

高校美术教学中陶瓷工艺的实践教学方法探究

汤登雄

景德镇艺术职业大学, 江西 景德镇 333000

DOI:10.61369/EDTR.20240110021

摘 要 : 陶瓷工艺作为我国传统文化的瑰宝, 具有悠久的历史 and 特殊的艺术魅力。将陶瓷工艺应用到大学的美术教育中, 既可以对这项古老的工艺进行继承与发扬, 又可以给学生们创造更多的艺术材料和练习的空间, 提升学生的艺术素养与综合能力。本文围绕高校美术教学中陶瓷工艺实践教学的重要性展开分析, 深入探讨了当前教学中存在的问题, 并提出了针对性的优化策略, 旨在推动陶瓷工艺实践教学在高校美术教育中的创新发展, 培养更多具有创新精神和实践能力的艺术人才。

关键词 : 高校美术; 陶瓷工艺; 实践教学

Exploring Practical Teaching Methods of Ceramic Craftsmanship in Art Education in Colleges and Universities

Tang Dengxiong

Jingdezhen Vocational College of Art, Jingdezhen, Jiangxi 333000

Abstract : Ceramic craftsmanship, as a treasure of traditional Chinese culture, has a long history and unique artistic charm. Applying ceramic craftsmanship to art education in universities can not only inherit and promote this ancient craft but also create more artistic materials and practice spaces for students, enhancing their artistic literacy and comprehensive abilities. This article analyzes the importance of practical teaching of ceramic craftsmanship in college art education, deeply explores the problems in current teaching, and proposes targeted optimization strategies. The aim is to promote the innovative development of practical teaching of ceramic craftsmanship in college art education and cultivate more artistic talents with innovative spirit and practical abilities.

Keywords : college art; ceramic craftsmanship; practical teaching

陶瓷早在石器时代就已是人类日常生活中的重要贮存器皿。陶瓷产生的初期是为了实现存贮功能, 但随着社会的进步以及陶瓷工艺的发展, 陶瓷具有了观赏性, 成为一种常见的工艺品, 随着陶瓷工艺衍生而来的陶瓷文化更是风靡全球。通过在高校美术教学中开展陶瓷工艺实践教学, 可以使同学们更加近距离的接触陶瓷工艺, 深入了解陶瓷工艺背后所承载的文化内涵, 从而激发学生对传统文化的热爱与传承意识。通过实际操作, 使学生既可以熟练地学习陶艺的制造技术, 又可以把当代的美学理念和传统的文化融合起来, 创造出富有时代感的陶艺产品, 使民族文化的继承和创新充满生机。

一、高校美术教学中陶瓷工艺实践教学的重要性

(一) 传承与弘扬传统文化

作为中华民族优秀的文化遗产之一, 陶瓷工艺在几千年的历史长河中积淀了丰厚的历史、文化与艺术。在高校美术教学中进行陶瓷工艺的学习, 可以使同学们更加紧密地与这种古代技术相联系, 对其进行研究, 深刻地理解其所蕴含的文化意蕴, 以此来培养学生对传统文化的喜爱和继承。学生在实践过程中, 不仅能够掌握陶瓷制作的基本技能, 还能将现代审美观念与传统文化相结合, 创作出具有时代特色的陶瓷作品, 为传统文化的传承与创新注入新的活力^[1]。

(二) 培养学生的创新思维与实践能力

陶瓷工艺实践教学为学生提供了一个动手操作、亲身体验的平台。在实践中, 学生需要根据自己的创意和构思, 运用所学的陶瓷制作技能, 将想法转化为具体的作品。这样既可以训练他们的实践技能, 又可以培养他们的创造性思维。通过不断地思考、不断地尝试、不断地探索, 寻求解决问题的办法, 使学生具有较强的创造力和动手能力。另外, 陶瓷工艺的多元化与弹性, 也为同学们创造出更大的创意空间, 让同学们依自己的喜好与专长, 在陶艺的生产过程与表达上, 充分展现个人的个性与创造力。

(三) 提升学生的审美能力与艺术素养

陶瓷工艺作为一门艺术形式, 具有独特的审美价值。它的造

型优美、装饰丰富、质地特殊，可以给予人们很强的视觉冲击力与美的享受。在大学的美术教育中，进行陶瓷工艺实践教学，学生能够深入了解陶瓷艺术的审美特点和艺术规律，学会对陶艺进行鉴赏与评判，提高了学生的美学素养。与此同时，在实际创造中，学生需要不断追求作品的艺术表现力和审美效果，这也促使学生不断提高自己的艺术素养和审美水平。另一方面，除了要熟练地掌握陶艺的制造技术外，还要学会有关的色彩学、构图等美术理论，把它们应用于陶艺的创造之中，才能提高其艺术魅力，也培养了学生的综合能力^[2]。

二、高校美术教学中陶瓷工艺实践教学的优化策略

（一）创新教学方法

1. 项目驱动教学法

项目驱动教学法是以项目为载体，将教学内容融入具体的项目任务中，让学生在完成项目的过程中学习和掌握知识与技能。在陶瓷工艺实践教学中，老师们可以结合教学目的和学生的实际情况，设计具有一定难度和挑战性的项目任务。同学们以小组为主体，自己选定课题，进行调查、设计、制作、演示等一系列的工作。在课题的执行阶段，老师扮演辅导角色，给予学生所需的技术支援与辅导，并协助学生解决所遭遇的难题。通过项目驱动教学法，学生能够在实际项目中锻炼自己的创新思维、团队协作能力和实践操作能力，提高学习的积极性和主动性^[3]。

例如在陶瓷工艺实践教学中，可以进行“社区公共艺术陶瓷座椅”的社会大众作品的创作。同学们在对小区的环境风格和居民的需求进行调查后，完成造型设计、泥料的比例、成型的制作（比如打浆或者是人工塑造），以及颜色的匹配，最后在窑中进行烧制。在此过程中，老师们还可以帮助他们解决一些裂纹和变形等方面的问题，最后将这些东西安置在小区里，这样不仅可以训练学生们的工艺技能，也可以让他们感受到陶艺的实际价值。

2. 情境教学法

情景教学法是指在教学中，老师有目的地导入或创造一些以形象为主要内容，带有某种情感色彩的、形象鲜明的情景，以引起学生一定的态度体验，从而帮助学生理解教材，并使学生的心理机能得到发展的教学方法。在陶瓷工艺的实际教学过程中，老师们可以创造出与陶瓷技术有关的情景，包括模仿古代陶瓷作坊、举办陶艺艺术展、邀请陶艺艺术家到现场表演，使学生们能够亲身体验到陶瓷艺术的韵味，从而激起他们的研究热情和创造的灵感^[4]。

例如在陶瓷工艺教学中，可以设置“宋代官窑作坊”的情景。让学生们穿上古装，用传统的陶轮、匣钵等器具，模仿宋朝人练泥、拉胎、上釉的整个工艺过程。设置仿宋瓷陈列区，再现古代瓷器的烧造声音，让学生在“泥料陈腐需多久”“釉色如何仿官釉”等问题中，亲身体验到宋代的制瓷技术，同时也能深刻地感受到传统陶瓷的文化内涵与技艺逻辑。

（二）整合实践资源

1. 加强校内实践基地建设

高校应加大对陶瓷工艺实践教学的资金投入，加强校内陶瓷

制作工作室的建设。通过对实验教学器材的不断改进，增加实验器材的采购，为学生们创造一个较好的实习环境。对各个功能区进行了适当的设计，设置原料加工区、成型制作区、装饰绘画区、烧制区等，为学生提供较为完善的操作场地。另外，大学也可以与有关企业进行联合，建立校内产学研结合的实习基地，把企业的实际生产项目引入校园，让学生在实践中接触到真实的生产任务，提高学生的实践能力和就业竞争力。

例如大学可以在学校设置陶瓷创意工作室，并配有3D陶瓷打印机和智能窑炉等设施。将陶瓷造型与传统的雕刻技法相融合，利用智能化的温度控制，精确地烧制出陶瓷造型。如制作“数字釉彩花瓶”时，可对比传统手工与数字化工艺差异，提升跨媒介创作能力。

2. 开发网络实践教学资源

随着信息技术的飞速发展，利用网络进行教学与学习的途径越来越多。在此基础上，充分发挥陶艺学课程的优势，构建陶艺学课程的实验教学体系。建设陶瓷工艺教学网站，提供教学课件、教学录像、虚拟模拟实验、网上测试等多种教学资源，以满足学生的自学与交流需求。建立网上讨论区、网上问答等功能，让学生在过程中遇到的问题能够及时得到解决。另外，大学也可以通过微信公众号、抖音等社会化媒体平台，将有关陶艺的信息、作品展示以及教育结果等内容进行宣传，增强对陶艺教育的宣传力度，使更多的同学投身于陶艺的研究之中。

例如在大学建立陶艺仿真实验的平台，学生可以在网上进行“陶艺机”的“开坯-修胎-施釉”的虚拟作业，并对泥料的湿度、转速等参数进行实时反馈。同时，该系统开通“云端窑炉”，为学生们提供相应的釉料配方，并进行相应的仿真烧制，通过对高温还原氛围中的颜色变化进行实时观测，突破传统的离线实验空间和时间的局限。

（三）完善课程体系

1. 优化课程设置

高校应根据陶瓷工艺实践教学的目标和要求，结合学生的专业背景和兴趣爱好，优化课程设置。构建系统科学的课程体系，保证各个课程的衔接紧密，内容合理；在课程设计方面，要注意理论联系实际，加大实践比例，给学生充足的动手和创造机会。此外，开设陶瓷美术设计、陶瓷装饰技术、陶瓷材料等方面的专业课程，扩大学生的知识范围和技术范围。另外，也可以开设陶瓷文化欣赏、现代陶艺创作、陶瓷与环境美术等选修课，以适应不同层次学生的需要和兴趣^[5]。

例如在课程设置上，可以建立“初级-高级-创造”三层结构；大一开设《陶瓷手工成型基础》课程，学习如何进行拉坯、制作泥塑；《陶瓷装饰技法》，大二开《陶瓷装饰技法》，教青花、刻花；大三开设《现代陶艺创新设计》课程，并与其他学科相融合。如大三学生用传统泥条盘筑结合数字建模，制作“可交互陶瓷灯具”，实现传统与现代融合。

2. 丰富课程内容

在陶瓷工艺实践教学课程内容的选择上，以培养学生创新意识、提高学生综合素质为主。既要覆盖传统工艺的制作方法和技

艺,又要注意当代工艺的最新动态与最新科技,将新材料、新工艺与新设计观念融合于教学之中。在教授传统的手工成形、烧制工艺的同时,也要将数字化转型技术、新型陶瓷材料运用等方面的知识融合进去,使学生能够更好地理解并掌握当代陶瓷制造的新技术。在此基础上,将课程内容与现实的生活、社会需要相结合,引导学生关注社会热点问题,把自己的创造力和思想融合在陶艺中,让它既有社会价值又有实践意义。

例如开设《陶瓷与科技融合》这门课,让同学们学会如何把导色釉运用到瓷器上,制成具有荧光效果的“智能陶瓷壁饰”;或者在《陶瓷与生态设计》一书中,用回收陶瓷废料制作生态花盆,并根据植物的生长需要,进行渗水构造,将传统的手工艺与现代材料及环境保护相结合。

三、结束语

在高校的美术教育中进行陶艺实践教学,是继承与弘扬民族文化,培养学生的创造性思想和实践能力,提高学生的审美素质和艺术修养的一项十分必要的工作。然而目前,我国高校美术教学中陶瓷工艺实践教学还面临着很多问题。大学要通过教育手段进行革新、健全课程系统,优化课程结构、充实课程内容等方式提升其课程的质量与效率。通过上述的最优对策的执行,可以促进大学美术教育中的陶瓷工艺实践教学的创新性发展,培养出更多具有创新精神和实践能力的高素质艺术人才,为我国陶瓷艺术事业的发展作出积极贡献。

参考文献

-
- [1] 于洋. 陶瓷工艺传承与地方师范院校应用型人才培养的融合 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(01): 18-19.
 - [2] 翁梅. 新媒体语境下陶瓷工艺美术教育创新研究 [J]. 喜剧世界 (下半月), 2021, (07): 98-100.
 - [3] 兰天宇. 高校艺术实验室建设与管理的思考——以贵州民族大学陶瓷工艺坊为例 [J]. 科技与创新, 2020, (16): 111-113.
 - [4] 罗亨江, 吴兵. 基于目标管理的高职院校部门绩效考核体系的研究——以江西陶瓷工艺美术职业技术学院为例 [J]. 党史博采 (理论), 2014, (02): 56-57+63.
 - [5] 叶正隆, 孙续畅. 关于将自媒体应用到高校课程教学中的探究与思考——以《陶瓷工艺材料应用》课程教学为例 [J]. 景德镇学院学报, 2015, 30(05): 121-124.