

青田石雕在工艺美术教育中的教学实践与方法探讨

夏伟媚

青田县夏伟媚石雕工作室，浙江丽水，323900；

摘要：青田石雕作为中国四大名石雕之一，不仅是国家级非物质文化遗产，更是承载着深厚民族文化记忆与审美情趣的艺术瑰宝。在全球化与现代化进程中，如何将这一传统工艺有效地融入当代工艺美术教育体系，实现其创造性转化、创新性发展，是教育界面临的重要课题。本文立足于工艺美术教育的现实语境，首先剖析了青田石雕所蕴含的独特教育价值，包括其在文化传承、审美培育、工匠精神塑造及创新思维启发等方面的重要作用。继而，文章深入探讨了当前教学实践中存在的普遍困境，如教学模式固化、文化内涵与技艺传授脱节、学生主体性缺失等问题。针对这些挑战，本文重点构建了一套系统性、多维度的教学实践与方法体系。旨在为青田石雕乃至更多传统工艺在现代教育中的传承与发展提供具有实践意义的思路与方法。

关键词：青田石雕；工艺美术教育；教学实践；教学方法；创新

DOI：10.64216/3080-1516.25.09.015

引言

作为首批国家级非物质文化遗产，青田石雕不仅是浙江青田地域文化的鲜明标识，更是中华民族智慧与审美精神的结晶。然而，在信息技术飞速发展、文化形态日趋多元的今天，以青田石雕为代表的众多传统手工艺面临着传承的困境。昔日“父传子、师带徒”的口传心授模式，已难以适应现代教育体系的规模化与标准化要求。如何让这门古老的艺术穿越历史的尘埃，在当代工艺美术教育的土壤中焕发新的生机，培养出既能继承传统精髓又能进行时代创新的新一代人才，成为一个亟待深入研究与实践的课题。

1 青田石雕的多元教育价值

在工艺美术教育中引入青田石雕，其意义远超于一门技艺课程的增加。它是一个多维度的教育载体，蕴含着丰富的文化、美学、技能与精神价值，为学生的全面发展提供了独特的滋养。

1.1 青田石雕是连接历史与当下的文化纽带

每一件石雕作品，无论是高山流水、花鸟鱼虫，还是历史人物、神话传说，都深深植根于中国传统文化的土壤。教学过程本身就是一次文化寻根之旅。学生通过学习石雕，不仅能了解到不同石料（如封门青、灯光冻、黄金耀）的产地、特性与传说，更能深入理解作品题材背后的哲学思想、文学典故与民俗风情。这种沉浸式的文化学习，能够有效增强学生的民族认同感与文化自信，使其认识到传统并非陈旧的古董，而是充满生命力的智慧源泉^[1]。

1.2 青田石雕的审美教育价值

石料天然的色彩、纹理、光泽与形态，本身就是大

自然的杰作。教育者可以引导学生从视觉、触觉等多个维度去感受“石之美”，培养他们对自然材质的敏感与敬畏。在此基础上，“因材施艺，依色取巧”的创作原则，更是高级审美能力的训练。它要求创作者具备敏锐的观察力、丰富的想象力和高超的布局能力，将石材的天然缺陷转化为艺术亮点，实现天工与人工的完美和谐。这一过程，深刻地诠释了中国传统美学中“道法自然”、“天人合一”的崇高境界，对塑造学生健康的审美情趣与格调具有不可替代的作用^[2]。

1.3 青田石雕的创作过程是“工匠精神”的绝佳诠释

从选料、相石、设计、打坯，到雕刻、镂空、精修、磨光，每一个环节都需要极大的耐心、专注与精准。一刀一凿，皆是心手相应的磨练。在快节奏、碎片化的现代生活中，这种需要静心投入、精益求精的创作体验，对于培养学生坚韧不拔的意志品质、严谨细致的工作作风以及对完美的执着追求具有重要意义。它让学生明白，真正的创造并非一蹴而就的灵感迸发，而是日积月累的沉潜与打磨。这种“工匠精神”的内化，将使学生受益终身，无论未来从事何种职业。

1.4 青田石雕是激发创新思维的艺术活动

面对一块形态各异、色彩斑驳的原石，学生不能随心所欲，而必须在尊重材料的前提下展开想象。这是一种独特的“问题解决式”思维训练。如何利用一块红白相间的石料雕刻出“巧色”效果？如何将一道天然的裂纹巧妙地融入山水布局？这些问题没有标准答案，迫使学生跳出思维定式，进行多角度、发散性的思考，从而锻炼其灵活应变与解决复杂问题的能力。

2 传承的壁垒：当前教学实践中的现实困境

尽管青田石雕的教育价值显而易见，但在将其引入现代工艺美术教育体系的实践中，却普遍面临着一系列现实的困境与挑战，这些问题制约了教学效果的深化，甚至可能导致传承的异化。

2.1 教学模式的固化与表面化

许多教学实践仍停留在传统的“临摹”阶段，即让学生模仿大师的作品或固定的图样。这种以技术复刻为核心的模式，虽然能在短期内让学生掌握基本刀法，但却严重扼杀了学生的个性和创造力。学生成了流水线上的“操作工”，而非有思想的“创作者”。长此以往，教学内容变得枯燥乏味，学生难以产生真正的学习兴趣，更无法体会到石雕艺术“心手合一”的创作乐趣。

2.2 文化内涵与技艺传授的脱节

在教学过程中，部分教师可能过分强调雕刻技术的训练，而忽略了其背后深厚的文化底蕴。学生可能学会了如何雕刻一朵牡丹，却不了解牡丹在中国文化中的富贵吉祥寓意；可能掌握了镂空雕的技巧，却不明白其在中国古典园林艺术中的空间美学原理。这种“有技无文”的教学，使得青田石雕沦为一种纯粹的“手艺”，其作为文化载体的功能被大大削弱。学生知其然，而不知其所以然，传承便失去了灵魂。

2.3 资源限制与实践条件的不足

青田石，尤其是优质石料，价格昂贵且资源有限，这对于规模化的学校教育而言是一个巨大的经济负担。许多学校难以提供充足的、多样的石材供学生练习，导致学生无法充分体验“读石”和“因材施艺”的精髓。此外，专业的雕刻工具、安全防护设备以及具备专业素养的师资力量，也是制约教学开展的重要因素。缺乏合格的师资，教学便容易流于形式，甚至出现安全隐患^[3]。

2.4 学生主体性的缺失与评价体系的单一

在传统的教学评价中，往往以作品的“像不像”、“精不精”作为唯一标准，忽视了学生在创作过程中的思考、探索与情感投入。这种结果导向的评价方式，会压抑学生的探索欲望，使他们不敢尝试、不敢犯错。学生的角色被动地定位于知识的接收者，其主体性、能动性和批判性思维得不到应有的尊重与培养。这与现代教育所倡导的“以学生为中心”的理念背道而驰。

3 守正与出新：教学实践与方法的系统构建

要突破上述困境，实现青田石雕在工艺美术教育中的有效传承与发展，必须构建一套既尊重传统规律又符合现代教育理念的系统性教学方法。这套方法应从文化感知、实践路径、技术融合等多个维度展开，旨在激发

学生的内在动力，引导其完成从“摹仿者”到“创造者”的蜕变。

3.1 文化浸润：从“知石”到“感石”的情感链接

教学的起点不应是冰冷的刀具和石块，而应是一场生动的文化之旅。在正式接触雕刻之前，必须设置“文化浸润”环节，核心目标是建立学生与青田石之间的情感链接。这可以采取多种形式：利用多媒体技术，播放关于青田石矿洞开采、历史演变、名家大师访谈的纪录片，让学生直观感受其来之不“易”；组织线上或线下的博物馆参观，引导学生近距离欣赏历代名作，分析其艺术风格与文化寓意；开展专题讲座，邀请石雕艺人或文化学者讲述青田石背后的神话传说、文人故事，将知识转化为引人入胜的故事。

更为关键的是“读石”课程的设立。这不是一个可有可无的环节，而是整个教学的基石。教师应提供形态、色彩、质地各异的石料（初期可以是普通石料或废料），引导学生通过触摸、观察、掂量、甚至在不同光线下审视，去“阅读”石头的故事。鼓励学生用语言、文字或绘画来描述自己对某块石头的感受和想象。“这块石头像一座云雾缭绕的山峰”，“这抹红色仿佛是夕阳的余晖”。通过这种方式，学生对石头的认知从一个客观的“物”，转变为一个具有生命感和可能性、能够与之对话的“友”。这一过程，正是“因材施艺”思想的萌芽，也是培养艺术感知力的核心训练^[4]。

3.2 递进实践：从“摹仿”到“创造”的螺旋式上升

在实践教学中，必须摒弃单一的临摹模式，设计一条从模仿到创造的、螺旋式上升的递进路径，确保学生在获得必要技能的同时，其创造力得到同步激发。首先是“代材实践”阶段。考虑到青田石的珍贵性，初期的技能训练可以广泛使用替代材料，如肥皂、软木、石膏块，甚至高密度泡沫。这些材料易于加工、成本低廉，能让学生在没有心理负担的情况下，大胆练习握刀、运刀等基本功，熟悉平面、浮雕、圆雕等不同形态的造型语言。这个阶段的重点是“手感”的培养和对三维空间的初步理解。其次是“破题设计”环节。在掌握基本技能后，教学的重心应迅速转移到设计思维的培养上。教师可以给出具体的石料（或其高清照片），布置“破题”任务。所谓“破题”，即要求学生根据这块石头的形状、颜色、纹理，提出至少三种不同的创作构思，并绘制成草图或制作小模型。教师在此扮演引导者和启发者的角色，通过提问而非指令，帮助学生打开思路：“这道裂纹除了是瑕疵，能不能成为山间的流泉？”“这片黄色，除了做秋叶，还能不能是人物的衣袂？”这个环节旨在训练学生的核心创造力——将材料特性转化为艺术构

思的能力。最后进入“自主创作”阶段。学生在经历了文化孕育和设计思维训练后,带着自己的“破题”方案,才真正开始在青田石上进行创作。此时的雕刻,不再是机械的复制,而是思想与情感的物化过程。教师的角色是技术顾问和艺术同伴,在学生遇到技术难题时提供支持,在学生创作犹豫时给予鼓励。整个过程应被视为一场学生与石头之间的深度对话,最终的作品无论稚嫩与否,都是其独特思考与情感的结晶,具有不可替代的价值。

3.3 跨界融合:拓展教学的边界与时代感

为了让青田石雕艺术与当代生活产生更紧密的联系,避免其成为象牙塔中的“活化石”,教学方法上应积极寻求跨界融合。一方面是与现代科技的融合。3D 扫描和打印技术可以用来分析传世名作的立体结构,帮助学生更直观地理解其空间布局;VR/AR 技术可以创建虚拟的石雕工作室,让学生在安全的环境中模拟雕刻体验;数字媒体技术则可以鼓励学生为自己的创作过程拍摄微电影、制作电子作品集,这不仅记录了学习过程,也锻炼了他们的现代媒介素养。另一方面是推行项目式学习(PBL),进行跨学科整合。可以将青田石雕课程设计成一个综合性项目,例如“为现代家居设计一款石雕文创产品”。这个项目将不仅仅涉及雕刻技艺,还需要学生进行市场调研(社会学、商科)、产品设计(设计学)、文化故事挖掘(文学、历史学)乃至成本核算。通过这种方式,学生能够在一个真实而复杂的任务情境中,综合运用多学科知识解决问题,深刻理解传统工艺在当代社会中的生存之道与创新路径。

4 结语

将青田石雕融入工艺美术教育,是一项承前启后的事业。它不仅关乎一门古老技艺的生死存续,更关乎我们如何在一个日趋同质化的世界中,守护并激活自身独特的文化基因。本文所探讨的教学实践与方法,核心在于一个“活”字。它力图通过文化浸润激活学生的情感,通过递进式实践激活学生的创造力,通过跨界融合激活传统工艺的时代生命力。这一过程,本质上是从“授人以鱼”到“授人以渔”的转变,是引导学生从被动地接受知识,转向主动地探究、感知和创造。

参考文献

- [1]朱胜江.青田石雕作品中的自然元素表达研究[J].天工,2025,(20):32-35.
- [2]吴松江.青田石雕刻艺术及未来发展思考[J].浙江工艺美术,2024,(22):90-93.
- [3]李德.论青田石雕工艺的艺术特征和文化内涵[J].鞋类工艺与设计,2022,2(18):64-66.
- [4]周李光.青田石雕花鸟的工笔与写意[J].文艺生活(艺术中国),2022,(02):88-90.

作者简介:夏伟媚,女(1969-10),汉族,浙江青田,中专,高级工艺美术师,研究方向:青田石雕、工艺美术。

现为全国第一批乡村工匠名师、工艺品雕刻工一级高级技师、高级工艺美术师、第一届浙江省级乡村工匠名师、浙江省工艺美术大师、国家高级工艺美术师、个人抗疫先锋、宁波市品牌年度工匠人物、丽水市市级巾帼扶贫工程先进个人、青田县妇女营销大户。先后担任浙江省国侨书画院第二届院务委员会常务委员、杭州市工艺美术行业协会的常务理事、宁波市丽水商会副会长、宁波市侨商会常务理事、青田县石雕行业协会山口分会副会长等;并以女人特有的视角和情感,以最饱满的激情创作了许多名作经典。作品先后荣获国家级、省部级展览奖项30多项。6件作品被国家级一级博物馆收藏。