

13、《高校环境陶艺课程教学实践与探索》

出版社：艺术品鉴

时间：2019.10 / 作者：孙乔乔

艺术品鉴

APPRECIATION

文艺 | 艺术 | 品评 | 鉴赏

|学|苑|
2019-10

ISSN 2095-2406 邮发代号：2008-119 国内统一刊号：CN11-5853 邮发代号：42-215 定价：人民币 8.00元

(中旬刊)

◆《写生珍禽图》局部——知了
 整幅作品中物象种类繁多，但却不
 因此而杂乱，从布局到技法都
 精密细致，井井有条。

- 255/ 双喜字高度的装饰性完设计思考
 ——以广州为例..... 陈燕
- 260/ 竹子文化元素在现代设计中的转化与应用
 ——以《竹子》系列手工器具设计为例..... 陈燕
- 262/ 广彩瓷在包装设计中的创新应用分析..... 李健立
- 264/ 新媒体背景下品牌形象设计趋势研究..... 李博
- 266/ 虚拟现实技术在室内设计装饰中的应用..... 张博
- 268/ 分析广告策划创意中的民族元素应用..... 刘金全
- 270/ “海派城市”理念在市政园林景观中的应用..... 刘嘉祥
- 272/ 中国元素与苗族传统纹样设计中的应用..... 周静 孙晓燕
- 274/ 将相设计V视觉识别教学环境建设与应用研究
 ——以珠海城市职业技术学院为例..... 庞星科 庞星科
- 276/ 基于学生职业素质培养下的高职室内设计课程及教学评价体系的建
 立研究..... 吴国栋
- 278/ 视觉元素形式与观念在设计中的应用及意义..... 赵明
- 280/ 视觉设计在当代服饰设计中的应用研究..... 蔡亚
- 282/ 平面设计中字体的图形化表现研究..... 陈伟德

文艺学苑

- 284/ 让美术课堂“活”起来
 ——论校外美术教学中如何进行课程创制..... 李毅勇
- 286/ 非物质文化建筑教学教育领域为形式的设计与传承..... 刘国芬
- 288/ 平面构成应用型课堂教学改革实践分析..... 关博元
- 290/ 产品设计中整体教学法的运用..... 李美娟 孙晓燕
- 292/ 产品设计中整体教学方法研究进程与改革趋势分析..... 孙晓燕
- 294/ 高职院校艺术设计专业教学体系的构建研究
 ——以常州职业技术学院美术与设计艺术学院为例..... 高惠元
- 296/ 浅析艺术类专业高职院校课程模块化教学模式构建度..... 吴夏
- 298/ 工匠精神融入高职院校创新创业人才培养课程体系..... 于月飞
- 300/ 新媒体时代在高等舞蹈艺术教育发展现状分析..... 孙晓燕
- 302/ 舞蹈教学中的情感态度与培养策略研究..... 孙伊伊
- 304/ 音乐教学对学生自信心培养初探..... 孙伊伊
- 306/ 艺术院校教育文化课程学时设置与实践机制研究..... 王海红
- 308/ 如何提高高职院校舞蹈教学质量的对策..... 程琳
- 310/ 艺术院校大学生职业规划中辅导员的角色作用..... 李德斌
- 312/ 文化传承视野下民族民间舞蹈教学策略研究..... 孙晓燕
- 314/ 传统文化在高校声乐教学中的渗透..... 唐晓帆
- 317/ 高校声乐教学改革初探..... 林燕
- 318/ 声乐教学法在高校声乐教学中的应用研究..... 刘俊
- 321/ 新时期高职院校声乐人才培养质量提升的有效策略
 ——以烟台职业学院为例..... 刘格 冯彦超 陈明
- 323/ 校企合作建设访徒人才培养基地的模式与实践方法研究..... 曹静
- 325/ 微课在高职声乐教学中的应用研究
 ——以钢琴教学为例..... 张舟
- 327/ 高校声乐设计教学培养学生艺术设计思维的思维分析
 ——以钢琴教学为例..... 赵红英 张凤环
- 328/ 视唱练耳教学过程中音乐记忆能力的培养方法分析..... 张凤环
- 331/ 高校环境艺术设计实践教学实践与改革..... 孙晓燕
- 333/ 高职声乐教学中引入体验教学法模式的实践与应用..... 孙晓燕
- 336/ 形体舞蹈教学中体态美的训练研究..... 魏娟
- 337/ 新媒体技术在高职院校艺术设计实践教学中的应用研究..... 罗俊
- 339/ 分析大学声乐教学中的创新教育..... 陈官
- 341/ 基于技能认证的本科院校室内设计专业教学资源库的建设研究
 ——以常州职业技术学院为例..... 符春
- 343/ “Photoshop 图形图像处理”课程模块化教学改革..... 陈卓
- 345/ 茶文化在国画设计课程教学改革中的应用研究
 ——以《荷花》为例..... 吴刚 李国芳
- 347/ 动画剧本写作课程实践教学方法改革研究..... 陈明
- 349/ 基于创新创业视角的高职环境艺术设计专业工学交替教学模式研究
 ——以《素描》为例..... 赵莹
- 351/ 论高职院校素质教育中美术欣赏课程教学的重要作用..... 曹明娟
- 353/ 对高校公共艺术教育体系中“舞蹈选修课程”的思考..... 李珂
- 355/ 高校设计素描课程教学的再思考..... 孙晓燕
- 357/ 云南省某高职院校的公共艺术课程开展情况调查研究..... 魏娟
- 359/ 民间美术与非遗项目公共艺术课程开发情况调查研究..... 魏娟
- 361/ 职业院校音乐教育中存在的问题及对策..... 张清文
- 363/ “新时代”非艺术专业美育课程教育课程创制
 ——以《建筑学》课程为例..... 王加波
- 365/ 我国民族民间音乐教育的现状与建议..... 陈雷 葛晓芳 罗坤 刘开松

高校环境陶艺课程教学实践与探索

孙乔乔

摘要: 环境陶艺是现代陶艺发展过程中的一个分支,近些年随着高校陶艺教学的蓬勃发展,部分院校相继设置了陶艺专业并开设了环境陶艺课程,由于环境陶艺在国内还处于探索发展阶段,在教学的过程中也相继出现一些问题,本文结合环境陶艺教学过程中的实践探索,探寻适合高校环境陶艺教学的合理化道路。

关键词: 环境陶艺;实践教学;公共性

一、概述

环境陶艺,是由外传入的名词,是现代陶艺的一部分。我国的环境陶艺仍处于探索发展阶段,因此对其定义说法众多。环境陶艺是以陶艺为主体的作品在公共空间中的展现,用以提升公共环境的艺术性。环境陶艺所在的空间凝聚着公众之“精神”,是人们群体交流、互动的场所。随着高校陶艺专业的发展,在环境陶艺课程实践的过程中也出现了一些问题,主要有:课程中学生的创作多为个人性艺术表达,缺乏对自然环境、人工环境及人文环境的思考与研究;在制作的过程中缺乏工程性思维以及团队合作精神;作品最终无法组装甚至没有相应的环境去展示等。课程偏离了环境陶艺的本质意义,教学成果薄弱,学生也无法在日后参与或承接环境陶艺的工程项目。

二、环境陶艺教学中现存的问题

(一) 缺乏与环境的联系

环境陶艺与环境有着紧密的联系,为某个特定的环境而设计创作,如公园、广场、绿地、公共建筑、街道等公共空间。其强调的是与周围环境空间的和谐共生、与公众的互动交流。据调研,在大多数开设环境陶艺课程的院校中,环境陶艺教学过程中设定的空间往往是虚拟的,因此学生很难去做真实的环境调研,无法深入探讨方案在具体环境中可能遇到的问题。在最终的展示阶段也往往是在校园小范围内呈现,或是靠电脑合成图片,无法与环境产生互动融合。

(二) 忽略了环境陶艺的功能属性,使作品缺乏真实互动性

环境陶艺的互动性是艺术家的个人表达。作品本身、公众的参与以及所处的空间三者相互作用,互动性是环境陶艺价值存在的最终体现。在环境陶艺的课程中,学生经常会忽略空间的功能属性,缺乏对不同空间的识别能力。环境陶艺所处的空间我们按

其互动时间长度上划分,可以分为通过空间和驻足空间。通过空间如高速入口、地铁、机场、码头等,环境陶艺在此类空间的出现要着重其流动感,为公众带来通过时短暂的愉悦感、美感以及惊叹感。驻足空间包含喷泉、路灯、建筑大堂、公园等,驻足空间可以促进接触和交流,环境陶艺在此类空间的出现要着重其内容性,为人们在空间内增强互动性。我们缺乏对学生在空间性质的区分上的训练,学生就难以将自己的想法、表现形式与真实的空间功能性相结合,做出正确的取舍,从而难以将自己的设计借助真正的空间表达出来。

(三) 偏向个人创作缺乏工程性的思维

环境陶艺在空间中的陈设往往是工程性的,学生课上做设计方案的时候很容易忽视这一点,偏向纯粹的个人情感表达,或是技法的表现。环境陶艺不是将个人的陶艺作品放大至公共空间,要考虑的因素是多方面的。例如怎样与甲方沟通达到客户预期的目标,怎样向施工方传达最终的效果。在教学的过程中关于这方面的思考训练是缺失的。同时在制作过程中,学生方案也缺乏对造价、工期的把握,学生的环境陶艺作品多为自己手工完成,并没有将方案投射到实际项目的体量下来思考造价成本、大批量生产的工艺难度、废品率等。作品最终的呈现也缺乏工程性考虑,往往将作品简单摆放,不考虑其作品的自重、墙面的承重性、作品在特定自然环境下(温度、湿度、风力)持久性及安装安全性,当这些重要因素列入了环境陶艺的考虑范畴之后,环境陶艺就不再是简单的陶艺创作,工程性的各方面因素决定了其环境陶艺方案的成立与否。

(四) 作品类型的单一性

大部分院校的环境陶艺作品多偏向壁龛类。一方面,是由于对环境陶艺作品的范围了解不够清晰。另一方面,则是处于烧制难度、空间限制及经费的不足,导致同学在制作的环境陶艺多是片面的简单的形式。装饰、圆雕立体的、平面的、浮雕的以及与自然环境和现有建筑穿插关系等多种形式都是在环境空间中应有的存在形式,应引导学生多做尝试。

三、解决方案

(一) 环境的调研

首先,我们以自然环境为例,环境陶艺作品最终的陈设环境多是在户外。我们就要考虑到它的耐腐蚀性、抗氧化性、防风防雨性、耐热耐冷性,以及我们后续养护的难易度。以我国自然环境为例,秦岭—淮河一线,是我国的一月份的零度等温线,同时也是我国的800毫米降水量的划分线。在秦岭—淮河一线以北,一月份气温会低于零摄氏度以下,且湿度较小。环境陶艺的

作者简介:孙乔乔,生于1989年,女,回族,硕士,助教,研究方向:陶瓷艺术。

主要材质为陶瓷材料,其烧结温度不同其吸水率就不同,因此我们就要考虑环境陶瓷所处的地区冬季是否结冰,以及整体环境温度对陶瓷的影响。如果吸水率过大陶瓷内部的结冰膨胀率及干燥收缩率也会同等放大,陶瓷材质的耐久性就会削弱,加大了后期维护的难度。

其次,人工环境的调研,这里的人工环境主要指的是建筑。依附于建筑中的环境陶瓷,一是作为建筑材料具有使用功能,二是考虑了社会、政治、经济、文化因素,所起到的装饰美化作用。以联合国教科文组织国际陶艺学会前任主席雅克·考夫曼教授的环境陶瓷作品《绿墙》为例,这件作品是以陶瓷砖构成的大型建筑外墙装置,陶瓷砖的内部是有相互关联的孔洞,植物的根系和水可以自由通过,植物生长在陶瓷砖体上,陶瓷砖又装饰着整个建筑的墙面。设计的初衷是为了解决城市的温室气体排放问题,作品一方面增加了城市的绿化率,起到了美化环境与自然环境和谐共生的作用。另一方面,陶瓷墙体因为水分的蒸腾效应,在夏季起到降温冬季起到保温的作用。

最后,人文环境的调研。因为环境陶瓷的在地性,我们要考虑到当地政治、经济、历史、文化、传统等因素。以伊斯兰堡“默罕默德一世清真寺”为例,其陶瓷装饰的特点主要以蓝绿色为主,花纹装饰繁缛,且多为花卉植物纹饰。我们可以分析其背后的原因,阿拉伯地区多处在沙漠地带炎热且干旱,因此蓝绿色可以给人们带来清凉感。花纹装饰繁密则有传说认为画面空白地方是“魔鬼”出没之地,因此装饰多而不透风。取材花卉植物,则是其规定,禁止个人崇拜,禁止描绘有生命的事物。因此,学生在设计制作环境陶瓷作品的过程中,也应将人文环境因素考虑其中,不同国家和地区的环境陶瓷作品必然是不同,我们不能简单的将“放大版”的个人陶瓷作品至于公众空间之中。

(二) 校企合作

通过与企业合作,让学生直接参与到真正的项目中去。从方案设计、改稿、定稿、规模化的生产、到最后的装置施工,学生都可以近距离的观摩与学习。前期与客户的沟通交流,以及在方案中甲方乙方相互间的坚持与妥协,必定会让学生对环境陶瓷有新的思考。在后期的施工过程中,学生应参与实践,这样才能真实的体会到环境陶瓷实际需要解决的问题,而这些是学生在学校的课程中所学不到的。

(三) 跨学科专业互助,增强团队协作意识

环境陶瓷是一项较为复杂的创作,它涉及的学科范围较为广泛,我们应该鼓励小组合作,学科交叉发展。在真实的环境陶瓷工程案例中陶艺家往往需要和建筑师、环境设计师及工程师等合作。以韩国麦粒音乐厅中的环境陶瓷为例,是由多位不同领域的设计师合作完成,建筑空间由韩国建筑设计师俞杰负责,音乐厅的音效设计调配则有韩国汉阳大学的全镇龙教授完成,陶瓷壁画设计则有中国陶艺家朱乐群教授完成。在制作音乐厅的陶瓷壁画的过程中,不仅要考虑形式美感,更要考虑作

品在整个环境中的和谐性以及与观众的互动性,最重要的是其作为音乐厅墙壁的功能属性——考虑声音在空间中反射与扩散。为了取得更好的视听效果,每位设计师的贡献都是不容小觑的,由此我们可以看出学科间互助,以及团队协作的重要性。

(四) 利用地域资源优势

在环境陶瓷教学中应把握地域资源的优势,以河南的高校为例,河南有禹州钧瓷、汝州汝瓷、洛阳唐三彩、当阳峪绞胎瓷等产区。在实际的教学过程中,我们将教学课堂深入产区,利用产区当地的文化资源和制瓷资源作为我们教学的资源。一方面,我们可以利用当地极具特色的泥料、釉色资源等,节省学生的制作成本。另一方面,当地的制瓷工厂和制瓷从业者,都会给我们带来技术性的支持,有助于我们高效、高质量的完成作品。学生作品完成后也可以在当地举办作品展,好的作品也可以为企业采用,促进教学成果转化的,同时学生的到来也为产区注入了新的思想,也必将带动产区的发展。

(五) 合理化课程考核制度

环境陶瓷作品的考核,应该是综合性的评分,不仅要关注作品最后的烧成完整度及效果。还应将其方案置于特定的环境中去评估,与环境的和谐度、施工的可行性、展示的完整性和持久性等。以建筑设计师安东尼奥·高迪的作品圣家公园为例,在圣家公园百柱厅的屋顶边缘,高迪结合围墙建起了一排蜿蜒的长椅,以彩色马赛克瓷砖拼贴而成。长椅从色彩上丰富了整个环境的艺术效果,给人视觉上以美的享受,从功能上也解决了游客休息的需求,公众可以在这个环境当中歇坐交谈,带给人互动交流的愉悦感。对学生作品的考核也应如此,作品最终的完成不是结束而是开始,在经历一定的时间后,再加以评判。

四、总结

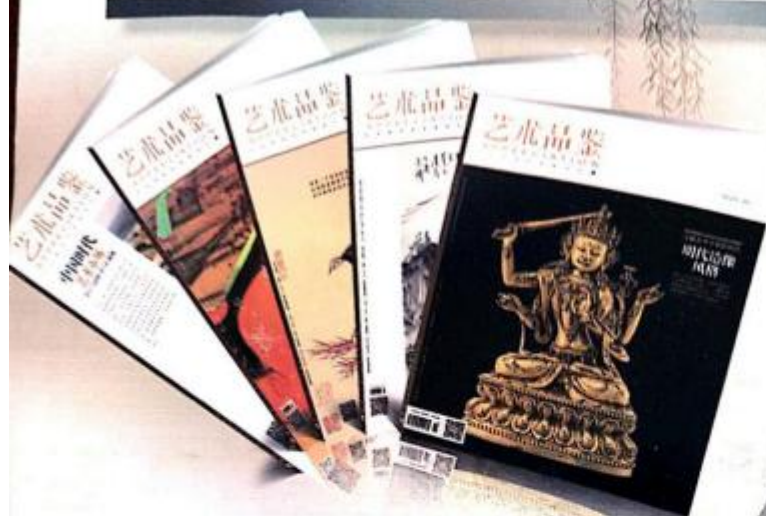
环境陶瓷是系统性的工程,想要环境陶瓷课程有所成果,需要学校、产区、企业共同协作完成,如果只是在课堂上纸上谈兵是没有任何意义。作为一个工程性课题是需要多方合作,其艺术性、功能性、施工的可行性是同等重要的,教师需要引导学生全面考虑这些问题,而不是在课堂里片面地追求个人表达和艺术性。对于环境陶瓷的互动性研究有利于增进艺术家与公众之间的交流与对话,通过与公众的互动满足公众对于公共空间的物质需求及精神需求,美化和提升公共空间中的环境品质。

(作者单位:郑州轻工业大学艺术设计学院)

参考文献

- [1] 张玉山.论环境陶瓷的应用与发展[J].美术观察,2009(2):101.
- [2] 袁乐群.环境陶瓷的人性化设计[J].中国陶瓷,2006(12):48.
- [3] 吕晶晶.走向户外的现代陶瓷——记'99石湾当代华人陶艺家“千年之烧”活动[J].雕塑,1999(5):50-51.

艺术品鉴

《艺术品鉴》杂志创刊 **7** 周年

社会精英典藏读本

让热爱艺术的人更懂艺术，让懂艺术的人更爱艺术

《艺术品鉴》以艺术价值为核心，把握艺术走向，紧跟市场动态，每期为读者精心奉献书法、绘画、瓷器、杂件等热点专题，提供资讯、鉴赏、大家、志趣等内容，图文并茂，不仅是艺术爱好者的入门导师，也是读者以品鉴之道涵养心性的理想读本。

海内价公开发行
国内统一刊号：CN61-1485/9

国际标准刊号：ISSN 2095-2406
国内邮发代号：52-215

国外发行代号：M965H
国外总发行：中国福利国际书报集团有限公司

《艺术品鉴》杂志订阅方式

收款人：陕西品鉴文化传媒有限公司
地址：陕西省西安市高新区沱沱湾1号楼2单元1411
邮政编号：710005

户名：陕西品鉴文化传媒有限公司
账号：6100 1025 6000 5290 5777
开户银行：中国建设银行股份有限公司西安小寨支行

邮局
汇款

银行
汇款

微信
支付

扫描二维码向“研研的好运(‘品’)”付款

TH

单期订阅：**39** (快递费8元) 全年订阅：**468** (快递费8元)

如有任何疑问，请与我们联系 | 联系电话：029-89180088 | 联系人：王... 元