

陶艺教育与学生创新精神和实践能力的培养

于浩

吉林省第二实验学校

摘要: 小学阶段的陶艺教育注重综合培养学生的审美与实践技能, 学生从日常生活中提炼灵感, 在陶土塑形的过程中展现自己收集到的灵感, 探索个性化的表达方式, 学生亲身体验陶艺的制作过程, 能够提升学生的思维能力, 从而在艺术创作中表达出自己独特的视角。本文主要论述陶艺教育与学生创新精神和实践能力的培养策略。

关键词: 陶艺教育; 创新精神; 实践能力

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.07.164

引言

在当前创新驱动的时代背景下, 社会对于能够独立思考, 善于解决问题的人才的需求日益增加, 这要求教师不仅要传授书本知识, 还要重视学生创造性思维与动手能力的培养。陶艺教育作为一种结合艺术美学与手工实践为一体的教学科目, 为学生提供独特的平台, 让学生能够在探索与创造中获得这些技能。

一、陶艺教育与学生创新精神和实践能力的培养的意义

培养学生的审美能力, 始于对美的感知与理解。陶艺教育可以引导学生深入探索色彩、形态与质感的和谐搭配, 学生亲身感受泥土塑形的力度与烧制的变化, 学生学习如何将自然界的美学原理应用于实际创作之中。这种从直观到抽象的审美训练, 能够丰富学生的艺术体验, 促进学生在其他领域的美学应用能力, 为学生今后的艺术创作打下坚实基础。陶艺教育鼓励学生跳出常规思维, 将个人想象与创意融入作品之中, 在此过程中, 每一次手中泥土的塑形都是对未知领域的探索, 每一件成品的完成都是对原始想法的实践检验, 这种持续的思考与实践循环, 促使学生不断寻求新的解决方案, 挑战传统的界限, 从而在无形中锻炼学生解决问题的能力, 培养学生面对挑战时的创新意识。实践能力的提升体现在陶艺教育对学生动手操作的重视上, 从泥土选择和制作工具的应用, 再到作品的烧制过程, 学生必须亲自参与每一个环节, 这要求学生具备良好的动手能力, 需要学生在实践中不断调整方案, 以适应材料特性与创作要求的变化。学生参与陶艺制作必须具备严谨的计划与执行能力, 以确保作品从构想到完成的每一步都能精确实现, 学生参与陶艺制作过程中的每一次尝试与修正, 都是对学生实践能力的直接锻炼, 为学生将来在广阔领域内的应用实践打下坚实的基础。

二、当前陶艺教育存在的问题

(一) 忽视陶艺教育的重要性

忽视陶艺教育的重要性, 对学生的创新精神和实践

能力的培养产生了不利影响, 其中主要问题在于教育决策者未能充分认识到陶艺教育在激发学生创造力、提升审美观及增强手工技能方面的独特价值, 这种观念的缺失导致了陶艺课程在课程设置中的边缘化, 通常被视为非主流或选修课程, 缺乏足够的教学时间和资源投入。资源分配不均衡使得陶艺教育的推广面临重大挑战。由于忽视陶艺教育的重要性, 学校不愿意投入必要的资金用于购买陶艺设备或改善工作室条件, 这限制了学生学习陶艺的机会, 教师专业发展也会受到影响, 缺乏对陶艺教育价值的认识导致教师培训项目很少涵盖陶艺教学的内容, 从而影响教师在陶艺教学方面的教学质量。陶艺教育在学术评价体系中的地位同样受到低估, 在以考试成绩为主的评价体系下, 陶艺等艺术教育通常被视为对学生学术成就贡献较小的教学科目。这种偏见减少了学生选择陶艺课程的兴趣, 也间接传递出一种信息, 即创造力和手工技能不如传统学术学科重要。综合上述因素, 忽视陶艺教育剥夺了学生探索艺术世界的机会, 限制学生全面发展的潜能。要想克服这些问题, 需要从根本上改变对陶艺教育价值的认识, 重新审视其在现代教育体系中的地位与作用。

(二) 课程内容过时

陶艺教育面临的一大挑战是课程内容的滞后。学校依旧采用多年以前制定的教学方法, 未能与当代艺术教育的发展趋势和技术进步同步更新, 这种现状不利于激发学生的创新精神和实践能力, 限制了学生对陶艺领域新技术、新材料及新概念的探索。过时的课程内容还体现在对当代陶艺运动和艺术家作品的介绍不足。现代陶艺界涌现了许多创新的思想和技术, 这些都是激发学生创新思维和实践能力的宝贵资源。然而缺乏对这些现代陶艺趋势的教学, 使学生的知识体系停留在过去, 无法有效地链接到当下的艺术实践和理论研究中。课程内容的过时不仅影响学生对陶艺学科的兴趣和热情, 还限制了学生在未来艺术创作和职业发展中的竞争力。

（三）评价体系单一

当前陶艺教育面临的主要问题在于评价体系的单一性，过分强调技能掌握和作品完成度，而忽略了创新思维和学生个性化表达的评估，这种评价模式未能充分反映陶艺教育的核心价值，即激发学生的创新精神和提升其实践能力。单一的评价体系导致学生在陶艺学习过程同化，学生仅需达到既定的标准，而不是鼓励学生探索独特的创作风格，这种评价方式缩小了学生创新的空间，因为学生可能担心偏离主流标准从而影响评价结果，由此学生可能会放弃尝试新技术或独特的创意想法，这些本应是陶艺教育鼓励的探索行为。评价体系的单一性忽视操作过程中的学习价值，在陶艺创作中，探索过程本身就是一种重要的学习经验，然而当评价主要集中在最终作品上时，学生的学习过程时常会被忽略。

三、陶艺教育与学生创新精神和实践能力的培养策略

（一）开展陶艺项目式学习

开展陶艺项目式学习强调以学生为中心，学生完成具体的陶艺项目，从而激发学生探索兴趣，培养学生的创新思维 and 实践能力。项目式学习的实施，能够让学生在探索过程中学会独立思考，解决问题，在团队合作中培养学生的沟通与协作能力。

在开展陶艺项目式学习的策略中，教师需要向学生介绍陶艺的基础知识，比如陶土的种类、陶艺工具的使用方法以及基本的成型技巧，教师将学生分成小组，并为每个小组分配一个项目主题，如“我们的花瓶”或“小小陶艺动物园”。每个项目都要求学生从构思到完成，经历一个完整的创作过程，学生需要设计草图，选择合适的材料，制作原型进行装饰和烧制。在项目的设计阶段，学生需要进行集体讨论，分享各自的想法和创意，团队合作来决定最终的设计方案，可以促进学生之间的交流，激发学生的想象力。在制作过程中，学生将亲手制作陶土作品，体验从材料到艺术作品转变的过程，能够提升学生的手工技能，增强学生对材料特性的理解和应用能力。项目式学习强调反思和评估的重要性。在每个项目完成后，教师将组织学生展开项目回顾会，让学生展示自己的作品，并分享制作过程中的经验，遇到的挑战以及解决问题的方法，这样有助于学生相互学习，鼓励学生进行自我反思，提高批判性思维能力。在实施陶艺项目式学习的过程中，教师的角色转变为协助者，为学生提供必要的技术指导。这种学习方式让学生能够在实践中掌握知识和技能，增强自信心，培养学生对艺术的欣赏能力。

（二）设计跨学科课程

教师设计跨学科课程，将陶艺教育与其他学科知识相结合，促进学生全方位的认知发展。这种教学模式打

破传统学科之间的界限，让学生在跨学科的学习环境中发现新的知识联系，鼓励学生从多个角度思考问题。学生能够获得陶艺技能，还能在探索艺术创作的同时，增进对其他学科知识的理解，从而培养出全面发展的学生。

教师可以设计一个以“古代文明与陶艺创作”为主题的跨学科课程，其课程目标需要教授学生陶艺的基础技能，还要在创作过程中，让学生深入了解不同古代文明的历史和文化。课程设计需要包含历史学习模块，教师可以以故事讲述、图片展示和视频资料的方式，引导学生探索古代社会的生活方式，艺术风格和陶艺技术。学生在了解完古代文明的背景知识后，将选择一个特定的文明作为灵感来源，设计并制作出反映该文明特色的陶艺作品。在创作过程中，学生需要运用学生所学的陶艺技能，如手工拉坯、雕刻和釉色使用等，教师将引导学生思考如何将历史和文化元素融入作品设计中，比如模仿古埃及的象形文字装饰花瓶，或按照古希腊陶器的风格来装饰盘子。这一过程可以让学生学习陶艺技术，还让学生在活动中应用到跨学科的知识。教师可以组织讨论会和展览活动，让学生介绍自己的作品，并分享创作过程中的灵感来源和学习体验。能够增强学生的口语表达能力，加深学生对跨学科知识的理解和应用。教师采用跨学科的教学模式，让学生能够在陶艺创作中感受到艺术的魅力，通过艺术探索其他学科的知识，这种教学方法能够有效地将理论知识与实践活动相结合，促进学生综合能力的提升。

（三）设立陶艺社团

设立陶艺社团为学生提供独特的学习平台，让学生能够在课堂之外深入探索陶艺的世界，加深学生对陶艺知识的理解，为学生提供展示实践能力的机会。学生参与陶艺社团的活动，能够在轻松愉快的环境中学习，同时与有相同兴趣的同学建立联系，共同成长。

教师在设立陶艺社团时，需要明确社团的目标和活动内容，确保每位成员都能从中得到提升。例如社团活动可以从基础的陶艺技能教学开始，逐步引入更为复杂的技术和创作理念。活动内容可以包括陶艺基础技能工作坊、主题创作活动、陶艺历史与文化讲座以及参观当地陶艺工作室或展览。在具体教学实例方面，社团可以在开学初举行一次启动会，介绍陶艺社团的目标、活动计划以及期望达成的成果。教师可以安排与陶艺相关的技能工作坊，让学生在实践中掌握基本技能。社团可以设立“月度主题创作”活动，鼓励学生围绕特定主题设计和制作陶艺作品，如“我的家乡”“梦想中的花园”等，激发学生的创造力。为了增进学生对陶艺文化的理解，社团还可以邀请当地的陶艺家举办讲座或带领学生进行实地考察，让学生亲身体验陶艺制作过程，了解陶

艺在当地文化中的意义。开展这些活动，学生能够从中学习陶艺技术，还能深入了解陶艺背后的文化和历史。社团可以定期举办作品展示会或参与学校的艺术节，为学生提供展示自己作品的平台。这能增强学生的成就感，加强学校内外对陶艺教育的重视。陶艺社团能够丰富学生的课余时间，培养学生的创新精神和实践能力，为学生提供探索陶艺魅力，展现个人才华的舞台。

（四）陶艺教育与社会连接

将陶艺教育与社会连接起来可以拓宽学生的视野，加深学生对社会文化的理解，学生参与社会服务项目或社区艺术活动，能够从中学习到如何将个人艺术创作与社会需求相结合，从而培养学生的社会责任感。

教师可以采取多种形式让学生积极参与到社会实践中去。例如教师可以向学校反映，与当地的社区中心合作，项目应包括与社区成员的交流环节，邀请社区居民参与的工作坊，例如，教师可以设计一个以“连接代代人”的主题进行的工作坊，学生进行陶艺创作连接不同年龄段的人。在这个工作坊中，学生将与父母、祖父母或是社区中的长者一起参与陶艺创作，共同完成一件代表家族或社区故事的陶艺作品。在活动的准备阶段，学生需要与家长或邀请的社区居民进行深入的对话，收集关于家族历史、文化传统或社区故事的灵感，在教师的指导下，学生和社区成员将这些故事和元素融入陶艺设计之中，共同制作出独一无二的作品。锻炼学生在创作中将个人经历和情感转化为艺术表达的能力。在工作坊的进行中，可以让社区居民分享自己与陶艺相关的经验或故事，增加活动的互动性和教育性，完成的作品可以在社区中心或学校举办的展览上展出，让更多人了解到这个项目，并感受到艺术与社会连接带来的正面影响。陶艺教育与社会连接，可以通过参与公共艺术项目来实现，可以与当地艺术机构或公共艺术计划合作，让学生参与到城市公共空间的艺术创作中，学生有机会将自己的作品展示在更广阔的舞台上，还能学习到如何在艺术创作中考虑公众的审美需求和文化背景。陶艺教育与社会连接的模式可以促进学生艺术技能和创新能力的提升，培养学生的公民意识，这种跨越课堂和社区的学习经验，让学生了解到艺术创作可以如何影响和改善社会，激发学生参与社会实践的热情。

（五）构建多元化评价体系

教师构建多元化评价体系可以超越传统的成绩评定方法，全面衡量学生在陶艺学习过程中的多方面能力。教师对学生进行多维度的评价，让学生能够获得更为全面的反馈，促进学生在个人成长上的自我认识。多元化的评价体系能够鼓励学生勇于尝试，而不是为了达到某个标准而学习，从而激发学生的创新精神。

教师构建多元化评价体系，需要确定评价的维度和标准，这些维度应该覆盖学生在陶艺学习过程中展现出的各种能力，例如创造力的展现、技术技能的掌握程度、学习过程中的积极性、团队合作与沟通能力等。评价标准需要具体明确，同时保持一定的灵活性，以适应不同学生的个性和创作风格。在教学实例方面，教师可以设计陶艺项目，让学生从基础的技能学习逐渐过渡到自主的创作实践，在这个过程中，教师需要评价学生的最终作品，同时重视评价学生的学习过程，创作过程中的思考和解决问题的策略等。例如在“我的陶艺故事”项目中，要求学生创作一件反映个人情感的陶艺作品。评价该项目时，教师需要考查学生如何将个人故事融入陶艺创作中，包括学生创作过程的思考，以及最终作品的技术完成度。评价体系应该包含同伴评价和自我评价，学生可以从中学学习如何客观地评价自己和他人的作品，学会欣赏他人的作品，同时也能从他人的反馈中得到成长。在构建多元化评价体系的过程中，教师可以利用数字化工具来记录和展示学生的学习过程和成果，如创建电子作品集，这样便于教师追踪学生的学习进展，也便于与家长分享学生的成就和经验。构建多元化评价体系能够为学生提供更加全面和深入的学习体验，鼓励学生发挥个性，同时也强调团队合作和过程参与的重要性，从而在促进学生艺术技能发展的同时，培养学生的创新精神和实践能力。

结语

综上所述，随着教育模式的不断进化，陶艺教育有望成为培养下一代创新者的关键途径。未来，学生将能够利用自己在陶艺课程中学到的技能不仅在艺术领域，还能在其他领域发挥作用，推动跨学科的发展和创新。发展陶艺教育，学生能够学会如何将美学、手工艺和科技融为一体，为学生未来的教育旅程和职业生涯奠定坚实的基础，同时也为社会带来正面且持久的影响。

参考文献

- [1] 陈志宏. 学生创新精神和实践能力在小学美术教学中的培养 [J]. 天津教育, 2023, (22): 132-134.
- [2] 杨慧娟. 小学劳动课中如何培养学生的创新精神和实践能力 [A]. 教学质量管理研究网络论坛——创新思维研究分论坛论文集 (一) [C]. 中国管理科学研究院教育科学研究所: 2023: 203-206.
- [3] 孙建平. 注重动手实践能力, 培养学生创新精神 [J]. 第二课堂 (D), 2022, (06): 94.
- [4] 陈丽敏, 刘金平. 构建学生创新精神与创业能力“四融合”培养模式的探索与实践 [J]. 科教导刊, 2022, (05): 144-146.