

中国思想史与高职院校陶瓷艺术教学融合探究

李楠

浙江机电职业技术学院

DOI: 10.12238/mef.v4i7.3925

[摘要] 中国传统文化博大精深, 其中最为发达的就是哲学、史学、文化等人文科学, 这些都与中国思想史有着密切联系。高职艺术专业学生作品创作思想空洞的现象, 目前较为普遍, 因此在教学中融合中国思想史的学习, 能够提升学生作品的思想内涵和创作意义。本文以陶瓷艺术教学为切入点展开探究, 以期提高教师教学质量, 提升学生综合素养。

[关键词] 中国思想史; 高职学生; 陶瓷艺术教学

中图分类号: G712

文献标识码: A

To Explore the Fusion of the History of Chinese Thought and the Teaching of Ceramic Art in Higher Vocational Colleges

LI Nan

Zhejiang Institute of Mechanical & Electrical Engineering

[Abstract] Chinese traditional culture is extensive and profound, among which the most developed are the humanities such as philosophy, history, culture, etc., which are closely related to the history of Chinese thought. The phenomenon of ideological hollowness in the creation of art students in higher vocational colleges is currently common. Therefore, integrating the study of the history of Chinese thought in teaching can enhance the ideological connotation and creative significance of students' works. This article takes the teaching of ceramic art as the starting point, in order to improve the quality of teachers' teaching and enhance students' comprehensive quality.

[Key words] the history of Chinese thought; vocational students; the teaching of ceramic art

随着大众审美的不断升级, 对于与陶瓷材料相关的日用产品、陈设品、艺术作品的审美要求也不断提高。人们除了基础的使用功能外, 更关注作品所包含的艺术美感、审美意趣、思想内涵。高职院校陶瓷艺术教学一方面培养学生独立设计、创作陶瓷艺术作品的的能力, 另一方面提高学生作品的设计水平、提升学生的审美观念, 使他们日后能够更好的应对市场要求。

1 学习中国思想史的意义

对于中国思想史的研究与学习是从从事陶瓷艺术创作工作者们绕不开的课题。了解和掌握各个时期的思想史谱系, 能更好的理解不同时期、不同区域出现的具有明显时代、地域特征的陶瓷器物, 可以从器物造型、功能、装饰、色彩等多维度分析其出现的必然性。这使得陶

瓷艺术的创作由看似“感性”转变成有依有据, 我们称之为“陶瓷艺术创作方法论”, 而这种方法论生成的背后便是对于中国思想史的不断学习和总结。因此, 对于将要从事陶瓷艺术创作的学生而言, 学习中国思想史, 掌握思想史背后的时代规律与法则显得尤为重要。

2 陶瓷艺术创作与中国思想史的关系

陶瓷艺术创作是以土石为基本原料, 充分发挥想象力和创造精神, 制作出各种各样的器具或装饰品的坯体, 然后置于火中烧炼, 使其坚固定型而成为陶器或瓷器。这个过程不仅改变了材料的原始形态, 赋予材料以特定的存在形式, 而且从根本上改变了材料的性质, 使其成为具有一定功能效用的器物。所以从这点上来说

陶瓷的制作过程就是做陶者运用黏土充分表达其思想的过程。一件好的陶瓷艺术作品不仅具备美观性, 作品背后无数思想的跳动更是创作者思想、情感的体现。

3 中国思想史对陶瓷艺术创作的影响

中国陶瓷在历史上曾经享誉世界, 具有悠久的历史 and 优秀的传统, 成就卓著。日常教学中提高学生对陶瓷历史的学习, 对于学生在陶瓷方面的创作是十分有必要的, 而要了解一件古代的陶瓷作品, 则需要了解其所处的时代背景、政治文化关系, 社会审美趋向等。

由于封建社会的权力集中制的特殊性, 古代的一个帝王的个人审美爱好往往左右着一个行业, 甚至一个社会、一个时代的审美。如由于唐太宗李世民对

王羲之《兰亭序》的偏爱,当时的朝廷和民间多提倡习练“大小王字”,以迎合帝王的审美情趣。再如历史上五大名窑中汝窑的出现,和宋徽宗“一抹雨后天青色”的重要关联,同样说明了很多时候古代帝王的个人审美偏好左右着时代的风格。此外,社会的风俗与流行也影响制瓷业的发展,例如在宋朝,“斗茶”风俗的盛行的影响直接反映在茶碗的制作上,宋朝茶碗造型以斗笠为主,黑釉挂胎以观茶的泡沫。所以,在欣赏这类陶瓷作品时,不得不去思考其背后所存在的当时的社会标准、审美爱好等众多因素。作品审美与时代的平衡、功用与时代需求的平衡、形式与时代发展趋势的平衡、作品思想与时代环境的平衡。同样,世界上各个民族、各个国家、不同文明、不同门类的艺术家、不同材料的艺术品,那些被大众公认为“美”的、“好”的、“精典”的艺术品,它们都有相同的特性,即看这些优秀的艺术品都能带给观者感人的一面,我们可以理解是创作者的思想和观众产生了共鸣。

对造化的研究,对自然、对生活的感悟,是一种思想的积累,只有对造化感悟深邃的艺术家,才能在艺术创作的表现上游刃有余,其作品才能具有感人的力量,才能找到平衡点,才能在大众的心理和自己的内心产生共鸣。

4 高职类学生陶瓷艺术创作现状

4.1 艺术视野的局限。一些高职类学生在艺术学习上较为被动,在大学阶段选择艺术类学习,多半因高考成绩不理想,因此对于艺术的理解很匮乏,很多学生对艺术的了解仅限于中小学美术课堂,而又因多年没有关注与学习,早已忘记。课堂中,笔者发现多数学生不知道文艺复兴、凡·高、毕加索,对于中国传统绘画史更是一无所知。在问及对中国传统陶瓷的了解时,很多学生表示“青花瓷”这个概念是从周杰伦的歌中知道的。由此可见,无论是西方美术史还是中国美术史,学生掌握的情况都不容乐观。由此也大大局限了艺术的视野,使得他们对自己的作品只能闭门造车,犹如无本之木、无源之水,缺乏作品内涵。

4.2 创作热情低下。一些高职类学生在学习的主动性上较弱,课堂中无法紧跟老师的步伐,在学习上以完成作业为目标,对于自身的作品,没有要求,导致没有求知的欲望,在前期作品设计中比较被动,因此在创作上的热情不高。还有一部分学生仅仅把做出完整的作品当作目标,过度考虑陶瓷艺术创作中作品的完整性,一定程度上压制了创作的热情。

4.3 创新能力不足。一些高职类学生受应试教育的影响,虽然在高中阶段也学习了相应的美术课,但多以临摹为主,又由于教师对于学生作品评价体系的单一,使得学生在作品创作中发挥空间很小,因此想象力和创造力受到较大影响,艺术思维比较僵化,缺乏创新意识。有些学生虽然也有一定的创新意识,但是由于自主学习的能力和意识不够,又缺乏老师的具体指导,无法应对学习中遇到的难题,艺术创新最终成为空想。创作能力不足最终导致学生作品单一、思想空洞、缺少内涵,也会造成作品抄袭、大面积模仿的现象的出现。

5 将中国思想史与陶瓷艺术教学融合的具体措施

如今很多开设陶瓷艺术课程的高职院校在面对千篇一律的学生作业时,已经意识到学生陶瓷艺术学习创作的局限性,也意识到提高学生陶瓷作品内在含义的重要性。下面将对具体举措进行简要分析,希望对教育工作者提供一些思路。

5.1 加强教师力量,发挥引导作用。常言道“要给学生一杯水,教师就得有一桶水”。教师作为学生学习的引领者,发挥着重要的作用,提供相应的师资培训,加强教师相关知识学习,提高教师的专业知识储备,拓宽知识面的同时不断加强对专业知识的学习和研究,使教师在课堂中直接发挥作用,从而引导学生在创作中更加深入地体现作品的思想内涵。

5.2 课堂教学中直接引入,提升课堂效果。教师应相应地调整教学思路,在课堂中增加欣赏、解析的教学内容,尤其注重分析历代陶瓷作品风格、时代特征、背景意义以及作品所隐含的思想内涵,通过分析与提炼,提高学生对古代

优秀陶瓷作品的分析与解读能力,引导学生学会欣赏、学会分析、学会应用。

5.3 开展二课堂,增加选修课,丰富学生知识体系。开设相应的二课堂活动,增加中国思想史、中国陶瓷史等相关的选修课,提高学生解读思想史、陶瓷史的能力,丰富学生对中国思想史的认知。增加相应的人文科学讲座,鼓励学生积极参与,从中国传统思想文化中汲取智慧,提高自身的思维能力,增加身心素质,培养健康的审美趣味。

5.4 开拓创作思路,拓展创作的多种可能性。鼓励学生多学、多看,开拓创作思路,拓展创作的多种可能性。绝大多数高职院校艺术类的学生并非出生于艺术世家,因此对艺术的理解力、欣赏力并非从小耳濡目染,在学习过程中,艺术思维受限严重。因此,引导学生的学习不止步于课堂,向优秀的历史文化、历代优秀的艺术作品学习,解析作品背后的思想内涵,挖掘作品的深层含义是提升学生艺术视野的重要途径。多走进档案馆、博物馆、美术馆,积极参加各类艺术展览,开拓自身的艺术视野,从而提高创作的欲望、扩展创作思路。

6 结语

通过学习中国思想史,从中汲取人文精神力量,能有效解决目前学生陶瓷艺术创作作品内容空洞的现状,从而提高学生的陶瓷艺术创作质量,提升学生作品思想内涵。同时,艺术素养的提升也是提高高职类学生艺术作品质量的永恒话题,对中国思想史的学习,是进一步提升学生人文素养的重要手段,也对提高学生素质、促进学生全面发展有着重要意义。

[参考文献]

- [1] 俞颖颖.陶瓷艺术作品中的伦理思想研究[D].江西:景德镇陶瓷大学,2018.
- [2] 邓中云.高职院校艺术设计专业学生艺术素养的现状成因探析[J].大众文艺,2019(15): 249-250.
- [3] 刘雅丽.现代陶艺创作中的审美意义[J].山西青年,2018(14):245.

作者简介:

李楠(1985—),女,汉族,浙江杭州人,助教,硕士,研究方向:陶瓷艺术。