

高校艺术教学课程中陶瓷艺术设计与传统图形元素的融合

黄晓静

焦作师范高等专科学校 河南焦作 454000

摘要: 艺术课程的教学,陶瓷艺术设计是传统文化传承传播以及艺术实践能力提升目标达成的一个非常核心的载体。陶瓷艺术不仅浓缩了非常深厚的文化底蕴,陶瓷烧制的过程本身基于不同的工艺和方法所呈现出的效果也不同。而传统图形元素与陶瓷艺术设计的融合主要集中在绘画图形色彩应用等多个方面。以下结合陶瓷艺术设计课程的基本要求实现传统文化背景下图形元素的融合,是提高高校艺术教学中陶瓷艺术课程教学效果的有效途径。

关键词: 高校艺术教学;陶瓷艺术设计;传统图形元素;融合分析

引言:

艺术设计课程中,陶瓷艺术设计是具有非常典型的文化特色,并且讲求设计的文化内涵传承传播的一项设计核心内容。陶瓷艺术设计中纹饰图样的应用是提高设计感、突出艺术特色的有效途径。在艺术教学工作的开展中,基于陶瓷艺术设计促使传统的图形元素与之实现融合是丰富陶瓷艺术设计素材、提升设计效果的科学途径。同时,从教学的角度上来说,融合教学的开展也需要教师选取科学的融合切入点和融合素材进行应用。

一、陶瓷艺术的发展历程和基本内涵

1. 发展历程

陶瓷艺术的产生和发展受到多方面因素的影响,这种因素不仅包括了环境因素,一些艺术文化方面的因素也对陶瓷艺术的产生有着非常深远的影响。从我国的陶瓷艺术产生历程上来讲,在长期的发展过程中,我国的陶瓷文化发展受到了西方文化一定程度的影响,西方的陶瓷艺术与我国本土的陶瓷艺术具有一定程度的相似性,但也有非常能够显示出风格特色的差异性。作为发源于我国的一种传统文化元素和载体,陶瓷艺术的发展经历了不同的阶段,初级阶段以文化的发展和传承为主要任务,第二发展阶段是指从单一的艺术表现形式角度出发,随着陶瓷烧制工艺和图案元素应用的丰富性,使得陶瓷艺术的呈现形式和表现力度得到了突破和提升^[1]。而从现代发展的角度上来说,西方陶瓷艺术与我国传统文化支撑下的陶瓷艺术的融合,成为了现阶段的发展特征和主流状态。由此可见,我国陶瓷艺术的发展是一个不断丰富与融合的过程,这也从侧面反映出了陶瓷艺术的文

化底蕴的深刻性以及文化表现形式的多样性。

2. 我国陶瓷艺术的内涵特征分析

陶瓷是一种经过烧制工艺而形成的、能够作为容器并且具有一定观赏价值的物品。我国的陶瓷制作有非常悠久的发展历史,不同的历史发展阶段陶瓷都基于不同的烧制窑而呈现出不同类型的地域特色。从这个角度上来说,意味着陶瓷艺术和陶瓷制品本身在发展的过程中就积累了非常深厚的文化底蕴。陶瓷艺术的内涵也主要表现在其文化内涵和艺术呈现形式两个方面。首先,在漫长的历史发展阶段,陶瓷基于不同的地域和烧制工艺产生了不同的类型,在我国的考古工作进行中,不同地区也出土了多种不同风格的精美陶瓷制品。这都是陶瓷在漫长的历史发展过程中展现出其艺术魅力和历史悠久性的主要表现。而从外形方面来讲,陶瓷的特征主要表现在以下几方面,一是陶瓷制品具有质地温厚,色泽鲜明的典型特征,一些丰富多样的纹饰图案的融入,更使得陶瓷制品的外观在美观性和文化传达效果上达到了更高的水平层次。二是陶瓷本身基于不同的文化传承背景有非常典型的风格差异,这也为我国相关文化的研究和历史渊源的追溯提供了一定的参考。本文探讨的陶瓷艺术设计与传统图形元素的融合教学就是将传统文化内涵深厚的陶瓷艺术纳入到常规的课程体系中进行研究和分析的一种有效尝试^[2]。

二、陶瓷艺术设计课程与传统图形元素的融合教学分析

1. 基于课程教学的传统图形元素融于陶瓷艺术设计的主要类型

线条纹饰图样和独立的带有丰富文化内涵的纹饰图样的融入在陶瓷艺术设计课程中的融合应用是非常常见的,不同类型的纹饰图样,在融合效果和融合过程中的特征与内涵也存在一定程度的差异,对于艺术设计类课

作者简介: 黄晓静(1984.02—),女,汉族,山东邹平人,学历:硕士研究生,单位:焦作师范高等专科学校,职称:讲师,研究方向:设计艺术工艺美术。

程来说,元素的丰富性能够促使设计课程的执行落实,效果得到更进一步的提升,另外陶瓷艺术设计的创新本身也需要多种类型的素材和资源做支持,这也提示艺术设计类课程中融入传统图形元素的必要性。传统图形元素有多种不同的类型,能够适应于陶瓷艺术设计课程的基本图形种类也有非常严格的划分。从历史维度上来讲,秦汉时期的陶瓷制品上就开始出现了一些不同类型的纹饰图样,以线条的表现形式为典型代表不同类型的线条组织形式可形成不同的纹路搭配风格^[1]。从而实现对陶瓷制品表面的一种装饰和美化。在具体的艺术设计教学开展中,教师可结合不同地区的陶瓷文化艺术基础和内涵,通过合理选择相应的素材和内容,找到陶瓷亦属于不同类型文化图样实现融合的有效途径。并且从艺术设计的角度出发,基于艺术设计的基本原理和理论方法,将一部分陶瓷艺术设计的原理应用在图形融合的过程中,最终呈现出良好的艺术表现形式。比较典型且具有非常高的文化艺术价值的陶瓷艺术作品以象征吉祥寓意的八仙过海、吉庆有余为典型代表。在相关的课程教学中,教师可将这类陶瓷艺术作品的图片或视频作为教学素材向学生进行呈现,让学生充分了解不同陶瓷工艺技术背景下的纹饰图样融合应用路径和操作方法,并且鼓励学生从艺术设计实践的角度分析纹饰图样的应用原理观察应用效果。

2. 基于艺术设计的传统图形融入创新尝试

创新是艺术设计类课程,不断发展和完善的重要动力,结合艺术设计类课程的创新,也是体现设计类课程的艺术内涵和教师教学组织能力水平的重要前提条件。在具体的教学实践和理论知识学习的过程中,同步追求创新是最终取得更好的艺术设计效果的科学方法。从教学的角度上来说,追求创新是艺术设计类课程应当重视的一项重要工作。对于传统图形元素与陶瓷艺术设计的融合来讲,两者融合过程中的创新可通过变化纹饰图样的形式,或将一些有深刻文化内涵的元素和图形融入艺术设计的方式达到相应的目标。作为教师,其在教学组织实施的过程中,也要注重创新和完善,通过融入一些典型的传统文化纹饰图样,并且改良创新融入的方式方法达到更好地融合教学效果,在具体的教学创新方面教师可通过借鉴多媒体平台或网络化的教学工具,用视频或动态展示的方式对具体的设计效果进行观察和分析。同时引导学生从网络平台以及相关的理论知识学习中,发挥个人的创新思维和想象力,达到艺术设计与传统图形有机融合的教学目标。例如,教师可将传统文化中的

龙凤图案作为艺术设计的基础元素,鼓励学生通过想象力的发挥修饰或完善相关的纹饰图样,以便达到更好的传统图形融合效果。而从艺术设计的角度上来说,设计效果的提升本身也需要借鉴先进的技术和方法来达到预期的目标^[4]。

3. 基于实践活动的开展为融合教学提供便利

实践活动的开展,在艺术设计类课程中所占的地位也是非常重要的。结合实际开展实践活动是锻炼和检验学生的综合实践能力以及艺术设计思维能力的科学方法,教师应当结合艺术设计类课程的基本特征,以本地区的陶瓷文化艺术内涵和积淀为基础,通过引导学生参与相关的实践活动或参观相应的博物馆等地区为取得更好的实践教学效果提供支持。具体来说,教师可利用本地区的陶瓷文化基地或相关的博物馆,通过带领学生进入场馆进行参观促使学生了解本地区的陶瓷文化艺术发展现状,并且通过对古代陶瓷艺术制品的呈现形式以及现代陶瓷制品制作工艺的了解,认识到纹饰图案的融入对陶瓷制品质量水平提升的重要作用。在此基础上,教师可通过举办针对性的实践活动,以手工制作陶土这类实践活动为基础,鼓励学生参与到相关的实践课程中,或基于个人对陶瓷艺术作品的理解进行分析和阐述。依托实践课程的开展促使学生的艺术设计能力以及对陶瓷传统文化艺术的理解能力得到根本性的提升。

三、结束语

在陶瓷艺术设计课程当中,纹饰图样的融入需要结合不同纹饰图样的文化内涵和基本形式选取适当的素材和模型进行应用。教师也需要从文化内涵的解读、实践教育的开展等多方面入手,为学生的陶瓷艺术课程教学提供素材和实践活动支持,促使这部分课程的教学在生动性和有效性上得到根本性的提升。

参考文献:

- [1] 吴利军.融合特色文化 赋能立德树人——以陶瓷文化为例探讨高校课程思政教育[J].陶瓷科学与艺术, 2021, 55(3): 2.
- [2] 廖志英.中国传统文化元素在现代陶瓷绘画艺术教学中的应用[J].中国教育学刊, 2020(S01): 2.
- [3] 孙晓岗.创新融合视角下陶瓷文化产业的管理与发展——评《文化产业管理概论》[J].科技管理研究, 2020, 40(6): 1.
- [4] 裘苓.高校艺术设计教学中融入本土“非遗”文化的研究——以陶瓷传统文化为例[J].陶瓷研究, 2021, 36(4): 3.