

高校陶艺课程教学研究

——以坭兴陶为例

闭宗庭 闭祖禄 闭祖鸿

(北部湾大学 广西 钦州 535011)

【摘要】随着时代的发展,社会的进步,高校开设陶艺课程有着其独特的优势。然而,高校陶艺教学普遍存在着师资力量不足、陶艺教学缺乏创新等问题。在高校传统教育体系中,陶艺课程主要通过教师教学完成,并没有体现出创新性与实用性相结合。而现代陶艺教育的发展趋势要求传统教育与现代教学必须紧密结合,并充分体现出两者的融合性,以达到传统教育和现代教育有机统一的教学目的,从而使高校陶艺课程更好地发挥其优势。

【关键词】坭兴陶;课程教学;陶艺课

Research on pottery course teaching in colleges and universities

—— Taking Nixing Pottery as an example

Zongting Bi Zulu Bi Zuhong Bi

(Beibu Gulf University, Qinzhou, Guangxi, 535011)

[Abstract] With the development of The Times and the progress of society, pottery courses in colleges and universities have their unique advantages. However, there are many problems in pottery teaching in colleges and universities, such as the lack of teachers and the lack of innovation. In the traditional education system of colleges and universities, pottery courses are mainly completed through teachers' teaching, which does not reflect the combination of innovation and practicality. The development trend of modern pottery education requires that traditional education and modern teaching must be closely combined, and fully reflect the integration of the two, so as to achieve the organic unity of traditional education and modern education, so as to make pottery courses in colleges and universities better play its advantages.

[Key words] Nixing pottery; Course teaching; Pottery class

前言

陶艺课程是艺术院校学生必修的专业技能课程,该门课程不仅能够提高学生的艺术素养和专业技能,还能培养学生的动手能力、审美能力及创新精神。高校陶艺课程作为艺术院校人才培养体系中十分重要的一环,对提高人才素质,提高高校学生综合素质具有重要意义。在国家政策以及经济社会发展的推动下,高校陶艺教育事业迎来了新的机遇和挑战。陶艺课程作为学校教学模式之一,在我国已有二十多年的发展历史。经过多年发展,陶艺教材、陶艺教育、教学方法等均已较为成熟并逐步形成体系。然而,传统陶艺教育体系存在着师资力量不足、教学内容陈旧、缺乏创新性的问题。新时代背景下,高校在培养学习过程中需要注重对创新精神和实践能力相结合的培养过程,将传统教育与现代教学紧密结合起来。坭兴陶作为广西特有的著名传统工艺美术品牌,充分体现出了创新、传统传承与现代文化理念相统一的特点。鉴于此本文

以坭兴陶为例讨论高校陶艺课程教学问题。

1 陶艺课程在高校的开设现状

广西钦州坭兴陶艺术发展有限公司是广西壮族自治区文化和旅游厅批准成立的大型文化企业,公司创建于2006年,位于广西钦州市钦北区。坭兴陶起源于公元1111年,至今已有1111年历史,它是中华民族陶瓷发展史上的一朵奇葩,是中国优秀的传统工艺之一。坭兴陶的生产制作工艺被列为国家级非物质文化遗产保护名录,成为广西最具特色和代表性的工艺美术品种。坭兴陶作品取材于当地独特的资源禀赋、民族历史和文化内涵,以“泥、釉、火”三大制作工艺为核心。坭兴陶因其独特、鲜明的文化特色和深厚的文化底蕴被誉为“南方丝绸之路”与“海上丝绸之路”交汇地,也是“中国——东盟博览会”永久会址——钦州市的三大名片之一,素有“南国陶都”之称^[1]。陶艺课程是艺术、科学、人文与艺术的有机结合,其涉及多种学科,如美术、音乐、建筑等。陶艺课程在

艺术中有独特之处。陶艺课程可以将学生的想象力以及创造力充分发挥出来。高校开设陶艺课程对于促进学生的综合素质培养有重要作用,同时也能使学生获得生活情趣和动手能力,从而为以后的就业打下良好基础。虽然高校开设陶艺课程具有明显的优势,但是因为种种原因没有充分发挥其优势,使其发展面临着一些问题。具体表现为:

1.1 陶艺课程师资力量不足,学生学习积极性不高

(1) 高校陶艺专业教师缺少与坭兴陶相关的知识和技能,也影响着课程教学质量,这是陶艺课程师资力量不足的原因之一。陶艺专业学生缺乏一定的审美能力,在课堂上不敢放开手脚,在创作过程中不够大胆新颖;另外还有部分学生不愿意进行社会实践,导致了泥料的浪费,造成了资源浪费。

(2) 缺乏相关专业老师指导下的学生作品展示。在高校陶艺专业课程建设中,老师只是一味地进行理论讲授而缺少动手能力培养。

1.2 没有形成比较完善的教学体系,教学内容比较陈旧单一或者不够新颖

(1) 高校陶艺专业教学模式陈旧落后,没有结合坭兴陶制作工艺特色建立具有特色的陶艺教学模式,使得学生的创作灵感和创造力受到限制,陶艺作品没有市场价值,没有形成较强的市场竞争力,最终造成陶艺行业人才需求缺口较大。这是目前我国陶艺专业教学现状的真实写照。

(2) 没有形成比较完善的教学体系,教学内容比较陈旧单一或者不够新颖,导致学生的作品没有吸引力,也就是“一锤子买卖”的现象比较严重,在一定程度上影响了学生学习陶艺的积极性,不利于教学效果的提高。

(3) 高校陶艺专业教师素质不高,师资力量薄弱,没有形成良好的发展氛围,不利于老师专业水平的提高;在陶艺学基础理论和知识的教学上没有形成统一的标准,教学内容、方法都存在一定程度上的问题。

2 高校陶艺课程建设的实践探索:以高校坭兴陶课程建设为例

为实现课程的优化和创新,必须建立一套系统的培养体系,以使陶艺教师和学生能在课程教学中不断提高自己。

2.1 高校陶艺课程教学设置

坭兴陶课程教学内容的确定,要结合钦州坭兴陶

传统制作技艺,创新发展。在课程教学内容方面,应结合学生的专业学习需要,适当增加与坭兴陶制作相关的历史文化、工艺知识和技能训练等课程;教学形式应灵活多样,可采用情景教学、实验教学法、现场操作指导与课堂讲授相结合等。

(1) 课程设置:目前学校陶瓷课程主要是了解陶瓷相关的制作工艺,缺乏课程思政理念,教学内容与社会热点结合不够,学生对陶瓷文化的了解不够全面。通过分析陶瓷课程思政设计及实施中存在的问题,对课程进行改革,通过构建课程思政教学体系,设计“陶瓷+”教学模式等措施将文化自信融入到日常的教学过程中去。

(2) 课程教材:课程教材是学校教学中不可缺少的教学工具,目前我国高校瓷器教学中高质量的教材较少,缺少符合陶瓷文化传承的专业教材,教师也没有相应的专业知识作为理论支撑。通过对陶艺大师和陶瓷学院专家的访谈,结合陶艺作品教学内容,在现有陶艺品课程教材的基础上补充《中国古代陶瓷》《景德镇陶》《传统陶瓷工艺》三本教材作为陶瓷课程教材,加强对于中国陶瓷历史文化和发展历程的介绍以吸现代陶艺的创新和改进等^[2]。

(3) 课程教学法:传统的陶艺教学主要是以讲授为主,边讲边示范,讲解中融入一定的实践操作,在陶艺作品制作完成后,可以利用视频等手段将所学知识融会贯通。如通过各类型视频可以了解到这些著名陶瓷大师的个人经历、所从事的工作以及与他们对话中所获得的启发、经验和知识,这些对于学生学习陶艺作品也是有很大帮助。

(4) 师资队伍建设:随着当前高校扩招力度的增大,高校学生人数数量逐渐增多,现有的陶瓷课程教师师资力量无法满足教育需求,通过建立陶艺名师工作室,聘请优秀陶瓷大师来高校进行带徒指导等方式培养出一批既具有深厚的理论功底又拥有丰富陶瓷经验的优秀教师队伍,解决当前陶瓷课程教学师资力量薄弱的问题。同时学校应积极鼓励教师参加各种教育培训学习,加强教师团队建设。

2.2 坭兴陶课程的实现路径

坭兴陶课程的实现路径,要根据陶艺专业的特点,以培养目标为基础,通过对专业所需知识、技能、素质的培养来提高学生的综合素质,使学生更好地适应社会和市场需要,达到理论与实践的统一,并使陶艺作品更具市场价值。培养学生在创作中体现个性化特

点。

开设有特色的课程,将坭兴陶文化与其他艺术形式相结合,使学生的创作灵感得到释放,更好地提高学生的综合素质,增强陶艺作品在市场上的竞争力。从而将坭兴陶文化推向全国,让坭兴陶艺术成为一种大众流行,具有广泛影响的艺术。同时将坭兴陶与现代生活方式相结合并通过现代技术进行创新,让人们感受坭兴陶艺术作品魅力和文化价值,提升坭兴陶艺术的影响力,使其更好地发展。同时将坭兴陶文化带出国门,促进其传播和发展。

2.3 坭兴陶课程优化策略

2.3.1 资源整合、优势互补

在校内,学校专门建立了坭兴陶工作室以及坭兴陶研究所,并把教师工作室作为课程教学实践基地。同时还建立了一套完善的坭兴陶工作室管理制度并配备专职管理人员进行管理和监督,并制定了相关的考核制度,激励教师进行课程教学研究。在校外,学校应该通过组织学生参与陶瓷艺术设计比赛等形式来鼓励和支持青年教师参加陶艺作品教学研究、创作等活动,以培养他们的专业素养与创新精神。学校应该设立陶艺专业教师培训专项基金,鼓励他们参加各种学习机会以提升自身的学术素养及陶艺创作水平。

2.3.2 教师实践、理论结合

为了提高教师自身陶艺创作水平和学生在学习过程中的参与度都需要老师定期到专业创作基地进行指导与观摩学习、交流与探讨;定期组织老师到学校参观陶艺作品展示以及到广西博物馆举办各类陶艺作品展,以丰富他们的陶艺创作经验和眼界;邀请专家、学者来学校交流讲学,从陶艺教育本身出发探讨现代设计教育理念中存在的问题及解决方案^[3]。

(1) 加强对陶艺作品教学的课程设计,注重陶艺作品的实用性和时代性,同时在教学过程中融入陶瓷知识及技能。如通过陶艺大师与学生的对话,使学生更好地掌握陶艺作品制作工艺以及现代陶艺学创作中

所需要的理论知识。

(2) 构建课程思政教学体系,设计“陶瓷+”教学模式,通过传统陶艺与现代陶艺作品教学相结合的方式,培养学生形成陶瓷文化自信。如在讲述坭兴陶文化时结合时事热点,讲到中国古代陶瓷时结合当下的热点事件。

(3) 结合热点事件设计出更多的陶艺作品,激发学生对陶瓷文化的了解和学习兴趣。如可以让一些学生创作有关当代热点事件或社会热点的陶艺作品,以此来加深学生对于当代陶艺作品的理解。

(4) 加强与其他高校及陶艺机构的交流与合作,共同研究陶艺学创作,提高学生的实践能力和创新意识,如可以通过开设陶艺论坛,定期邀请不同高校的陶艺学专家来进行教学经验交流。同时学校可以设立陶艺学习交流专项基金来支持不同高校间的陶艺学创作交流活动。

结束语

随着时代的进步、社会的发展,高校陶艺课程的创新将是未来一个长期稳定发展的趋势。陶艺课程是我国高校中最早开设的课程之一,它不仅培养了学生艺术修养和审美能力,还培养学生对传统文化的热爱以及民族自豪感。但同时陶艺课程也存在着一些不足,例如师资力量有限、教学手段落后等问题。因此,我们需要加强对陶艺教材的编写研究;建立现代陶艺设计教学体系和课程体系;加强陶艺教学师资力量建设,从而提高教学质量;建立完善的学习机制;促进高校之间交流学习等。

参考文献:

- [1] 谢葵萍. 艺术类高校陶艺课程的教学模式研究[J]. 美术教育研究, 2021(24): 148-149.
- [2] 陆小泥. 新技术思维与高校陶艺教学实践创新方法研究[J]. 青春岁月, 2019(22): 76-77.
- [3] 陆小泥. 高校陶艺教育的当代语境与反思[J]. 人文之友, 2019(6): 99.