

让“泥”有味——
提高少年宫高段学生陶艺创造能力的教学策略研究

2021年12月

目 录

一、现状扫描———透视小学生陶艺学习现状.....	1
二、深度思考——— 审视小学生陶艺学习现状.....	1
1. 学生缺少创造的素材内容	
2. 教师缺乏创造的方法引导	
3. 教材缺失创造的内容支撑	
三、提高少年宫高段学生陶艺创造能力的教学策略.....	3
(一) 捕捉生活中的创作素材	
1.回顾亲身经历，表现真情实感。	
2.搜集地方风情，反映民风民俗。	
3.展示当地特产，表达家乡可爱。	
(二) 启迪实践中的创造方法.....	6
1.引导思维，展开想象。	
2.观察写生，搜集材料。	
3.塑造典型，形成表象。	
4.巧用手法，生动再现。	
(三) 传承陶文化中创造精神.....	8
1.甄选艺术的瑰宝	
2.探索瑰宝的语言	
3.挖掘工艺的精髓	
4. 整理文化的内容	
(四) 借鉴陶艺家的创造个性.....	10
1. 探索陶艺大师关注创作构思	
2. 探究陶艺大师关注设计语言	
3. 品味陶艺大师关注文化追求	
4. 领会陶艺大师关注精神诉求	
四、结论与思考.....	12
参考文献	13

少年宫高段学生陶艺造型创造能力的教学策略研究

[摘要]:为提高少年宫高段学生长期树立学习陶艺兴趣和增强其创作信心,并且提高其陶艺创造能力。本文针对小学高段学生玩陶现状分析,提出捕捉生活素材,启迪创作方法、传承陶文化的创造精神,借鉴陶艺大师中的艺术个性,刺激他们的视觉和感知,激发他们学习陶艺创造潜能,创作了很多有品味陶艺作品,激起了学生的学陶热情。

[关键词]: 少年宫高段学生 陶艺 创造能力

一、现状扫描———透视少年宫高段学生学陶现状

玩泥巴是小学生普遍喜爱的活动,是美术教育中天造地设的好方式,通过陶艺活动使小学生学习民间工艺,启发创造思维,培养手脑并用的良好习惯,学生在生活中观察并把最生动,最美的事物加以表现,从而使个人的生活品味和情操得以升华,但是玩陶时间久了发现,他们表现的作品仅是一些小个体,即小动物、小人物,小茶壶,小笔筒———,解读小学陶艺教材发现很多呈现的是简单的做成某一件物品为主,即还是停留在“做陶艺”层面,尤其到了高段,即美术教育上所谓的“青少年转型期”阶段,五六年级学生去围绕一个主题来创作作品,他们有的迟迟不肯动手,有的作品还显空洞,缺乏创意,甚至很多学生不太会搜集素材进行创作表现。

二、深度思考———审视小学第三学段学生学陶问题

创新是一个民族的灵魂,小学陶艺教学主要培养的学生

的动手能力、想象能力和审美能力和创新能力，针对以上问题经过调查发现以下问题。

（一）小学高段学生缺少创造的素材内容

旧时的童年生活无忧无虑，爬树、掏鸟窝、摘水果等童年的快乐经历令人一生难忘，但是现在的小学生我们发现因为功课或者迫于升学等其他社会压力问题，很多属于自己的个人娱乐时间和空间越来越少，现在的孩子受各种传媒的影响，网络化的等学习一定程度上说是扩大了视野，拓宽了思路，所以兴趣转移也是正常的问题，到了高段，他们更加不愿意天马行空地思考，而是一味地喜欢模仿，这样学生创作能力是很薄弱的。艺术来源于生活，虽然每天如口号一样引导学生，但毕竟是小学生对生活的回忆和再现存在一定的难度。

（二）教师缺乏创造的方法引导

个别教师在指导学生创作中一般先以欣赏为主线引导学生，对作品表面的东西挖掘很多，即作品表现的内容上，停留在对图像的简单感知，对经典作品深层次的艺术性表达缺乏实质性的挖掘与解读。有时候虽然有一定的方法授予，但是如何引导对真正欣赏作品的艺术性能力还是存在一定的问题。包括很多老师为了保护学生的原创性，教学生让学生自由的创作和发展，另外一方面来说就是教学无所作为。

（三）教材缺失创造的内容支撑

解读浙美版小学美术教材，到了小学六年级上才有“做做

陶艺”这一课，让学生熟悉陶艺的制作过程和了解制作方法，显然对小学生学习陶艺来说是蜻蜓点水。

小学高段的学生，他们观察能力强，抽象思维有了较快的发展，手的精巧性也在提高，已经能简单对生活有了一定的认知水平，个性强，个别学生接受的知识面颇多，也能积极地欣赏，培养他们的审美心理表述，具备一定的审美意识和审美眼光是非常重要的。

三、提高高段学生陶艺造型能力的教学策略

现代艺术大师米罗在谈创作体会时说：创作需要一个引发点。同样，小学生进行创作时也应有一个引发点，这个引发点就是生活。到生活中寻找美感。让小学生认识生活，体验生活，捕捉生活中美的素材，让小学生关注环境、关注生活、走出课堂到生活中去。用小学生喜欢的表现形式进行创作，表现生活，有助于儿童的美感知觉的培养，拓宽儿童创作的思路，发展儿童的创造力，使儿童创作的作品更加生动有趣。

（一）捕捉生活中的创作素材

生活是艺术创作的源泉，美术教育遵循的原则就是向生活学习，美术教育的功能是审美教育，其目标之一是发展学生的创造力和培养学生的美感知觉。引导学生运用适当的形式语言表现生活、反映生活进行创作，是实现上述目标的有效途径。儿童陶艺作品评价的标准是看一个的儿童心理发展

状态，判断其想象力、创造力、观察力、记忆力发展的状况，好的作品都表现了小学生对生活的感受。让他们懂的什么是健康的、美的艺术。

1 回顾亲身经历，表现真情实感。

童年的生活是丰富多彩，童年的回忆更是美好的。小学生对发生在身边的亲身经历感受很深，或惊奇，或快乐，或新鲜，或厌恶，童年生活更显得多姿多彩，如家乡的变化，人情俗事，在他们的记忆中，总会有几件快乐的新奇的有趣的事，让他们去思索、去发现，于是就有了许多反映社会生活、表现孩子们真情实感的作品。例如儿童陶艺作品图 1《集市》、图 2《茶馆》、图 3《下棋》、图 4《看牙医》。

图 1---4 都是学生通过生活观察表现的陶艺作品，很多都是现实生活中学生亲身经历，感受很深的作品反映，图 4 表现的是小主人公牙疼看牙医的生活场面，既有童趣的生活，又能看出小作者善于发现生活的细节。

图 3 的下棋生活，走下棋时候人物的不同神情和动作，小作者表现非常仔细和生动。

2 搜集地方风情，反映民风民俗。

每个地方都有当地风俗习惯，文化特色，那些往往是最能表现的素材，也是最能反映地方特色的内容，用学生表现手法去塑造、用他们的眼光去反映。作品越显得生动有趣，越是俗、土的素材内容越生动，作品越有特色。兰里地区民风淳朴、民俗习惯很有特色。如；正月十五闹元宵；端午划龙舟、七月三十插地烛；春节走龙灯。引导学生挖掘民俗中积极向上的素材，进行创作，于是产生了题材很土很有特色的作品。

3 展示当地特产，表达家乡可爱

当地的特产是家乡的骄傲，给外人夸耀家乡的特产，常常会流露出对家乡可爱的情感。让学生去表现家乡特产，他们会饶有兴趣，更能引发他们对生活的理解与美的感受，激发对家乡的热爱之情。例如灶头画、兰里的桥就是反映兰里地区农业丰收景象的作品，表达了家乡特色风情。作品表现了当地值得赞颂的特色农业。如陶艺作品图 11《西湖莲藕》图 12《杭州小笼包》图 13《西湖茶文化》等。

图 12

图 13

图 13

生活是美好的，社会是多彩的。从生活中寻找美感，从生活中搜寻素材，让创作的思路象涌泉一样，让学生对生活

的感受转变为生动视觉形象，从而实现美国斯坦福大学教授艾斯纳提出的艺术教育理念：“通过自我表达以及想象力发展，促进创造力的提高”。童年孩子的生活是丰富的，但由于每个人的知觉具有先天的差异性。儿童虽然每天都能感受到多彩的生活，但要真正反映、表现生活，就感到茫然，无从着手，因此教师要引导他们去如何发现生活的美，善于选择恰当的形式表现生活。

（二）启迪创作过程中的思维引导

帕金斯说过：美感的认识是处理自己的内心世界。小学生能够从认识生活，到美感的形成有一定的过程，是感性到理性的升华。他们的头脑有萌生的思维，但很难向思维的深层推进。

1 引导思维、展开想象。

如何把生活的美转化成视觉的美、心灵感受到的美，需要跨越一个台阶，因此设法通过各种手段设置一个思维的阶梯，让儿童通过努力，自然地登上这个接梯，以缩短创作的作品与儿童美感的距离，例如我让学生回忆家乡的特产是什么？有时先与学生谈心，了解学生最有趣的事，再设计一个个问题引发学生对生活的各种感受，开阔学生思路，形成思维中的具象，使学生确立实实在在的表现对象。例如在辅导《司马光砸缸》这

篇课文时,创作的构思过程是这样的:故事主人公? 具体事情?
人物动作表情? (图 14)

2 观察写生, 搜集材料。

学生的思路开阔了,创作的欲望被激发了,但对事物的印象还是很模糊,此时,我引导学生去观察生活,让学生通过自己的眼去感受潜藏在事物背后的东西,掌握

创作所需的表象,必要时进行写生,获取创作的具体形象,积累创作的素材。虽然那些动物不会很乖地听话给你画,但是从来没有这么近距离地接触动物,画绵羊,当用线条表现毛茸茸的绵羊时候,同学们被绵羊毛茸茸的羊毛吸引了,软软的摸上去很舒服,他们记忆深刻,所以表现的时候注意了线条的柔软泥塑过程中就明确了绵羊毛发的的表现方法。

3 塑造典型, 形成表象。

儿童喜欢随心所欲地表现自己所观察和喜爱的东西,所描绘的物象常常来自平时一般的印象和观念,有时富有童趣,但缺乏创造,平淡无奇,有时比较具体繁琐、不生动,缺乏典

型特性,因此,我在辅导学生创作时。引导学生的思维向深层推进,在掌握的表象上进行加工、创造,使形象更生动、典型,使作品主题更明确,构思更巧妙,起到画龙点睛的作用。右图 17 《人与动物》

中人物形象的塑造。

4 巧用手法，生动再现。

小学生对生活的感觉是儿童对事物的感性意识，可以反映出儿童的内心世界，用儿童掌握的手法来表现，作品生动活泼，稚拙有趣，有时尽管造型、比例、结构、在辅导创作过程中根据不同题材，让儿童选用不同的表现手法，强调生动的再现，表现出内心的情感、体验，这样的作品才算上品。如陶艺作品图 16《三个小乐手》、图 17《听奶奶讲过去的事情》。

图 18

图 19

（三）传承陶文化中创造精神

欣赏内容的经典性，使学生在艺术发展的高起点上认识艺术，通过对作品的赏析，逐步提高学生的艺术眼界，使他们知道自己的创作哪些方面具有审美价值。

1. 甄选艺术的瑰宝

不是所有瑰宝都可以给小学生学习，根据陶文化发展的脉络进行尝试甄选。从欣赏与评述的领域来教学，如彩陶文化

(造型与装饰、实用性功能→秦兵马俑(人物表情等写实性)→汉代陶俑(汉代画像砖、说唱俑、人俑、动物俑,具有生活气息的俑的造型动态和夸张性)→瓷器的发明(陶与瓷的区别)→唐三彩(釉彩变化、造型特征变化)→青花瓷(釉上彩装饰和造型)→五彩瓷(釉上彩)。对小学生了解中国古代陶瓷文化,学习其中的造型特征和审美价值都是非常有价值,对传统陶艺的认识,艺术素养的提升有很高的价值。

2.探索瑰宝的语言

在欣赏的基础上,试着引导学生从审美的角度来欣赏这些祖国艺术瑰宝,从材料的特性,造型的特征,从历史的角度,探索美的语言来提炼出古代陶工们的艺术智慧结晶的创作方法,学会艺术表现的方法与艺术创作的传达。

3 挖掘工艺的精髓

文化引领设计欣赏的古代设计工艺如长信宫灯,盾牌、金银器设计等,更多的工艺用品体现了让学生在广泛的文化情境中学习是我们美术教育的要求,在古老的中国传统文化里,如在学习台灯的设计一课里,让学生先欣赏长兴宫灯的绝妙设计。该作品从造型上有一定的美感在,在功能上也考虑的很多,虽然该作品离现在很遥远,但古代能工巧匠们却已经再功能上进行思考设计,是非常值得学生学习和了解的。

4.整理文化的内容

如华夏陶的殷实、中华瓷之璀璨,彩陶、秦俑、汉陶、

青瓷、唐三彩、宋瓷、青花，五彩瓷等祖国悠久丰富的陶艺资源，都是可以引导学生学习陶史的精华部分、它们所具备的造型、艺术特征、设计功能等都是值得我们去欣赏与学习。在玩泥巴中触摸经典，熏染祖国的陶文化，也是一种对陶艺文化的传承。

表一：陶文化单元学习内容

篇章	陶文化	课时数
探寻足迹 感受泥性	悠悠彩陶——远古文明的吟唱	4
	捏捏玩玩——古老技法的新生	4
	秦砖汉瓦——建筑装饰的辉煌	4
触摸经典 创意成型	秦兵马俑——第八奇迹的震撼	4
	盛唐三彩——大唐盛世的色彩	4
	宋窑宋瓷——陶瓷文化的巅峰	4
植根本土 传承文化	南宋官窑——独一无二官窑瓷	4
	兰里印象——三墩古镇的桥梁	4
	西湖风光——常驻家乡的风光	4

（四）借鉴陶艺家的创造个性

艺术的发展在现代主义时期表现为艺术风格上的变化，现代陶艺打破了传统陶艺实用为主要的特性，转变为了注重艺术形式和风格的创新与实验，他们更强调艺术家的个性发展，专注与作品的媒介和材料的特性，专注与设计的元素，材料的运用，很多现代陶艺大师的作品虽然小学生一时看不懂，

但如果正确地引导他们欣赏，了解多元文化下陶艺家创作的构思来源，造型表现，也能起到积极的意义。

1.探索陶艺大师关注创作构思

现代陶艺追求艺术家对材料的把握特性，表现在对釉色的研制、造型创新、烧成方式、装饰技法，展示方式，有的甚至通过了自己的生活体验和从艺的经验，从某种角度探向陶艺个性的生成，他们表现的作品与自己的心灵、情感相对应的语言形态，寄寓一些精神价值，他们对造型设计、体块布局，作品的空间张力，通过陶艺表现的语言很多，很多设计师在创作作品时，都会想到一些设计的来源，创作的思考，引导学生可以深入的学习与借鉴。

2.探究陶艺大师关注设计语言

艺术家很善于用美的法则来表现作品，选取大师作品中的语言带给学生学习，提取出大师陶艺作品身上强化的地方，突出减弱，增强，简约，复杂，等词汇来描绘学生对大师作品形式语言学习。（图 18 就是利用重复的方式成型）

如：归纳以下的形式语言给学生，请学生对照子自己的作品表现语言和大师的区别，明白大师作品对美的追求方法。

图 21

表 2:陶艺形式美的语言方法词汇

组合	重复	夸张	变形	概括	简约
渐变	添加	减少	省略	排列	疏密
分散	旋转	增加	重叠	反复	大小
对称	均衡	节奏	韵律	多样	统一

3.品味陶艺大师关注文化追求

陶艺教学重点应突出传承祖国悠久陶文化的特点，陶艺大师中有很多作品凸显文化的功能。

4.领会陶艺大师关注精神诉求

陶艺大师的精神磨练，作品凝聚着豁达向上的精神追求。很多作品都折射出一种向上的追求，这一点是学生学习陶艺的升华，从育人观角度讲，我们通过陶艺，陶冶的也是学生积极向上情操。

四、结论与思考

以生活为基础，加强人文教育，加强学生的视觉观察，提高其知觉能力，并不断培养学生的艺术审美和创造能力，包括对当代多元文化背景下，学习现代陶艺大师的作品创作方法，学生在陶艺造型创造上表现的自如，使陶艺创作真正在玩中学。特别是学生改变了之前创作内容的空虚，他们创造的作品都在市、区级比赛中获得较高的奖项，当然在实践中，对各部分还可以进一步的细化，特别是能从高段学生的心里成长与创造方面的关系，需要进一步的研究实践。

参考文献

- [1]钟启泉 崔允漷、张华主编，为了民族的复兴、为了每位孩子的发展——《基础教育课程改革纲要（试行）》解读。华东师范大学出版社 2001.8
- [2]林正范 贾群生 教师行为研究 课程与教学论的重要研究方向【j】，教育研究 2006（9）：15-17 院学报，2008.2，P10，
- [3]戴雨亭编著《造物养心；当代探讨当代陶艺研究生的教学理念》中国美术学院出版社。2015.5
- {4}杨永善 《说陶论艺》 黑龙江美术出版社 2001.5
- {5}王烟生著 《艺术创造与接受》 南京大学出版社 1998 年 11 月第一版
- {6}杨景芝 黄欢著《从直觉到理性青少年艺术发展中的转型教育》2011 年 6 月
第一版