

陶瓷彩绘在高校美术教学中的实践路径研究

黄翔

江西陶瓷工艺美术职业技术学院, 江西 景德镇 333000

DOI: 10.61369/ETR.2025480005

摘 要 : 陶瓷彩绘既具有陶瓷的材质美, 又兼具绘画的艺术美, 是中华优秀传统文化的重要组成部分之一, 魅力独特, 一方面, 蕴含着深厚的文化底蕴, 另一方面, 能为高校美术教育提供独特且宝贵的素材资源。将陶瓷彩绘融入高校美术教学中, 不仅能充分激发学生的美术学习兴趣, 而且能有效锻炼他们的动手能力并激发创造潜能, 对于中华优秀传统文化的传承与创新也具有重要的现实意义。基于此, 本文重点对陶瓷彩绘在高校美术教学中的实践路径展开深入探究, 通过积极探索基于陶瓷彩绘的高校美术教学创新模式, 以期能打造充满活力的美术课堂, 助力高校美术教学改革有序推进。

关 键 词 : 陶瓷彩绘; 高校美术; 实践路径

Research on the Practical Path of Ceramic Painting in Art Teaching of Colleges and Universities

Huang Xiang

Jiangxi Arts & Ceramics Technology Institute, Jingdezhen, Jiangxi 333000

Abstract : Ceramic painting possesses both the material beauty of ceramics and the artistic beauty of painting. As an important part of excellent traditional Chinese culture, it has a unique charm. On the one hand, it contains profound cultural connotations; on the other hand, it can provide unique and valuable material resources for art teaching in colleges and universities. Integrating ceramic painting into college art teaching can not only fully stimulate students' interest in art learning, but also effectively exercise their practical abilities and stimulate their creative potential. It also has important practical significance for the inheritance and innovation of excellent traditional Chinese culture. Based on this, this paper focuses on in-depth exploration of the practical paths of ceramic painting in college art teaching. By actively exploring the innovative teaching mode of college art based on ceramic painting, it aims to create a dynamic art classroom and assist the orderly advancement of college art teaching reform.

Keywords : ceramic painting; college art; practical path

引言

在我国, 陶瓷彩绘的历史悠久、源远流长, 蕴藏着深厚的文化底蕴。当前, 高校美术教育越来越注重培养学生的艺术素养并提升他们的艺术实践与创造能力, 即让学生一边学习一边实现素养提升。将陶瓷彩绘融入高校美术教学中, 能加深学生对陶瓷彩绘这一传统艺术形式的了解与认知, 同时, 也能丰富美术教学内容, 让美术真正成为传承与弘扬中华优秀传统文化的重要载体。然而, 怎样才能开辟陶瓷彩绘的创新融入与实践路径, 这是摆在高校美术教育工作者面前的一道难题。

一、陶瓷彩绘概述

陶瓷艺术的历史源流可以追溯至中国新石器时代晚期。此阶段的陶器已经出现以水波纹、旋转纹、网纹等为主的几何装饰纹样, 这是人类对形式美感初步认知与艺术探索的具体体现。陶瓷彩绘的内容与形式取得显著发展是在战国与秦汉时期^[1]。这一时期陶瓷彩绘的图案逐步从早期单纯的几何纹样向动物、花鸟乃至人物等更具叙事性的复杂图像延伸。这反映出陶瓷艺术表现力的不断提升。

唐代是中国陶瓷彩绘发展的重要高峰。在这一时期, 陶瓷彩绘以青花瓷和五彩瓷为代表, 不仅拥有更加细腻的纹饰, 而且艺术表现力也达到了新高度。到了宋代, 这一时期的陶瓷艺术更加注重工艺技术与美学意蕴的有机结合, 青瓷、汝窑、哥窑等名窑作品的构图十分讲究层次变化并注重细节, 色彩也追求清新雅致。到了明清时期, 釉上彩技术获得了显著发展, 粉彩、斗彩、珐琅彩等彩绘形式愈发成熟, 这大大丰富了陶瓷彩绘的装饰语言并提升了其视觉表现力^[2,3]。

在不同时期, 陶瓷彩绘的艺术特征呈现出多样化特征。它始

终兼具装饰功能与文化表达的双重属性。到了新时代，陶瓷彩绘一边继承传统技艺一边积极吸收多样化的绘画艺术元素，进一步丰富造型方法，更新色彩理念，拓宽了创作路径。这一举措除了能保留釉上彩和釉下彩等传统技法外，还能有效融入西方艺术形式，比如水彩、素描、油画等，这加速了陶瓷彩绘的多元化发展进程^[4]。更为重要的是，现代陶瓷艺术强调个性化表达。当代陶瓷艺术家通过独特的构图形式与创新性的色彩配置，促进传统工艺与当代审美的有机融合。其中，艺术家吴淑云的作品《荷塘清趣瓶》就是典型代表^[5]。该作品强调构图的动静结合与清新雅致的色调处理，在延续传统陶瓷意象的同时让作品的意境美更突出，更符合现代审美趣味。

二、陶瓷彩绘融入高校美术教学中的重要意义

（一）有利于提升学生的动手能力与创造力

陶瓷彩绘的创作过程实则是培养学生动手能力、创造力的有效途径。一方面，相较于传统的纸上绘画，陶瓷彩绘要求学生在诸如釉面、泥坯等不同质地的立体表面上创作。学生不仅需要调配颜料的浓稠度，还要控制运笔的力道，同时，还有机会参与入窑烧制。他们能够亲身体验陶瓷彩绘完整的创作流程。这一过程要求学生充分发挥想象力与创造力。在此过程中，学生能够深刻感受到艺术创作的乐趣，并且能逐步掌握将想法转化为现实作品的能力，通过锻炼手、眼、脑的协调能力，能进一步提升学生的艺术技能，促进理论教学与实践教学的深度融合^[6,7]。

（二）有利于增强大学生对传统文化的关注

新一代的大学生缺乏对传统文化的关注，这是事实。而陶瓷彩绘作为中华优秀传统文化的重要组成部分，蕴藏着深厚的艺术价值与文化底蕴。其相当于活态的文化教材，能引导大学生充分认识到传统文化的魅力，将他们对美术的学习兴趣充分激发出来。这种学习方式不同于以往的书本知识学习，而更注重实际操作与视觉体验，这样，能让学生更直观生动地感受传统艺术的独特魅力，继而增强其文化自信。比如，在美术课堂上，教师可以向学生介绍陶瓷彩绘的起源发展、传统技法并生动展示代表作品，旨在拉近学生与传统文化之间的距离^[8]。不仅如此，教师还可以引导学生细致观察并欣赏古代陶瓷器物上的彩绘图案，让他们对不同历史时期的纹饰风格以及文化特色有更独到的认知，以此来为学生主动了解传统文化注入源源不断的内驱力，激励他们不断探索其中的奥妙。

三、陶瓷彩绘在高校美术教学中的实践路径

（一）课程体系改革

陶瓷彩绘在部分高校美术课程体系中的渗透存在一定盲区，因而，高校应重构课程体系，切实将陶瓷彩绘纳入美术教学范畴，通过优化课程内容，为传统技艺的传承提供坚实有力的后盾。具体而言，高校可以在美术课程体系中融入经典工艺内容，比如青花、新彩、粉彩、釉里红等，通过开设一系列理论课程与

技能课程，促进陶瓷彩绘在美术教学中的系统化融入。其中，理论课程可以涵盖《陶瓷彩绘发展史》《传统纹样设计与应用》等，技能课程则可以涉及《青花彩绘基础》《粉彩填色技艺》等，这样，有助于学生建构有关陶瓷彩绘的系统化知识体系，为之后的创作实践奠定坚实的基础^[9,10]。除此之外，高校还应推出跨学科课程并将现代设计理念与跨学科知识融入其中。以《陶瓷彩绘与现代平面设计》课程为例，教师可以引导学生在创作陶瓷彩绘的过程中灵活融入现代 logo 设计、插画风格等丰富多彩的内容，目的是有效突破传统单一课程的局限性，培养学生灵活运用跨学科知识解决实际问题的能力。

高校可以建立陶瓷彩绘大师工作室，聘请资深的陶瓷彩绘大师担任学生的实践导师，将他们独特的技艺、经验转化为标准化教学内容，实现技艺的活态传承。

（二）教学方法创新

第一，项目式教学。项目式教学的核心为一个个具体的项目和任务。教师可以将教学内容融入一个个项目中并转化为具体的实践任务，让学生一边完成项目一边掌握陶瓷彩绘的独特技艺。以“地方文化陶瓷文创设计”项目为例，教师可以鼓励学生以小组为单位，围绕当地别具特色的非遗文化、民俗故事等精心设计一系列陶瓷彩绘文创产品，比如茶具、摆件等等^[11]。在项目开展的整个过程中，学生均处于主导地位，而教师扮演的是“协作者”的角色。学生需要亲自搜集资料并通过实地调研为陶瓷彩绘文创产品设计制作提供素材、灵感支撑，这有利于大幅度提升学生的创意设计能力与实践应用能力。

第二，沉浸式教学。教师应不断将美术课堂向虚拟的情境中延伸，在 VR、AR 技术的大力支持下，将学生真正带至沉浸式教学场景中，让他们能更直观地感受陶瓷彩绘的技艺魅力。比如，教师可以利用虚拟现实技术逼真还原景德镇古窑或者德化瓷厂等，旨在让学生身临其境地观察陶瓷彩绘的制作流程，让原本死气沉沉的课堂“活”起来^[12,13]。不仅如此，教师还可以在班级内专门设置“陶瓷彩绘作品展示区”，通过展示学生和陶瓷彩绘大师的优秀作品，营造浓厚的艺术氛围，点燃学生的创作热情，为其带来沉浸式学习体验。

（三）实践基地拓展

为了满足学生多样化、个性化的学习、实践需求，高校应联合企业共建校内外实践基地并建立长期合作机制，以此来深化校企合作、推动产教融合，鼓励学生及时将理论付诸实践。一方面，高校可以牵头组织学术研讨或者举办陶瓷彩绘创作大赛，积极邀请企业专家以“评委”的身份参与陶瓷彩绘作品的评审工作，充分调动学生参与创作的积极主动性。校企还可以联合建立“陶瓷彩绘教学实践产业园”，通过充分发挥各方在人力、物力、财力等多方面的优势，为学生提供参与陶瓷彩绘创作与生产的宝贵机会，让陶瓷彩绘融入高校美术教学并非停留于口头说说，而是真正落实到具体行动^[14]。另一方面，校企共建陶瓷彩绘工作室，目的进一步弘扬并传承非遗技艺，提升广大师生乃至社会各界对陶瓷彩绘这一传统艺术的关注度和重视度。工作室除了需要配置专业的彩绘工具、颜料、陶瓷素坯等，还需要邀请陶瓷彩

绘领域的工匠大师面对面指导学生操作,通过专业的技艺指导与作品点评,帮助学生深刻理解并扎实掌握陶瓷彩绘的技法和核心要领。以“釉下青花走兽绘制”教学为例,学校教师和企业工匠需要共同指导学生完成起稿、勾线、分水、上釉到烧制的全过程并系统记录其操作过程,通过给予及时且全面评价,帮助学生及时发现不足并积极改正,这对其技艺提升大有裨益^[15]。

四、结语

根据以上的分析得出,将陶瓷彩绘融入高校美术教学是一项

系统性工程,更为重要的是,其意义并非局限于单纯的增设一门技艺课程,而是通过一种生动且深刻的方式,增强学生对传统文化的关注,大幅度提升他们的实践操作能力、创新创造能力,最终推动其全面发展。本文重点通过课程体系改革、教学方法创新、实践基地拓展三方面详细阐述了陶瓷彩绘向高校美术教学中融入的具体实践路径,希望能为相关人员提供启发和参考。

参考文献

[1] 常顺. 陶瓷彩绘在高校美术教学中的实践研究 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2025, 59(5): 138.

[2] 张宝方. 陶瓷彩绘融入小学美术课堂的方法及意义 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(12): 18-19.

[3] 乔英姝. 陶瓷釉上彩绘初中美术课程育人设计与实践研究 [D]. 山东: 山东理工大学, 2024.

[4] 乔英姝, 尹大中. 浅议陶瓷釉上彩绘引入中学美术课堂的实践研究 [J]. 佛山陶瓷, 2022, 32(9): 147-149.

[5] 李雪松, 张慧. 博山陶瓷彩绘的审美特征及其融入学校美育的实施路径 [J]. 山东陶瓷, 2022, 45(5): 45-50.

[6] 欧阳霖欣. 以陶瓷文化传承创新需求为导向的陶瓷彩绘教学研究 [J]. 锋绘, 2020(3): 339.

[7] 高雪. 产学研协同育人背景下陶瓷彩绘国画教学模式研究 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2025, 59(4): 6-7.

[8] 杨晓兰. "移动式学习 + 翻转课堂" 教学模式在 "陶瓷装饰彩绘" 课程中的研究与运用 [J]. 江苏陶瓷, 2024, 57(2): 11-13, 15.

[9] 杨晓兰. 基于 "互联网 +" 的陶瓷装饰彩绘课程教学模式的研究与实践 [J]. 江苏陶瓷, 2020, 53(1): 8-11.

[10] 杨晓兰, 吴岳军. "移动式学习 + 翻转课堂" 教学模式在高职《陶瓷装饰·彩绘》课程中的运用 [J]. 江苏陶瓷, 2021, 54(2): 3-4, 9.

[11] 赵同家. OBE 背景下岩彩绘画在辽宁高校美术类专业教学模式研究与实践 [J]. 文渊 (高中版), 2023(3): 406-408.

[12] 楚楚. 潮州彩绘非物质文化遗产传承与发展——高校特色课程体系改革的研究与实践 [J]. 新美域, 2021(2): 32-33.

[13] 孙文慧, 李凤臣, 吕小芳, 等. 以美育人、以文化人、以德树人——天美马院 "光大中华美学彩绘美好时代" 主题课程展的再思考 [J]. 天津美术学院学报, 2023(2): 95-97.

[14] 尹赫男, 饶媛媛. 浅谈高职院校校陶瓷古彩特色实验室建设 [J]. 山东陶瓷, 2019, 42(5): 20-22.

[15] 李雨珊. 墙体彩绘艺术与传统美术形式的结合探究 [J]. 大观, 2024(2): 67-69.