

浅析陶瓷传统工艺在教学中的创新作用

金善范

东北大学艺术学院

[摘要]在中国众多传统工艺中，陶瓷传统工艺占据重要历史地位，它技艺精湛、博大精深、所凝结的是中国人民高超的集体智慧与非凡的创造力，其所蕴含的文化内涵也相当之丰富。所以本文中就浅层次分析了中国陶瓷传统工艺在教学中的传承方式变迁，提出具体的创新教学手段、内容与作用特点，并对其工艺教学创新方式进行思考。

[关键词]陶瓷传统工艺；创新教学手段；作用特征；传承发展

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.613

前言

陶瓷传统工艺在我国教育教学领域中展现了其特殊地位，为实现这一传统工艺的始终传承与发扬光大，还必须创新教学手段，从多方面体现其教育教学创新特征，进而实现其传承发展。为此，了解陶瓷传统工艺在教学中的传承方式变迁是有必要的^[1]。

一、陶瓷传统工艺在教学中的传承方式变迁

在陶瓷传统工艺教学中，文化传承这一话题不可回避，因为它是具有文化民族性基本机制的，也是维系专业教学发展的重要动因。在针对陶瓷传统工艺教学传承问题进行分析过程中，就不得不分析其传承方式变迁问题。实际上，陶瓷传统工艺的教学变迁是从家庭开始的，家庭传承背景下父辈将传统陶瓷工艺传承给后代子嗣，由后代子嗣继续发展传承工艺实现代代相传^[2]。而现如今，现代陶瓷工业日益发达，其中大量陶瓷生产制造企业采用现代化技术进行制瓷，这也严重挤压了家庭陶瓷传统工艺的传承发展空间，使得工艺传承后继无人^[3]。

而就现代陶瓷传统工艺的传承则主要通过学校教育教学传承方式展开，实现变迁，比如行帮师徒式教学传承变迁以及学校教学传承变迁。这里主要探讨学校教育教学传承方式的变迁，这一方式早在清末时期就已经开始，当时例如国内景德镇传统制瓷教育领域中在西方陶瓷产业冲击下实现了“废科举、办学校”，在培养掌握陶瓷科学技术与艺术人才基础上也实现了我国陶瓷传统工艺的发扬光大。就现阶段而言，我国国内的陶瓷传统工艺教育体系已经初具规模，每年全国范围内能够培养的陶瓷专业人才具有相当数量，地方陶瓷传统工艺教育就希望把握陶瓷产区特色建立与教育教学体系之间的紧密结合关系，确保利用这一特色实现教学创新发展，传承工艺内容。目前某些专科学校所开设的陶瓷专业中就包括了陶瓷艺术设计专业，其中包含了现代陶艺、生活艺术陶瓷以及陶瓷装饰彩绘三大方面，所开设的核心课程就包括了陶瓷美术史、文学作品选读、陶瓷造型、装饰浮雕、陶瓷艺术设计、陶瓷装饰等等。且学校方面也建立了自己的专业化实习基地，能够从陶瓷工艺产品成型到烧炼展开全面化教学，培养高水平专业人才。

追根溯源，某些专科学校在陶瓷传统工艺教育教学方面的初衷就是培养现代化的陶瓷专业人才，满足陶瓷发展所需要的高水平人才，进而实现对陶瓷传统工艺的传承与发扬光大。而为了培养陶瓷传统工艺成熟人才，学校方面也在保留传统制瓷技艺基础之上展现工艺实践教学的独特性，有意识进行陶瓷传统工艺的有效人才培养与传承，体现现阶段传统陶瓷工艺中所蕴含的文化价值与认知内涵^[4]。具体来讲，在培养大批量人才基础上也希望突破陶瓷传统工艺在血缘与地缘上的固有限制，实现更大发安慰的陶瓷传统工艺传承。即要打破陶瓷传统工艺教育教学体系中家族传承与行帮师徒传承的固有保守机制，彻底改变陶瓷传统工艺传承中“留一手”的现实状况，加强技艺交流，如此更有利于陶瓷传统工艺的传承发展，更有利于教育教学工作的有效创新。当然，学校传承的开放性、自由性也更有利于汲取来自世界中各民族的艺术精华，保证陶瓷传统工艺在不断吸收新事物、新知识的基础上实现自身不断创新^[5]。

二、陶瓷传统工艺在教学中的传承创新思路

陶瓷传统工艺在学校教育教学中的传承创新思路应该从教育教学手段、教育内容以及教育特征三大方面展开。

（一）陶瓷传统工艺在教学中的传承创新手段

陶瓷传统工艺在教学中的传承创新手段需要保证做到理论与实践并重，在学校陶瓷专业的教学过程中注重学生美术基础，并思考学生美术能力的有效提升教学手段。具体来讲，就要在素描、色彩、书法、中国画等多个方面训练学生，不断提升学生的美术绘画造型能力，如此更有助于学生在思维能力上的提高，进而帮助他们在未来陶瓷工艺创作方面有所突破。在关注学生设计能力培养方面，还需要加强学生的风格特征与艺术品位修养，同时也注重学生的技艺操作能力培养，加强中国陶瓷传统工艺教学与国外陶瓷传统工艺教学的相互交流。例如说学校方面需要坚持理论与实践平行操作，确保在针对学生进行陶瓷文化熏陶、美术基础训练之上再注重对学生制瓷技艺动手能力、创造能力的有效培养，如此就能为学生创建相对特殊的陶瓷教育文化环境，保证坚持面向课堂宣扬普及民间优秀的工匠学习传统制瓷技艺。

（二）陶瓷传统工艺在教学中的传承创新内容

在专业院校中，陶瓷传统工艺在教学中的传承创新内容丰富，其专业教学中特别注重对学生技艺与艺术层面的双重培养，寄希望于加强学生的审美能力培养，并在课程设置上注重美学基础，专门开设素描、色彩、国画山水等多方面的课程教学，即结合基础课教学内容和教学设计对接来体现专业学习重要性。

具体来讲，一年级课程中内容就包括了泥塑、泥条成型、泥板成型、模具成型等等基础课程。在一年级基础课程学习之后，从二年级开始课程设置方面更多侧重于材料与技艺制作学习，保证结合实践课程展开学习训练，其中专门学习制瓷工艺中的拉坯、利坯、画坯以及上釉等等工艺技术。而伴随实践课程数量的不断增加，学校方面也希望针对传统制瓷工艺进行选择性教学，保证学生能够学习更多制瓷工艺内容。而在为学生所开设的实践课中，则主要通过实践基地完成，即建立一个具有圆器作坊、琢器作坊的柴窑。学校除周末以外，一般每天都会安排学生上实践课。在课上，教师需要演示、讲解拉坯的基本工艺技术要领主要要让学生自己多练习，并在练习过程中揣摩相应知识内容，并展开与学生的相互交流。

（三）陶瓷传统工艺在教学中的传承创新特征

总体来讲，陶瓷传统工艺在教学中的传承创新特征表现明显，它主要基于学校陶瓷教育教学的开放性、自由性、技艺传承的方位扩大展开设计，确保扩大制瓷工艺在学校中的教育覆盖范围。就目前看来，专业院校充分理解到学生未来以陶瓷传统工艺作为职业很可能并不稳定，因此在教育教学中将其作为自由职业来培养人才，即注重培养职业陶艺家，结合制瓷工艺特殊要求培养专业人才，这正迎合了陶瓷传统工艺在教学中的传承自由性与开放性创新特征^[6]。

三、陶瓷传统工艺在教学中的传承创新作用与方式

陶瓷传统工艺在专业院校教育教学过程中应该追求传承创新作用凸显，丰富传承创新方式，下文简单分析两点：

（一）注重陶瓷传统工艺教学的主体互补

就陶瓷传统工艺教育而言，它应该逐渐面向现代艺术设计教育方向转换，确保重视传统制瓷工艺。为此就需要做到陶瓷传统工艺教学中各大主体的相互互补。例如在学校实训基地以及课堂培养专业人才基础之上也应该送学生去民间艺人家庭式陶瓷传统工艺以及企业陶瓷传统工艺层面上实现专业平台融合，同时培养学生在陶瓷制瓷工艺方面的技艺、技巧以及审美能力，有效掌握传统制瓷工艺内容。当然，也要做到教育教学

手段的相互补充，要适当放低门槛，在学校中成立人才培训基地，实施短期培训，保证培训内容集中在文化理论层面上引领学生了解传统制瓷工艺的历史文化与技艺精髓，确保学生能够体会到中国陶瓷传统工艺的技艺思想，进而加深学生的艺术修养与审美意识，如此更有利于加强传统陶瓷工艺的教育创新价值作用^[7]。

（二）注重陶瓷传统工艺教学发展传承

由于陶瓷文化在我国积淀深厚，因此针对专业院校的陶瓷传统工艺教育教学应该追求创新发展传承，全面满足学生学习需要，在学校中开展传统制瓷手工艺活动形式，结合相关创作工艺过程对学生所获得技能进行训练，鼓励学生感受传统技艺与传统文化。对于专业院校学生而言，他们的抽象思维已经得到很好的发展，为此学校可以自编传统制瓷工艺教材，例如要开设手工课让学生在了解传统文化的同时进行亲生性的感受。通过教材的学习，可以了解我国传统制瓷工艺的发展历史以及工艺制作过程，同时也能深入了解陶瓷瓷器的种类。一言以蔽之，就是要通过自己的动手过程，创造美的造型，在利用美的对比、比例、重心等法则时，不断地增强自己的审美意识、审美能力；泥料的无限可塑性和烧制后凤凰涅槃般的神奇变幻对学生具有深深地吸引力。因此，在某些地区的专业院校中，可以利用当地优势，例如学校可以开设陶瓷手工课，编制关于当地传统陶瓷技艺及文化的教材，将景德镇传统制瓷工艺纳入校本课程。这不但是很好的美育手段，可以提高学生感受美、欣赏美、创造美的能力，而且能培养学生对传统制瓷工艺的热爱，从而有利于传统制瓷工艺的有效传承^[8]。

总结

综上所述，本文中所探讨的我国传统陶瓷工艺在教学中的创新作用重大，它在专业院校中希望通过各种特色教学课程培养学生的陶瓷文化特质以及陶瓷制瓷工艺，深层次理解本土化与外来文化之间的关联关系，真正做好陶瓷制瓷工艺创新教学，确保该工艺传承发展、发扬光大。

参考文献

- [1] 郑小平. 陶瓷艺术设计教学的新模式——虚拟仿真技术[J]. 赤子, 2018(5): 78-79.
- [2] 何沐雨. 论陶艺教学对于艺术教育的意义及发展对策[J]. 文艺生活·中旬刊, 2018(12): 246.
- [3] 刘楠楠, 丁二宝. “陶瓷工艺制作”课程教学实践探索与思考——以陶瓷艺术设计专业为例[J]. 美与时代(上旬刊), 2021(12): 112-114.