

非遗陶艺美术课程改革的实践与思考

李 璐

扎兰屯职业学院 内蒙古呼伦贝尔 162650

摘 要: 探讨非遗陶艺美术课程改革的必要性、实践路径及挑战。分析非遗陶艺在当代教育的价值与意义,提出课程内容更新、教学方法创新、师资队伍建设和改革措施。同时,预测改革中可能遇到的问题,并提出解决策略。

关键词: 非遗陶艺; 美术课程; 教育改革; 文化传承

前言

在全球化日益快速发展中,非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的保护与传承受到大众的关注。非遗陶艺承载着丰厚的历史艺术,在美术教育教学中,非遗陶艺教育,培养学生的文化底蕴、创新与传承,实践动手能力。根据社会需求和教育目标,传统的陶艺课程已经难以满足现代教育的要求,课程改革势在必行。本文旨在探讨非遗陶艺美术课程改革的必要性,实践路径以及面临的挑战,并提出相应的对策。

一、非遗陶艺在当代教育中的价值与意义

(一) 传承文化, 增强民族认同

文化传承是非遗陶艺教育的核心价值之一。文化传承不仅是技艺的传递,更是文化精神和价值观的延续。非遗陶艺作为一种古老的手工艺,蕴含着中华民族的智慧和创造力,反映了中国人的审美情趣和生活哲学。学习陶艺课程过程中,学生通过亲身体验及多种感官,了解中国艺术之美,感受陶艺蕴含的境界,体会“泥”的世界。陶艺的制作过程也是一个动手操作的过程,能够有效培养学生的实践能力和解决问题的能力。

非遗陶艺教育能够增强学生的文化自信。陶艺作品设计具有精美的造型、独特的纹样和丰富的色彩,给人以强烈的视觉冲击和艺术盛宴。这种特殊的艺术魅力让人们对中国民族的文化充满自信,认识到中华文化的艺术震撼。同时,中国陶瓷在国际上也享有盛誉,如景德镇陶瓷作为中国陶瓷最具有代表的名片,其特殊的技艺和中国风风格赢得了世界的共识。

作者简介: 李璐(1989.05—),女,满族,内蒙古扎兰屯人,本科学历,主要从事创新创业,剪纸,陶艺,非物质文化遗产保护与传承方面的研究工作。

景德镇的陶瓷文化已深入城市生活的方方面面,涵盖教育、旅游、日常及艺术创作等领域。在教育层面,陶瓷教学使学生不仅掌握制陶技艺,更深入理解陶瓷文化的悠久历史与丰富内涵。众多学校开设非遗陶艺课程,让学生亲身体验陶艺制作。

(二) 培养学生的创新思维 and 实践能力

陶艺制作是一个创作灵活的技艺,它要求学生在实践中不断探索和尝试,从而激发学生的创新思维。非遗陶艺的教育价值得到了广泛的科学理论支持,例如,《非物质文化遗产展论》从国际、国内两个视角全方位系统地回答了人们面对非遗保护时所关心的一系列问题,并为非遗抢救和保护工作提供了宏观的解决问题的思路。这一改革不仅是教育领域的一项重要任务,也是文化传承和创新的必然要求。此外,非遗美学的研究道路也从多角度深入地诠释了非遗审美价值,论证了非遗美学研究的可行性。陶艺制作是一个创新性极强的活动,它要求学生在实践中不断探索和尝试,从而激发学生的创新思维。陶艺教育鼓励学生发挥想象力和创造力,设计并制作出具有个性的陶艺作品,这种过程能够有效培养学生的实践能力和解决问题的能力。

(三) 促进学生全面发展, 提升审美素养

非遗陶艺教育不仅能够提升学生的专业技能,还能够促进学生创造美、感受美的能力。在教育实践中,许多学校开设了非遗陶艺课程,让学生有机会亲身体验陶艺制作。这些课程不仅包括理论知识的传授,还包括实践操作的指导。通过这样的方式,学生不仅能够掌握陶艺的基本技能,还能够体会到制作过程中的乐趣和挑战。

在陶艺创作中,学生能够体验到艺术的魅力,提升个人的素养。非遗陶艺教育的意义,体现在其深厚的文化技艺传承上。其创新性体现在非遗陶艺教育随着《中国传统工艺振兴计划》的实施,传统工艺在现代生活中

得到新的广泛探索与现代设计理念的结合,以及利用现代技术手段进行传承和创新。发展性则体现在非遗陶艺教育对于促进地方经济发展、推动乡村振兴的特殊贡献,尤其是在推动非遗产业链发展方面。

二、非遗陶艺美术课程改革的实践路径

(一) 课程内容的更新与丰富

1. 引入现代设计理念

结合现代设计理论,根据实际课程内容调整,使学生能够掌握现代陶艺设计的基础内容和技巧。在教学中,可以引入如色彩学、构图学等现代设计理论,让学生理解如何在传统陶艺中融入现代审美和设计理念。例如,通过分析现代陶艺作品,让学生了解如何将传统技艺与现代元素结合,创造出既有传统韵味又符合现代审美的作品。

2. 结合地域文化特色

整合地域文化资源,使课程内容更加丰富,增强学生的地域文化认同。非遗陶艺教育可以结合当地特有的文化元素,如地方历史、民间故事等,让学生在创作中融入本土文化,从而加深对本土文化的理解和认同。例如,可以让学生研究本地的非遗陶艺作品,分析其文化背景和艺术特点,进而在创作中体现地域特色。

3. 增加实践操作环节

通过增加实践操作环节,增长技艺,实践操作是非遗技艺教育中不可或缺的部分,它不仅能够提高学生的动手能力还能加深学生对陶艺制作流程的理解。可以设立多样化的实践单元,使学生在动手操作中掌握陶艺制作的各个流程。此外,可以邀请非遗传承人或陶艺领域的专家进行现场教学,让学生有机会近距离向这些专业人士学习精湛的传统技艺。

(二) 教学方法的创新

1. 项目式学习

在探讨教学方法的创新领域中,项目式学习作为一种以学生为中心的教学策略,其核心在于通过参与具有实际应用价值的项目来促进知识的学习与掌握。具体而言,项目式学习在非物质文化遗产(非遗)陶艺课程中的应用,表现为学生在解决具体问题的过程中,能够深入理解并掌握陶艺相关的知识和技能,整个过程都需要学生主动探索和学习。这种方法不仅能够提高学生的实践能力,还能够培养他们的团队合作精神和项目管理能力。这一过程涵盖了从构思创意、选择材料、制作成型到最终成品的展示等多个环节,要求学生在主动探索和学习中,不断提升自身的实践能力。此外,项目式学习

还能够有效培养学生的团队合作精神以及项目管理能力。

2. 互动式教学

互动式教学在非遗陶艺课程中具有显著效果,通过小组研讨、情景模拟、互动工作坊等多种教学形式,这种方法鼓励学生积极参与课堂互动,学生情感会在陶艺制作过程中得到升华与释放。互动式教学不仅能够提高学生的学习兴趣,增强他们的课堂参与感和学习效率,还有助于培养学生的批判性思维和沟通交流能力。例如,教师可以引导学生就某一陶艺主题展开深入探讨,通过相互交流和碰撞思想,实现知识的共享与拓展。

3. 线上线下融合教学

线上线下融合教学模式融合了传统课堂教学与现代网络教学的优势,提升了教学的灵活性和实效性。在非遗陶艺课程中,线上教学主要承担理论知识的传授任务,如陶艺的发展历程、相关材料科学等基础理论内容,线下教学则更侧重于实践操作和技能培养。这种教学模式使学生能够根据自身学习进度和需求,自主安排学习时间。同时,学生还可以充分利用网络资源,如在线视频教程、虚拟陶艺展览等,丰富学习内容以及拓宽知识面。

(三) 师资队伍的建设

1. 引进专业陶艺大师的必要性与实施路径

引进专业陶艺大师对于提升非物质文化遗产(非遗)陶艺课程的教学质量至关重要。这一举措不仅能够为学生提供更为专业的指导,还能够丰富教学内容,使之更加贴近实际的陶艺创作过程。具体实施时,可以通过与国内外知名陶艺大师建立合作关系,定期邀请他们来校进行教学和交流,或者通过特聘的方式,使他们成为学校师资队伍的一部分。

2. 加强教师培训的多维度策略

提升师资队伍的专业水平是教育质量提升的关键。通过定期组织的专业培训,教师不仅能够更新和深化自身的专业知识,还能够掌握最新的教学技能,以适应教育改革的需求。例如,可以设立专项培训计划,包括短期工作坊、长期研修班以及在线课程等多种形式,以满足不同教师的发展需求。

3. 建立校企合作机制的重要性与实践方式

校企合作机制的建立对于学生实习和就业机会的提供至关重要。通过与陶艺企业的紧密合作,学校能够为学生创造一个接近实际工作环境的学习平台,使学生能够在实践中学习和成长。同时,企业也能为学校提供最新的行业动态和技术支持,促进教学内容和方法的更新。非遗陶艺的传承与发展是一个需要社会各界共同参与的

复杂过程。政府、教育机构、文化组织、企业以及个人都应承担起相应的责任,通过政策支持、资源投入、教育创新等多元化手段,共同推动非遗陶艺教育的持续发展。

三、非遗陶艺美术课程改革的挑战与对策

(一) 挑战

1. 传统观念的束缚

在非遗陶艺美术课程改革过程中,传统观念的束缚是一个不容忽视的挑战。一方面,部分学生和家长可能认为陶艺等非遗课程与升学考试关系不大,因而不夠重视,认为学习这些课程是浪费时间,不能带来实际的学业提升。另一方面,一些教师也可能受到传统教学观念的影响,认为非遗陶艺课程难以融入常规的美术教学体系,或者担心课程内容过于复杂、难以驾驭,从而在教学实践中缺乏积极性和主动性。这种传统观念的束缚,使得非遗陶艺美术课程难以在教育体系中得到充分的重视和发展,影响了其在传承和创新方面的潜力发挥。

2. 教学资源的不足

教学资源的不足,包括资金、设备和师资等方面的不足,是非遗陶艺课程改革面临的另一个挑战。为了解决这一问题,可以通过多渠道筹集资源,如政府资助、社会捐赠和校企合作等。例如,学校可以与当地的陶艺工作室或文化机构合作,共同开发课程资源,共享设备和师资。

3. 学生兴趣的激发

如何激发学生对陶艺学习的兴趣,是课程改革需要重点考虑的问题。可以通过创新教学方法和丰富课程内容来吸引学生。例如,组织学生参与非遗陶艺的设计与制作,让他们在实践中体验非遗文化的魅力,从而激发他们的学习兴趣。

(二) 对策

1. 加强文化教育,转变观念

借助文化教育,提升学生对非遗文化的认知度和敬重之心,进而转变固有观念。可开展跨学科融合教学,如将陶艺与历史、地理等学科相结合,使学生全方位掌握非遗陶艺所蕴含的文化底蕴和历史意义,从而增强其对传统文化的认同感。

2. 整合资源,提高教学效率

政府、学校与社会应携手合作,对教学资源进行有效整合,以提高教学效率。比如,创建非遗文化资源平

台,集中收录非遗项目相关的教学资料、视频教程及操作手册等,供教师借鉴与使用。此外,学校可主动与本地非遗传承人或文化机构建立紧密联系,通过邀请传承人到校开展教学活动、组织非遗专题展览等方式,弥补资源短缺的问题。

3. 设计有趣的课程活动,激发学生兴趣

打造创意十足且趣味横生的课程活动,吸引学生踊跃参与,点燃他们的学习热情。可采用项目式学习法,引导学生在完成具体项目时掌握陶艺知识与技能,例如,组织学生围绕校园生活或校园文化主题,设计并制作相关的美术文创作品。同时,加强校内外联动,拓展协同育人渠道,如定期邀请行业专家或非遗传承人来校举办专题讲座、担任艺术指导,以及举办以非遗文化为主题的校园文化节等活动。

结语

非遗陶艺美术课程改革是一个涉及多方面的系统工程,它不仅关系到非遗文化的传承,也关系到学生综合素质的培养。通过改革,我们可以更好地保护和传承这一宝贵的文化遗产,同时也能够培养出更多具有创新精神和实践能力的艺术人才。这一改革的目标在于保护和传承非物质文化遗产,同时培养具有国际视野和创新能力的艺术人才。为了实现这一目标,我们需要不断地努力和探索,确保非物质文化遗产中的陶艺这一宝贵文化遗产在未来能够持续绽放其独特的光彩。让我们携手前行,在传承中创新,在创新中发展,共同开启非遗陶艺教育的新篇章。

参考文献

- [1] 李明. 非物质文化遗产保护与教育实践[J]. 文化遗产, 2019, 3(2): 45-50.
- [2] 王丽. 传统手工艺在现代教育中的传承与发展[J]. 艺术教育, 2021, 12(6): 78-83.
- [3] 陈强. 非遗陶艺课程改革的探索与实践[J]. 美术研究, 2020, 29(4): 112-118.
- [4] 赵敏. 现代设计理念在传统陶艺教育中的应用[J]. 设计艺术, 2018, 17(3): 56-62.
- [5] 孙伟. 校企合作在非遗陶艺教育中的实践与思考[J]. 高等教育研究, 2017, 35(7): 90-95.