

构建陶瓷文创特色美育课程体系的实践研究

朱璜

江西景德镇市第五中学

[摘要] 陶瓷教育正式列入中小学教育范畴之后, 全国各地陆续开始推行学校陶瓷美育课程, 如何使课程设置能脱离千篇一律, 实现因地制宜、因材施教, 就需要将重点放在课程资源地域性及文化创意性的开发方面, 构建一个以陶瓷文化创意为特色的美育课程体系。

[关键词] 课程体系; 陶瓷文创; 渗透融合

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1996

中小学开展美育是学校推行素质教育的基本要求, 构建独具特色的美育课程则成为学校素质教育的具体表现。二十一世纪初新课标将陶艺教育正式列入中小学教育范畴, 各地陆续开始推行学校陶瓷美育课程, 但大都单一体现在玩泥制陶这一层面。如果既能传承中华民族优秀传统文化, 又将其融入时代形成文化创意, 让传统文化绵延不绝、历久弥新, 从而实现文化资源在校本课程中的实施和转变, 势必能构建出内容详实、富有创意的陶瓷美育课程体系, 进一步拓宽学校素质教育的途径, 推进特色校园文化的建设。

一、多维度陶瓷文化资源的挖掘

我国幅员辽阔、文化历史悠久, 陶艺品类异彩纷呈, 为地方校本课程的建设提供了丰厚的沃土。每个地域都有自己的特色, 同时也传达着各自独创的代表性文化。全国各地都有开展陶瓷美育课程, 但由于个性、文化、地理因素等多方面的差异, 导致各地发展并不均衡。比如南方的气候和资源就比北方更适合开展陶瓷课程, 大部分的教学内容都能够得以实施。也正因为如此, 我国北方学校对陶瓷传统文化的了解知之甚少, 多数学校即使开展了相关课程, 也很难做到所学皆所得, 大大受到了地域性的局限。正所谓南橘北枳, 在南方得以推行的陶瓷课程在北方便显得鸡肋。因此, 构建地方陶瓷特色美育校本课程, 既要立足于地域性这一原则, 又要体现出文化多维这一优势, 推陈出新、另辟蹊径才能发挥出陶美最大的育人功效。

构建陶瓷文创特色美育课程体系的主旨是要让学生用心感受自己身边的优秀文化资源, 并在传承非遗的基础之上将其发扬创新, 既培养了孩子们爱国爱家的赤子情怀, 还能将各类知识学以致用, 服务于生活。课程设置应多样化多维度, 从历史遗迹、工业发展、地质变迁、陶瓷化工、文学体现、瓷乐乡音、工艺技法、民间传说等诸多方面入手, 兼顾地方特色、满足特殊要求。引导学生通过学习、体验、总结, 眼、脑、手、口、心相互配合协调并用, 从中发现问题解决问题进而获得成功, 这种通过体验得到的知识记忆最为深刻, 交叉融合的实践教育胜过了教师的千言万语。

不仅仅是知识的地域性, 最重要的还在于整个的探究过程, 通过独具地方特色、量身定做的陶艺学习, 课程内容更接地气、更具有实操性、更能引起师生的强烈共鸣。学生通过学习认识了家乡的人、了解了家乡的事、看遍了家乡的景、感受了家乡的情, 知道家乡的过去、认识家乡的现在、自豪家乡的骄傲、体会家乡的别具一格, 同时进一步激发了同学们建设家乡未来的热情和信心。探索并建立灵活多样的课程体系是学校教育的一种需要和必然, 植根于传统文化沃土之上的创新创意课程恰好迎合了这个时代对素质教育的发展需求, 之所谓“润物细无声”, 这种实实在在、潜移默化的教育才是真正最有效地教育, 而这种教育必须建立在多维度这一原则的基础之上。

二、各学科渗透交叉融合的实施

美育课程并非一门独立存在的学科, 它是一个完整的课程体系, 与德、智、体、劳等各学科之间既有纵向的联系又有横向地融合。以陶瓷文化创意为特色的美育课程, 从内而外无处不体现着学生的个性表达和独创精神, 学生的实践过程经历着眼告诉脑、脑教会手、手促进脑的发展阶段, 这种连贯性的思维和体验是与众不同、无可替代的。其形式并非单一呈现, 更多的是体现在隐性的学科之间的融会贯通, 体现在创新及实践能力的高效提升。

从内容来看, 陶瓷文创特色美育不是一门孤立存在的课程, 其维度之广、信息量之大, 使其必定与历史、语文、地理、化学、物理、数学乃至音乐、劳动、信息技术等各方面知识密不可分。在课程实施的过程中, 需要将不同学科的知识进行交叉融合, 并经过不断的建构重组, 设计开发出独具特色能体现地域文化底蕴的陶美校本课程, 促使学科知识结合学科思维再上升到激发学科价值, 这一系列多维度广度的课程设置增添了教学的实用性和趣味性, 同时极大地拓宽了学生的视野、丰富了学生的内涵、增强了学生对美好事物的憧憬。这种由美育课堂所营造出的良好探究式教学氛围能够极大地提升学习效率, 激发学生学习的原动力, 使其成为课程的主流和常态。

例如在讲授“青花瓷”这一知识点时, 不仅要让学生学习相关的制作工艺, 开启天马行空的独特思维进行设计, 并通过眼脑手的协调配合, 将所思所想所学到的知识加以实现, 完成一件自己独一无二的陶艺创作, 而且还必须让孩子们了解到: 一件青花就是一部历史, 一部泥与火铸就的历史; 一件青花就是一首歌曲、一首脍炙人口的歌曲; 一件青花就是一篇诗词, 一篇传颂千古的诗词; 一件青花就是一个故事, 一个氧化钴的化学故事。这些学科间相互渗透交叉融合的课程形式, 能够合理高效地提升学生的综合素养, 同时也有助于打破各学科知识碎片化的局面, 将各学科精华之处加以梳理贯通, 使其成为一个有条理、有规律、容易理解和运用的知识整体, 促进了学生成长发展所需的开放性能力的形成。

没有哪一项实用课程的设置是能够一蹴而就的, 陶瓷文创特色美育课程的构建, 并不是以简单的知识或技法的传授为主, 更不是单纯地强调学科体系。它的实施要根据课程内容、硬件设施和学生的实际情况而不断调整, 从而使教学成效得以优化, 形成“探究→创新→修正→探究”循环而有规律的学习方式, 让学生在实践中学习知识、掌握技能、发展个性。

三、综合性文化创意题材的设置

爱因斯坦说过“想象力比知识更重要”, 比尔·盖茨也曾感叹“创意犹如原子裂变, 只需一盎司, 便可带来无以计数的商业效益”。在这个脑洞大开的社会, 需要的是具有独

特创意的综合性人才，而开展陶瓷美育课程其最重要的目标就是培养学生的想象力和创造力，激发创新意识。“文创”顾名思义就是“文化创意”，将优秀的中华传统文化在创意中进行传承和发展，既能够拓宽学生的视野，也可以活跃孩子们的发散性思维，同时还赋予悠久的传统文化以新生。因此，要发挥出陶瓷美育课程的最大功效，就必须对课程内容进行大力的综合性开发和建设。

由于地域及文化的不同，各地在进行课程设置时不可一概而论，必须考虑人文、地理、资源、工艺、师资等综合性因素，力求能够凸显优势、规避劣势，扬长避短才能编写出适合本地特色及学生实际情况的陶瓷美育个性课程。

在资源丰富、陶瓷文化及其工艺普及度较高的地区，可以兼顾课程的深度和广度，既能开展陶瓷非遗探秘、陶瓷历史溯源、陶瓷材料挖掘、陶瓷博物馆之旅等一系列传统文化知识课程，同时也可以联系生活实际，运用陶瓷成型工艺及装饰表现手法创作出兼具实用及美学价值的工艺品。例如：在了解了陶瓷文化的演变发展及材料工艺之后，可以引导学生分析当地的地理环境和资源分布，带领学生通过挖掘黏土来炼制陶泥，尝试用粗陶泥搭建微型小柴窑并制作陶器进行试烧，感受制陶的整个工艺流程，体验有趣的传统手工技艺，收获乐烧带来的成功愉悦。

在资源贫乏，陶瓷业不够发达的地区，课程的设置则不用局限于各种陶瓷工艺实操，可以考虑以陶瓷文化元素为核心开发一系列文化周边创意美育课程。例如：平时生活中打碎了瓷器你会怎么办？引导学生变废为宝，将陶瓷碎片进行装饰性或景观化处理，碎瓷片可以变身为一件别致的挂饰也可以拼贴出一幅精美的壁画；清新脱俗的青花瓷为世人钟爱，你能用青花元素来美化生活吗？带领学生运用青花纹饰及色彩进行造型设计，并将其用于衣食住行等生活装饰；人们常用的瓷盘瓷碗只能用作餐具吗？引导学生用生活中随手可得的日用瓷来进行DIY创作，将陶瓷平盘进行瓷面装饰并标上时间刻度，打孔后装上石英机芯，悬挂起来就是件实用又个性的挂钟。此类陶瓷文化创意还有很多，将这些轻制作工艺重头脑风暴的趣味内容引入课程，就能打破传统陶艺教学中倾向技能学习的单一化模式，着力于引导学生关注自然环境、关注社会生活、关注陶瓷文化延伸出的广阔创意空间，并学会用作品表达自己的情感、用双手诠释“工匠精神”。

四、多元化课程评价体系的构建

艺术教育不同于其他学科，它是没有评价标准的，人们对艺术的评价和欣赏往往出于自身的审美视角，评价方式和标准的不同，对于审美对象就非常容易产生巨大的差异，所以说，每个人心中都有一杆评价的称。陶瓷文创美育课程是为适应学生发展需求而建设完善的，其评价方式当然不能单一只强调作品的美观性和准确度，孩子们创造出的作品在他们眼中，是没有明显的好与不好界限的。因此，只要能自由表达出自己的内心想法，自由地去感受美、寻找美、创造美，充分调动学生的眼、脑、手协作完成，这就是一件完美的艺术品。只有构建一套更适合学生成长和个性培养的多元化陶艺课程评价模式，才能让学生全方位多角度去发掘自己的潜能和优势，大胆寻找自身独特的闪光点，不缩手缩脚、不盲目从众，真正从陶瓷美育学习中体验成功、收获自信。

在评价的方式方法上，可以采取多元化综合素质评价。对于可量化的知识，诸如陶瓷发展、陶瓷赏析等方面的内容采取量化考核方式；对于难以衡量学习成效的结果，就不能以好和坏来简单区分对待，则可以多种形式予以呈现，可通

过语言表达、设计规划、作品展示、手作实操、新媒体策划等多种新颖又实用的方式来进行评价。在“陶瓷与生活”综合探索学习领域评价方式中，就可以让学生运用所学的各种陶瓷装饰技法来展示所学成果，通过重组陶瓷元素来美化校园、丰富生活。例如：利用各色碎瓷片进行苗圃花坛的装饰；用马赛克布置校园文化墙；设计有趣又个性的生肖小雕塑放置在草地和树丛间扮靓校园；制作校徽、钥匙扣、马克杯等有创意的小饰品作为学校赠送来宾的伴手礼；还可以尝试将自己的陶瓷作品在集市上进行售卖，或是在网站上进行直拍，用自己的力量为公益基金筹款……

只有建设并完善多元化的评价体系，认真对待每一个孩子作品背后的意义，了解作品的创造过程，关注他们是否有主见、不跟风，而又别出心裁地创造出独一无二的作品。只有综合考虑到这些方方面面的细节，并予以不同形式的评价肯定，才能让每一位学生都更加自信；只有变“一元主体”为“多元主体”，才能让每一位学生都收获成功的快乐；只有实施课程的多元化建设，促进评价体系的灵活高效，才能科学地推动美育校本课程的有序完善，适应学生个性化发展的需要。同时，还要考虑到评价的差异性，考虑到评价个体的知识储备以及学习能力的不同，最大限度地做到评价的科学合理性，使每一名学生都能收获到自信与成功，真正体现出陶瓷文创美育课程的价值。

教育关乎人类未来，必须随着时代的发展而不断创新完善。特色课程体系的建设，是促进学生个性发展的重要保障，是形成学校办学风格的重要依托，通过挖掘多维度优秀陶瓷文化资源，实行各学科知识的渗透交叉融合，设置综合性文化创意题材，建立多元化课程评价体系，就能够独辟蹊径，为校本课程建设开辟出一片广阔天地。构建起全面高效的陶瓷文创特色美育课程体系，既可以促进特色校园文化的建设，塑造学校良好的品牌形象，又能够将我国优秀陶瓷文化传承并发展下去，帮助学生树立起健康的审美观，传承创新、以美育人，真正体现出“教育的本质是唤醒，是开发人的内心”。

参考文献

- [1]胡晓清.学校特色文化与校本课程开发的整合研究[J].教育理论与实践,2017,37(29):41-43.
- [2]寇章云,谭宗芳.乡土文化教育融入校本课程的应用探究[J].文学教育,2017(2).
- [3]何毅华.手工时代的凝视-现代陶艺课程教学模式研究[J].成都师范学院学报,2017.
- [4]林毅.陶艺校本课程的实施与探究[J].基础教育参考,2016(18).
- [5]付全新,王坤庆.课程改革深化背景下校本课程开发的价值取向及实现路径[J].课程·教材·教法,2013.
- [6]张广利.校本课程开发的实践与思考[M].福州:福建教育出版社,2013.
- [7]陈晓州.基于校本课程开发的美术课建设[J].南阳师范学院高等专科学校学报,2013,33(2).
- [8]邱玲.基于创新思维的陶艺课程教学探究与实践[J].中国大学教学,2013(11):128-129.
- [9]教育部基础教育司.走进新课程:与课程实施者对话[M].北京师范大学出版社,2002.

(本文为江西省教育科学“十三五”规划2020年度课题《陶瓷文创特色美育校本课程开发研究》课题研究成果,课题立项批准号20PTYB059)