

浅析版画特性对高校艺术教学的影响

张 倩

(西安思源学院, 陕西 西安 710000)

摘要: 文章从对版画概念的叙述到版画在高校的发展起源等展开, 论述了在高校的艺术教学中版画所起到的积极作用, 从版画的制作方式本身引出思考, 分析版画与其他纯艺术门类的区别, 讨论版画为何能拓宽学生的艺术创作思维, 以及增强学生的动手能力及艺术审美力、综合创作素质的提升等; 基于这一系列的讨论在文章的后半部分也探讨了高校版画教学中所存在的问题, 并提出了些许建议, 以便高校艺术教学能有更好的发展。

关键词: 版画教学; 艺术创作能力; 教育现状; 版画应用性

一、版画概述

广义的版画可以包括在印刷工业化以前所印制的图形, 普遍都具有版画的性质; 作者运用刀和笔等工具, 在不同材料的版面上进行刻画, 可直接印出多份原作, 故又称“复数艺术”; 早期大多用于复制图画, 绘、刻、印三者分工, 称为“复制版画”; 当代版画的概念较传统版画概念发生了变化, 现在主要指由艺术家构思创作并且通过制版和印刷程序而产生的艺术作品, 具体说是以刀或化学药品等在木、石、麻胶、铜、锌等版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图画, 近年来又有了以材料为主的综合材料版画; 版画艺术在技术上是伴随着印刷术的发明与发展的。古代版画主要是指木刻, 也有少数铜版刻和套色漏印。现在的版画是视觉艺术的一个重要门类。

二、高校版画教学的发展

作为国内率先设立的高校专业版画科系, 中央美术学院 1953 年先有版画科, 1954 年成立版画系, 同时建立石版教学工作室, 李宏仁先生担当建设重任, 他从印刷厂搜寻石印设备和石印石, 很快投入了教学使用中。李宏仁先生是我国从事石版画研究、创作和教学工作时间最长的先导, 几十年如一日, 他不仅创作了大量的石版杰作, 还为各院校、各地培养了许多优秀的石版画家和教学研究人才。

1954 年, 浙江美术学院版画系购置了上海商务印书馆淘汰的所有设备, 包括石印机, 胶印打样机和珂罗版印刷机以及大批石印石, 在此基础上建立了最早的石版教学工作室, 聘请杭州友益山房的师傅担任技师, 在仿印古籍的同时, 印刷版画作品。

鲁迅美术学院 1955 年建版画系, 随后由朱鸣岗、路坦两位先生到中央美院考察学习, 筹建石版工作室。他们从各地收集石印设备和版材, 使工作室规模宏大, 陈尊三、全显光先生从国外归来任教, 壮大了教学和创作力量。

1958 年, 广州美术学院正式成立版画系, 创办以来, 始终着力于版画专业与课程建设, 历经调整, 于 2008 年起确定了版画、书籍装帧、插画三个专业方向。形成一套体系成熟, 视野开阔的教学与科研模式。

三、版画教学对高校学生创作能力的积极影响

版画较国画与油画来说更紧跟时代潮流, 从传统的石版、木刻、丝网版到综合材料版画, 以及近年来被大家熟知的数码版画, 从架上绘画到材料的使用再到数码技术的运用, 无疑版画的创作观念是非常接近当代艺术的发展的, 如很多知名的艺术家, 例如徐冰, 他将版画的概念运用到当代艺术中, 创作出了如《天书》等知名的艺术作品; 以及近年来受到众多藏家热捧的日本艺术家丸山纯

奈, 她的作品是以数码版画的形式进行创作, 吸引了大批的藏家收藏, 作品不仅表达出了自己的想法, 且创作手法非常符合现代的艺术潮流, 作品利用板绘的形式绘制, 用版画的概念做输出, 将数码绘画与版画的概念相结合, 画风神秘瑰丽, 色彩使用大胆, 吸引了许多年轻人的追捧。这些都是版画自身的艺术语言为创作者们带来的一系列启发。

(一) 版画语言促进学生思考的能力

版画的语言有许多归纳概括的部分, 这与其他画种的表现形式是有一定区别的, 在黑白木刻中这一特点尤为突出, 黑白木刻中以黑白两色为主来表现画面中的层次及各种关系, 这就要求学生在创作或者用木刻写生时更多的去考虑如何归纳现实中的事物以及提炼出画面的形式, 这一特性使得学生在动笔之前就必须去做思考, 去总结去归纳, 这一方式将结果前置了, 在不断地训练中学生会养成这一思考模式, 从而在下比之前会有更多地考虑及规划, 这也和设计有很多相似之处, 所以说版画是理性与感性的结合, 它不仅可以让创作者酣畅淋漓的表现所想所感, 更能帮助我们形成一个良好的思考方式, 将可能存在的情况提前构想出来。

并且因为印制方式的原因, 版画的“版”和“画”是反过来的, 所以当你想要得到一张正向的画, 在版上就需要把画面翻转过来, 这也在一定程度上改变了创作者的观察方式, 在我们习以为常的正向观察中, 强制性给了我们从另一面去观察的机会, 久而久之, 版画创作者的反向思维也得到很大程度的训练, 并在这一过程中培养反向的思维方式, 这都是版画的特性给创作者带来的整面影响, 通过对版画的学习, 一改惯有的思维方式及创作方式, 这在很大程度上来说改变了学生的思考方式也迫使他们学习到了另一套方法体系, 这不论是对于设计系的学生还是纯艺术专业的学生来说, 都是一个非常积极的影响。

(二) 版画特性对学生动手能力的提升

从传统制作方式来看, 版画的制作方式就是用刀或笔以及化学试剂在木板、铜、锌等版面上进行刻画, 或者利用堵漏、感光等方式在丝网版上进行创作, 每一种方式学生都需要亲历亲为的实际操作, 才能使最终的画面呈现出来, 而且版画的制作中工序性很强, 每一个步骤的顺序都需要按程序进行, 否则画面就可能无法呈现出来, 在制版以及印刷期间, 每一道工序都需要学生有敏锐的观察力以及对细节处理的耐心, 这都在很大程度上锻炼了学生的观察以及处理能力; 而且也在另一个方面锻炼了学生的动手能力。

在传统的绘画练习中学生一般都是使用画笔或铅笔等材料去进行练习, 动手的机会不多, 这在一定程度上也限制了学生对于材料以及其他技法的认识, 导致学生的动手能力降低, 以及创作的主动性变差等, 但在版画的学习中, 无论从准备材料到制版再到印刷, 每一步都是需要动手去做, 而这些囊括在内的步骤都会引起学生的思考, 也会使学生的动手能力、创作能力得到很大的提升; 以最容易上手的黑白木刻为例, 从准备板材开始, 就需要观察版面并进行判断, 看是否适合, 挑选完成后需要打磨版面, 打蜡等步骤, 刻制之前也需要将成稿到过到版面上, 以何种方式去做快速又有效, 也是学生需要动脑去思考的问题, 等到过完稿开

始刻时,刀痕的变化以及刀法的穿插使用等,除了学生做的预先的设想,刻板当中的随机的处理,或是刻制中突然而来的灵感,这都是在动手的过程中给学生带来的启发。当习惯了木刻的这种创作方式也就具备了自己动手的能力,而且这不仅是习得了一种绘画方式,也会影响学生在其他方面的动手能力,这是一种潜移默化的培养。

(三) 综合创作素质及艺术思维的提升

由以上两点我们可以看出版画对学生思维方式的改变,以及对动手能力的提升方面是有很大的效果的,结合版画的制作以及创作方式,它也会极大地提高学生的综合创作素质以及艺术思维,版画的版种中有运用到综合材料,所以在学过版画后在进行架上绘画的创作中学生的思路会打开,会使用不同的材料以及方式去创作,这会有助于学生突破以往的创作形式,找到更好的方式去表达自己的观念。

对于设计系的学生来说版画对其的影响也尤为突出,不仅表现在作品的表达方式上,在思维的运用上也起到很大的帮助,版画的预判性与设计思维相同,都要在实施之前做好规划及设想,通过对版画的学习可以提前给学生树立起这种构建及预想的工作方式,让学生在学设计语言时能够更加的得心应手,也更快地适应从基础绘画转变为具有独立设计思想的人,并且版画的操作性以及各版种间的差异性都会提高学生的综合创作素质,通过对各版种间的融合,或是对制版中一些技法的学习,都能帮助学生拓宽对艺术语言的认知,将绘画的思维融入到设计当中,提升学生的综合素质;并且版画语言中的归纳概括,对设计专业的学生做主题提炼时也很有帮助,它能够教会你如何更好地抓住主次,总结重点;并且在传统的插图版式中,涉及到许多图文编排的知识,这在一定程度上也可以帮助设计专业的学生掌握排版技巧;版画中不同版种特有的肌理语言,也可以为设计提供新的语言表现形式,以及画面表现形式都可以在平面设计中给到学生灵感及帮助;版画的言特性不仅可以为纯艺术类学生拓宽创作手法的边界,也可以为设计类的学生提供新的设计思路,对于其他专业的学生亦是如此,综合素质,创新能力的提高,不论对于哪个专业来说都会受益匪浅。

四、当前高校版画教育现状

(一) 注重传统版画技法、缺乏创新

在版画的教学中,多数艺术类院校特别注重对传统版画的教学,教学计划及课程设置多是围绕各版种技法进行教授,在四年的学习中三年基本都是在学各类技法以及各版种的制作方法,间接穿插一些素描及写生等课程,也多是纯艺类课程为主,导致多数学生对于各类技法熟悉但无法很好地运用它,在教学方面大多数高校还是略微显得有些保守,在课程设置及人才培养的方案上守旧,缺乏创新性,太过注重传统教学从而导致忽略了与现代社会接轨,外界不了解版画,学生也不了解社会对于人才的真实需求,从而导致高校的培养与社会需求有明显的脱轨;让学生了解学习传统版画的技法及艺术语言无可厚非,但在发展的过程中应当引入现当代的一些艺术形式。

(二) 专业性强但缺乏应用性

在多数专业艺术院校中,版画更多的是作为纯艺术的方向去培养人才,旨在培养出以版画手段进行创作的艺术家,所以教学更多偏向专业技法,学生能学习到扎实的版画艺术各类技法,但在应用性上有所欠缺,对于许多艺术毕业生来说,成为一名艺术家并非易事,离开学校后首先面对的事情是需要与社会接轨,但纯艺类对口专业较少,导致许多人不得不放弃专业技能,另寻

他路;这在一定程度上也导致了专业性人才的流失,学生无法适应社会的需求,专业性的知识也不能得到很好地发挥,版画的言兼具艺术与设计,所以在版画的教学中更应该拓宽教学面,让学生能接触到更多的设计技巧,从而更好地适应社会,实现自我发展。

五、对高校版画教学的建议

(一) 加强版画应用性教学

目前多数高校在版画学生的培养方案上多为培养成专业性人才,更多的将教学重点放在将学生培养为职业艺术家,而忽略了与社会实践相接轨,从而在学生毕业步入社会时会有些无所适从,一是成为职业艺术家路途艰难,在身份的转换上多数学生显然难以适应,二是难以找到专业对口的工作,毕业既要面对转行的选择,这在很大程度上浪费了这类专业性的人才;所以基于此种现状,在版画的教学中除了做好传统版种的技法训练及艺术思维的培养,还应当加强版画应用性的培养,从培养目标上就可以主动与社会需求接轨,了解社会需要什么样的艺术人才,基于调查后培养出来的学生才能更好的将所学发挥出来。

在专业的教学上可以加入商业插画以及数码版画等应用性更强的门类,插画本身就源于早期的版画插图,这二者之间的联系颇深,由于插画的风格以及创作方式等原因,使得插画在市场上流动性很强,社会接受度也较高,部分高校的版画专业中涵盖插画这一类学科,但在培养方式上还是更偏向于主观的艺术创作类,与设计系的商业插画有一定的区别,所以在版画的教学中可以借鉴商业插画的教学方式,融入一些商业元素去进行插画创作,最终将版画的人才培养落到实际应用当中去,版画专业培养出来的学生具备设计专业学生的设计思维的同时,更有纯艺术类的学生特有的艺术审美及艺术感知力,这样复合型的人才才是现今社会迫切需要的。

(二) 创新拓展教学内容

在版画的教学中应当拓展教学内容,除基础的传统版画技法教学外,还可以适当加入设计类课程,让学生能够熟练地使用各类设计软件,利用软件的便捷性可以将创作中的想法更好地展现出来,设计思维与版画思维的相结合也可以让学生们更加游刃有余的适应新时代的发展及变化,类似第四章中提到的商业插画以及数码版画等都与社会需求连接的更紧密,在教学中加入类似的课程也给纯艺类的学生增加了就业的竞争力,毕竟拥有高艺术审美以及较强劲动手能力的纯艺学生又能胜任设计类的工作,这将在很大程度上帮助学生成为一个具有多面发展性的人,基于版画的特性,在教学中也可以将一些与版画相关的非遗项目引进教学之中,例如木版年画、皮影等课程,相似的艺术表现手法会让学生更快的接受这些技艺,专业性的审美积累也会为传统的非遗项目注入新的灵魂,在学习的过程中也促进了学生对中国传统文化的了解,这在传统文化的传承上也是一件非常有意义的事。

参考文献:

- [1] 倪明涛. 浅谈高校版画教学对学生艺术创作能力的培养 [J]. 美术教育研究, 2018.
- [2] 王华祥. IAPA | 中央美术学院版画系第三工作室 [J]. 国际学院版画联盟, 2021.

作者简介: 张倩 (1993-), 女, 陕西人, 艺术硕士学位, 在高校从事教学工作, 研究方向为版画艺术研究。