

文化育人视野下的陶艺教育

——宁波市行知实验小学的实践与探索

◆谢增焕

(宁波市行知实验小学 浙江宁波 315000)

摘要:陶艺是一门综合艺术,是中华民族的文化瑰宝,她历史悠久,蕴含着深厚的中华文化精髓。从环境和课程着手,通过专业化教师引导,让学生在“学陶、赏陶、做陶、玩陶”实践中会逐步形成审美和创造的能力,以弘扬我国的传统文化,激发学生民族自豪感和责任感,为学生的终身发展打下坚实基础。

关键词:文化;陶艺文化;陶艺教育

以习近平同志为核心的党中央立足实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的高度,着力推进文化建设,特别是把文化自信提到新高度。注重以文化人以文育人,聚焦主题,创新形式,进一步增强师生文化自信,进一步落实“立德树人”这一根本任务。

一、陶艺文化的教育内涵与价值

陶艺是中华民族文化的瑰宝,是历史悠久,技艺精湛,名扬寰宇,并且以物载道,蕴含着深厚宏博的中华文化精神,可以让学生直观地、生动地了解自己国家的灿烂文化,培养学生对自己民族的自尊心和自豪感。

创作陶艺的过程,就是学生通过自己的双手将自己的想象变成具体成果的过程,这是学生所学知识的展示,是他们观察力和创造力的展示,受教于其中,美育于其中,也乐在其中。作品可能比较稚嫩,但可以体孝长辈和谐合作的中华美德,可以亲近自然,体验快乐,陶冶情操,增进人际交往,可以搜索表达、观察分析、计划设计、模仿创造等能力,可以感悟生活细节,提炼人生道理,指导为人处世,可以培养劳动意识和习惯,加强身体素质,全面陶瓷的形色意等各方面的美感。可以促进学生德智体美劳全面发展,为培养社会主义建设者和接班人作出应有的价值。

二、陶艺教育的实践与探索

(一) 环境文化:基于“公共艺术”的观点

1. 建设陶瓷艺术专业体验馆。学校多年来一直坚持陶艺优先发展的原则,不断加大投入力度。2017年,投入近百万元,建设全省第一家小学层面的陶博馆,形成“四室三区一馆”的多维格局:一个陶艺和陶印专用教室,一个瓷盘彩绘专用教室,用于进行普及化教学;一个陶艺创新实验室,是一个拥有计算机采集与编程的陶泥3d打印设备设施的学生实践基地;一个社团活动室,为学校社团成员提供独立活动区域;一个模拟考古区,规范发掘,记录、比对、研究、复原、制作流程,为学生完成考古报告提供全程支撑;一个陶艺拉坯实践区,采用陶行知先生倡导的“小先生制”,让小老师亲自参与指导,生生互动,实现学生自主学习、自主管理;一个讲座区,用于学习和交流。窑房、仓库等辅助用地齐备,电窑、气窑、拉坯机、练泥机、喷釉机、磨底机,各种泥料釉料,陶艺工具一应俱全。同期,我们还筹建了我区第一个校内小型陶瓷博物馆,前期收藏150件各个时期的陶瓷作品,后期逐步增加,定期开展小型主题陶瓷展,培训小小解说员并组织各年级学生参观学习。

2. 营造陶文化特色的校园环境。学校的校园文化环境以陶艺文化为主特色,让学校处处彰显出浓浓的陶艺文化气息,努力做到有规划、有特色、有亮点。学校的陶行知主题塑像、大型“六真墙”浮雕、学校陶艺林,都体现了陶瓷艺术特色,对学生起到了潜移默化的影响。

在班级文化建设中,每个班级建立“陶文化”教育角,“我与陶瓷”的文化角文化角张贴了师生收集来的陶瓷资料、师生撰

写的陶瓷故事,开展创建陶瓷特色学校的心得体会等。每个班级摆放了一个“陶瓷橱窗”,里面展示了师生收集的多家陶瓷物品,有放了有关陶瓷方面的书籍资料,用于学生进行问题探讨、心得交流、经验总结。

3. 开发陶文化实践基地。我校积极挖掘学校周边地域的传统文化优势,追根溯源,让校园与宁波本土文化对接,建立长期的合作实践交流平台,让陶艺得到更好的传承与发展。目前我校拥有不同层面的三个实践基地——宁波庆安会馆、上林湖越窑遗址以及嘉兴风雅乐器制造有限公司。庆安会馆是我国现存的官馆合一的实例,保存有1000余件朱金木雕、200多件砖雕、石雕工艺品,体现了清代浙东地区“三雕”工艺技术的最高水平,是“海上陶瓷之路”重要的文化遗存。上林湖越窑青瓷作为我国最早输往海外的大宗商品之一,使瓷器同丝织品一样成为明州港输出的主要商品,被誉为“海上陶瓷之路”的开拓者。上林湖是世界上最大的青瓷“露天博物馆”。陶笛是一种古老而别具特色的陶土制乐器,小巧古朴,声音穿透力强,音准,音色通透清脆,易吹易学,也是一种点缀时尚的工艺品。我校与中国最大的著名的陶笛制造厂——嘉兴风雅乐器制造有限公司合作,让陶笛进课堂。同时风雅陶笛提供制作陶笛、陶笛表演、陶笛培训一系列的活动。

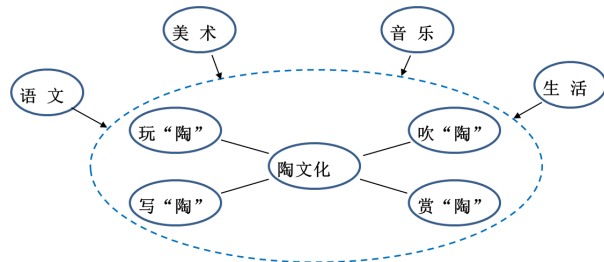
(二) 课程文化:基于“生活中心”的理念

1. 充分利用美术教材中的陶艺内容。在日常的陶艺课堂中,我校推出“堂堂精品课”。即结合美术课本中的陶艺泥塑课,将2—6年级美术课本中所有的陶艺课罗列出来,均有专业老师任教。每学期开学前,教导处根据美术组汇总的所有陶艺课时,排好课时表,使每一班学生都能享受到老师的授课。每次轮到陶艺课,学生都异常兴奋,早早准备好,排好队伍,有序地进“陶博馆”专用的陶艺教室进行上课,都特别期待。

2. 积极开展课程整合的研究。学科整合是探索挖掘陶艺教育价值的必由之路。陶艺完全可以与语文、数学、科学、音乐等其他学科整合。例如科学课中《陶和瓷》,尝试了科学实验利用陶与瓷吸水率不同的特点,同学们通过动手实践观察区别不同,还向同学们展示了原矿陶泥和瓷泥,最后展示了神奇的倒流壶,激发了学生强烈的探索欲,并为古人的聪明才智感到无限自豪。

围绕着“陶”开展了形式多样的教学活动,主要体现在美术课玩陶,音乐课吹陶,语文课写陶,生活中赏陶。(见图)

陶文化课程整合网络图



这样一来,各门相关学科的课程内容就在“陶文化”主题统领下形成一个整体。该整体中各部分课程内容并非水果拼盘式的组合,而是相互融合的。这种融合表现于各部分课程内容在具体实施中相互交错,如美术的“玩陶”就可以穿插在语文的“写陶”教学中。

3. 拓展课程中开展陶艺教学。除了基础性课程之外,积极

开设陶艺拓展性课程,二年级进行了瓷盘彩绘教学。三年级进行了模印瓷偶教学等。四-六年级开设了模拟考古,古陶瓷赏鉴,釉彩装饰,陶印篆刻,拉坯表演、3D打印等相关的陶艺社团和陶艺拓展课程。陶艺创作的拓展课程教学,诞生了一大批妙趣横生的作品,校园展示,留作纪念,义卖赠品,处处体现了行知学子的阳光。

4.广泛开展各类陶艺活动。以陶艺课程为依托,根据各年级段学生心理年龄特点,确定不同的研学目标,开展以“寻陶研陶”为主题的研学活动,发现陶之美,挖掘陶背后的中华文化。落实陶智工坊创新实验室的工作计划,安排技术力量,发动学生,每次教学活动的过程成果等生成二维码或美篇公众号等自媒体资料,加强展示与宣传。

积极参加中国教育学会劳动技术专业委员会每年一次的陶艺教育展示活动,及其主持的十三五陶艺教育课题的系列活动;以及省陶艺教育联盟每学期的教学研讨活动,市陶艺教育联盟每月的小型研讨活动;积极参加每年一届的陶艺师生比赛活动。与其他学科教学相结合,筹划学生陶艺展,邀请外地陶艺教育团体交流活动。

陶艺是教育的载体,是培养学生综合素质乃至核心素养的有效抓手,而不是为做陶瓷而开展陶艺!

(三) 教师文化:基于“课程落实”的保障

1. 成立陶艺课程实施小组。设立以校长为组长的课程开发领导小组,作为校本课程开发实施的管理决策机构。领导小组负责制订校本课程开发实施的方案和具体实施计划,负责执行校本教材的规划与编写。定期组织学习研究,协调校内外、课内外关系,保证陶艺活动的正常进行。加强校级教师队伍建设,我校通过“集中培训、自主研究,校长论坛、外出学习”等方式,促进教师教育理论的学习,提升教师专业素养。

2. 打造陶艺教育师资队伍。毛成老师,他是学校特聘的陶艺专业的在职教师。长期从事陶艺教育工作,是民国时期宁波著名“恒成泰瓷庄”后人。恒成泰瓷庄是景德镇知名大瓷庄,产销一体,生意两浙驰名覆盖宁波地区,多本陶瓷书籍中有录述,家族渊源深厚。同时毛成老师担任陶艺教育网站、多个陶艺教育群、古陶瓷研究群的管理员;两次被聘为省师训中心陶艺教师,多篇论文在各级各类比赛中获奖,与国内许多陶艺教育单位有着良好的合作交流。是我校陶艺教育的领军人物。我校其它6位专职美术老师也加入到陶艺教育的团队中来。

除此,我校还特聘非遗传承人——王书涛老师常驻行知校园,担任学校的面塑课程的专业讲师,让学生在学校内就能体验这一传统文化,深受学生欢迎。

三、成效与收获

1. 办学水平全面提档。我校陶艺教育是一张响亮的名片,受到领导、家长、学生、教师等各界的广泛好评。到目前为止,参加培训人员已超过15万人次。参加了十五、十一五、十三五社科陶艺教育子课题,评为社科十五、十一五《劳动技术教育在素质教育的地位与作用》及《深化研究》的陶艺教育专题的优秀子课题及实验校;我校承担了全国劳动技术教育年会。先后被评为宁波市科技教育实践基地、浙江省陶艺教育实验基地学校、全

国中小學生创造力培养示范校、全国优秀劳动技术教育基地、中国陶行知研究会直属实验学校、省优秀基层科普活动中心等荣誉称号。课题《综合实践理念下小学陶艺校本课程探究性教学的研究》获区二等奖,课题《小学陶艺校本教材的实践与研究》获市三等奖,课题《小学“陶文化”习作资源的开发研究》获宁波市一等奖等。

2. 学生素质逐步提高。陶艺教育的实施,学生在特长发展上得到了社会的认可。目前,师生参加陶艺作品大赛获得过全国、省、市各级区奖项50余项,多次获得优秀组织奖。我校陶艺教育在全省乃至全国的陶艺教育兄弟单位中有着良好的声誉。陶艺教育也促进学生综合素养得到全面提升。学生的实践和创新能力得到全面发展,学生动手又动脑,既提高了能力,又开启了智慧,习作比赛、书画创作等各方面活动的参赛率和获奖率逐年提升。

3. 教师素养稳步提升。陶艺教育的实施,教师对艺术的兴趣得到广泛的提高,整合课、专业课的教学质量稳中有升,有效提高了教师的教育教学能力。近几年来,教师在各级各类获奖达100余人次。优质课、教坛新秀、骨干教师等评比中,我校20余位青年教师脱颖而出,成长为骨干教师群体。

4. 对外交流日益频繁。学校承担全国和省级陶艺教育交流活动。参加视像中国活动,和港澳孩子远程互动教学已经开展多次,和台湾、澳大利亚、新西兰等学校也将陆续开展陶艺教学互动。各级媒体多次对我校的陶艺教育进行报道。陶艺,将以更坚定的姿态走出校门,让更多的人感受到中国陶艺文化的影响力。

四、结语

站在过去、现代、未来的历史坐标上,我们深刻的认识到陶艺教育中传统陶瓷载体的局限性,远不能满足现代数字化及信息技术的教育需求。我们将陶瓷现代科技融入教学,使原本极难手工制作的陶瓷造型纹饰,通过学生直观的电脑软件编程将以轻松实现,大大提高了创新创意的呈现效率。接下来我们计划还将引入陶瓷3D雕刻项目,如果说3D打印是加法那么3D雕刻可以理解成减法,同样学生们在学习3D编程技术和加法创造力的同时,还要了解考虑陶瓷材料的一些特性因素、造型纹饰的美学因素,逻辑推理的思维过程以及成果分享的情体验,都是可观的教育价值的挖掘点,很有教育意义!

此外可以尝试开办淘宝商铺,将我们的陶艺作品试点网上销售,发展学生财商及综合能力,相信,基于“互联网+”的陶艺教育会绽放出更加绚丽夺目的光芒!

参考文献:

- [1]盛雅萍.文化立校文化育人[J].江苏教育,2017(01):24.
- [2]李媛.文化育人视野下高校辅导员主题班会创新探析[J].文化教育,2017(02):250
- [3]王灿灿.谈陶艺课程资源开发的途径和策略[J].中国校外教育,2010(11):145

作者简介:谢增焕(1973年-),男,汉族,浙江余姚人,浙江师范大学教育管理,中学高级职称,大学本科硕士学位,研究方向:小学教育。

