

基于吉州窑陶瓷文化的中小学美术 “技艺传承 + 劳动创造”的双轨教学探讨

梁丽平

江西省南昌市华东交通大学附属学校

摘要：在五育融合推进发展和非遗传承被关注的大环境下，把吉州窑陶瓷文化放进中小学美术课堂里十分重要。本研究构建双轨结合的教学模式，一方面“技艺传承”教学陶瓷的历史和传统技术，另一方面“劳动创造”让学生培养劳动观念还有实际动手操作。经过教学实践，用多元化评估方法检查效果，并且给出改进意见，才能让学生全面成长，同时更好传下去非物质文化遗产。

关键词：五育融合；吉州窑陶瓷文化；中小学美术；双轨教学；非遗传承

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.03.235

引言

随着教育理念不断改革，五育融合变成促进学生全面成长的重要方法。非遗文化作为传统智慧的积累，对美育起到很大作用。吉州窑的陶瓷文化传承了千年的历史，他们独特的技术和艺术特点，是珍贵的文化资源。不过在中小学美术课里，怎么把五育理念结合好，把吉州窑陶瓷传下去，还需要更多研究。本研究旨在建立“技艺教学+劳动实践”双轨结合的教学方法，希望能给中小学美术课带来新的想法，在文化传播和学生能力培养方面实现双赢。

一、相关概念界定

（一）五育融合

五育融合是在五育并举基础上深化发展起来的，它强调德智体美劳这五个教育要互相结合、协同培养，让学生能全面成长^[1]。德育主要是教学生正确的三观，良好的道德品质和日常行为。智育就是教学生知识和技能，让他们会思考问题、能创新和会学习。体育是管学生身体健康的，通过跑步打球这些锻炼，让身体变强壮，还能练出不怕苦的精神和团队配合意识。美育重点培养学生对美的感受力，比如教他们怎么欣赏艺术作品，自己也能创作美的东西，从而提高文化修养。劳动教育要让学生知道干活的重要性，教他们劳动技巧，平时多参加劳动活动。

（二）吉州窑陶瓷文化

吉州窑的陶瓷文化有着很长的历史，底蕴非常深厚。从历史价值来说，吉州窑有超过1200年的烧制历史，这体现古代中国陶瓷业的发展过程，给中国陶瓷历史研究提供了很多实物材料^[2]。文化价值上，它结合了中原文化和吉州当地的人文特点，是中国多种文化融合的结果，表现出不同文化之间互相交流的情况。特别它的装饰手

法独特和精巧造型设计，让吉州窑陶瓷具有非常的美感和艺术感染力，对中国陶瓷装饰艺术进步有很大帮助，艺术价值特别高。宋元时代吉州窑瓷器通过海上丝绸之路卖到国外，推动了中国和世界各地的贸易往来还有经济交流，经济方面也很有价值。

（三）中小学美术双轨教学模式

中小学美术双轨教学模式指把“技艺传承”和“劳动创造”两者结合起来的一种教学模式。“技艺传承”路径主要是传授和学习吉州窑陶瓷文化的传统技艺，比如陶瓷制作的流程、装饰的技法这些方面。专业教师带着学生，通过手把手的教学方式，帮助他们掌握这些传统技艺，理解吉州窑陶瓷文化的精华，从而让学生对传统文化产生敬畏感，愿意去传承。而“劳动创造”路径就是强调学生在学会传统技艺后，要自己动脑筋发挥创造力进行劳动实践。他们可以按照自己兴趣和创意，用学会的陶瓷技艺，来设计制作出带有自己风格的陶瓷作品。

二、“技艺传承+劳动创造”双轨教学模式的构建

（一）“技艺传承”教学内容与实施

1. 吉州窑陶瓷历史与文化知识教学

在教学中应该要详细讲吉州窑的发展过程，比如从唐代晚期创烧开始，然后经过五代到北宋的时候发展起来，到了南宋是最繁荣的时候，然后元代还在继续，到元末就衰落了，每个时期都具有独特的背景和特点^[3]。

深入讲解吉州窑瓷器的文化背景，包括它们和本地民间风俗、宗教信仰有很大关系等。吉州窑在的吉安有很多民间风俗和传统节日，瓷器产品在活动里起到了很大作用。吉州窑瓷器的花纹上经常能看到和宗教有关系的東西，比如莲花或者菩萨等，说明当时佛教道教信仰对瓷器文化的影响。通过这样讲解这些内容，

可以让学生知道吉州窑陶瓷文化里包含很多文化意义,这样他们就能更好理解传统文化,也让他们更认同这些文化。

吉州窑陶瓷的艺术风格集中体现在器物造型、装饰工艺与釉色呈现三个维度。在器型设计层面,工匠们将实用功能与审美意趣完美融合,既有造型洗练的日用器皿如圆腹执壶、葵口浅盘、鼓腹罐等,又以创新思维打造出木叶天目盏这类禅意器物:其盏壁自然垂落的桑叶肌理与釉色交融,形成“一叶飘空天似水”的独特意境;剪纸贴花碗则巧妙运用民间工艺,在坯体镶嵌镂空纹样,经施釉烧制后呈现虚实相生的装饰效果。这些器物轮廓线或圆润饱满如凝脂,或挺拔劲健似修竹,各部件黄金比例中暗含宋代理学“格物致知”的造物哲学。装饰技法呈现多元交融的特征,剪纸贴花通过双层施釉形成套色效果,常见凤穿牡丹等吉祥纹样;木叶天目需精准把控窑温,使天然叶脉与结晶釉产生化学反应;彩绘工艺以铁锈花为代表,寥寥数笔勾勒出写意花鸟;刻花技法深浅有致,在器表营造出浮雕质感。这种技艺集群不仅展现了匠作体系的完整性,更折射出赣江流域多元文化交融的生态。釉色体系建构于当地特有的矿物原料基础之上,黑釉瓷经窑变产生的兔毫纹细若发丝,鹧鸪斑呈现晕染效果,玳瑁斑则似琥珀熔融;白釉瓷采用二次氧化工艺,釉面呈现象牙般温润质感;青釉系因含铁量差异,从梅子青到粉青形成丰富色谱。同一窑位的器物常因火路变化产生“同窑不同色”的奇妙现象,这种不确定性反而成就了自然天成的美学价值。

2. 吉州窑陶瓷传统技艺教学

拉坯工艺是吉州窑陶瓷成型制作里很关键的一道工序。在教学的时候,首先应该给学生们讲明白拉坯需要用到哪些工具和东西,比如拉坯机、泥巴材料还有修形工具等,让他们知道这些东西都是怎么用有什么特点。接下来教师现场做示范,把拉坯怎么做的一步一步动作和手法展示出来看。等到学生大概知道怎么操作之后,就可以让他们自己上手试试看。教师这时候要到处巡视指导,发现问题马上指出来纠正。

彩绘属于吉州窑陶瓷装饰里面比较常见的一种技法,主要有釉下和釉上两种类型^[4]。在教学过程中,首先教师会先带学生认识釉下彩绘所需要的东西,比如颜料、毛笔还有调色盘等,然后让他们知道这些颜料有什么特性应该怎么用。接下来教师就会讲关于釉下彩绘的制作流程和一些技巧方面,而且会亲自做给学生看。当学生自己动手画的时候,教师也要来回看看,帮他们解决画的时候出现的问题。还可以鼓励学生按照自己的想法去

设计图案和颜色搭配,这样能够提高他们的艺术创造和审美方面的能力。

剪纸贴花属于吉州窑陶瓷比较有特点的一种装饰手法,具有自己的艺术特点。教师上课的时候会教剪纸贴花的制作流程和方法,并且现场进行演示。学生在动手做剪纸贴花的时候,教师需要带领同学们展开想象力还有创造力,从而设计出自己独特的剪纸样式。同时也要告诉学生注意剪纸的花纹和坯体怎么搭配,以及上釉烧制的工艺等,这样才能让最后做出的作品效果更好。

(二) “劳动创造”轨教学内容与实施

1. 劳动意识与价值观培养

在教学实践中,我们通过还原拉坯、利坯、画坯等工序的劳作场景,使学生切身感受“共计一坯之力,过手七十二方克成器”的工匠精神。在专题研讨环节,引导学生辩证思考:当面对“利坯刀每薄一分,成品率便降三成”的技术困境时,古代匠人如何平衡效率与品质?在现代3D打印技术冲击下,手工拉坯的“不完美性”为何反而成为文化基因的载体?这种思辨过程使学生领悟到,劳动不仅是技艺传承的血脉,更是文化创新的沃土,正如当代陶艺家将木叶天目与曜变技术结合,创造出星空系列作品,这正是劳动智慧的时代延续。

在教学过程中,重点培养学生劳动精神方面,比如吃苦耐劳、精益求精、创新创造等精神^[5]。当学生在做陶瓷作品时候遇到困难,应该鼓励他们别放弃,要发扬能吃苦耐劳不怕累的精神,想办法解决困难。在制作过程中要追求精益求精,注意作品的细节和质量,这样才能让自己制作水平得到提升。还要鼓励学生发挥创新创造的精神,可以尝试用新材料、新方法和设计想法,做出有自己特点的陶瓷作品。用这些方法培养劳动精神,使学生在劳动实践中获得成长进步。

2. 基于吉州窑陶瓷文化的劳动实践活动设计

陶艺创作活动属于“劳动创造”轨道的重要组成部分。学生在做陶艺时候可以运用学到吉州窑陶瓷制作方法,发挥他们想象和创造力,设计并制作带有个性化特征的陶艺作品。可以举办主题性陶艺创作比如“吉州窑陶瓷和现代生活结合”,让同学根据现代生活里的元素和需要,设计制作和日常使用相关的陶瓷物品,比如餐具、茶具或者装饰品之类。制作过程中学生要想到作品是否实用、好看还有没有新意,同时还要用上学习的陶瓷技术如拉坯、彩绘和上釉等,把自己设计的构思变成真实的作品。

文化创意产品设计也属于“劳动创造”轨里面重要的组成。吉州窑陶瓷文化有着丰富的内涵和独特的艺术特点,所以可以把它用到文创产品设计中,做出有市

场价值的东西。可以组织学生搞吉州窑陶瓷文创设计比赛,让学生们用吉州窑的造型、图案、颜色这些元素来当灵感,设计出文创产品比如文具、玩具、礼品什么的。在设计中,学生需要去了解吉州窑文化的内涵和特点,然后结合现代设计的想法,让产品既有文化感又能让现在的消费者觉得好看和实用^[6]。

三、教学反思与改进建议

(一) 教学内容

在教学内容上,虽然讲了吉州窑陶瓷的历史文化、制作方法。但有些内容对中小學生来说不太容易明白,比如烧陶瓷时候发生的化学变化原理,还有不同朝代的经济和社会情况对吉州窑发展的影响等,学生不容易理解进而学习兴趣较低。关于吉州窑陶瓷和其他地方比如景德镇陶瓷有什么不同的扩展内容,课上说得比较少,不能满足学生想要知道更多样化的知识的需要。

在教学内容的优化方面,按照学生不同的认知能力还有兴趣点,把教学内容做了分层次设计。对于那些基础比较差、兴趣不太高的学生,重点教他们基础知识和基本技能,比如用有趣生动的办法讲吉州窑陶瓷的历史故事、制作工艺的简单步骤等,让他们容易明白和学会。然后对于基础好又有兴趣的同学,内容要更深入更广泛,比如增加最新的研究结果和学术看法教学,组织学生讨论和研究,培养他们的探索能力和创新想法。

(二) 教学方法

在教学方法方面,虽然用到了很多不同的方法结合在一起,但实际应用中还存在一些问题。在课堂讲授的时候,有些教师的教学方法比较老套,都是以自己讲课为主,学生只能被动接受知识,缺少互动和思考的空间,所以学生注意力容易分散,学习效果也不好。在实践操作部分,因为学生人数太多,教师很难每个学生都详细指导到,有些学生在操作时犯了错误也没法及时纠正,这对实践的效果产生了影响。参观考察活动,因为时间和场地有限,学生们不能充分地观察和体验,导致他们对参观的内容理解得不够深入。

针对传统教学模式的革新,教师构建了“三维互动”体系:在理论层采用情境导入法,如播放纪录片《天工开物》片段引发认知冲突;实践环节实施“师徒制”分组,每五人配备助教进行个性化指导,特别设置“瑕疵分析课”解剖烧裂样本;考察活动前发放任务手册,设置“寻找窑址残片中七种不同釉变”等探索任务。值得关注的是,有教师使用模拟烧窑程序,学生可通过调节虚拟窑温实时观察釉色变化,这种数字孪生技术将抽象工艺参数转化为可视化的学习体验。

(三) 教学资源利用

在教学资源使用上,虽然积极开发收集了课本教材、教学材料和校外实践基地等资源,但在资源整合利用方面仍存在问题。课本内容和实际教学的贴合度还需要提升,有些知识点讲得不够生动具体,不容易引起学生注意。教学材料更新速度太慢,不能及时体现吉州窑陶瓷文化的新研究进展和变化。校外实践基地活动安排比较死板,和学校课程安排连接不紧密,学生参加校外实践的机会比较少。

要加强对教师的培训工作,提高他们的专业水平和教学能力。应该经常组织教师参加关于吉州窑陶瓷文化方面的培训或者研讨会活动,请一些专家来给教师讲课和指导,让教师能知道最新的研究结果和教学方式。要多让教师自己做点教学研究和创新实践,找到更适合学生的教课方法。还建立可以让教师互相交流的平台,让教师们能分享经验,实现教学水平共同进步。同时教师在教学活动中根据学生反馈及时修改课本,并在讨论中合并对课本内容的建议,实现课本更新。

结语

综上所述,本研究构建的吉州窑陶瓷文化“技艺传承+劳动创造”中小学美术双轨教学模式,推动了五育融合在美术教育中的落实,促进了学生对非遗文化的传承与创新。尽管在教学过程中暴露出内容、方法、资源利用及评价体系等方面的问题,但通过针对性地改进建议,有望使该教学模式不断完善。未来,期待此模式能在更多学校推广应用,让吉州窑陶瓷文化在校园中绽放光彩,培养出更多兼具文化底蕴与创新能力的新时代人才。

参考文献

- [1] 倪三. “五育”融合视域下的小学美术课色彩教学策略研究——以传统民俗文化产品为例[J]. 色彩, 2024(3): 148-150.
- [2] 梅庭婷. 扬传统文化立文化自信——以小学美术教学中陶瓷课程的开发与实践为例[J]. 陶瓷, 2024(1): 92-94.
- [3] 孙业清. 小学剪纸与劳动教育融合教学策略探究[J]. 炫动漫, 2023(20): 28-30.
- [4] 程宝飞. 非遗资源融入地方高校美育课程教学实践的路径研究——以《吉州窑陶瓷艺术》为例[J]. 中国民族博览, 2024(16): 222-224.
- [5] 刘菊芳. 吉州窑鼎盛期陶瓷装饰艺术特点探析[J]. 四川民族学院学报, 2022, 31(01): 101-105.
- [6] 张宝方. 陶瓷彩绘融入小学美术课堂的方法及意义[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(12): 18-19.