

中国传统文化元素在现代陶艺教学中的应用

李泽杨

红河学院紫陶学院 云南 红河 661199

【摘要】：陶瓷是人类历史中有着极长历史的独特艺术形态，中国陶瓷是代表着中国的一种特殊符号，在世界艺术体系中具有较高的地位。中国作为陶瓷的故乡，陶瓷艺术和传统文化之间存在紧密的关系，而怎样才能将中国传统文化元素合理应用到现代陶艺教学的过程中，使之发挥作用，也能让传统文化元素得到进一步的传承和弘扬是有关方面需要去思考的重要问题。本文对此进行分析，希望现代陶艺专业的学生可以更好的挖掘中国传统优秀文化元素，感悟传统文化所具有的魅力，用双手创造出更加优秀的陶艺作品。

【关键词】：中国传统文化元素；现代陶艺；陶艺教学

Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Modern Ceramic Art Teaching

Zeyang Li

Purple Pottery College of Honghe University Yunnan Honghe 661199

Abstract: Ceramics is a unique art form with a very long history in human history. Chinese ceramics is a special symbol representing China and has a high status in the world art system. As the hometown of ceramics, there is a close relationship between ceramic art and traditional culture in China. How to reasonably apply Chinese traditional cultural elements to the process of modern ceramic art teaching, make them play a role, and also enable the traditional cultural elements to be further inherited and carried forward is an important issue that relevant parties need to consider. This paper analyzes this, hoping that students majoring in modern ceramic art can better tap the elements of Chinese traditional excellent culture, understand the charm of traditional culture, and create more excellent ceramic works with both hands.

Keywords: Chinese traditional cultural elements; Modern ceramic art; Ceramic art teaching

现代陶艺作品的创作应当挖掘民族的内涵以及中华民族的一些优秀的形式语言和观念，对此，因有必要先了解中国传统文化元素的内涵，探讨现代陶艺的创作主题和方向，实现两者的完美融合，构建形成和当前社会的发展情况更加匹配的现代陶艺创作体系，为中国传统文化元素提供一个更加优良的传承渠道。

1 正确了解中国传统文化元素与现代陶艺

1.1 中国传统文化元素

传统文化所指的内容就是民族共有的丰富多样的思想文化内容构成体系，传统文化中的内容指的主要是客观存在的各种遗产和事实，包括物质文化遗产以及非物质文化遗产。中华民族有着几千年的历史，在社会发展和时代变更的过程中产生了多元化的内容传统文化元素丰富多样、包罗万象，其中有中华民族独有的传统纹饰，包括龙凤纹、葡萄纹、如意纹等，也包括戏剧脸谱、书法篆刻、陶瓷艺术等极具实用性价值的内容，中华民族文化元素具有悠久的历史，是社会不断发展过程中人民不断创新以及民族融合过程中产生的结晶，其中蕴含着古代人民的智慧以及创造的精神，因此也体现出了十分鲜明的地域特色。另外是中华民族传统文化元素具有丰富多样的特点，其表现的形式以及用到的工具和材料都极具变化，在不同的地区又有着不同的表现形式。另外，中华民族传统文化元素具有传

承性特点，他们是上下几千年的人们共同努力探索过程中形成的财富，也是中华民族优秀精神的具体表现载体。除此之外，中国传统文化元素还具有发展性特点，传统文化是我国文化发展的根本组成，也是我国影响深远的文化物质财富，他们是特殊的文化形式，会对我国产生较大的影响。

1.2 现代陶艺

现代陶艺主要就是指创作人员通过陶或者瓷的载体来开展创作的，在创作过程中能够表现创作者自身的个性和情感的艺术。现代陶艺最终呈现出的作品具有特殊的思维，整个创作的过程能够为创作的主体提供想象的空间和实践的机会，能作为情感的宣泄以及个性的体现而存在。现代陶艺在发展的过程中已经不仅仅要追求大众的审美，同时也要反映出创作者的自我意识和情感，因此在现代陶艺创作的过程中会融合创作者更多的情感元素，还有他们对于日常生活的见解和感悟，这也就让现代陶艺作品完已经脱出了传统陶瓷产品实用性价值的束缚，让现代陶艺设计和创作在实际发展的过程中有了更大的创作空间，能展现出更多的思想。

2 中国传统文化元素在现代陶艺造型教学中的应用

造型就是通过特殊的材料和方式来完成创造的一种形象造型，能够在一定程度上展现出艺术家创作时的情感和特殊的想法，而陶艺造型就是基于陶土这种媒介来设计形成的器物形

制,对于我国中传统文化元素中其中有着十分丰富的载体和内容,怎样将其应用到现代陶艺造型设计的过程中,是教学工作人员应当去思考和关注的重要话题。

2.1 传统器物形制元素在现代陶艺造型设计教学中的应用

传统器物是历史发展的重要结晶,对于中国传统器物进行的研究和分析有着极大的历史价值,其中也蕴含着相对来说比较深厚而复杂的器物造型思想。物体的造型是其具体的外在呈现形式,有着特殊的审美价值,对物体进行造型能满足器物要现出的功能需求,也能在一定程度上展示出器物创作人员的思想和情感状态,在我国传统的器物形制设计中可能蕴含着丰富的美学思想,我们需要对其中的设计元素进行准确地提取,思考将设计元素用于陶艺造型中的有效方法^[1]。

中国传统文化在影响陶艺造型方面具有极大的作用,包括陶艺造型的整体轮廓及线条的设计,还有最终呈现出的陶艺器物稳定性都会受到中国传统文化元素的影响。在具体设计时,完全可以根据某一个代表元素去设计出器物的具体形式,这融合了传统文化元素,同时也是现代陶艺造型设计过程中的关键组成部分,将这种融合创新的设计思想应用到现代陶艺造型设计教学的过程中,有助于整个行业的发展和教学工作的有序开展^[2]。

现如今陶艺的造型设计中使用到的技术方法更加丰富多样,这也导致了形态各异的陶艺造型的产生,正是这些丰富多样的陶艺造型形态,能够为艺术家的设计和创作带来更多的灵感和想法,产生更新的审美角度。组织开展现代陶艺造型教学工作时必须适当关注传统文化的审美,要积极引导学生,带领着学生在具体学习和研究的过程中获得更加深入的思考,力求在陶艺造型设计中呈现出更加独特而别致的花样,推动现代陶艺事业的进一步发展^[3]。

2.2 中国传统文化元素在现代陶艺造型设计教学中的具体应用

在中华民族几千年的发展过程中产生了多样化的传统纹饰,其中蕴含了丰富的文化内涵以及民族精神,还有人文精神,选材较为丰富,形式生动,展现出的样貌别致,因此是我国文化历史中重要的组成部分。传统纹饰自己就是生命,同时也是特殊的表达语言,是某些语言的具体象征。早在文字诞生以前,人们就能够利用图形来记录生活、传达思想、相互交流,在新石器时代,彩陶纹饰就充分体现出了中华传统文是的发展道路,也记载了鲜明的生活和思想,这些传统文是有着多样化的形态,承载着几千年的民族历史,也表达着不同时期人们对于美好幸福生活的追求。众所周知,民族的就是世界的,当前时代背景下,有很多杰出的,有着优质文化内涵的作品都能够从中华传统文化中汲取灵感^[4]。

众所周知,传统的纹饰有着广泛的选择方向以及丰富的内涵,包括植物纹样以及动物纹样、几何纹样或者风景纹样等他

们的模式,相对来说比较固定,反映出了古人记录的一些生活事物。现如今在陶艺造型设计的过程中,要应用中华民族的传统文氏,就需要将其进行进一步的提炼、加工和创新,确保最终呈现出的状态和现代陶艺造型的表达形式能更加匹配。而将中国传统纹饰用于现代陶艺造型设计教学过程中也绝不仅仅是让学生直接将传统纹饰复制到现今的陶艺造型设计,而是要在挖掘传统文化内涵的前提下,对其进行进一步的加工、提炼和改造,使之和当前社会的发展情况更加匹配,也更容易吸引现代人群的目光和重视,让传统模式成为现代陶艺造型设计教学过程中的关键点,最终呈现出更具中国特色的、内涵丰富的陶艺造型,确保最终呈现出的作品根据中国风格^[5]。

3 中国传统文化元素在现代陶艺装饰教学中的具体应用

3.1 中国传统色彩元素在现代陶艺装饰教学中的应用

传统的色彩元素的用于现代陶艺装饰教学中,有利于增强陶艺装饰所具有的古典韵味,使整体呈现出的效果更加端庄、大气、典雅,有一定的传统色彩,而传统色彩中包括红色、黄色、蓝色都是一些常用的色彩,比如说元代青花瓷作为中国陶瓷的典型代表,就和中国的水墨画呈现出了相似的场景,他们都是单色绘画的形式,因此通过青花瓷也能够看出其中蕴含的中国水墨画韵味。也正是通过在现代陶艺装饰中应用这些中国传统的色彩,能够体现出更加鲜明的时代发展特征,在现代陶艺的发展过程中展现出历史变迁的痕迹^[6]。

3.2 中国传统图案元素应用在现代陶艺装饰教学中

中华民族在几千年的发展过程中传承了很多的图案元素,这些元素大都代表着中华民族劳动人民对于美好生活的向往之情,因此也呈现出吉祥、平安、和谐的寓意,寄托着人们追求美好生活的情感。将中国传统文是用于陶艺装饰设计教学的过程中,更有助于挖掘传统文化图案元素的深刻内涵,让其艺术价值得到充分的体现和发挥,也有助于在现代陶艺装饰设计中体现出真善美的韵味,从而凝聚民族精神,并进一步传播中华民族优秀传统文化^[7]。

在历史的发展过程中,中华传统文化元素有了自己鲜明而独特的特征,也有了更加深远的寓意,因此现代陶瓷装饰教学中就必须要有适当的提醒学生,让学生使用这种方式来开展创作。陶瓷彩绘装饰教学中包括青花以及粉彩,还有古彩等技术的选择和应用,都能够彰显出人民的追求,体现出美好的寓意,但是现代的陶瓷装饰设计对于传统文化元素的应用已经不仅仅是直接照搬照抄过来、简单的挪用即可,而是要确保最终呈现出的效果可以更符合陶艺造型本身的需求,让图案元素和整个造型融为一体,达到浑然天成的目标,也能够更加清晰而准确的表达出陶艺创作者的思想,进而实现中华传统文化元素的传承和发展^[8]。

3.3 中国传统绘画元素在现代陶艺装饰教学中的应用

现代陶瓷装饰教学中应传统绘画的方式也是重要的部分,经常见到的传统绘画题材包括花鸟画以及山水画等,其类型同样丰富。在陶艺绘画的过程中所使用到的工具类型更加丰富,材质也更加多样,包括天然工具以及加工工具都是重要的组成,其中使用到的天然工具包括羽毛、树枝还有树叶等,他们能在绘画的过程中呈现出更加别致的绘画纹样和肌理,而使用不同的工具又可以在画面中呈现出独特的质感。比如说粉彩,还有青花瓷等一些陶艺装饰品,相对来说会更加适用于毛笔,还有其他的一些软质工具的应用,而针对镂空还有刻瓷等一些装饰效果的呈现,则需要配合刻刀等硬质的工具。将合适的元素融入现代陶艺装饰设计教育的过程中,更容易帮助学生对陶

瓷绘画以及陶器制作产生热爱之情,提高学生的艺术素养和综合水平,让学习者在学习的过程中形成更加独特的艺术风格。总体来说,中国传统绘画元素在现代陶艺装饰设计教学的过程中,更有助于增强学生对于传统文化的热爱和了解,从而形成传统文化弘扬和发展的有效渠道^[9]。

4 结语

总而言之,中国传统文化元素凝结这几千年来人民群众的智慧和精神,而现代陶艺以及中国传统文化元素之间的完美融合,有利于帮助陶瓷艺术创作者对于中国传统文化元素产生更高的认同和深刻的理解,也有助于中华民族优秀传统文化的进一步传承和发展,促进民族自信的成长。

参考文献:

- [1] 徐玉玲,程红璞.美育视野下高校陶艺教学的改革与实践[J].文化产业,2022(06):133-135.
- [2] 田原.关于当前高职院校陶艺教学的几点思考[J].辽宁高职学报,2021,23(12):38-41.
- [3] 曹圣洁.立足陶艺教学提高小学生美术修养[J].大众文艺,2021(22):156-157.
- [4] 霍治民.现代艺术设计在陶艺教学课程中的改革策略与实践--评<现代陶艺教学>[J].热带作物学报,2021,42(11):3392.
- [5] 张志雁.中国传统文化元素在现代陶艺教学中的应用[J].文化产业,2021(24):53-54.
- [6] 罗太琦.现代高等艺术院校陶艺教学之探析[J].美术教育研究,2020(17):136-137.
- [7] 李齐.陶艺课程在普通高校教学改革中的探索[J].戏剧之家,2020(23):170-171.
- [8] 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(S1):132-133.
- [9] 黄宇.普通高校陶艺教学改革方向的探索[J].文学教育(下),2018(07):174-176.