

文化自信在高校陶艺教育中的意义与发展途径

朱利文

(大连艺术学院 辽宁大连 116622)

【摘要】当前,高校的陶艺教育教学必须在原来基础上大胆革新,发挥陶艺教育教学在高校中的重要功能,积极寻找切实可行的教育切入点,不断完善教育教学方法。培养学生的专业素质和职业道德,开阔学生的人文眼界,营造开放式的教学环境,训练学生的学习创新能力和实验能力,提高学生的创造思维,以文化自信作为基础最大限度地培养学生的创新能力。因此,本文基于陶艺教育的意义深入探讨了文化自信对于高校陶艺教育的意义与发展途径。

【关键词】文化自信;高校;陶艺教育

DOI: 10.12361/2705-0416-04-03-76895

近些年来,很多高校都开设了陶艺专业课程,陶艺教学成为教育教学体系中不可缺少的一部分,这是新时期我国对传统艺术文化自信的体现之一。高校工艺品设计培养目标是为社会培养高素质的专业技能人才,目前一些高校开展的陶艺教育教学仍处于新兴阶段,惯用传统的教学模式,不能适应新时期陶艺创新的需求,需要有关部门和高校专业教师积极思考和探索当前新形势下陶艺教学的新路径,解决目前存在的问题,用新思路完善陶艺教育教学体系,提高教学能力,拓展大学生文化视野,最大限度发挥大学生的创造力,切实有效提高大学生的专业技能和就业创业能力。

1 陶艺教育的重要性

陶艺是一门古老的传统艺术,它具有独特的美感和魅力,体现着先人的智慧,也能够让人体验到回归自然的感觉,陶艺教学的重要作用不容忽视。

1.1 对培养大学生的实践技能有很大帮助

高校工艺品设计专业、学前教育专业对学生的操作技能要求较高。陶瓷艺术课程与其他课程明显不同,课堂教学中要让大学生学会手工泥塑,使用拉坯机、电窑,这些技术非一日之功,要反复实践操作才能够掌握操作的要领。经过多日的训练与学习,逐渐培养了学生操作技能,有朝一日将会在实际工作中大显身手。例如,学前教育专业从事幼儿教师职业,承担着培养新一代的重任,很多幼儿园已经把陶艺课程纳入基本课程中,要求幼儿教师要掌握一定的陶艺制作技能,能够引导幼儿在泥塑过程中有所成长和收获,体验到操作过程的快乐。利用陶艺课程加强对学前教育专业学生实践技能的培养,为将来走上工作岗位奠定扎实的基础。

1.2 对培养大学生的审美意识有重大价值

对培育大学生的审美意识具有重要价值,陶器艺术是审美艺术与空间美学的结合体,大学生只有具有较强的审美意识才能具备相应的造型艺术才能,为学生今后从事艺术相关工作奠定了良好的艺术基础,从而创造出了良好的陶艺作品。教师在日常陶艺培训教育中,要注意培育学生的审美意识,发展大学生的审美艺术才能,培养大学生的审美鉴赏能力,并以此提高大学生的创作水准。大学生们在学习陶瓷美术过程中,把个人的创意理念融合在艺术作品中,并借助一定的造型艺术来表达艺术作品的美学含义,而不同的造型

艺术又能给欣赏者带来不同的感觉与感受。学生要想将来成为优秀的陶艺创作者,就要具备较强的审美和审丑的能力,也只有在陶艺课程学习中培养了造型意识,才能不断提高创作能力。

1.3 对培养学生的创作思维有重要作用

艺术创作不能总是循规蹈矩,需要不断融入新的创作理念,用创新思维构造出新颖的、富有创新内涵的陶艺作品。时代在发展和变化,陶艺作品的创作主题也要从造型等方面进行创新。教师在陶艺教学中要引导学生打破固有的思维,拓展和开发学生的创作思路,让学生将个人风格和特点都融入到陶艺作品中,对陶艺作品有合理的创新。教师可以将各种艺术流派的创作特点向学生讲述,引导学生分析和转化各种信息,学生通过陶艺课程的学习,不断地将自己的思想和感悟融入陶艺作品中,使陶艺作品成为世上独一无二的艺术品,从而让学生拥有独创的设计灵感和创作思维,这对将来胜任艺术设计工作具有不可估量的作用。

2 文化自信与当前高校陶艺教学中存在的问题

2.1 文化传播不足,师资力量和教学水平不足

长期以来,陶艺只能算是小众的文化,受众少。对于陶艺的传播只能杯水车薪,传统文化的传播如何吸引更多的年轻人,创新教学也是一个问题。现如今,深入学习并以此为专业的大学生以及老师就更少了。师资问题始终是教育教学中的关键问题,教师教学水平直接关系到教学质量,如果师资力量不够,师生比例失衡,就很难满足每个学生对知识的需求,教师必然会精简教学内容,势必影响到教学质量。不仅教师的知识储备会影响到学生的学习效果,而且教师的价值观念也会无形中影响着每一个学生。因此也要求陶艺教师,必须具备一定的专业水平、足够的知识储备、正确的价值观念、与众不同的审美能力和超强的动手能力。这些素养对每个学生有着潜移默化的影响,直接关系到大学生专业水平的培养。

2.2 陶艺教育的教学方式传统

多数地区的高校没有地域优势,不像景德镇、佛山那样有专门的手艺人传授陶艺技能,成立专门的陶艺学校。更多的高校院校采用传统教学模式,即“教师教,学生学”,教师按照书本上的理论知识,结合实践活动,单一地传授陶艺技能。这种手工作坊式的教学形式,某种程度上会限制学生的创造力。有些高校只是培养专门

的陶艺专业研究型人才,而对其他专业的学生未设置陶艺选修课,不能广泛地将陶瓷艺术普及到多数的大学生课程中,让学生受到良好的艺术熏陶,且陶艺教育的特殊性,有着代代相传的传统,基本上只能线下实地的教学,因此了解陶艺知识的渠道也会减少。且很多高校陶艺教学课程安排缺少系统性,教学课程不够完善,在教学中难以做到理论和实践有效结合。受各种因素和条件限制,设置理论教学课程比较多,而实训环节安排不足,实训室建设不够完善,缺少实践性的课程。而且,采用的是大课堂式的教学,有些关键课程精练程度不够,从而直接影响到教学质量。

3 提升文化自信在高校陶艺教育中的措施

3.1 陶艺课程教学中融入历史文化教育,开拓文化视野

陶瓷艺术有着悠久的发展历史,在它的发展中融入了政治、历史、艺术等丰富的文化内涵,可以说陶艺是一门综合艺术。学习陶艺可以使学生了解中华民族悠久的历史,可以使学生拓展文化视野、陶冶情操,提高艺术修养和审美能力,最重要的是,感受到中国源远流长的传统文化,提升文化自信,发自内心的为陶艺等传统艺术奉献。每一件成功的陶艺作品中都融入了特有的文化内涵,教学过程中教师可以让学生欣赏优秀作品的同时,引导学生了解中国传统文化,并在教学过程中引领学生陶艺创作的方向,要在作品中融入文化内涵,同时进行大胆创新。有些现代陶艺过多追求当代艺术和西方艺术,盲目强调外型创新,甚至有些怪异,而忽略了传统的东方艺术,使东方陶艺看不到东方的文化内涵和艺术底蕴。教师要让学生知道具有本土文化内涵的陶艺才更加具有艺术魅力,这样也有利于引导学生对陶瓷艺术产生浓厚兴趣。

3.2 培养提升学生的创新思维,最大限度发挥大学生创造力

对学生来说,将亲手塑造的陶泥造型送进窑中,之后呈现出变幻莫测的釉色和泥的色彩,作品出炉的那一刻是最令人兴奋的。这么具有魔力的艺术自然能激发出学生的创作热情。教师要充分利用学生这一特点,最大限度激发学生的艺术创造力,挖掘学生的创造潜力,启发学生的创造性思维,引导学生解放思想,不要循规蹈矩、墨守成规,要充分发挥丰富的想象力。在陶艺教学中,要形成教师与学生互动的关系,实训室相当于艺术工作室,保持一种开放式教学的模式,让学生在宽松的学习氛围中自由创作、互动互促,从而获得兴趣与灵感。陶艺课程可以扩大教学对象范围,除了对高校工艺品设计专业和学前教育专业开设外,还可以通过选修课的形式面向全校学生开设,让更多对陶瓷艺术感兴趣的学生加入到陶艺学习中来,让陶艺教学成为高校院校素质教育人才培养的平台。也可以

开展社团活动,组织学生利用业余时间对优秀陶艺作品进行赏析、陶艺作品竞赛、参观展览等,让学生有机会对陶瓷艺术开展交流。仅利用课堂上的学习时间是远远不够的,在这个信息时代,大学生要学会利用网络自主地获取信息,合理安排课外时间进行阅读,丰富视觉,增强对陶艺作品的鉴赏能力。不断地在实践中获取自信与成就感,在陶艺作品制作过程中体验快乐,也能在不断的体验中总结收获,解决新的问题以获得更大的提高。教师可引导学生从多角度观察物件,也可以将平常的物件改变比例或者不按常规地将不相关的物件组合在一起,获得新的视觉效果,在课堂上充分调动学生的思维,展现青年大学生思维活跃的优势,从而激发出更大的艺术创造力,使用创新陶艺可以吸引更多的青年了解这一传统文化,在海外传播,加强国民们的文化自信,形成良好的生态循环。

3.3 加强与地方文化市场及企业合作,激发学生文化自信

培养应用型人才是高校教育教学的根本目标和方向,所以高校院校陶艺教学要结合市场需求,满足学生就业的要求,培养实用型陶艺技能人才,为将来学生步入社会以陶艺技能作为职业和生存的手段打下坚实的基础。高校可以适当安排市场调研的学时,了解市场需求,把握市场动态,与所学陶艺技能和创作方向整合起来。高校院校要重视与地方行业有效融合,与校外陶艺企业合作建设实训基地,在实践课程中,与一线陶艺工匠直接沟通学习,也可直接进行操作,对学生就业创业提供思路和渠道,有利于学生的职业素质培养,也有利于激发学生的创业热情。学校与企业可以根据市场需求,制定人才培养方案和课程设计,将企业的研发方向与课堂教学内容结合起来。只有陶艺团体的力量越大,才会有更多人关注陶艺。陶艺团体也能够凭借团结的力量结合文化自信创造出更加出色的陶艺作品。

4 结语

总之,高校既要培养大学生具有完整健康的心智,更要把陶艺相关专业的大学生培养为创新应用型人才,让大学生在精神上和能力上获得双赢,也让陶艺这门中国传统艺术发光出彩。在大学生的心中扎根的文化自信不管过去多久也历久弥新。充分发挥实践教学在高校院校中的特色作用,在陶艺课程教学中融入历史文化教育,开拓文化视野。培养提升学生的创新思维,最大限度发挥大学生创造力。加强与地方文化市场及企业合作,激发大学生文化自信,是高校探索陶艺教育的最佳途径。

作者简介:朱利文(1982.4—),男,内蒙古呼和浩特人,讲师,教师。研究方向:陶瓷艺术。

【参考文献】

- [1] 冯璐远,叶虹,邱建.文化自信视野下陶瓷文化艺术的交流与传播[J].收藏与投资, 2020, 11(10): 99-102.
- [2] 张微微.实验的高度——对中国当代陶艺现状的一点思考[J].艺术品鉴, 2020(17): 93-94.