

青瓷“半刀泥”装饰技法拆解式教学方法探究

王筱静

丽水龙泉青瓷宝剑技师学院，浙江丽水，323700；

摘要：“半刀泥”装饰技法是龙泉青瓷装饰史中浓墨重彩的一笔，是装饰课程里重要的组成部分。随着时代的发展，“半刀泥”装饰技法呈现出多元化和综合运用的发展趋势，“半刀泥”装饰技法教学属于职校中高年级学生的学习范畴，实际教学过程中，缺乏一些有效的教学方法和系统化的教学模式。基于此，从分析“半刀泥”装饰技法风格入手，针对职校学生教学存在的问题，提出了改善“半刀泥”装饰技法的有效教学方法。

关键词：职业教育；半刀泥装饰技法；教学方法

DOI：10.69979/3029-2735.25.2.055

引言

半刀泥”装饰技法历史悠久，早在新石器时期就已经出现，两宋时期达到鼎盛。“半刀泥”装饰技法是职高青瓷专业教学的基础内容之一，它具有纹样饱满灵动具有韵律；刀法简洁流畅，行云流水潇洒恣意的视觉特征。为了提高学生的“半刀泥”装饰技能，并给予学生深刻的艺术熏陶，教师需要积极探究“半刀泥”装饰技法教学的有效方法，并对教学中各环节进行精细化的梳理和探讨。

1 “半刀泥”装饰技法的特征

1.1 “半刀泥”纹样风格特征

半刀泥的纹样也是随着社会文化发展而发展的，早期只是简单的描绘，以曲直线条为主图案装饰，因为宋代绘画艺术空间的发展也影响周边的艺术门类，大部分艺术都具有了明显的绘画意识倾向。其中体现在陶瓷装饰上，较为明显的特征即是图案线条向绘画线的过渡。图案线如“铁线描”，除了粗细、长短、浓淡之外，几无变化。多以图案形式体现，是传统工艺美术装饰常用线型。宋代以来绘画线的逐渐出现，极大地丰富了器皿的装饰内容。“半刀泥”装饰纹样发展到后期题材涵盖花卉、缠枝、龙纹、鱼虫、婴戏等。无论题材如何变化，唯一不变的是它都是以各种不同效果的线条来组成纹样的。

1.2 “半刀泥”刀法的风格特征

“半刀泥”刻划花的主要手法为刻与划，以刻为主，多为平刀侧入，一刀塑形，不作重复；以划为辅，单

复并用，辅助衬托，细节层次。与刻相对应的描法为国画白描中的钉头鼠尾描和柳叶描。^[1]具体表现为：主题刻线，是“半刀泥”工艺的主体用线，以刀为笔，以刻代画，塑造形体。平口刀刻线，刀面半入坯体，造成半深半浅、干净利索、简洁流畅的刻痕。附体划线，是配合主体刻线，而刻划的形体结构线，如花筋、叶脉、水波纹等划线。最后是装饰点缀的篦纹线，是配合主体需要的辅助划线，常以排纹出现，起到协调布局、增加画面灵动感的作用，有着不可或缺的装饰意义。篦纹基本是以排、带形式出现，在构图上起到了“面”的作用。从刀法的风格特征我们不难发现，“半刀泥”区别于其它陶瓷装饰技法是它单纯地用线来展示艺术的形式。

2 “半刀泥”装饰技法教学存在的问题

2.1 学生整体美术基础水平比较低

职业高中招生生源中，有美术基础的学生很少，绝大部分都是零基础。相较于高校美术生坚实的美术基础，缺陷与不足就很明显。主要表现在专业技法学习上的问题就是，学生学习过程理解缓慢、吸收慢、上手更慢。即使是花了一段时间技法已经上手，但是由于美术基础缺乏和美感不足，刻制出的纹样缺少韵律。

2.2 课程难度大，课时不足

“半刀泥”装饰技法课程难度较大，此课程不仅涉及基础白描绘画中，“线”的绘制功底，另外还涉及到刻制时“半刀泥”刀法熟练掌握和运用的能力，最重要的是灵活掌握半刀泥各类图样的构图知识。而这几个方面都是需要实际操作过程中长期练习的积累和理论知识的融会贯通。因此，看似“半刀泥”内容简单，但是

做到真正熟练掌握还是需要大量的课时安排，课时量有限的情况下，教师教学逻辑和空间拓展会受到抑制，难以保证课程的完整性，影响了学生的学习兴趣，抑制学生创作灵感的技法。

2.3 囫圇吞枣式的教与学

职校专业课程都有技能等级测试，它的设置是为了在每个学年阶段，都对学生技能学习成果有个达标性检测。并授予相对应的技能等级证。这也是另一个桎梏教与学的方面。课程主要内容要围绕技能等级检测范围，教师的课堂内容涉及也不会绕开多远。就好比终点站是罗马。技能等级测试就像是在路上设置的固定打卡点，必须关卡打卡成功，才能用剩余的时间领略罗马的风情。问题是，测试已经耗损诸多时间。课时少，又必须分秒必争的为等级测试服务，从另一个方面阻碍了教学逻辑和空间拓展，不利于学生学习兴趣的开发，以及创作灵感的激发。

3 “半刀泥”装饰有效教学方法

3.1 培养坚实的基础绘画素养

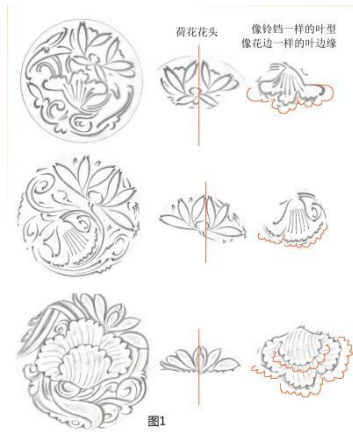
迄今为止，青瓷“半刀泥”装饰已经历经了几千年的传承与发展，演变得愈加完善，作品从简单质朴，到随性潇洒，如今已经具有完整的构图，丰满的画面，纯熟的雕刻技艺，内涵与气韵也在不断地变化与丰富中。所谓万变不离其宗的道理就是无论它变化的再多，都是以线条表现内容。所以教师在青瓷“半刀泥”装饰教学里一定要重视基础绘画素养。素描基础培养学生的画面空间感，在刻制团的时候能够分清纹样的空间布局，前后关系。色彩能够让学生理解颜色变化带来的视觉效果，更好的运用刀法创造出深浅不一的刻制效果。白描更是重中之重，学好白描线条美感，特别是钉头鼠尾描，游丝描、柳叶描等都是在“半刀泥”常用的效果。有了白描的坚实基础，为接下来课程学习提供了有力的支撑，也能让学生快速进入良好的状态。

3.2 用拆解式方法学会画“半刀泥”纹样

在传统的“半刀泥”教学当中，一般是先让学生赏析古今半刀泥的优秀作品。然后，复印几张具有代表性的纹样，让学生临摹绘制。之后进入刀法训练和刻制完整纹样的教学环节。传统的教学里虽然也是按照循序渐进环环相扣的方式推展的，为什么学生总是很难融入学

习状态呢？在这里，我时常反思，我发现从一开始就经常听学生反映不知道如何开始画？所以，症结其实出在了教学的最初始阶段。是从一开始学生自己就无法搞清楚怎么下笔，从哪里开始去画一幅完整的“半刀泥”纹样。纹样的规律、纹样组成、纹样的意义等。对于他们来讲都很模糊，知识一堆概念，并没有落实到每一根纹样线条的细节上。

因此，我们从纹样拆解入手，把纹样从种类分成荷花、牡丹花、动物、卷草等，把同一种类的纹样再次进行拆解整理，找出其中的规律进行总结，并归纳成简单易懂的语言。以荷花“半刀泥”纹样为例如（图1）：荷叶多半形状近似铃铛状，荷叶边类似花边一样，有节奏的起伏；荷花的花头一般都是中间花心像括号（），两边以花心为中轴，对开均等的有几对蜜蜂翅膀一样的花瓣，运用的都是钉头鼠尾描线条。这样学生就能通过这种拆解后的形象语言，快速学会画“半刀泥”纹样。

通过运用分类拆解归纳的学习方法，我们会发现，绘制纹样的入门门槛降低了，学生能快速分辨出纹样种类，进入绘制的时间段也明显缩短。大大的提高了学习的效率，学生的学习积极性增强了。所以把最基础的知识点不断地拆解再拆解，是提升整体教学效率的有效途径之一。

3.3 重视拆解与重构，不断提升与创新

在拆解分组整个“半刀泥”纹样种类体系背景下，“半刀泥”纹样刻制教学也应当积极不断深入与发展拆解功能。把每一副单组纹样拆解成不同的结构“偏旁”“部首”，让学生就像学习写文字一样把偏旁部首全部都练顺畅了，再结合刻制刀法练习，完成“半刀泥”纹样的刻制教学。我们还是以一副图为例（图2）：

前期,先拆散图中所有结构,形成不同的单一“偏旁部首”纹样,逐个练习。拆散之后,最终还是回到完整的布局中重构画面。这就不是简单单调的无从入手的临摹了,而是有意识的细化过程,从最小的结构练习线条,再次重构画面的时候就是有序有节奏的组合过程。拆解与重构,不但可以提升学生的学习效率还能给他们足够的基础单一纹样做积累,创新出全新的属于他们自

己的“半刀泥”新纹样。

4 结束语

探究“半刀泥”装饰拆解式教学有效方法具有重要的现实价值与意义,简单易学、由浅入深、循序渐进的拆解式的学习方式,不仅能够激发学生的学习兴趣,还能提升课堂教学的效果,促进学生思维能力与创造能力的发展。“半刀泥”装饰拆解式教学是结合了技术性教学与创新性艺术教学于一体的教学内容,在实际教学过程中,教师应当积极运用先进的教学手段,更新教学观念,创新教学模式,激发学生课堂参与热情,进而达到促进学生综合素质的提升,推动“半刀泥”装饰技法教学发展的目的。

参考文献

[1] 齐彪,尹赫男。宋代景德镇窑“半刀泥”及其线性艺术[J].1008-9675(2021)。

作者简介:王筱静(1981.11.27),女,汉,山东高密,专业教师,中一,硕士,研究方向:青瓷装饰。