

从马门村柴窑实训到国际创作营,上海工艺美术职业学院——

书写传统手工艺教育崭新篇章

近日,在外冈镇马门村的一片青翠稻田旁,韩国弘益大学陶瓷与玻璃系教授李仁镇卷起衣袖,带领多名上海工艺美术职业学院陶瓷设计与工艺专业学生,用最原始的方式与泥土对话。徒手堆砌、夯土成型……历时七个昼夜,师生们搭建了一座古朴的柴窑。

当窑炉升起袅袅青烟,这里将成为马门村共享创作中心又一处富有生命力的艺术地标,也是陶瓷设计与工艺专业作为国家“双高”专业群建设专业、上海市高水平专业群建设专业的生动注脚。

奚柔文/摄

陶瓷向来是重实践的学科。在课程设计上,上海工艺美术职业学院陶瓷设计与工艺专业注重实践与理论相结合,将实战能力的培养贯穿于整个教学过程。

▶ 线上线下,实现教学突破

徒手搭建一座柴窑,是陶瓷设计与工艺专业的校外实训课程之一。作为特邀驻地艺术家,李仁镇全程指导学生完成了这一实践项目。“我们每年都会邀请国际知名艺术家驻场、举办讲座,推出国际创作营和国际艺术家驻留项目,从而拓宽学生的国际视野,增强专业的学术影响力。”专业负责人姚岚表示。

在姚岚看来,当代陶瓷艺术人才的培养必须植根于中国传统美学,同时兼容国际当代陶艺理念,实现这一目标的关键在于持续的国际交流与视野拓展。为此,在陶瓷设计与工艺专业建立起系统化的国际教学体系,定期开展国际创作营、邀请国际艺术家驻校创作,形成长效育人机制。

在教学模式上,专业构建了“线上+线下”的双轨教学网络:一方面通过每学期5至6场国际知名艺术大师的线上讲座拓宽学生视野,另一方面由专业教师进行线下技术指导。以本学期为例,李仁镇在沪期间,除了带领学生共创柴窑,还带来多场陶艺领域的专业讲座与知识分享。

“我们要有在国内办工作室的陶艺师,也要长期培养有潜力的陶瓷艺

术家,为学生打通成长的道路。”姚岚介绍,作为专业国际化的重要成果,陶瓷设计与工艺专业与韩国传统文化大学建立了友好专业合作,每年定向输出2位毕业生前往该校进行专升本以及专升硕的培养,并向该校进行了中华手工艺课程的海外输出,形成“学生出国—课程出海”的双向交流。“我们一方面要把外国留学生带进来,让他们来上海驻地、驻村,另一方面要把中国传统的陶瓷技法传播出去,一进一出,才能让传统文化活起来。”姚岚说。

作为上海工艺美术职业学院陶瓷设计与工艺专业发展的亲历者,姚岚见证了专业从无到有的成长历程。“2007年我们首次招收学陶艺的学生时,还属于旅游工艺品设计专业,直到2016年才成为独立专业。”姚岚感慨,这一发展历程,是专业实力不断夯实的见证。

如今,陶瓷设计与工艺专业作为国家“双高”专业群建设专业、上海市高水平专业群建设专业,构建起了“课程、实践、产业”于一体的教学模式。在课程设计上,既有陶瓷拉坯与泥板成型等传统技艺课程,也开设了计算机软件辅助设计、陶瓷与综合材料跨界研究等前沿课程,实现了“传统技艺数字化、材料探索多元化”的教学突破。

▶ 三年在校,三十年守护

陶瓷向来是重实践的学科。在课程设计上,陶瓷设计与工艺专业注重实践与理论相结合,将实战能力的培养贯穿于整个教学过程。

“我们工作室是一直开放的,学生从大一就带着课程作业进窑房,一入学就培训他们的动手能力。”专业负责人姚岚回忆,2016年成立这一专业前,教师就在课程设置上进行过调研,“课程设置与传统的分段制不同,我们坚持以学生为中心,无限拉长专业课程,确保每个人都有自己的工作室。我们要培养的是熟练掌握陶瓷制作、技术、工艺的学生。”

每学期,陶瓷设计与工艺专业还会举办一场校园市集,让学生带着作品直面市场。“在校内,我们创造机会让学生学会沟通,了解作品的优缺点,甚至知道自己作品的定价。”姚岚说,上海工艺美术职业学院陶瓷设计与工艺专业培养的是生活陶艺方向的学生,在“作家器”流行的时代,学生也要掌握定价策略、客户沟通、自媒体运营等职业素养,不仅要会做陶,更要会经营陶。因此,学校鼓励学生利用自媒体平台,经营自己的作品和个人品牌,提升自身的影响力和竞争力。

“手工艺这行不一定能短时间内

聚集财富,但踏踏实实地接触土地,一定能掌握一技之长。”在姚岚看来,学校职业教育目的之一是通过早期的实践介入,让学生快速熟悉行业环境,提高动手能力,为日后的就业打下坚实基础。所以,大一上学期课程结束,专业老师们就会“催着”学生们在上海各陶艺班、陶艺商店做兼职,积累实战经验。

一位优秀手工艺人的成长周期,远不止短短三年学制。为此,在三年的学校教育之余,陶瓷设计与工艺专业还建立了“毕业生成长档案”,跟踪记录每位学生的职业发展。这种“在校培养、毕业扶持、长期跟踪”的机制,让不同学生建立起自己的成长路径,无论是成为艺术家,还是进入培训机构、文创企业,专业都能提供对应的资源支持。

在袅袅窑烟与跨国对话的交织中,上海工艺美术职业学院陶瓷设计与工艺专业正书写着传统手工艺教育的崭新篇章。这里,马门村的柴窑不仅升腾着千年窑火的温度,更跳动着当代陶艺教育的创新脉搏;国际课堂的思维碰撞,既拓宽了学生的艺术视野,也为中国陶瓷文化注入了鲜活的时代内涵。