation, is increasingly valued for its inheritance and innovation. As an important battlefield for cultural inheritance and innovation, universities should establish multi-dimensional lacquer art laboratories. This is not only the key to cultivate high-quality lacquer art talents, but also an important way to promote the integration of lacquer art with modern technology and design concepts. This article aims to deeply analyze the multidimensional construction mode of the Lacquer Art Laboratory in Heilongjiang Institute of Technology, systematically elaborating on hardware, talent cultivation mode, practical platform construction, and industrial development, providing scientific, systematic, and practical guidance for the construction of similar laboratories. The Lacquer Art Laboratory of Heilongjiang Institute of Technology has achieved significant results in talent cultivation, scientific research innovation, cultural inheritance, and other aspects through a multidimensional construction model. Its successful experience shows that building a multidimensional lacquer art laboratory requires attention to the coordinated development of teaching system, faculty team, industry university research cooperation, and hardware facilities. The construction of similar laboratories can be optimized based on their own actual situation, referring to the research results, in order to promote the inheritance and innovative development of traditional lacquer art in higher education.

Key words: collaborative innovation; multidimensional; construction of practical platform; characteristic