

三微助导：基于小学低段陶艺教学 “研学式创作”的策略研究

项骁骁

杭州市临平区塘栖第一小学 浙江杭州 310000

摘要：陶艺教学是小学美术教育的重要内容之一，如何提高小学低段学生陶艺创造力是亟需探讨的问题。笔者以学校“乡情·见心”艺术文化理念为引领，通过“微场馆”构建、“微创意”表现、“微平台”分享三大策略，依托“研学式创作”，助力学生成为陶艺创作深度探索、创意表现、成果推广的艺术创作达人，促进学生对家乡、社会、艺术生活的广泛兴趣和高度热情，挖掘其创新能力，提升其美术核心素养。

关键词：陶艺教学；研学式创作

“Three Micro Guides”: based on the Strategy Research of “Research and Learning Style Creation” of Ceramic Art Teaching in Lower Primary Schools

Xiaoxiao Xiang

Hangzhou Linping District Tangqi No.1 Primary School, Zhejiang Hangzhou 310000

Abstract: Ceramic art teaching is one of the important contents of primary school art education. How to improve the ceramic art creativity of primary school students in low grades is an urgent problem to be discussed. The author to school “nostalgia see heart” art and culture concept as the lead, through the “micro venues” construction, “creative”, “platform” to share three strategies, relying on “studies type creation”, help students become ceramic creation depth exploration, creative performance, achievement promotion of artistic creation, promote students to hometown, society, art life wide interest and high enthusiasm, mining its creative ability, improve its core accomplishment.

Keywords: Ceramic art teaching; Research-style creation

一、缘起

《美术课程标准》指出：美术是人类文化的重要组成部分，通过美术课程，让学生了解人类文化的丰富性，在广泛的文化情境中认识美术的特征、美术表现的多样性以及美术对社会生活的独特贡献，逐步形成热爱祖国优秀传统文化和尊重世界多样性的价值观。陶艺是中国优秀的传统文化，是艺术文化中一颗璀璨的明珠，如何传承与发扬中华陶艺之精髓，是当代小学美术教育的重要目标和任务。然而，反思当前的陶艺教学，还存在着以下问题：

（一）陶艺创作缺乏创造性

美术课程要采取多种方法，帮助学生学会运用美术的表现语言，将创意转化为具体成果，特别要重视对学

生个性与创新精神的培养。但当前我们的陶艺课总是仅仅通过多媒体简单展示图片和制作过程，让学生一步一步跟着做，这种陶艺创作单一乏味，缺乏主动探究性，最后产生的作品也只是简单的模仿和重复，不是学生个性的体现，其创意自然是非常匮乏的。

【案例1】“照着书上的样子做吧。”

一年级第一学期的第一节陶艺课，是做一做花式点心。小朋友们非常喜欢可以动手捏一捏的陶艺课，但不免有些胆子比较小的女生，第一次接触陶艺，不敢去做，正在此时，邻桌的男孩子悄声建议道：“你就照着书上的样子做呀！”课后，我巡视教室一圈，发现有80%的孩子，都是照搬书上的造型，没有创意可言，似乎对他们来说，和书上做的一模一样就是成功了。

▲图1 书本上的“花式点心”和学生制作的“花式点心”

(二) 陶艺场地具有局限性

陶艺课有别于其他美术课，需要的工具、材料特别多，如陶泥、拉胚机、水桶、刻刀等，工具多，就意味着需要较大的操作空间才能进行创作活动。而许多学校的陶艺课基本上是在教室里上的，一会儿怕把桌子弄脏，一会儿怕陶泥掉在地上，陶艺创作的过程总是束手束脚，学生无法尽情施展自己的创意。

【案例2】“老师，不好啦，我的泥掉到地上了。”

众所周知，陶艺课材料多、而且会有点儿脏，对于没有专业的陶艺教室的学校来说，陶艺课时常会被班主任及其他任课老师所嫌弃，导致美术老师每次上陶艺课都会有点担惊受怕。正担心着呢，突然有个坐在后排的男孩子大喊起来，“老师，不好啦，我的陶泥全部掉到地上了，地面都弄脏了，怎么办呢？”全班同学统统投去好奇的眼神，还有几个调皮的小男孩哈哈大笑，“你们看，他的脸上、衣服上都是泥呢。”全班都跟着笑起来，课堂秩序全然被打乱。

▲图2 在教室里上陶艺课卫生堪忧

(三) 陶艺评价过于随意性

美术课程要注重评价与教学的协调统一，尤其要加强形成性评价和自我评价，更要注重学习能力、学习进度、情感和价值观等方面的评价。反观现在的课堂，因为陶艺创作是学生最喜欢的内容之一，再加上一节课只有40分钟，快到下课时，学生还沉浸在自己的创作中，不肯放下手中的陶泥，更无心进行评价。其次，陶艺作品没有办法贴到黑板上，教室里也没有一个非常合适的展示平台供学生互相欣赏、点评，因此陶艺课的评价总是草草了事、不了了之。

【案例3】“因时间关系，今天的陶艺课到此结束。”

还记得有一次上《动物饼干造型》时，有的小组做了鲸鱼形的饼干，有的小组做了小猪佩奇饼干，孩子们的作品中都充满了创意和设计感，一节课的时间总是过得很快，不知不觉下课铃声就响，语文老师抱着一叠刚刚批好的作业走进来，看着迟迟不肯停手的学生，眉头紧锁，看到此景，我赶紧说道，“同学们，因时间关系，今天的陶艺课到此结束，大家把作品收一收，把手洗干净、桌面清理好，准备上语文课了。”这时，一个小男孩拉着我的手来到他做的动物形饼干面前，开心得向我介绍他做的饼干，很多同学也围观过来。我心想，缺少评价和展示的陶艺课多么可惜呀。

基于以上问题，笔者进行了小学低段陶艺教学探索，同时借助学校扩建契机，打造了专属于学生的“陶艺体验馆”供学生们进行创作学习。再者，我校是一所艺术教育特色学校，“乡情·见心”特色课程是我校的一大品牌，也是艺术课程的核心理念，在这样的文化理念的引领下，以“研学式创作”为依托，通过陶艺独特的艺术语言，培养学生的创新创造能力，激发学生热爱家乡，热爱优秀传统文化的美好情怀。

二、聚焦：研学式创作

(一) 研学式创作的重要性

美术课程标准指出：美术课要关注文化与生活，让学生了解人类文化的丰富性，同时要注重创新精神，充分发挥每个人的主体性和创造性，重视对个性与创新精神的培养，运用美术的方法，将创意转化为具体成果。因此，我们选择的教学内容应该是与学生生活息息相关的，学生所熟悉的，能感知、感受到的，我们选择的教学方式应该是以学生为主体，聚焦发散性创意思维，引导学生在创作表现中展现出丰富的想象力和独特的思维能力，激发学生的学习动力和活力，促进学生个性表达和身心发展。在陶艺教学的深度探索中，笔者秉承学校“乡情·见心”艺术文化理念，引导学生进行“研学式创作”，鼓励学生大胆抒发内心的感受与表达，从学生的需求和发展来组织学习活动，从而达到知识与技能、过程与方法、情感、态度与价值观的和谐统一与发展。研学式创作学习在小学陶艺教学中起着生动有效的作用，它具有实践性、创意性、传承性。

1. 研学式创作具有实践性

陶艺创造是具有实践性的艺术创作活动，低段的孩子在研究性的学习中、在动手实践中感受艺术创作的趣味性，提高一定的审美能力。

2. 研学式创作具有创意性

所有的美术活动都离不开创意，创意是美术作品的灵魂，只有有创意的作品才能打动观者的心，引起观者的共鸣，而研学式创作强调的正是充分发挥孩子的创造

性和创意性。

3. 研学式创作具有传承性

陶艺是中国优秀的传统文化，是艺术文化中一颗璀璨的明珠，传承与发扬中华陶艺之精髓，是当代小学美术教育的重要目标，也是小学低段陶艺教学的特性之一，研学式创作在挖掘孩子创意的同时，也注重优秀文化的传承。

(二) 研学式创作学习的内容

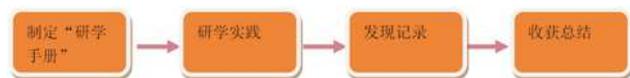
	研学内容	课时安排
一年级	《花式点心》	1课时
	《小小水果店》	1课时
	《美丽的罐子》(研学泥条盘制法)	2课时
二年级	《动物饼干造型》	1课时
	《泥塑恐龙》	1课时
	《可爱的杯子》(研学泥板成型法)	2课时

▲图3 部分学生作品

(三) 研学式创作的步骤

研学式创作，即具有研究性的创作与学习，运用于陶艺教学中，则是以中国传统的陶艺创作为主要表现形式，以学生为行动主体的“研学”方式，在教师和学生共同组成的学习创作环境中，基于学生原有的艺术概念，让学生主动提出问题(制定“研学手册”)、主动探究(研学实践)、主动学习(发现记录)、展示总结(收获总结)的归纳式学习过程，该过程是追求陶艺表现独特韵味的一种艺术创意表现活动。在艺术创作的过程中更强调陶艺表现时孩童的自由、本真和率性，强调表现的生动性和创造性。

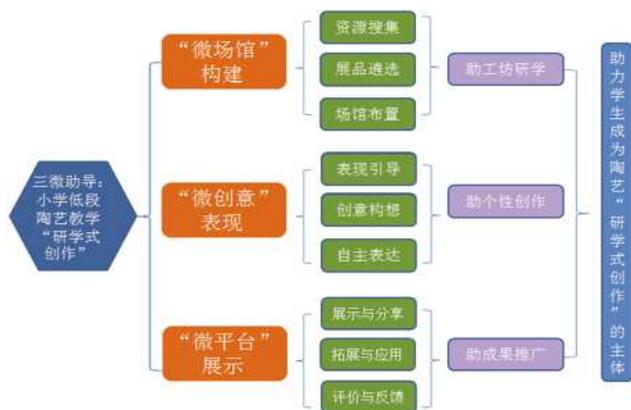

▲图4 研学式创作的步骤

(四) 研学式创作的具体思路

以“三微助导”为教学策略，以学校“乡情·见心”艺术文化理念为引领，通过“微场馆”构建、“微创意”表现、“微平台”分享，助力学生在陶艺学习的过程中进行“研学式创造”学习，让学生成为场馆利用体验、创新创意探索、成果展示推广的学习主人，促进学生当家

乡、社会、艺术生活的广泛兴趣和高度热情，开发其创新创意能力，提升其核心素养。

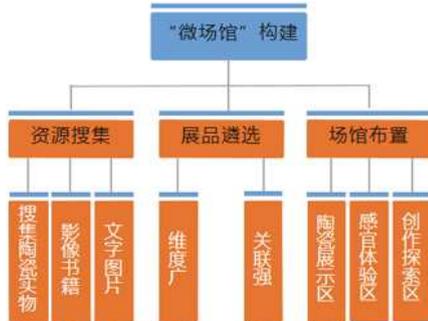

▲图5 小学低段陶艺教学“研学式创作学习”策略图

三、三微助导：小学低段陶艺教学“研学式创作”策略

(一) “微场馆”构建，助工坊研学

借助新校园扩建契机，在校园里开辟一处“陶艺体验馆”，通过资源搜集、展品遴选、场馆布置打造一个沉浸式探究学习的陶艺工坊，让学生以研学的形式在陶艺体验馆里广泛接触贴近他们生活的人、事、物，自在发现，自主表达，促进学生情感、态度、知识、技能等方面的综合发展，具体见图六。

▲图6 “微场馆”构建助导图

1. 资源搜集

发动陶艺社团的学生、学校里的爱心家长、支持艺术教育的老师等人，搜集有关陶艺的影像书籍、文字图片以及陶艺作品，例如陶罐、碗、花瓶等器物。凡是捐赠物品的爱心人士，都由学校层面进行表彰，颁发捐赠证书予以感谢，学校微信公众号进行同步宣传。

2. 展品遴选

不是所有搜集来的东西都能派上用场的，这就需要师生一起，对搜集来的展品进行遴选、分类，同时给入选陶艺展示馆进行展览的每件作品制作标签，标签上注明物品的名称、材质、年代、捐赠人等信息，让参观者一目了然。对于有些参展作品信息较为丰富，标签上容纳不下的情况，可采用二维码扫码的形式，在标签上印

上二维码, 观者通过手机扫一扫就能获取该展品的详细信息。除此之外, 在遴选分类时要遵循两个两则, 分别是维度广、关联强, 要多方位、有深度的呈现展品, 构建展区。

3. 场馆布置

对前期搜集、遴选的展品进行分门别类归放、布置, 在博物馆内分别设置陶瓷展示区、感官体验区、创作探索区三个空间, 供不同学段的学生前来参观、体验、探索。

▲图7 陶艺体验馆——陶瓷展示区、感官体验区、创作探索区

(二) “微创意”表现, 助个性创作

创意是美术作品的灵魂。新课标也指出, 美术课程要采取多种方法, 帮助学生学会运用美术的语言, 将创意转化为具体成果, 特别要重视对学生个性与创新精神的培养。在陶艺教学中, 也要根据学生的身心特点, 引导学生进行观察、发现和思考, 并引导学生将内在的创意形式外化到具体的创作设计中, 这就需要老师给予一定的支架助力, 给予学生一定的发挥表现的空间, 同时信任他们的表现力和创造力, 具体表现见图八:

▲图8 “微创意”表现助推图

1. 表现引导

教师适时给予普及化或针对性的表现方式指导, 让学生掌握多种形式的表现方法, 为他选择最合适的创意表现形成基奠基础。

【案例4】“再试试, 还有哪些方法可以用?”

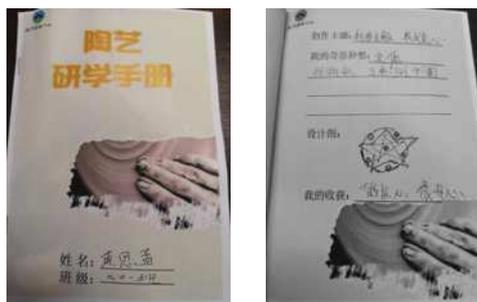
在上《威武的大将军》一课时, 大将军身上披的披风, 许多孩子采用泥片包裹的方式来表现, 接着用木刻刀在“披风”上刻上纹样。当看到许多孩子都在用一种方式表达时, 我和孩子们介绍了其他的表现方式, 贴、绕、卷等装饰方法, 同时把问题抛回给孩子们, “再试试, 还有哪些方法可以用?”

2. 创意构想

引导学生自由选择创意角度、自构表现形式, 并借助研学手册这一载体推进学生的“微创意”表现, 以手绘的形式设计、制作研学手册, 把在“研学式创作学习”过程中的实践观察、实践发现、创意构想、设计图稿与实践反思等内容记录在陶艺研学手册上, 实时与组员交流探讨, 进一步修正完善。

【案例5】“把你想到的都记下来吧!”

陶艺课前, 学生灵感的开发非常重要, 我通常会在创作前给孩子们看一些具有创意的主体性素材, 让孩子们一边看, 一边思考, 为什么要这么设计, 如果是你, 你还会有更好的想法吗? 灵感一瞬即逝, 马上把你想到的都记在研学手册上吧。

▲图9 学生的陶艺研学手册

3. 自主表达

鼓励学生自主表达、自由创想、跨界, 将过程中的思考、心中的创意大胆、自信的表现出来。在一定程度上, 对学生技法层面不做苛求, 引导作品进行原创性的表现, 注重学生个性的表达与释放。

【案例5】“你的创意真不错!”

陶艺课是学生的主场, 要鼓励孩子自主表达, 把自己记下来的好的idea真正变为陶艺作品, 这样学生会产生一种巨大的成就感, 也会对接下来的陶艺创作充满兴趣和期待。课堂中, 对待孩子的一点点闪光点要充分肯定。有一次在制作动漫形象的陶艺课上, 有个孩子给快递员的鞋子上添加了祥云, 我问他为什么这么设计, 他说灵感来自于孙悟空的筋斗云, 当下我立刻给与肯定和鼓励, 对他说: “你的创意真不错!”

如果孩子造型能力较弱, 但是色彩搭配上别出心裁, 无论是随机搭配的, 还是用心搭配过的, 都不要吝啬来自老师的鼓励, 适时得夸一夸, “你的颜色真好看, 搭配十分丰富呀。”保护孩子的自主表达性, 对于孩子的艺术学习与创作有着至关重要的作用。

(三) “微平台”展示, 助成果推广

直播“元年”、自媒体的兴起都给艺术创作的成果展示、推广带来史无前例的优势, 腾讯直播、微博、小红书、抖音、微信公众号、秀米、微店等都能见到艺术作品展示、推广的身影, 那何不借助互联网、“5G+”时代的浪潮, 拓宽展示平台, 助力成果推广。主要包括展示

与分享、拓展与应用、评价与反馈三部分，详见图十。

▲图10 “微平台”展示助推图

1. 展示与分享

将学生在“研学式创作学习”过程中的成果，发布到微信公众号、小红书等“微平台”进行展示、分享，其中要特别重视对学生过程性成效的展示与肯定。

▲图11 学生的作品在微信公众号、小红书等平台展示，受到好评

2. 拓展与应用

采用陶艺与首饰结合、陶艺与小家具结合的“陶艺+”形式，将学生的陶艺作品转化为丰富多彩的文创产品，进行多元化的拓展，应用到生活中。

▲图12 “陶艺+”作品——软陶首饰

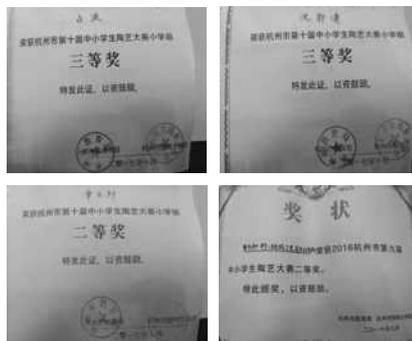
3. 评价与反馈

在“微平台”展示推广的同时，以“云交流”、“云探讨”、“云评价”等一系列创新方式进行评价与反馈，提升学生“再创作”的浓厚欲望，实现艺术作品的“再创新”。

四、研究成效

(一) 优化陶艺教学方式，引导具有创造性的陶艺创造

在不断尝试和探索中，笔者一步步构建了学生喜爱、具有童真童趣的“陶艺体验馆”，优化了陶艺教学方法，构建系统的少儿乡情陶艺“研学式创作学习”体系和清晰的少儿乡情陶艺“研学式创作学习”板块，聚焦发散性创意思维，引导学生在创作表现中展现出丰富的想象力和独特的思维能力，学生的作品也多次获得杭州市陶艺大赛二、三等奖，学校多次获得“最佳组织奖”等称号。

▲图13 部分学生获奖奖状

(二) 丰富学生艺术体验，发展具有创新性的个性自我

本次探索助力学生成为陶艺“研学式创作”的主体，使其陶艺作品创作获得个性、创意孵化，丰富学生的感官感受和体验经历，增进学生对生活的关注，对家乡的了解，提升学生用陶艺语言表现内心丰富情感的能力，挖掘学生的创新创造能力，提高核心素养能力，发展个性自我。

▲图14 具有创意的学生作品

(三) 提升教师教学能力，形成具有创意性的教学构架

通过研究体验，提升了教师的学习力、思考力和研究力，形成陶艺“研学式创作”的教学策略，促进了教师的专业成长。同时，丰富学校的拓展性课程，推动学校艺术教育的多元化发展，助推中华民族传统文化的传承与创新。

参考文献：

- [1] 美术课程标准[M]. 北京师范大学出版社. 2002.09
- [2] 美术学科教育学[M]. 首都师范大学出版社. 2000.09
- [3] 艺术与认知[M]. 湖南美术出版社. 2008.01
- [4] 陈运南. 小学美术教育中的陶艺教学刍议[J]. 科学咨询(科技·管理), 2019(06): 50
- [5] 田园. 用泥土传承文化之火——以《彩泥世界欢乐多》一课为例[J]. 极光, 2019(05): 182-183
- [6] 唐英著. 艺术设计方法与实践教程·工艺系列(陶瓷工艺)[M]. 重庆大学出版社. 2018.09
- [7] 杭州南宋官窑编. 陶艺动手小精灵[M]. 中国美术学院出版社. 2012.01
- [8] 阴佳主编. 创造与实践——艺术形态生成[M]. 中国建筑工业出版社. 2015.10