

陶艺课程中中国传统工艺案例的研究与运用

李泽琛 上海中学

摘要：中国作为陶瓷之都，有着悠久的制陶历史，但作为一门学科，陶艺在中国的发展只有几十年的时间。上世纪八十年代中后期，随着西方现代主义艺术的介入，“当代陶艺”的观念对中国传统陶瓷艺术产生了广泛而深刻的影响，并一度成为了中国陶瓷艺术界的新标杆。这个现象不仅在艺术市场中引起了不小的波澜，也把当代陶艺的表现形式带入了陶艺课程中去。久而久之，传统陶艺的制作工艺渐渐地淡出人们的视野。

随着社会对中国传统工艺的重视，传统陶艺如雨后春笋一般重新回归我们的视野。各大院校、陶艺作坊都开设了传统工艺的课程，这股势头也蔓延至中小学，中小学陶艺相关教育教学活动也开始关注陶艺的传统工艺，突如其来的传统工艺风潮席卷了许多中小学，各校争相开设了陶艺特色基地，并邀请景德镇的制陶师傅们前来授课，然而这种过往矫正的现象不知道会在哪一天又离开了我们的视线。

诚然，为了弘扬中国的民族文化，这些现象对复兴中国传统陶瓷是好的开端，但也会引发之后的问题，会不会像八十年代进入中国的“当代陶艺”课程那样仅仅是昙花一现？这个问题不禁让人思考为什么要在中小学开设陶艺课程，为什么要将中国传统工艺的技法带入课程中去？本文将通过对外校和本校的陶艺课程中“关于中国传统工艺教案”的案例研究及运用进行论述与总结。

关键词：陶艺课程 中国传统工艺 教学案例 国际学生 传承与创新

一. 中小学陶艺课程的现状

在教育改革的大背景下，如何培养和提高学生的创造性思维能力一直是课程的核心思想之一，而陶艺作为一门课程，具备了视觉和触觉，启发学生想象等诸多方面的优势，并作为一门美术选修课长期以来属于探讨的焦点。自2000年教育部艺术委员会在《九年制义务教育全日制中学美术教学大纲修订版》中提出：“对有条件的学校可增加陶艺的内容”¹一经出台，上海各中小学响应号召，相继增设陶艺选修课程，并在教材中逐步完善陶艺章节。自开设陶艺课程的近二十年来，这股文化热度在中小学里逐渐开花结果，一些学校尝试把陶艺教

[1] 耿军. 在中学美术课程中开展陶艺教学的实践与研究 [C]. 上海: 上海市中小幼陶艺教学成果师生作品展组委会, 2016

学作为特色课程，也相应出版了校本的陶艺教材，每年还会举办陶艺单项比赛，种种迹象表明中小学陶艺课程越来越受到人们的重视，但在推进的过程中同样遇到了很多的问题，根据这两年自己的教学实践和同行之间关于陶艺课程的教学交流总结出几个问题：

1. 陶艺课程中过高的传统文化热度

2017年初国务院出台《中国传统工艺振兴计划》之后，与传统文化有关的都热了起来，而陶艺课程作为发扬与传承中国传统文化的中流砥柱，不仅在高校有成熟的工作室，同时也把高校的课程带入中小学的美术课程，如许多传统制作样式的课程《泥叫叫》、《紫砂壶》、《学画青花瓷盘》等旨在发扬与传承中国的文化传统。顾名思义，传统陶艺是立足于传统手工，并通过工匠的智慧赋予陶瓷器以实际功用，使其具有一定的审美和象征意味。但这些传统陶瓷作品往往具有程式化的特征，从而在表现方式的多样性上受到约束。反而忽略了陶艺课程中创新思维能力的培养。

2. 陶艺课程中单一化的传统教学模式

了解其他开设陶艺课程的学校之后发现，大部分学校开设陶艺课的教学内容都针对制作步骤展开授课。受传统陶艺技法的限制，制作步骤体现在装饰的表现技法上，如雕、刻、划、贴等，但这些表现技法很难摆脱一些惯性、机械的思维模式²。这种教学内容对第一次接触陶艺课程的学生来说非常受用，但就课程的发展来看，课堂中老师以示范制作步骤为主的教学模式并不长远。

因此，对存在于陶艺教学中的这些问题，近两年来，我校在陶艺课程的教学内容与方法上有了如下的思考与实践：

二、本校对陶艺课程中传统工艺的研究与运用

中国传统制瓷工艺中有“七十二道方成器”的说法，其中就有泥板成型。³泥板成型法又称泥片贴塑法，是中国传统的制陶工艺，距今7000-5000年（新石器时期早期后段）。泥板成型即可以制作立体的造型，如杯子、人物、建筑等，还能制作平面的造型，如浮雕、浅口容

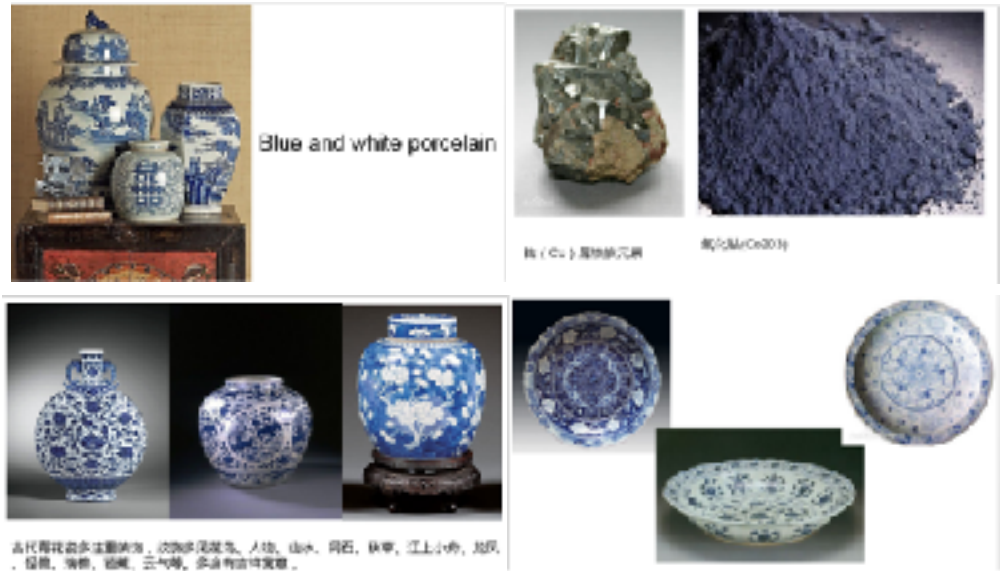
[2] 杨斌. 论中国传统陶艺与现代陶艺语言表达的异同与中心审美[J]. 陶瓷科学与艺术, 2012

[3] 孙绍昆. 关于高校现代陶艺教学的思考[J]. 中国陶瓷工业, 2014(3).

器等。它的工艺方法主要是利用泥板围合成或构成造型形体，具有独特的表现力，因其制作方法的多样化，这种典型的传统工艺是目前陶艺课程中普遍使用的教学方案。

在我校陶艺课程中，泥板成型工艺的制作方法在传统的基础技法上增加了一部分的内容

在课程中通过让学生了解作品的出处后化为自己创作的依据，从而引导并激发学生的创作动力。每一件传统陶瓷品都有其相应的文化背景和时代特征，如在指导学生制作“青花瓷

盘”的教学过程中，展示中国不同朝代的青花瓷[如上图]，通过讨论，指导学生分析作为一种实用器物，青花瓷在不同朝代的绘画图案不同。为什么会存在差异？引导学生进一步分析与思考，让他们了解到这种差异是代表了各朝代的审美趣味。通过这一系列的分析，学生就能打开创作思路，根据自己想象的时代背景绘制出来的青花瓷盘都各有特色[如下图]。于是，作品即吸收了传统文化的工艺，又有学生自己的创作想法。

通过对本校陶艺课程的研究，要想深入研究课题，还需要在原有的课程框架上有所改变与突破。

三，陶艺课程教学模式的思考与实践

在陶艺课上，老师注重示范陶艺的工艺与技法。这种授课方式在培养学生动手能力和创新能力方面是很有效的教学内容和教学手段，但随着教育理念的更新，动手能力与创新能力不再是衡量陶艺课程好坏的标准。在当今的时代背景下，陶艺课程的教学目的应该从培养动手能力和创新思维能力深化到让学生能够把对传统工艺的理解融合自己的设计思想、设计理念通过实践变为现实，把抽象的理论变为具体的物质形象。如果要将这样的陶艺教学目的落实到现实中去，那么课程架构需要有新的改变。这些改变包括：

1，开放的陶艺工作室。自上世纪八十年代陶艺课程进入中国的高等院校以来，陶艺工作室的发展一直很稳定，不同于其他课程，比如素描、色彩、设计等，都是以教室为单位，可同时有几个教室授课。陶艺一开始就被建设成工作室的形式，相对独立和自由[如右图]。学生可以在获得基本的陶艺工艺流程之外，将更多的时间投入到创作中并从中建立与外界的交流来体现自己陶艺作品的价值这种方式与中国传统的陶艺工坊以及包豪斯作坊时代的积极因素有关。⁴现今的中小学陶艺教育，也可以通过陶艺工作室的形式引入这类授课方法来增强学生对学校乃至社会的

适应能力、应变能力，所以推动开放式、体验式的教学工作室的建立很有必要。

2，将传统陶艺的文化背景引入教学。中国有着数千年的制陶历史，因其陶瓷业的发达，各地的陶艺作坊随之兴盛起来。作坊的制作流程是每位师傅只做一种工艺，如揉泥、拉

[4] 孙绍昆. 关于高校现代陶艺教学的思考[J]. 中国陶瓷工业, 2014(3)

坯、刻画、上釉、入窑等，都是分开制作的。就算一位很厉害的拉坯师傅在遇到上釉时也束手无策。如今陶艺课程则是整合了陶艺的工艺流程，将之归纳在一起，作为课程教给学生，尽管每个工艺流程都是点到为止，但认识整个工艺流程之后，对学生个人的创作会有很大帮助。所以，如何整合与安排工艺流程是课程的重点。然而，工艺流程是比较枯燥与单一的授课方法，比如揉泥需要反复揉几十次等。于是，课程中背景知识的穿插就显得特别有必要，可以在单一的工艺中带入一些活力，如在揉泥之前介绍揉泥的来历，有几种揉泥的方法等。但这种文化背景的介绍存在一些问题，一不小心会把错误的知识传递给学生，现在很多学校对传统陶艺文化都非常重视，所以会在课程中介绍与之相应的背景知识。不过有些老师在介绍的时候由于对背景知识了解不足，反而出现了错误：一位陶艺老师在教授陶屋的制作课程引用汉代的墓葬陶仓图片时⁵，称之为土楼。这就是非常明显的错误，土楼是活人居住的，而陶仓是给死人陪葬的。所以老师在介绍的时候也要了解背景知识之后才开始说课，而不是将错就错，误人子弟。

3. 在传统陶艺课程中增加多元化的教学手段。第一，教室作为传统的授课点已不能满足学生对知识的渴望，所以陶艺课程需要走出教室。作为一所国际学校，大多数的学生对中国传统文化是陌生与好奇的，对这些学生来说创新是比较容易入手的事情，如何进入中国传统文化的语境反而更困难。首先，要将中国传统文化直观地摆在学生面前，比如带学生参观博物馆的陶瓷馆、进入高校的陶艺工作室观看艺术家制作传统陶瓷等。通过让学生视觉上直观地感受传统陶艺的魅力也能激发学生对创作的动力。在参观博物馆的同时老师向学生介绍不同时期传统陶瓷造型与颜色的来历，这样还能在文化素养上让学生获得更多对中国传统陶艺文化的深入了解。再次，让学生有机会自己展示陶艺作品，如通过校内外的陶艺展览与比赛，参加国际部每年两次的义卖会来展示作品。通过走出教室的方法，让学生能向外界展示自己作品的教学方式不仅让学生建立信心，还能让学生在制作的过程中一直带着问题去思考，如何能把作品做的更好来吸引观众与顾客，于是就达到了学生主动在问题中学习、在实践中锻炼、在创作中提高的目的。

[5] 陈静. 从“泥趣”走向创意表现——以《多样的居民》为例谈儿童陶艺教学中的“赏”[C]. 上海市中小幼陶艺教学成果师生作品展组委会, 2016

四、结语

陶艺教学既有美术学科的共性，又有着区别于其他美术门类的独特性。⁶通过近两年来对陶艺教学的研究中发现，要促进传统工艺在陶艺课程中的发展与运用离不开传承与创新。首先要打破以动手制作为主的教学格局，要让学生离开教室进入更广泛的学习环境中去了解传统陶瓷文化艺术，用眼和手直接去感受传统工艺的魅力，扩大学生学习的深度和广度。其次，学习传统工艺并不是照搬传统工艺，而是需要老师在课程的设计中让学生认识与理解传统后，并能通过自己主动地去实践运用。陶艺教学中的传统工艺正因为有了新兴创造力的注入才会开出美丽的花来。所以，我们既不能舍弃传统也不能舍弃创新。希望通过自己之后的教学研究，能在陶艺教学中有新的突破，让学生了解更多的新知识。

【参考文献】

[1] 耿军.在中学美术课程中开展陶艺教学的实践与研究[C].上海：上海市中小幼陶艺教学成果师生作品展组委会，2016

[2] 杨斌.论中国传统陶艺与现代陶艺语言表达的异同与中心审美[J].陶瓷科学与艺术，2012.

[3] 孙绍昆.关于高校现代陶艺教学的思考[J].中国陶瓷工业，2014(3).

[4] 孙绍昆.关于高校现代陶艺教学的思考[J].中国陶瓷工业，2014(3)

[6]李娴.教授陶艺课程的学习研修总结<http://www.jxteacher.com/jixy2011/column39931/794d9c9f-e12f-4df9-b032-4bca116b8de7.html>

[5] 陈静. 从“泥趣”走向创意表现——以《多样的居民》为例谈儿童陶艺教学中的“赏”[C]. 上海市中小幼陶艺教学成果师生作品展组委会, 2016

[6] 李娴. 教授陶艺课程的学习研修总结<http://www.jxteacher.com/jixy2011/column39931/794d9c9f-e12f-4df9-b032-4bca116b8de7.html>