

校园土陶艺术工作坊的建设与实施

唐赞

遵义师范学院附属实验学校

[摘要]陶器的出现对于人类自身而言具有划时代的意义,原始陶器的成型方式经历从手工成型(捏塑、泥条盘筑)到轮制成型(慢轮、快轮)的发展历程,其制作技法伴随着人类的进步而逐步发展、不断完善。在制作过程中,代表了制陶从家庭副业到专门的手工艺的变迁,但无论是哪种成型方式,双手的劳动是不可或缺的。由于黏土的可塑性能,手会在黏土表面或多或少留下痕迹,也是这种指纹、掌纹记录了制作的过程。在手工制作过程中,制陶艺人将习得的经验结合个人的理解,通过盘条、拍打、拉坯等技法凭借双手将个人的感悟传达到器物的表面和深层,最后构成了土陶制作的手工意韵。

[关键词]土陶;工作坊;建设

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.1092

一、设计思路

花茂村位于贵州北部,遵义市播州区西部,其白鳍泥、黄泥资源丰富,为花茂土陶的生产提供了主要原材料。花茂村所生产的土陶样式种类繁多,但由于其为民服务的特性,花茂土陶的生产主要以实用性器皿为主。花茂村土陶技艺作为我省的非物质文化遗产,除其艺术历史价值外,也很大程度上方便了当地人民日常生活用品的需要,同时也为茅台酒厂大批量提供酒瓶、酒缸。

过去,贵州省遵义县枫香镇花茂村叫荒茅田,往昔是个“出行难、饮水难、看病就医难、农田灌溉难、村民增收难”的典型贫困村庄。后来改名为花茂,寓意“花繁叶茂”。

“好日子是干出来的,贫困并不可怕,只要有信心、有决心,就没有克服不了的困难……”,2015年6月16日国家领导人来到花茂村,在这里留下了深情的话语,温暖了花茂村民的心,鼓舞他们逐梦前行。党的十八大以来,在党组织的引领和扶贫政策支持下,花茂村依托红色旅游资源——苟坝会议会址,引进农业企业落户,以“乡愁”为品牌,花茂村实现了田园风光、红色文化、土陶文化与农产业发展的有机融合。2019年,花茂村仅乡村旅游综合收入就达到6亿元,被评为省级同步小康示范村。今日的花茂,至今仍完整保留着商品经济萌芽时期以手工业工场为中心的古老村落形态,对比鲜明又和谐共存,百余年的土陶工艺、成片向日葵、格桑花掩映下的土墙草垛,穿村庄而过的白腊河,形成一幅美丽画卷。

乡愁在何方?在花茂村石板路旁盛开的向日葵花里,在农家小院里果实累累的杨梅树上,在灶台间香飘四溢的“盐子鸡”里。行走在如今的花茂村,“荒茅田”已不在,处处是笑脸。沿着平坦的村道漫步,一种形制奇特的土陶罐引起了游客注意,纷纷围着打量。“这叫做盐子,用来蒸制花茂传统美食‘盐子鸡’,特别香。”花茂村土陶非遗传承人母先才笑呵呵地向大家介绍。盐子原来只有富裕人家才用得上,现在生活好了,家家都能用。“我们就是专门来找土陶器的。”来自重庆的游客也笑了,难怪总书记说,能在这里找到乡愁。制陶42年,今年55岁的母先才是花茂土陶制作手艺的第四代传承人,祖祖辈辈都是做酒坛子、酒瓶、菜坛子为生,他抓住村里发展乡村旅游的机会,开起第一家土陶艺术馆,继续传承祖辈留下来的这门手艺。

二、土陶艺术工作坊的建设背景

遵义一片红色的土地,黔北泥文化丰富多彩,我们有枫香花茂村百余年的土陶历史,及非遗传承人母先才、余庆泥牛黄——黄泽富等前辈们作为榜样,这为我们提供了丰富的地域文化资源。作为教育工作者,我们有责任将土陶文化继续延续并发展下去。遵义师范学院附属实验学校自2017年搬至新蒲校区办学以来,高度重视地方文化与教育教学的有机结合,推动地方文化在校园推广,根据小学生认知和心理特点,结合地域文化特色着手创建了《土陶特色课程》,投入20余万元建设了土陶艺术工作坊。

目前土陶艺术工作坊配有100平方专业教室1间,15平方设备室1间,1个专业电窑炉,烘干机、喷釉等设备若干,以及泥塑作品展示柜等。5年多来我们积累了大量教学经验,自编了一套适合小学生学习的土陶教学课程,随着课程的实施,土陶教学在推进学校素质教育方面发挥了独特的作用,并且在教学实践中收到了良好的教学效果。

三、具体做法

(一)打造艺术与功能有机结合的土陶艺术工作坊环境

1.精心规划土陶艺术工作坊室内格局

我校是依山修建,土陶艺术工作坊在建设规划时,考虑到材料及窑炉等搬运问题,决定教室建设在停车场旁,分为了手工成型教室和陶艺拉胚教室,可同时容纳50多人开展教学活动。教室内工具摆放区、材料摆放区、作品展示区等,划分清晰,教室内配有适合学生高矮的洗手台,宽大的操作台和展示柜,经过美术老师的精心布置,里面摆放了各年级学生的优秀作品,为学生创设了浓厚的陶艺氛围。

另外教室内附带一个小型的原材料准备室,配备有遵义本地土陶泥、土陶釉料、专业烧制窑炉。

(二)构建完善的土陶艺术工作坊教学体系

土陶艺术工作坊建立的主要目的之一,是为开展土陶教学服务。所以我们在土陶课程的设置上,以陶艺社团活动、陶艺小组、美术课为载体,开设作品欣赏课、技能体验课、土陶创作课三种课型。时间安排为:陶艺社团课每周五下午第五节和第六节课,陶艺小组时间为每周两个课间操时间。由本校美术老师担任指导老师。确定六年培养目标,根据学生年龄特点,分学段、分层次编写泥塑课程。主要内容如下:

1.了解家乡花茂村具有代表性的土陶作品,并知晓与之有

千丝万缕联系的历史文化。通过有趣的土陶活动,激发学生热爱祖国、热爱家乡传统文化的情感,并能把土陶文化发扬与传承下去。

2. 在学习基本土陶手工成型技巧的基础上,逐渐接触有难度的拉坯技法,能够在土陶课中创作出构思独特、做工精美的土陶作品。

3. 在土陶学习过程中养成良好有序的工作习惯,为今后从事其他学习与工作打下良好基础。让静下心来做事成为土陶课的常态并努力使这种状态延伸到学生做其他事情之中。

4. 利用土陶课程培养学生动手能力、创新思维,提高审美修养。

(三) 以人为本, 围绕目标设计校本课程

课程是为学生服务的,课程的编写必须考虑使用者的心理感受和接受能力。依据美术课程标准对各学段的不同要求,针对我校学生的年龄特点,我们创编了难度逐渐递增的课程。

1. 低年级注重趣味性和基本技法的练习

低年级同学主要学习土陶的基础表现方法,如擀、压、捏等。在学习基础技法的同时,设立趣味性的课程,同时还加入色彩知识,让学生敢于创新与表现,保持对土陶活动的持久兴趣。

2. 中年级段在注重技法的同时,培养学生精细的表现能力和丰富的想象力。结合中年级学生的年龄特点,在技法和创作的要求上更高些,掌握盘条和泥板等基本制作方法,体会身心协调运动的乐趣;学习施釉技法,探索釉色神奇变化的原理。

3. 高年级段学生理解能力增强,除学习土陶的拉坯表现方法外还要突出课程内容与思想的创新,高年级学生造型能力比较强,设置的课程在难度上要有提高。

(四) 开展多种形式的土陶艺术工作坊活动

除了以常态开展的陶艺社团、陶艺小组、美术课进行陶艺实践外,我们还举办了“非遗进校园活动”,邀请了遵义市非遗传承人母先才老师到校为师生讲解枫香花茂村的土陶制作历史及土陶拉坯的制作过程。此外,土陶艺术工作坊每周一下午,对全校师生开放。只要你有兴趣,就可以到土陶艺术工作坊来玩泥巴,工作坊的美术老师也会从旁指导。

(五) 多层次呈现学生作品

1. 土陶艺术工作坊开展各项活动后,都会留下大批学生作品。引导学生进行环境陶艺装置作品的创作与布置,营造浓厚的校园艺术气氛。我们主张让学生从思维创意和行为两方面主动介入及参与,先由学生和老师一起实地考察需要布置的场地,商讨适合摆放何种主题的作品,然后再回到土陶艺术工作坊进行作品创作;或将现有作品进行二度创作,进行组合,并由他们进行装置。多层次呈现土陶装置作品,体现了学生独特的创意,有助于促进学生的个性发展和潜能开发。

2. 土陶浮雕文化墙

陶艺教室前墙面上,展示的是系列陶艺浮雕作品墙面就是无声的课堂,传播着土陶文化,学生一抬头,就能了解到大量的信息,自然地亲近自然美术资源。

3. 小角落里显情趣

除了校园里那些可供装置的大面积地方外,我们的视角开始搜寻一切可以装置土陶作品的空间。楼梯的转角处,是一盆盆绿色的小盆栽,那些充满创意、装饰精美的盆栽花盆,则出自学生们的手;教室的讲台桌上摆放的粉笔盒、置物盒是学生的创意;办公室里,老师们的装饰品是学生们创作后所赠。

四、特色描述

(一) 文化传承的重要性

做好传统文化传承、发扬、创新工作是树立文化自信的必然之路。通过非遗文化的传承让孩子们在实践中感悟中华传统文化的博大精深,深深地将优秀传统文化和民族精神根植于每一个学生的心中,成为骄傲的民族基因。

(二) 继往开来的必要性

土陶来源于民间、应用于民间、服务于大众,植根于大众,植根于民间沃土,直至今日依然广泛应用。我们在用具用材上选用遵义本土陶泥材料,引导学生把家乡的所见所闻用泥塑方式进行作品表达。培育和提高了学生的实践能力和创新精神,增强了学生的审美艺术素养。

(三) 美劳实践的可行性

其实对于基础教育阶段的学生来说土陶的制作就是美育与劳动教育的结合,这两者的结合不仅是时代发展的需求,更体现了中华民族,勤劳勇敢,自强不息的伟大精神,将这些优秀传统文化和民族精神根植于每一个学生的心中,成为骄傲的民族基因。

五、土陶艺术工作坊建设成效与展望

国家领导人指出“中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力,也是中国特色社会主义植根的文化沃土”。做好传统文化传承、发扬、创新工作是树立文化自信的必然之路,也是当前非物质文化遗产保护工作实践的重要途径。遵义市地域特色——枫香花茂土陶艺术以及非遗传承人进校园的文化特色来分析土陶艺术的相关历史及技艺,探讨土陶课程融入中小学美术传统课程中的意义,并以具体的实践教学设计案例来说明了土陶在中小学美术教育教学课程中的应用。身为美育工作者的我们更应该大力号召继承和发扬传统文化,注重地方文化的挖掘。

遵师附校在土陶艺术工作坊的建设与实施、土陶艺术校本课程的开发与实践、非遗传承人走进校园等方面都凸显了我校在美术课程方面的教学特色,教学实践收到了良好的教学效果,在推进学校素质教育方面发挥了独特的作用。尤其值得关注的是,我校日常教学的作品在遵义市中小学艺术节中曾多次获得相关奖项,成为校园文化中的亮点。

参考文献:

- [1] 区域文化视阈下的伏里土陶艺术[J]. 胡晨晨. 枣庄学院学报. 2018(03).
- [2] “形”、“神”、“意”对伏里土陶的影响[J]. 胡晨晨. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版). 2015(07).