

浅析黑白木刻版画艺术在中职艺术设计教育中的应用研究

叶桂创

(汕头文化艺术学校, 广东 汕头 515000)

摘要: 黑白木刻版画是重要的艺术表现形式, 通过黑与白的比例关系、利用点、线、面表现特定的物象表达特别的审美趣味, 通过黑白木刻作品能增加人们的审美体验。黑白能够充分展现艺术之美, 同时简约的黑白对比, 符合现代人的审美需求, 对于设计专业学生来说, 能很有效地提高他们的审美趣味和对艺术的认识。目前, 黑白木刻版画艺术在中职学校的教学中还存在很多需要完善与提高的地方, 许多学生对黑白木刻的了解不足, 本文通过中职教育现状分析再到黑白木刻与其他专业课学习的关联性再回到历史看黑白木刻版画, 再以点线面为例研究黑白木刻版画艺术语言在中职艺术设计教育中的应用以及探讨个人的黑白木刻教学经验, 以期能为更多中职艺术设计教育工作者提供一定的借鉴。

关键词: 黑白木刻版画; 艺术语言; 中职教育

黑白木刻版画可以说是版画的入门基础, 同时也是版画的灵魂。黑白木刻版画不追求绚丽夺目的色彩效果, 而是通过点、线、面的融合, 表达特定的物象, 给人以纯净、质朴之感, 观赏者也能从中体会到艺术的创造力。艺术家在黑白木刻版画创作过程中, 从黑白灰安排处理到刀法到印痕肌理等多个角度, 展现了黑白木刻版画的特性。本文对中职教育的现状进行简单的梳理总结, 对黑白木刻的重要性和如何上好黑白木刻版画创作课作一些经验的交流以及论述。增强大家对中职艺术设计教育中黑白木刻版画创作的关注和了解, 加强认识黑白木刻版画艺术在中职艺术设计教育中的重要性。

一、中职艺术设计教育的现状剖析

要研究中职的艺术设计教育必须先对中职这一群体有一个大致的了解, 才能与专业结合探讨出符合实际情况的教学模式。

(1) 中职教育曾经为中国的社会主义现代化建设培养的一大班人才, 顺应时代发展借助政策优势与经济市场优势, 曾经红火了一阵子, 但现阶段中职教育因为普高的扩招和整个社会对知识掌握量的提高, 中职学生就业安置等问题还有随着人们对教育观念的改变, 中职的竞争力严重弱化, 出现了招生难, 生存难和持续滑坡的局面, 但是政府仍然很重视中职教育, 对中职教育的投入中逐步加大, 而且利用政策扶持中职教育所以作为中职老师应该要有耐心有信心做好中职的教学工作。

(2) 美术生的现状决定了相应的教学对策的调整

中职学校学艺术设计的学生从以往的有很强的美术基本功到零基础入学, 基本的绘画能力与基本理论都没有很好的掌握, 造成学习的进度缓慢滞后, 对于美的感受能力对画面的鉴赏能力对画面意外效果的发现判断力都跟不上, 没有办法很好的融会贯通各个课程间的相互关系, 造成各课程内容割裂, 转化的能力弱, 这就对于老师的备课以及上课模式提出一些新的要求。对于传统课程的设置是在传统教学中提炼总结出来的, 所以面对新的情况, 老师的教学应该与时俱进的, 针对现状梳理出实效性较强的教学方法。

二、黑白木刻与其他专业学习的关联性分析

黑白木刻版画创作由于本身材料的局限性, 使得黑白木刻创作对图形的设计有比较高的要求。在木板上雕刻一般都是利用普通的木板所以没办法作很精细的塑造, 所以对图形的要求必须是概括的生动的直接的, 画面必须具备独特的艺术性, 才能让材料的单一的短处变成独特的长处。造型要概括这就要求学习必须有较强的造型基础, 否则无法驾驭, 简单的图形要表达丰富的内涵这就需要巧妙的构思, 对主题要有独特的理解, 这些都对设计创

意有直接而且很深入的提升; 对写实造型的要求会在素描上体现, 提升素描的学习; 在构图上的提升会促进构成的学习, 但黑白木刻不限于构成比构成有更丰富的表达; 对于刀法的组织, 肌理美感的发现这些都培养学生要随时有发现的习惯和眼光; 黑白的反转运用等有利于训练学生的思维模式, 打破原有的认识, 拓宽创意思维, 学会构建合理的画面空间。包装设计海报插图等都是可以直接利用版画作品进行排版, 可以增加语言的丰富性, 可以用版画反转的创作思维拓宽设计的思路等等, 版画既对动手能力有很大的提升同时对创意思维有较好的锻炼, 对中职艺术设计的促进是比较大的。

三、黑白木刻版画的发展历程与时代背景的关系

读史以明志, 黑白木刻在我国有很悠久的历史, 每个时代对黑白木刻的需求都不一样, 黑白木刻存在的意义也有所不同, 但都跟每个时代的生活以及文化息息相关, 我们大致了解每个时代背后的情况后可能对我们关注现代黑白木刻以及如何判断黑白木刻在当下的作用以及学习的意义是什么有很大的帮助的。

黑白木刻大致可以分为以下几个时期。一是古代的黑白木刻, 印刷术是中国古代劳动人民的四大发明之一。印刷的作品就是版画作, 以实用为目的, 是为了文化传播的需要, 作为一种技术而存在, 雕版印刷术才是真正意义上的木刻版画, 现存的《金刚般若波罗密经》扉页是现存有明确年月记载最早的木刻版画作品, 所以版画历史非常久远, 这时期的发展也是文化流通的需要是以技术的需要而存在。二是直到明清时期, 版画发展达到巅峰, 主要表现为书籍的插图, 普遍出现于各类图书著作之中, 经史文学著述外, 科技、医学、农业、军事书籍配有的插图远远超过了前代, 文化出版的繁荣促进了版画的发展。第三个阶段是由鲁先生倡导下的中国新兴木刻, 五四运动的兴起为版画的发展铺设了道路, 革命宣传的现实需要, 版画可大量复制的先天条件, 促进了中国黑白木刻版画出现了转折性的变化与发展。第四个阶段为新中国成立后出现了一大批表现中国人民幸福新生活的作品, 作品生动, 很好的表现了新中国成立后人民当家作主的美好生活场面与劳动场面, 展现了一派浓郁的人民生活气象。第五个阶段是当代艺术发展的阶段, 版画创作已经呈现出开放包容的态势, 融入多种文化, 呈现出很有当代意义和面貌的版画作品, 版画创作是现当代艺术中比较纯粹的一个画种, 版画创作者更注重与作品本身的思考, 多角度挖掘不同的题材, 让黑白木刻呈现出前所未有的丰富性, 如何合理认识丰富的黑白木刻语言 and 如何加以运用, 就成为现在学习黑白木刻版画一个必须思考的问题, 丰富的木刻语言也为艺术设计提供了一笔不可多得的艺术财富。

四、分析黑白木刻版画艺术语言在中职艺术设计教育中的具体应用

(一) 了解点的表现方式

在黑白木刻版画中,点是一个重要元素,其是跳跃的,也是活泼的,通过多个点的聚合形成线性排列,具有离散聚合的特征。从单一点来看,无法体现点的艺术特征,而将点于线面结合起来,能够丰富点的表现形式。在此过程中,还要引入不同形状的点,同时也要注意点的疏密变化,营造更好的视觉效果。黑白木刻版画创作过程中,点的形式有多种,如桶圆点、三角点、圆形点等,从一定程度上增强了点的艺术表达效果,同时点的生成也具有随机性,要根据实际情况优化点的排列方式。用点来构成画面的灰面,能柔和画面的表现增强画面的艺术感与丰富性。与线和面结合,让画面的效果更加灵动。

(二) 了解线的表现方式

黑白木刻版画创作中,线有重要的表现方式,且现形式多样,有直线、曲线,有长线短线,有粗线细线,有流畅的线有朴拙的线,不同的线有不同的艺术效果。不同的主题可以用不同的线,黑白木刻版画创作过程中,教师要多引导学生去体会各种线的表现力,合理利用线去表现画面。做到合理利用最恰当的线表现最合适的画面。以刀带笔,用木刻刀刻画出来的线具有独特的艺术魅力,直接而爽快,是其他艺术形式所不能代替的。中国的传统艺术线起着极其重要的作用,所以在黑白木刻版画创作中学会用线,学会体会线的表现力,学会认识各种线的艺术气质对于艺术设计的学习上有很大的帮助,能很好地提升艺术设计的艺术文化内涵。

(三) 了解面的表现方式

黑白木刻版画创作过程中,画面的形式感构成感极为重要,整个黑色块或者整个白色块都是面,在点和线的交叉作用下又会形成特定的面,形成具有一定表现力和质感的灰面,相比于点和线,面具有稳定画面支撑画面的作用,版画艺术所具备的大块黑白开合,面所起的作用是极其大的,有时一大块面的到位表现已经是作品成功的一半,大块面的运用能增强版画艺术的特点。让版画的特性大放异彩,让黑白木刻版画创作的短板变成优势。大块面的分割以及大块面色彩的运用也是设计中必不可少能力。

五、创新教学模式,提高学生学习兴趣与动力

由于版画创作的间接性,工具和工序的复杂性,会给初学学生的积极性带来一定的负面影响,所以如何提高学生的学习兴趣也是中职版画艺术教育中比较重要的一个方面,我们除了要了解学生了解黑白木刻版画对艺术设计表现带来的好处外,即是明确学习目的,还得很好的让学生感兴趣有学习的动力,才能带动学生去深入学习,体现课程设置的價值,发挥课程的最大作用。要提高学生的学习兴趣课程的进度及其课程的内容设置和老师的合理引导就很重要,那么在中职的黑白木刻版画课程安排中我们可以从课程内容安排以及进度和老师的审美趋向上作一些合理的安排与准备,研究有一定创新模式的教学方法。

(一) 课程内容安排以及进度安排

黑白木刻版画课都是由理论课、示范、创作草图、上版练习、作品评讲以及课程总结构成。一般情况下,第一节课基本上都是对版画历史以及基本的创作流程、工具作一定的介绍说明,让大家对黑白木刻的历史渊源以及历史背景有一个大体的认识,这样可以增加大家对一个画种的横向了解增加更多的艺术素养,同时也让学生可以在传统中找一些有用的合适的一些因素运用到自己的学习与作品中,拓宽创作思路。

理论课是枯燥的所以在授课过程中多增加一些具体的故事性

的内容,在把必要的知识点传递给学生的同时让学生在轻松与欢乐的氛围中度过。要做到这一点就必须要求老师的知识面要广,要很好的掌握版画历史中的一些典故以及人物故事历史背景的了解等。

在示范课上可以挑选小一点的创作作品作为示范作品,按照科学的过程安排一步一步的给学生作示范,要把各个环节的要点说透讲明,而且举例说明不规范操作的负面影响是什么,而且在理性分析与感性发现中,如何发现有趣的艺术效果,让学生学会科学的制作流程外有发现与积极发现特殊艺术效果的习惯,才能提高学生的艺术敏感性。

上版练习对于黑白版画创作来说虽然是主题但是也只是整个过程中的一部分,是艺术创作的最终的体现,整个过程充满着意外,所以具备良好的审美评判是这个过程的关键,同时也是在这个过程中提高学生的审美评判,这也是黑白版画创作课程需要掌握的比较重要的一个方面,是最有效提高艺术评判能力的训练,是黑白版画创作对艺术设计创作最为有效的训练。

(二) 确立老师本身正确的审美导向

版画创作整个过程充满着很多不确定性因素,所以一个老师的审美、创作能力,以及对不确定因素的把握评判以及发现是一个老师综合教学能力的体现,规范的操作流程固然重要但是艺术创作本身在于创作,规范的流程可以快速的掌握但是要培养发现的习惯以及学会发现的能力正确的把握不确定因素则需要正确的引导已经有一定时间的训练,所以正确地引导学生走正确的艺术道路就需要老师本身对艺术的认识是到位的,对艺术的认识是深刻的有一定高度的,所以老师要正确的审视自己的艺术观念,要与时俱进,加强对外交流,不断拓展自己的认识,不断调整自己的艺术观念,才能很好地引导学生走正确的路,才能敏感地发现学生在创作中的有艺术表现力的呈现,引导学生学好黑白木刻创作的学习,作为专业老师也必须加强黑白木刻创作训练。

六、结束语

黑白木刻版画创作在中职教育中的应用能够丰富中职艺术设计教育的学习内容,同时也能提升学生审美趣味与动手能力和拓展创作空间。黑白木刻版画艺术语言语境表意丰富,且形式多样,虽然材料单一,但创作观念不落俗套。对此,黑白木刻版画艺术在中职艺术设计教育的应用过程中,我们要进一步明确教学目标,合理引导,培养学生正确认识黑白木刻的作用,探索出更适合现在中职艺术设计教育的教学模式,提高学生的学习兴趣,创新教学理念,完善课程设置,在一定程度上提高学生自身的艺术创作能力。有效促进设计与艺术的融合与发展。

参考文献:

- [1] 朱汉云.黑白木刻版画中黑与白的思考[J].天工,2022(19):54-56.
- [2] 洪微微.黑白木刻版画中点线形语言研究——以赵延年插图作品为例[J].时代报告(奔流),2022(06):79-81.
- [3] 秦孜云.现代构成在黑白木刻版画创作中的表现研究[D].上海师范大学,2022.
- [4] 王伟.《重构自由》黑白木刻版画结合平面设计作品[J].印染,2022,48(01):100.
- [5] 许亚婧.关于黑白木刻版画在动画设计中的应用分析[J].喜剧世界(下半月),2022(01):136-138.