

启境·破境·化境：陶艺教学中“塑泥塑心”的逆商培育新路径

■刘智贤

一、研究问题分析

(一)研究背景

1.《义务教育艺术课程标准(2022年版 2025年修订版)》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以落实核心素养为主线,引导学生积极参与各类艺术活动,感受美、欣赏美、表现美、创造美,丰富审美体验,充分发挥艺术课程在培育学生审美和人文素养中的重要作用。强调艺术课程的实践导向,使学生在以艺术体验为核心的多样化实践中,提高艺术素养和创造能力。课程标准中强调“以美育”“重视艺术体验”的重要价值引领与实践导向。因此笔者在本文中聚焦陶艺教学,探索如何将美育浸润与深度体验转化成可以操作的逆商培育路径,旨在引导学生通过陶艺的实践学习课程,提升学生在面对逆境时,能够保持积极心态与创造性解决问题的能力。

2.逆境商数在学生心理健康和成长中的作用。

逆境商数(逆商)在学生心理健康和成长中起着至关重要的作用。逆商是指面对挫折、摆脱困境、超越困难的能力,它与情商和智商共同并列,共同构成“三大商数”。拥有高逆商的学生在遇到挫折时能够保持冷静、乐观的态度,在逆境中积极寻求解决方法。

3.通过陶艺活动提高学生逆商的必要性和可行性。

陶艺活动是一种能够有效提高学生逆商的方式。学生在陶艺的学习中难免会遇到困难,这是材料的特性决定的,因此需要不断地尝试和调整。在这种过程中老师对于学生的引导十分重要,在陶艺教学融入逆商提升的理念,有助于提高学生面对挫折的承受能力和自我调整能力,进而可以提高他们的逆商。此外,陶艺活动还能培养学生的动手能力和创造力,促进他们的全面发展。因此,通过陶艺活动提高学生逆商具有极强的必要性和可行性。

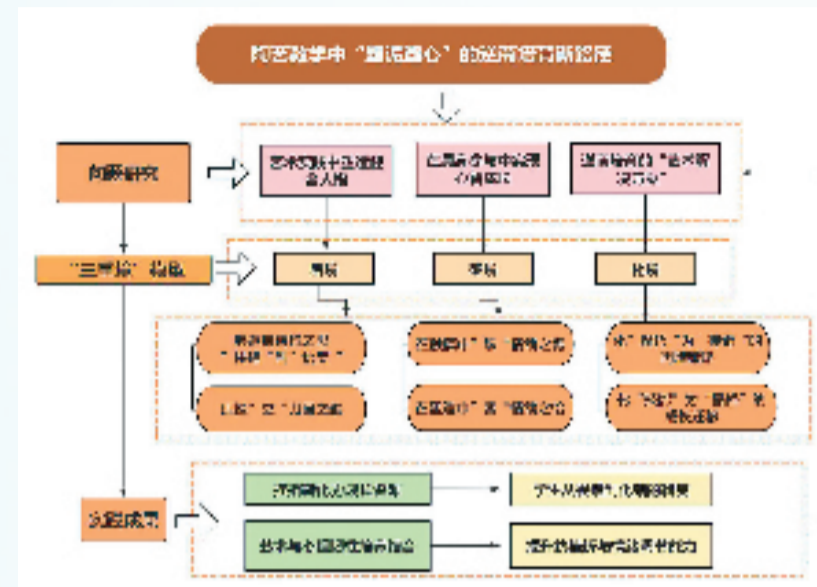
(二)研究意义

1.“以美育”——在艺术实践中塑造健全人格

本研究紧扣“以落实核心素养为主线”的课程理念,将陶艺教学从单纯的技能学习,升华为塑造学生健全人格的有效路径。课程引导学生不仅感受泥土的材质之美、成型的技术之美,更欣赏“化错为艺”的创造之美。通过“塑泥塑心”,将美育从外在的审美培养,深化为内在的心理品质建设,直接回应了“充分发挥艺术课程在培育学生审美和人文素养中的重要作用”的课程要求。

2.艺术体验——在具身参与中实现心智成长

本研究全程贯穿“重视学生在学习过程中的艺术感知及情感体验”这一核心。陶艺活动强烈的实践导向与触觉体验,为学生提供了独一无二的“具身认知”环境。在每一环节中,学生都不是被动的接受者,而是深度的体验者,这种“欣赏、表现、创造、融合”的完整艺术体验,正是形成“丰富、健康的审美情趣”与发展“艺

陶艺教学中“塑泥塑心”的逆商培育新路径

术素养和创造能力”的最佳途径。

3.“科学教育”——逆商培育的“艺术解决方案”

从科学教育的视角看,逆商(AQ)作为与智商(IQ)、情商(EQ)并重的心理概念,本研究将抽象的逆商培育,分解为“容错-抒压-创造”的可训练、可观察、可评估的教学步骤,使之从一种理念倡导,变成一套扎根于艺术体验、符合心理科学发展规律的“行为干预方案”。这不仅是艺术教育与健康教育的跨学科融合,更是以科学精神探索“全人教育”路径的一次扎实实践。

二、“三重境”模型的构建与实施

本研究构建的“启境·破境·化境”模型,是一条引导学生心理能量从“认知”到“情感”再到“行为”的递进式培育路径。

(一)启境——启容错之思,立归因之基

目标:打破“完美主义”思维定式,将感性的挫败感转化为可理性分析、积极应对的成长契机。

1.以典范“启”容错之思

学生面对陶艺创作时所产生的畏难情绪与挫败感,其根源往往深植于“必须一次成功”的完美主义思维定式。提升逆商,首要之举即在于打破这一固有认知,引导学生树立“不完美不代表失败”的积极意识,从而以开放、灵活的心态面对陶艺创作,并将此种思维方式延伸至更广阔的校园生活与未来社会生活中。这并非倡导被动“躺平”或全盘接受瑕疵,而是从“畏错”到“悟美”的认知升维。

艺术家在创作的过程中遇到失误是司空见惯的,但他们却总能以独特的艺术视角与坚持不懈的尝试实现作品突破。因此,在推动学生思维转变的实践方面,我以艺术家的创作精神与作品为重要教育资源。

·案例一:布克·德弗里斯(Bouke de Vries)——于“解构”中见“重构”的智慧

艺术家布克·德弗里斯(Bouke de Vries)将其创作定义为“解构而非重建”。他赋予破碎的陶片以新的艺术生命,生动展示出:在传统与创新之间也能找到平衡点。这种“重构与解构”概念本

身就是一种高级的创新思维。案例一能够激励学生在面对问题时,能够跳出思维惯性,敢于尝试全新的解决路径。

·案例二:帕特里克——于“拥抱”中见“情感”的温度

艺术家帕特里克在“拥抱陶罐”的项目中,让参与者的拥抱完美器型的陶器,并烧制成作品,这一反传统的做法使每一件作品都成为独一无二的情感记录。陶罐因拥抱而产生的“变形”,这正是最真挚情感的凝固与升华。案例二能够引导学生打破对于“完美器型”的执念,理解并欣赏创作中刻意为之的“不完美”之美。

2.以理性“立”归因之维

在建立容错意识后,关键在于引导学生直面失败,进行精准归因。我们与学生共同梳理出陶艺失败的“五因归因法”:

·粘合之误:泥片间仅为“假性粘合”,未作刮毛涂泥处理。

·干湿之感:干湿混用,因收缩率不同导致内部开裂。

·力度之过:对干燥后陶坯的脆弱性认识不足,拿取、上釉时用力过猛。

·杂质之因:泥料中混入杂质,烧制后留下空洞。

·密闭之险:坯体过厚或内部留有气泡,烧制时“炸窑”。

“五因归因法”让学生面对失败时,能清晰指出“我的粘合方法错了”,而非笼统地归咎于“我做得不好”,为解决问题奠定了理性基础。通过设计的探秘卡学生可以更系统地梳理产生不完美的原因,学生将在心理层面增强抗逆性,在困难情境中形成“观察—归因—改进行动”的分析能力与成长型。

(二)破境——破情绪之壁,融心灵之洽

本课程旨在为学生提供一个安全、非言语的情绪表达出口,引导他们在触摸与塑造陶泥的过程中,突破情绪的壁垒,实现情感的疏导与心灵的融合。

1.在触摸中“破”情绪之壁

陶泥以其独特的触感变化,成为打破情绪隔阂的第一道入口。课程从“感受泥性”开始,学生感受不同含水量的陶泥,在触觉的细微差异中,建立起与材料的初步情感联结。进而,在“创意泥板”环节,学生以按压、刻画、拍打等方式,将

看不见的情绪——快乐、愤怒、焦虑——转化为泥板上可见的肌理与痕迹,并记录下此刻的情绪,学生在反思与记录中实现自我内观。

2.在塑造中“融”心灵之洽

“情绪容器”是课程的核心。学生不再只是做一个泥板或器皿,而是在制作一个专属于自己情绪的象征物。而器皿的空间与可塑,也让每一种情绪都被包容。一次从“破壁”到“融洽”的完整历程——在泥土中,情绪得以破境,心灵回归澄明。

(三)化境——化失败为艺,升成长之阶

目标:引导学生将认知与情感转化为主动的、创造性的问题解决行为,完成从承受挫折到主动超越的飞跃。

正如Laury Rappaport在《聚焦取向艺术治疗》中指出,艺术创作让我们同时成为“体验者”与“观察者”。基于此理念,在本课程中,教师鼓励学生通过对失误作品进行探秘记录完成“陶艺探秘卡”,并对不完美的作品进行再创作,从创作者与欣赏者两种不同视角重新理解“失败”,在艺术实践中完成认知的重构与自我的超越。

1.化“腐朽”为“神奇”的再造策略

·碎片再生术:引导学生将烧制中破裂的素坯碎片,作为拼贴元素重新组织。这些带有自然色泽与纹理的瓷片,可组合为从平面拼贴到立体浮雕的复合作品,实现从“破碎”到“完整”的审美转化。

·错误实验法:鼓励学生拥抱创作中的意外。例如,有学生将釉料揉入泥料,烧成后产生“融化”的独特形态;另有学生无意中将铁链压入坯体,留下深色金属痕迹。我们以此为契机,展开关于“材料颠覆性表达”的专题探索,将偶然失误转化为主动实验的起点。

2.化“技能”为“品格”的成长迁移

通过“作品展示会”与反思讨论,引导学生从“欣赏者”视角回望创作历程,在分享中理解情感表达的多样性。由此,学生在陶艺中习得的容错、归因、抒压与创新等具体经验,得以内化并迁移为面对生活挑战的心理韧性与积极人格。艺术创作与生命成长,在此达成统一。

三、结语

本研究的“三重境”路径,见证了一场从“塑泥”到“塑心”的深刻升华。课堂中,学生们的呼声从“老师,我的作品坏了!”的慌张,转变为“我想试试把这个裂痕做成装饰”的从容与创造。这一转变昭示着,“化错为艺”已不止于陶艺技巧,更内化为他们应对逆境的思维模式。

教育的智慧,不在于为学生扫清所有障碍,而在于将成长途中必然出现的“挫折”,系统化地转化为滋养生命成长的资源。陶艺的魅力,恰恰在于其贯穿始终的不确定性,它不提供标准答案,而是让学生在泥土的对话中,学习接纳偶然,创造必然。本研究正是借此提供了一套美育与心育同频共振的具体范式。

(作者供职于浙江省杭州市钱塘区崇德实验学校)