

传统水印版画在美术教育中的创新研究

沈持平

(赣南师范大学美术与设计学院 江西赣州 341000)

【摘要】 本文研究的主要目的是为了明确新时代高校美术教育现状下,传统水印版画对于高校生美术学科创作以及核心素养的重要影响。通过文章的研究分析得知,我国优秀的传统文化---水印版画,为高校生的美术教育工作带来了更多的机遇和挑战。通过对当前高校美术教学模式开展优化与改革,能在一定程度上提升美术教学的整体水平,最终实现“以美育人”的教育期盼。

【关键词】 传统水印版画; 高校美术教学; 问题与对策

DOI: 10.18686/jyfyj.v3i12.68236

美术学科属于高校教育教学中重要的组成部分,美育教育对于学生形成良好的审美意识与全面发展层面意义极为重大,基于此,教师授课方式和教育理念对学生提升发现美、感受美、创造美等的水平具有深远的影响。水印版画是一种集绘画、雕刻和印刷为一体的印制技艺,其中的绘画、雕刻和印刷等技术对于学生来讲较为复杂,教师在实际课程开展的过程中,需要对新型的教学方式和模式进行探究和创新,方能增强学生学习的积极性与学习效果。因此,本文此次研究的内容和提出的策略对丰富传统水印版画在高校美术教学的应用模式具有理论意义,对指导当前美术教育教学模式的改革方式具有现实意义。

1、传统水印版画的定义及影响

传统水印版画是一种集绘画、雕刻和印刷为一体,根据水墨渗透原理显示笔触墨韵的特殊版画印制技艺,是我国传统文化类型中的一部分,不仅种类繁多、样式丰富,传统水印版画还具有很多的重要作用,首先第一层面,传统水印版画经历过多年的沉淀,得到我国大多数人的认同,对国人的思想、行动、文化在一定程度上都有指导性意义;第二层面,传统水印版画也是中华文明区分与其它文明的标志,是我国中华民族的民族特色、民族精神的代表;第三层面,传统水印版画及其相关产物都具有很高的发展空间和潜力,有机会发展成为中国特色的产业文化;第五层面,传统水印版画的存在,可以提高世界人民对中国传统文化的重视程度,加深世界人民对中国的了解程度。

2、传统水印版画运用在高校美术教学中的动因

2.1 促进高校生美术想象力升华的需要

首先,高校美术利用传统文化---水印版画开展想象力培育工作,能够有效培养高校生的创作能力和审美能力,良好的发散思维和想象能力是学生全面发展过程当中最为重要的组成部分。因此,美术教师在开展实际教学过程中,需着重对于想象力的开发以及想象力相关拓展知识进行教学,以此提高学生整体发散思维的能力。

第二,高校美术教师利用传统水印版画来进行想象力培育,能够有效点燃学生的艺术创作热情,因为在美术界和艺术创作领域,想象二字是其灵魂所在,其浓郁热烈或清冷寡淡都会对作品的导向与意境产生巨大影响,所表现出的美感感染力也会大不相同。在以往的教学活动中,美术教师往往会受到传统教学模式的影响,更多地要求学生“画得像”、“仿的好”,在不断地无效临摹中,高校生逐渐丧失美术创作兴趣,甚至将美术当做沉重的任务。而创新教学模式与想象力培育的优化,使得学生在教师的鼓励下重新燃起创作欲望,教师不再限制学生的想象力与创造力,有助于其艺术创作热情一再提升,对于水印版画相关材料的运用也变得更为大胆,美术作品的感染力也逐渐提升。

2.2 提升高校生美术学科核心素养的需要

随着新课程改革的工作开展与深入,整个教育界对于培养学生核心素养的教育目标也越来越重视。基于这样的特点,以中华优秀传统水印版画为着手点的高校美术教学方式便应运而生,快速成为培养学生综合能力与核心素养整体提高的重要教学手段。实际上,基于中华优秀传统文化开展的高校美术教学模式是一种创新教育理念的产物,直接面向的是师生群体,其先进性更为正视教学目标与教育问题,能够更为有效解决高校美术教学过程中所遇到的问题,充分发挥学生的主体地位与主观能动性,与培养当代高校生全面发展与美术学科核心素养综合提升的教育目标不谋而合。综上所述可以看出,中华优秀传统水印版画运用在高校美术教育中的动因,是培养当代高校生美术学科核心素养的需要。

3、传统水印版画运用在高校美术教学中存在的主要问题

3.1 传统水印版画运用在高校美术教学中缺乏创新性的问题

在新课程理念指导和校方的要求下,高校美术教师对于美术教学均进行实践与探索,对于高校生想象力的培养也迈出了第一步,但是由于受到传统教育模式和思维固化的影响,部分教师对于主题美术教学还处于形式化的阶段。关于利用传统水印版画开展培育的工作以及发散思维的引导都没有做到深入渗透,即便是呈现出来的美术作品还不错,但是实际上对于美术教学的想象力培育根本目的没有任何帮助,使美术教学失去存在的意义。这需要教师尽快转变观念,从思想转化出发深刻落实美术教学的传统水印版画的开发实践。

3.2 高校美术教育未与中国传统文化艺术相融合的问题

水印版画——这项中国所特有的版画印制技艺已经传承近1400年。中国版画人在深掘传统的同时,将水印版画这一艺术形式不断发扬、创新,以至今天中国版画在世界范围内获得人们的认可与尊重,因此,我国是世界公认的传统艺术文化大国,其内涵着风格独特、形式通俗、涵盖丰富、参与性强等显著特征,只有对中国传统艺术文化进行系统的学习,才能创造更高、更好、更强的艺术作品。但是根据对当前对于高校美术教育现状的观察发现,其教育方向和教育目标与中国传统文化艺术严重脱离,导致珍贵的中国传统文化艺术精髓无法被学生所了解和学。

另外,中华民族文学艺术的发展与一个国家的兴盛与否有着密切关系,教育工作者需尽快提起重视,将中国传统文化艺术融入高校美术教育中去,使博大精深的中华文化贯穿高校学生的整个教育阶段,以此为基准培养高校学生的创造力。

3.3 高校美术中水印版画教育未与创新美术形式、技巧、创意相融合的问题

高校美术教育应更新美术教学形式、融入创新理念、发散学生思维、倡导创意美术,但传统教学模式和老旧美术观念的影响实在深远,导致如今高校美术教育存在无脑临摹、技巧复述、教师擅自修改作品、流水线式作品层出不穷等现象出现,像教师强行要求学生作品与自己高度重合或班级作品的表现形式一致等教学情况,都是由于高校美术教育禁锢在传统老旧教育模式之中。

甚至部分教师不接受创新美术教育方法、不在意学生个性化精神发展需求、不了解想象力和创意能力对于未来社会发展的深远影响,使学生难能可贵的想象力和创造没有安身之所,最基本的内心世界表达与精神世界的诉求无法被承接,最终导致高校美术教育教学效果迟迟无法提高。

在新时代美术教育欠缺创新意识的当下,需要教师与学校快速紧密结合起来,为高校学生的艺术教育开辟一条“美”与“术”,“创”与“新”的广阔大路,使其文化底蕴和教育意义丰富而坚实起来。

4、传统水印版画运用在高校美术教学中问题的解决对策及建议

4.1 “美术+中国”彰显民族特色 发展创造力教育

中国优秀传统文化的光辉与智慧承载起整个高校美术教育范畴,其原因有二:一是新时代高校美术教育需继承和发展中华优秀传统文化的精髓,这些艺术形态历史悠久,蕴含着中华民族的勤劳与智慧的民族精神。因此,新时代高校美术教育与中国传统文化艺术相结合的优化策略,必将有效提升其内涵的文化底蕴;二是新时代高校美术教育建立其具有中国特色的、符合新时代要求的、创意性美术教育格局,无论是物质层面还是精神层面都发挥着巨大影响力,旨在培养学生发现美、感受美、思考美、创作美、发展美、传扬美的能力,这充分体现了中国传统文化中的深厚底蕴带来的教育意义,更能使学生的创造力随着中国精神文化的发展而强大起来。

4.2 “美术+创新”紧跟时代潮流 开展水印版画教育新举措

首先,新时代是一个信息技术与美术教育互动的科技化时代,社会生活的不断发展和信息科技飞速进步彻底改变和更新了当代教育工作者的教育理念和上课方式。例如:在学习水印版画的“小构图”时,教师先引导学生作好小构图的设计,注意设计时表现出的干湿、浓淡、虚实等特点,然后利用班级内的多媒体为学生播放一些大师作品,而后鼓励学生按照自己的创作意图及用墨、用色来作多种尝试,从中挑出能体现自己意图、又有水印特色的画稿进行放大。教师需要把握三个关键环节:一是发挥网络教学优秀的教育功能,营造风趣、轻松的美育环境。二是借助多媒体设备和网络技术产品,使高校美术教育的水印版画课程内容与方法变得多样化和趣味化,利用先进的技术手段改善老旧的教学方法,以此激发学生的学习热情,

对于学生自主学习能力和发散思维能力都有所锻炼。三是鼓励学生使用先进技术,改良创作手段、优化创作过程、提升创作质量,从“现实创作”向“精神与现实相辅相成的创作”方向转变,从“单一的艺术表现形式”向“多元的丰富创作方式”的目标靠拢。

4.3 “美术+实践”美育落地生根 创造力培养落到实处

清华大学附属高校的校长和王殿军在接受采访中指出:“中国教育最不缺的是理念,最缺乏的是实践。”这表明美术教育的本质在于人才实践性、生活化的培养,教育者应当赋予学生海纳百川的实践场所、实践机会、实践格局,使学生兼具美术素养和动手能力,引导学生正确处理艺术创作与现实生活的关系。

但在实际操作过程,一些教师会疑惑,物理学科的学生可以做实验、音乐学科的学生可以参加文艺汇演、思想与道德的学生可以参加公益活动,美术怎么实践呢?实际上,与日常生活最为紧密相关的学科就是美术,无论是校园文化角的院墙,还是教室后面的彩色黑板报;无论是公交站点的广告牌,还是手中零食的包装袋,都充斥着美术的气息。

因此,高校美术教育课堂不一定非要局限于教室内,学生的创作也不一定非要在纸上,运用的创作工具也不一定是笔和刮刀,在学习基本美术技巧与知识以后,教师可与校方共同与当地文化部门沟通,将一些能够进行创作的白墙或者公交站牌空白广告位提供给学生,在能够保证学生安全和制度规定的范围内让其进行真实的水印版画创作。

这种教学方式不仅使学生的美术学习成果得以展现,当地文化建设也更为丰富起来,另外有很多过路人可对学生的水印版画作品进行欣赏与评价,对于学生的美术自信心和学习自豪感都有正向影响。

5、结论

通过文章的分析 and 研究得知,传统水印版画运用在高校美术教学中,是提升高校学生美术与艺术文化底蕴的需要,同时也是促进学生全面发展的需要。基于此,本文中提出的几点建议,主要围绕高校美术教育,需要将高校美术教育与创新美术形式、技巧、创意相融合,在融入中华优秀传统文化的基础之上注重对高校学生美术教育才能更好的提升学生的审美品质与创造能力,这对新时代下高校美术教育教学的改革和创新具有重要的意义。

课题项目:江西省教育科学“十四五”规划2021年度重点课题

课题题目:中华优秀传统文化中国水印版画融入高校思政课研究

课题编号:21ZD071

参考文献

[1] 李杰亮. 美术教育育学生想象能力的培养——评《中国艺术密码:解读古代绘画美学与审美》[J]. 中国教育学刊, 2020(09).