

The Influence of Ceramic Art on the Aesthetic Education of Primary and Secondary School Students

Tiantian Hu

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

The “Compulsory Education Art Curriculum Standards (2022 Edition)” (hereinafter referred to as the “New Curriculum Standards”) points out that art education adheres to the principles of aesthetic education, beautifying people, nourishing the heart, and cultivating students’ all-round development. It clarifies that both basic education and higher education must place the cultivation of students’ aesthetic education abilities in an important position. Therefore, aesthetic education is an indispensable and important component of the comprehensive development of primary and secondary school students in the new era. As a traditional art form, ceramic art has a profound historical heritage and belongs to a special category in art education. It has special requirements for materials, techniques, forms of expression, and firing techniques in artistic creation, and has unique significance for the aesthetic and art education of primary and secondary school students. Therefore, ceramic art is equally important for the cultivation of aesthetic education for primary and secondary school students in the new era.^[1]

Keywords

art for primary and secondary school students; Aesthetic education; ceramic art

论陶瓷艺术对中小學生美育产生的影响

胡甜甜

景德镇陶瓷大学，中国·江西景德镇 333000

摘要

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》（以下简称“新课标”）指出，艺术教育坚持以美育人，以美化人，以美润心，以美培元，促进学生全面发展，明确了基础教育和高等教育都必须要把学生的美育能力培养放在重要位置。因此，美育是新时代中小學生全面发展中不可或缺的重要组成部分。而陶瓷艺术作为一种传统艺术，拥有着深厚的历史沉淀，在艺术教育中的属于一个特殊门类，从艺术创作的材料到技法、表现形式、烧成技法都有着特殊的要求，对中小學生的艺术审美与美术教育等方面有着其独特意义，所以陶瓷艺术在新时代对中小學生的美育的培养也同样重要意义。^[1]

关键词

中小學生美术；美育；陶瓷艺术

1 新时代美育背景视野下的陶瓷艺术

1.1 研究背景与意义

随着素质教育不断推进，美育被明确为“立德树人”的根本任务之一，关键环节是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。同时把培养中小学美术涵养、提高学生审美感知力与理解力、激发学生创造潜能作为根本任务。但纵观中小学美术教育教学现状，美育还是常被视为可有可无的“点缀”，且目标还多局限于培养学生的一两项技能，标准以“画得像”、“做得规整”为准则。在部分美术课堂中还存在校本课程内容单一化，教学方式传统，实践活

动频次低，因而导致很多传统工艺课程仅停留在知识理解层面而缺乏实际操作与运用。究其原因，重视程度不够与对美育的性质以及美育工作重要性认识不足密切相关。^[2]这种教与学的结构性失调，既阻碍学生理解艺术背后的历史、哲学，错失通过美术课建立对民族文化的情感联结以及深切认同感，更制约了美育根本目标的达成。

根植于深厚文化积淀，陶瓷艺术在新时代美育中凭借其多元审美价值，促成了传统技艺现代化、美育实践全域化与文化传播国际化的协同发展。实用与审美于一体的陶瓷艺术，既满足了日常生活的需求，同时兼具在生活中情感载体与审美诉求。而在美术课堂中陶瓷艺术作为美育发展的有效路径，可以凭借其文化内涵与实践性，推动构建富有民族特色并契合学生认知规律的美育体系。

【作者简介】胡甜甜（2001-），女，中国江西南昌人，硕士，从事陶瓷绘画创作研究。

2 陶瓷艺术的美学与美育独特优势

2.1 陶瓷艺术的美学

陶瓷艺术是追求立体和多感官体验的跨越时空的艺术。美学维度远远超出了作为“瓶瓶罐罐”的实用性或装饰性。它是一种综合性的艺术，其美学表现主要体现在造型、材质、装饰、工艺、文化五个层面。

2.1.1 造型美

在陶瓷艺术造型的过程之中特别强调对空间和节奏的塑造，这是陶瓷艺术的“骨架”，通常情况下都是用流畅、均衡且富有弹性的线条来体现。但无论是线条圆润流畅还是线条具有显著特色的器皿，只要是出色的陶瓷形态就都符合陶瓷艺术的形式美的要求，富有节奏感和韵律感。

另外，陶瓷作为一种立体艺术其器皿空间的虚实与平衡都是依靠物品形态来保持并达到协调的视觉效果，从而反映出“计白当黑”的智慧。就以宋代钧窑陶瓷为例器物形态往往受到古代青铜器和早期陶器形态影响，又融合了宋代特有的雅致，达到了“古朴”和“稳重”之间的平衡，从古朴中显示风骨之美。

2.1.2 材质美

陶瓷艺术之所以具有独特温润质朴之感，根本原因在于它所用的原材料不同于其他的艺术形式。陶瓷艺术的创作是以泥土作为原始材料，既有朴素的气质又有生命力，也由于泥土的可塑性，则直接决定泥土在艺术家手中丰富质感语言，而且他所具有的可塑性也为艺术家提供了极大的创作自由。泥土经过艺术家们的手而呈现出不同状态与质感的同时，还传递出不同的暗示，这种光滑细腻的质感创造了一种精致而优雅的感觉，而这种粗糙而简洁的质感却表现出一种自然和原始的气氛。

但陶瓷釉色并不固定，而且烧制时还会产生有流动、结晶和裂纹的效果，这些效果充满偶然性和独有性，反映了“人与自然的统一”。如汝瓷器皿釉色似翡翠温润可人，以其“雨过天青云破处”著称，造就了一种轻柔高雅的气氛；钧窑窑变技法的釉色往往像大自然的景色一样，被认为是“天人合一”产生的结果。

2.1.3 装饰美

陶瓷上的装饰图案常被用来传达文化象征和深层意蕴，从古至今几何纹样和复杂吉祥符号都一直承载着丰富的文化积淀，传统纹样在现代陶瓷艺术设计中具有重要地位。这些图案历经岁月洗礼，能广泛应用于多个领域，为现代陶瓷艺术作品增添文化韵味与独特的艺术风貌。^[1]在陶瓷艺术的创作中，艺术家把瓷面看作是“可移动的画布”，对“画布”进行充分的享受，体会到瓷器和纸本绘画所具有的不同韵味，创造出具有民族特色装饰图案，就青花而言，青花由于运笔轻快、浓淡有致而模仿了中国绘画笔韵神采，同时又模仿了山水人物花鸟等传统画意。

2.1.4 工艺美

在创作陶瓷艺术的过程中，工匠技艺与自然的偶发性也造就了陶瓷艺术的美感来源。在揉制泥、塑造型、烧制器具的整个过程中，结晶出工匠高超的技艺和潜心专注，而这种对于极致的追求的“匠人精神”本身就是一种美学价值。

而在烧窑的过程中，许多偶发性都会使作品偏离预期效果，但是它又给作品带来了新的生机，表现了创作和偶发性的完美融合。

2.1.5 文化美

陶瓷艺术所具有的文化美，既是一种凝结的历史和哲学的表达，又是美学体系中最为根本的东西，也是它的“灵魂”。古代陶瓷是历史切片，它承载了某一时期的技术水平，审美趣味，生活方式以及中外文化交流的信息，而在日常器物的同时它也是精神情感具象化的一种媒介。

2.2 陶瓷艺术作为美育载体的独特优势

陶瓷艺术是美育中一种独特载体，集感知、创造和文化为一体，其创作时学生可通过观察形色、感触泥质以及亲手制作等多种感官实践来实现审美素养、创新精神和文化认同等多方面的提升，在这一过程中既锻炼了学生艺术表现力、创作思维和实践能力等，也通过实物作品创作产生强烈成就感并进一步升华自己对于陶瓷艺术的深度喜爱和文化认知。

其次，中国的陶瓷史是一条贯穿古今活态文明的历史，学生通过对陶瓷的触碰，能够直观地感受到朝代的变化，由宋瓷的简约到明清彩瓷的华丽，从中体会到审美上的变化，这既是深刻的艺术熏陶，又是坚实的文化认同和爱国主义教育。

3 陶瓷艺术对中小生美育发展的多维影响

陶瓷艺术教育作为美育的“具象化载体”，通过“感知-体验-创造-传承”的闭环，从审美认知、文化认同、创新表达、态度养成四大维度深度推动中小生美育发展，实现“以美育人、以文化人”的目标。

3.1 审美感知维度

陶瓷艺术实现了把抽象审美变成可触摸具象形态，指导着学生超越平面视觉而深入地观察着形态轮廓比例和肌理空间等要素，让其审美感知在视觉层面得到加深进而转化为身体体验，从而为其形式美感奠定了基础。

3.2 文化认同维度

陶瓷作为“可触摸”的中华文明史，让学生直观地了解了各个时期的工艺水准、审美风尚和哲学思想，比如道家的“道法自然”和瓷器的天成之美等，可以更深刻地感受到文化的真切感受，在领悟道家“道法自然”和瓷器自然美的结合时，同学们在沉浸式的文化体验中实现了从文化认同向审美自信的提升，并由此产生了“传承文化”的骄傲，切实达到了“以美育人”和“以文化人”的美育目的。

3.3 创新表达维度

陶瓷艺术的创造实质上是从抽象思维向物质形态转变的一种艺术实践,其创作过程涉及构思和实践各个环节,需要创作者全面考虑造型、材质及功能等因素才能达到三维空间和艺术表现内在和谐。以青花分水技法为例,准确地抓住料水浓度、运笔节奏、坯体特征等多个因素,以及青花料与素胚相接触的那一刹那所决定的颜色层次的变化,这些都是创作者必须了解掌握的基础,而且这种对创作材料的熟悉、创作方式的把握和创作过程中对细节的处理等使得在创作作品的内容中能够对作品有整体的把握以及预判,通过在头脑中的构思与创作实践相结合的方式,艺术家能够在物质和精神之间的交互中体会形式逻辑并最终实现了由思想向实体艺术作品上的飞跃。

3.4 态度养成维度

在陶瓷艺术创作过程中养成耐心、审美和态度,使创作者能够感受陶瓷的本质之美。构思作品到烧制,各个环节都需要注重细节,例如在发生窑变和开裂这些无法控制的因素面前,要懂得尊重材料的特性并接受缺陷,并从中获得教训。这种对于极致的追求和对于结果的坦然,也是工匠精神的一种内化。认真对待创作过程,坦然接受结果的态度,使人深刻认识到美的不仅仅是结果,而是经过精心雕琢的创作过程。

艺术陶瓷在美育中所表现出来的影响呈现出一种由外而内和由表及里、立体化的历程,从触觉到内心的共鸣,继而引发思考、加深文化认知、最终达成人格的形成。这一过程证实审美教育的本质不仅在于对美的认识,更重要的是对人德行和心灵的启迪,陶艺以其特有的艺术综合性成为达到美育目的,即促进审美和人文素养培养的一种理想载体。

4 在陶瓷艺术学习中中小学生学习美育实践困境

在陶瓷艺术的学习中,中小学生学习美育实践不可否认面临一系列的现实困境,如:教学定位模糊、课程体系有待完善、教学资源、美育价值并未充分实现等等。

在目前陶瓷课堂上陶瓷艺术教育经常会陷入“身份尴尬”的困境,到底是美术课还是劳技课呢?定位不够清晰造成了课程设计不够明确和教学目标不够清晰等问题,而且当代美术教材学科属性不清使得陶艺课在美术和劳技课程之间来回摆动。如果以美术为重则要重视造型、装饰以及色彩搭配方面的审美表达和创意激发;如果偏爱劳技就有可能过分注重制作技法及工艺流程,追求作品“规整”和“像不像”,但是缺少对陶瓷历史和文化背景的宣传就很难肩负起美育对于文化传承和人文素养培养的需要,即使学生动手做过了,却不知陶瓷所蕴含的历史、文化和艺术价值。

其次专业场地、设备、材料及师资等不足也是一些学校所面临的真实困境,对于陶艺教学需要的专用设备和专门陶艺教室在许多学校特别是资源比较薄弱的学校都存在着普遍性难题,城市重点学校可借助博物馆和美术馆这类资源来建设专业化陶艺空间,例如北京陶瓷艺术馆内的彩绘区和

拉坯区等等,但农村地区超过60%的学校没有基础陶艺工具,有些县域中学甚至没有陶艺教室。

这一系列现实问题在中小学生的陶瓷艺术课堂中存在着并妨碍着美育目标的确保,且在此模式之下与美育启迪心智和培育创造力等核心目标相背离。

5 拓宽陶瓷艺术美育影响的路径

扩大陶瓷艺术在中小学生学习美育中所发挥的作用,首先要清楚地认识到陶艺教学的核心价值就是培养儿童对于美的认知、鉴赏美、创造美的能力,在教学实践活动中可试着把陶艺同设计、历史叙事以及其他领域相结合,促进多学科交叉教育的开展,突破单一技能传授模式,开阔学生的眼界,通过学习打破学科之间界限,把各学科知识与规律融为一体以激发学生创作热情和提高综合素养。而解决资源与师资的问题则需要“打开门来做教育”,可积极地利用社会和家庭资源,如与当地美术馆、博物馆、陶瓷艺术家工作室等进行合作,引进外部的专业力量或结合地方特色陶瓷文化资源(如景德镇陶瓷文化,景德镇中国陶瓷博物馆内精心布置了景德镇传统制瓷技艺“七十二道工序”雕塑,课后服务活动中教师可以利用这一生动的情境再现进行导入,使学生置身于古老的制瓷工坊之中^[4]),将这些融入到课程设计中,给课程设计注入新的生机。课堂授课上打破常规“老师示范,学生模仿”的教学模式,采取多元化教学方式,比如课堂上设计成“陶艺首饰爱心义卖”等活动,使同学们在全面的项目实践中综合应用知识,感受由创作向价值实现过程中的全部过程,既使学生更主动地投入课堂,又使学生成为课堂主体者,以实现美育加深的目的。

6 结语

总的来看,促进中小学陶艺教育发展最关键的是要清楚地认识其美学本质并由技能传授向审美素养和创造力培养转变,这就要求教育工作者从理念上、课程上和资源上等多方面进行努力,让陶瓷艺术变成滋养心灵之美的载体,只有突破资源限制,回归教育本真,重构评价机制才能真正达到“以陶育人,以美育人”的教育目的。

参考文献

- [1] 王誉钦.浅谈美育融入陶瓷艺术教育人才培养模式创新[J].陶瓷研究,2021,36(04):91-93.DOI:10.16649/j.cnki.36-1136/tq.2021.04.032.[1]
- [2] 孙茜,冯学勤.我国高校美育机构建设的现状、问题与改进对策[J].美育刊,2025,16(05):1-12.DOI:10.20073/j.cnki.2095-0012.2025.05.001.
- [3] 曹宽.现代陶瓷艺术设计与中国传统工艺美术的融合探究[J].牡丹,2025,(10):85-87.DOI:CNKI:SUN:MDAN.0.2025-10-028.
- [4] 沈琪.博物馆资源融入当地中小学课后服务的路径探索——以景德镇中国陶瓷博物馆馆藏陶瓷资源为例[J].陶瓷,2025,(03):33-35.DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2025.03.015.