

陶土创艺：指向创意实践与教学策略的整合研究

郑小瑞¹ 吴朝杰¹ 赵毅² 陈光洁³ 张炜嫣⁴

1. 浙江省文成中学 浙江文成 325300
2. 文成县职业高级中学 浙江文成 325300
3. 温州市文成县第三实验中学 浙江文成 325300
4. 西坑畲族镇民族学校 浙江文成 325306

摘要：本文以创新思维为导向，探讨了陶品创意教学在培养学生创新思维方面的实践与效果。通过反思陶艺课程现状，优化教学策略，建构创意实践框架，旨在提升陶艺教学质量，培养学生的创新能力和艺术素养。研究表明，创新思维在陶艺教学中具有重要作用，能有效激发学生的创造潜能，促进陶艺教育的创新发展，为陶艺传承和发展提供新方向。

关键词：陶艺教学；创新思维；教学策略；创意实践

在当代艺术教育中，陶艺作为一门传统与现代相结合的艺术形式，日益受到重视。然而，当前陶艺教学仍存在诸多问题，如课程设置不合理、教学方法单一、学生创新思维培养不足等。本研究旨在通过反思陶艺课程现状，优化教学策略，建构创意实践框架，探索以创新思维为导向的陶艺教学新模式。研究采用文献分析、课堂观察和教学实践等方法，深入探讨创新思维在陶艺教学中的应用，为提高陶艺教学质量提供理论依据和实践指导。

1. 立足课程标准，反思陶艺课程现状

当前陶艺课程存在课程设置与课程标准偏差，教学内容单一、评价体系不完等问题。课程过分注重技法传授而，忽视创新思维培养，缺乏与当代艺术和文化的联系，难以激发学生的学习兴趣。课程标准强调培养学生的创新精神和实践能力。但在实际教学中，这些要求往往难以落实。教师应深入理解课程标准，将其转化为具体的教学目标和教学方法，同时，学校应加强陶艺课程资源的建设，为教师提供支持和培

训，促进陶艺课程的持续改进。

2 诊断知识脉络，优化陶艺教学策略

陶艺教学实践中以诊断知识脉络为基础，从资源整合、课程重构和评价方法三个层面系统优化陶艺教学策略，旨在提升教学质量和学生的综合艺术素养。

2.1 “多视角”整合地缘陶艺文化资源，丰富教学内涵

陶艺教学应充分利用地缘文化资源，从历史、民俗、工艺等多个视角探索本地陶艺文化特色。通过“多视角”了解本土陶艺文化，引领学生阅读陶艺群书，组织学生带着学习任务单参观当地陶艺作坊图、博物馆，邀请民间艺人进课堂、聆听陶艺名家的直播讲座等方式（如图（1）所示），让学生深入了解陶艺文化的历史渊源和地域特征，感悟匠心精神，理解一件优秀作品成名背后的艰辛。这种多视角的探索不仅能丰富教学内容，还能增强学生的文化认同感、创作灵感，激发深度探究和主动学习陶艺的内驱动力。

图 1 “多视角”地缘陶艺文化资源

2.2 “多维度”重构课程内容体系，优化教学策略

基于对陶艺知识脉络的诊断，教师应从技法、历史、材料、创意等多个维度重构课程内容。例如，将传统陶艺技法与现代设计理念相结合，引入新型陶瓷材料，融入当代艺术元素等。这种多维度的课程设计及对应的实施策略及方法，能够拓展学生的知识视野，激发创新思维，培养综合艺术素养。

2.2.1 主题分类构建教学体系

借助 FAR 指导策略和网络平台信息，构建四大主题单元教学内容体系。以陶艺鉴赏—技法实践—创新设计—情感体验为主要内容，结合其他学科深化探究陶艺课程的学习。（课堂教学和单元设计获多次获市一二等奖，县市级讲座）

陶品创意内容设置（部分）				
大单元模块	教学案例	材料	学习内容	作业呈现
主题单元一：陶瓷文化	《泥眼中的陶》	陶泥、水、刷笔、麻布等。	了解陶艺的知识，基本材料，初识陶。	
	《茶瓷的故事》	茶器、茶叶、紫砂泥和高岭土、茶杯等。	茶的文化带动瓷的发展。	
主题单元二：创作实践	《与泥共成长》	纸、笔、研学册、釉色、高岭土白泥。	以艺术与生活内容，胸针、花卉等。	
	《静谥的艺术—雕塑》	泥、雕塑刀、塑性桶、托盘等	雕塑的美感体验	
主题单元三：设计创新	《舞动的山海经》	铁丝、轻泥、水彩、色粉、彩铅等。	《山海经》—水马其状如马，而文臂牛尾，其音如呼	
	《圆明园门前十二生肖》	陶泥、丙烯、色粉、雕塑刀等。	动物与人物相结合题材	
主题单元四：情感体验	《伯温故里 印象文成》	陶泥、绘本、笔、陶泥工具、釉色、电窑等。	伯温文化+文成风景	
	“文成”二字的陶品创想	陶泥、坯盘、陶艺刀、釉色、电窑等	文成对杯（把文成二字设计在杯把手上，以半圆型出现，更具传统特色）	

陶品创意内容设置（部分）				
大单元模块	教学案例	材料	学习内容	作业呈现
主题单元一：陶瓷文化	《泥眼中的陶》	陶泥、水、刷笔、麻布等。	了解陶艺的知识，基本材料，初识陶。	
	《茶瓷的故事》	茶器、茶叶、紫砂泥和高岭土、茶杯等。	茶的文化带动瓷的发展。	
主题单元二：创作实践	《与泥共成长》	纸、笔、研学册、釉色、高岭土白泥。	以艺术与生活内容，胸针、花卉等。	
	《静谥的艺术—雕塑》	泥、雕塑刀、塑性桶、托盘等	雕塑的美感体验	
主题单元三：设计创新	《舞动的山海经》	铁丝、轻泥、水彩、色粉、彩铅等。	《山海经》—水马其状如马，而文臂牛尾，其音如呼	
	《圆明园门前十二生肖》	陶泥、丙烯、色粉、雕塑刀等。	动物与人物相结合题材	
主题单元四：情感体验	《伯温故里 印象文成》	陶泥、绘本、笔、陶泥工具、釉色、电窑等。	伯温文化+文成风景	
	“文成”二字的陶品创想	陶泥、坯盘、陶艺刀、釉色、电窑等	文成对杯（把文成二字设计在杯把手上，以半圆型出现，更具传统特色）	

图 2 陶品创意课程内容

图2-1课堂教学市一等奖 图2-2单元设计市二等奖 图2-3“守正创新”课程实践讲座+德育美育课堂讲座

2.2.2 多维构成设计教学方法

(1) 支架式教学法

通过支架式的教学方法策略（图 2-4），为学生提供学习支撑系统，帮助其逐步掌握陶艺绘图、制作和上釉等专业技能。学生对照目标，评估自身的学习效果，并据此向更深层次的学习迈进，互为衔接、逐步深化的学习规划，极大地提升了学生的学习效率。

图2-4 苏联著名心理学家维果斯基提出--“支架式教学”

“多视角”整合资源、“多维度”重构课程、“多层次”鉴赏评价，形成了一个完整的陶艺教学优化策略体系。这一体系不仅丰富了教学内容，拓展了学生的知识视野，还通过多维评价方法促进了学生创新思维和实践能力的全面提升。这些策略的实施，为陶艺教学的创新发展提供了有力支持，同时也为培养学生的综合艺术素养奠定了坚实基础。

3 聚焦创新思维，建构创意实践框架

在陶艺教学中，创新思维的培养是提升学生艺术素养和创造力的关键。为此，本研究从四个方面建构了创意实践框架，旨在通过系统化的教学设计和评价机制，激发学生的创新潜能，推动陶艺教学的创新发展。

3.1 设计“学评合一”陶品创意活动手册

为系统培养学生的创新思维，教师设计“陶品创意”活动手册（图 3-1）。研究实践过程中，设计的一套记录册，包括创意激发、技法指导、作品赏析、实践记录等内容，呈现过程清晰结构合理循序渐进，体现了记录册设计的完整性。教师根据学生在活动册中的记录出现的瓶颈期、技术及创新难点提供精细的创作指导。通过完成手册中的各项任务，学生能够逐步掌握陶艺创作的基本流程，培养创新思维和实践能力。

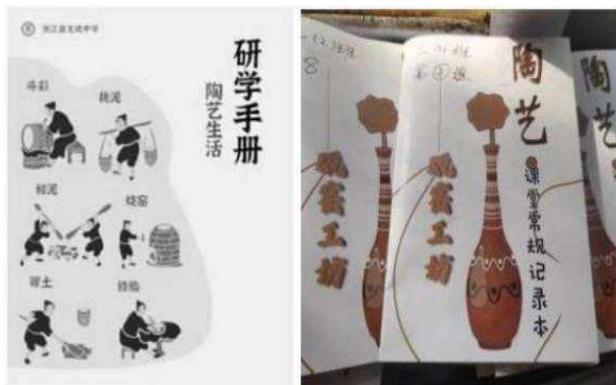

图 3-1 “陶品创意”活动手册 + 部分内容

3.2 提炼“陶品创意”教学研究实施路径

基于教学实践经验，教师提炼出“陶品创意”教学的实施路径（图 3-2）。该路径应包括创意激发、方案设计、实践创作、作品评价等环节，每个环节都有明确的教学目标和实施方法。通过系统化的教学路径，教师能够更有效地引导学生进行创新性陶艺创作。

3.2.1 陶品创意教学实践路径图

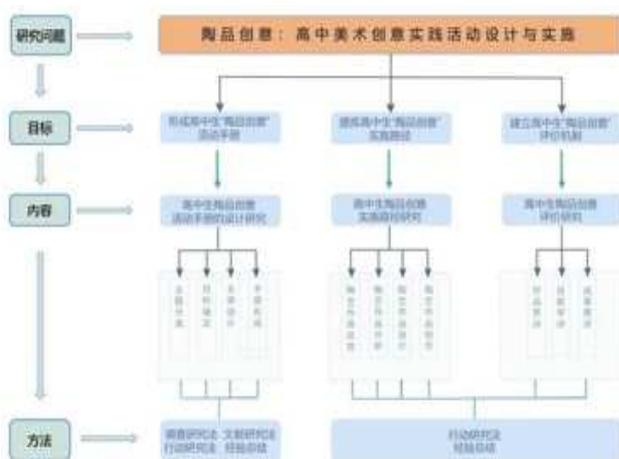

图 3-2 陶品创意教学实践路径图

3.2.2 创意实践的构思模块过程研究案例

中国陶瓷鉴赏模块：开设学习陶艺发展史和研究中国陶瓷系列，开设创意手绘。主题实践创作模块：以《山海经》、《海错图——蟠虎鱼》（图 3-3）《十二生肖》等民间传统元素展开创作实践，主题单元课程创新构思模块：构思—绘图（描摹）—体验—创作—施釉的创作过程学习，以家乡文化为主题与陶艺工作室共同设计文创产品（图 3-4）。

图 3-3 “蝮虎鱼” 图片资料 - 陶泥制作 - 施釉烧制成瓷 (制作研究过程)

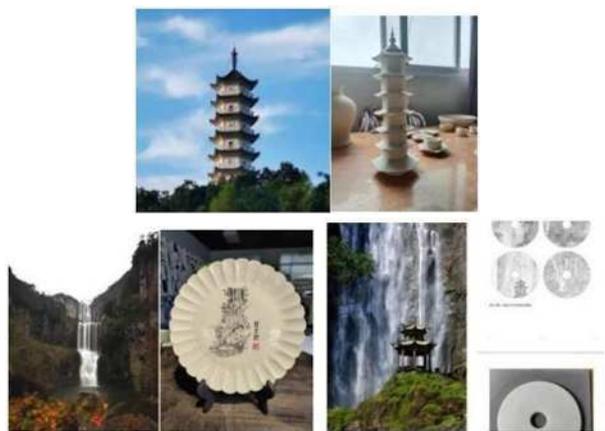

图 3-4 家乡文化主题陶艺作品

在每个模块的实践研究过程中，教师收集学生每个实施环节的相关资料信息，在学生进行构思、绘图、创作、评价等实践中遇到问题通过查找文献资料、调查法和比较研究法等构建，协同专家、陶艺专业教师及时探寻新思路和新方法，记录、传递信息及时调整形成适合本校课程教学的策略和模式。运用《陶品创意：高中美术创意实践活动设计与实施》（课题研究获县一等奖）为部分教学内容体系作参考，旨在学生创意教学实践中，确定的目标是否达成，成果是否显著，以便后期的继续深化研究。

3.3 建立“陶品创意”评价机制

为全面评估学生的创新能力和创作水平，应建立多维度的“陶品创意”评价机制（图 3-5）。该机制应包括过程性评价和结果性评价，涵盖创意构思、技法运用、作品呈现、文化内涵等方面。通过学生自评、互评和教师评价相结合的方式，形成全面、客观的评价结果，为教学改进和学生发展提供依据。

3.3.1 制定标准形成综合标准

图 3-5 陶艺创作评价标准

3.3.2 设计工具助力评价实施

根据研发时学科性、可操作性、完整性三个原则，设计适合老师学生非常有成效的陶艺课堂记录册 + 陶艺生活研学手册。我们可以根据记录的信息进行陶瓷创作评价标准进行综合评价。每个任务单和项目单都紧扣学科需求，学生对作业学习的整个过程情况都进行了统计。记录册中呈现过程清晰结构合理循序渐进，体现了记录册设计的完整性。

3.3.3 提供场地丰富展示形式

学校校园的走廊、展示柜、亭园、景观台、视频展示等为学生阶段性学习成果提供了展示平台（图 3-6），学生作品参加艺术节视觉空间设计比赛获得县市优秀成绩（图 3-7），通过多种形式展示评价不但可以传递美学，还能帮助学生寻找自信，激发深度学习潜力，继续前行。

图 3-6 学生陶艺作品校园角展示

图 3-7 《瓷韵》《唤起手作记忆》和《陶艺神迷》视觉空间设计比赛获县市一二等奖

3.4 通过“三个走向”对创作新思维的陶艺作品提出更高的要求

为培养学生的创新思维，通过“三个走向”对学生陶艺作品创作提出更高要求：一是从传统走向现代，鼓励学生在传统技法基础上融入现代元素；二是从单一走向综合，引导学生尝试多种材料和技法的综合运用；三是从模仿走向创新，强调作品的原创性和个性化表达。这种高要求的创作导向能够有效激发学生的创新潜能，推动陶艺创作的创新发展。

反思陶艺课程现状、优化教学策略、建构创意实践框架，探索了以创新思维为导向的陶艺教学新模式。研究表明，创新思维在陶艺教学中具有重要作用，能够有效激发学生的创造潜能，提高教学质量。未来陶艺教学应继续深化创新思维培养，不断优化课程内容和教学方法，为培养具有创新精神

和实践能力的艺术人才做出贡献。

参考文献：

- [1] 谢捷. 高校陶艺课程思政的素材建设与教学实践案例——泥片成型与瓦猫的制作[J]. 江苏陶瓷, 2023, 56(06): 3-4.
- [2] 姚心怡, 洪瑶. 实践性教学模式融入现代陶艺课程的意义与对策[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(12):18-19.
- [3] 闫红红. 新时期下美术陶艺课的教学探究[J]. 学周刊, 2023,(31):154-156.
- [4] 周小丽, 洪梅. 基于创新思维培养视角下的陶艺课程教学模式创新思考[J]. 陶瓷研究, 2023,38(04):99-101.
- [5] 张国梁. 文创产品中陶瓷艺术的课程教学改革与研究[J]. 天工, 2023,(17):76-78.
- [6] 刘雅琦. 基于设计构成的陶艺教学探索[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023,57(06): 28-29.
- [7] 姚娴婧. 探究陶艺课程中学生自适应学习策略[J]. 佛山陶瓷, 2023, 33(04): 84-86.

作者简介：郑小瑞（1980—），女，汉族，温州文成，大学本科，浙江省文成中学，中学高级，论文研究方向：探索陶艺创意为导向课程设计与实践研究。