

传统文化融入研究生版画课程的教学改革研究

薛磊

(浙江师范大学 321004)

摘要: 版画作为视觉艺术的重要门类,是我国美术教育的重要组成。版画是手工与绘画的融合体,能够有效地培养学生的动手与动脑能力,同时对学生的创新能力与实践能力也具有较大提升。目前我国研究生的版画课程中存在问题,版画课程不仅要学生掌握单纯的绘画、雕刻能力,还能够使学生心灵得到满足,传统文化与研究生版画课程融合的课程教学改革能够提升学生的素质,产生文化自信,继而提升我国文化软实力。

关键词: 传统文化;版画课程;教学改革

Research on teaching reform of traditional culture into graduate printmaking course

Xue Lei

(Zhejiang Normal University 321004)

Abstract: Printmaking, as an important category of visual art, is an important component of our fine arts education. Printmaking is a combination of handwork and painting, which can effectively cultivate students' hands-on and mental abilities, and improve their innovative and practical abilities. Now, there are some problems in the course of engraving for the graduate students in our country. The course of engraving requires students to master simple ability of painting and engraving, but also can satisfy their hearts. The teaching reform of combining traditional culture with the course of engraving can promote students' quality, generate cultural self-confidence, and promote the soft power of Chinese culture.

Key words: traditional culture; Printmaking courses; Reform of teaching

引言: 我国历史文化资源丰富,在如今我国文化软实力不断提升的背景下,传统文化教育融入各学科,版画作为美术领域的一门学科,探讨版画课程中的传统文化融入有着现实意义。本文以研究生版画课程为例,研究传统文化融入研究生版画课程的教学模式,优化融合方案,提升学生的精神品质与文化素养,为我国传统文化发展提供借鉴,推进教学改革。

1、版画课程教学背景与现状

美术表现、创新实践、文化理解、审美判断、图像识读是美术学科的核心素养。相关课程标准中也明确提出“充分利用自然与社会文化资源”积极地开发美术课程,我国高校教师应该顺应课程要求,开发本土课程资源,深挖传统历史文化,增添具有区域特色的教学内容,将优秀传统文化当做课程教学资源融入到高校课程之中。相关意见中强调中华文化特有的理念与智慧,能够增强我国我们的文化自信与文化素质。美术领域的教育工作者应该在我国丰富的传统历史文化中提炼素材、吸收精华、获取灵感,将优秀的传统文化与艺术形式相结合,创作出具有文化底蕴的作品,使学生产生文化自信,形成艺术特点。^[1]

随着社会的发展,版画作为我国极具特色的传统艺术,在形势与内容上发生了较大的变化,在研究生版画课程之中融入传统文化元素,能够使课程更具人文气息,产生文化韵味。现阶段。对于版画的研究主要集中在教学与美术语言方面,而对于传统文化融合版画课程的研究相对较少。研究生版画课程中,需要课程与融通文化融合,传承传统文化,增强民族文化自信,增添民族自豪感,在课程中应该由浅入深的教导学生对传统文化的理解,通过开展版画课程,激发学生的学习自主性,形成美学素养。

2、研究生版画课程教学改革的必要性

随着我国综合国际的不断提升,居民生活水平得到了较大提升,随之而来的是我国居民对于精神层面的需要。对此,我国越来越重视人民精神文化领域的需求,为了提高人民文化自信,形成文化自觉,提升国家文化软实力,出台了一系列政策与举措,来提升

我国居民的文化素养。美术学科作为具有历史传承因素的学科,在教学开展过程中,教师应该将我国优秀的传统文化深入进美学课堂之上,提升学生的艺术素养,丰富学生人文精神,达到学生综合素质提升的目的。

作为美术学科的一部分,版画创作离不开生活的积累,院校作为我国后备人才的重要地点,在版画课程中融入传统历史文化能够增强学生的自信心与成就感,为国家培养高素质的人才。

现如今,我国版画在发展过程中存在问题,问题的来源不是艺术本身观念与技术的问题,也不是创作所用的方式问题,而是在版画教学过程中人才培养与教学模式的问题。随着全球化的发展,国内外的版画交流越来越多,但是在版画教学领域的研究与交流相对较少。大多学者痴迷于版画本身的研究与剖析中,对于高校中版画教育的研究与发展存在缺失。个别学者对版画教学的研究出发角度一般是从创作经验等方面触发,缺少版画教学的完整研究结构与体系,特别是研究生版画课程的教学研究。所以,针对研究生版画课程教学改革的研究是当下我国版画专业研究生教学研究的重点。在教学过程中融入中国优秀传统历史文化作为研究生版画课程的发展改革途径,是有效且具有实际意义的。^[2]

版画创作与版画教学不是割裂的,而是相互促进共同发展的关系。版画教学对于版画创作来说,是一种有效支撑,高质量的版画教学能够在版画创作中提供有效补充,同时艺术价值高的创作也能在版画教学课堂中作为教学资源。自从上世纪90年代末期开始,我国的版画教学进入艺术精神独立与语言纯化的阶段,创作队伍分化,逐渐精英化,与此同时,研究生版画教育也发生了较为深刻的转变,使研究生版画课程教学适应时代发展趋势,培养学生成为创新型,创作型的人才,使学生具有高质量的文化素质水准,创作多元化发展成为我国各高校研究生版画教学领域的使命。在我国研究生版画教育过程中,教育模式老旧,课程设计与人才培养等方面存在短板,虽然各院校都在探索研究生版画教育的新模式,进行教学课程改革,但是仍然存在学生缺乏创作能力、缺失文化内核等问题。

这主要是由于高校对于研究生版画课程的设计衔接不合理,对于精神品质与传统文化不够重视,学生创新训练不足等原因导致。随意,对于高校研究生版画专业的教学改革、增添优秀传统文化、提升创新能力有着十分重要的现实意义。^[3]

3、传统文化融入研究生版画课程的教学

3.1 将传统文化作为教学资源融入研究生版画课程

传统文化源于对祖先的追慕,流传下来的历史传统文化都是精华中的精华,是中华民族最核心的要素,我国作为唯一文化没有出现断层的文化古国,历史文化遗产与发扬起到重要作用。版画作为视觉艺术的重要学科,在高校研究生版画教学的过程中,需要教师在版画创作时进行引导,将我国优秀的传统历史文化与版画结合起来,收集搜寻传统文化元素,在教学过程中展现出来,激发学生对传统文化的兴趣,从而产生学生自主学习性,在课程教学中,通过传统文化的熏陶,使学生在潜移默化中创造出具有高质量的文化艺术版画。版画教学要遵循好“坚守文化自信”这一时代命题,弘扬传统文化在版画创作中能够增添学生文化自信,激发学生对传统文化的传播与继承意识,提升国家文化软实力。例如在研究生版画课程教学中融入汉调二黄文化进行版画创作、传统节日、生肖等传统文化都能够有效地融合版画教学课程之中。^[4]

我国具有丰富的历史文化资源,其中蕴含着不可忽视的人文力量,24节气作为我国长期以来反应气候变化的农耕工具,每个节气与节日都具有特色,在版画教学的过程中,以节气为创作主题,培养学生的文化意识。根据节气与节日的特点,教师充分引导学生,在感悟节日文化的同时进行版画创作,使学生在创作时更加了解节日的由来,节日的演变过程以及形成原因,其中所蕴含的文化魅力与人文精神。

在版画教学时,以生肖为文化素材进行创作也是传统文化的一种融入教学的途径。十二生肖作为我国以动物特征为主题创作的民间文化符号,普遍的被人民所熟知。诸多艺术作品中都有着十二生肖的形象出现,例如圆明园的十二兽首,便是我国传统文化的表现形式之一。以十二生肖形象为主题在版画教学中进行创作,能够起到发扬与传承生肖文化的作用。在主题创作之前,教师可以让学生进行相关资料的收集,学生根据不同生肖的特点进行文献收集与查阅,之后通过相互探讨,分组创作,通过对相关生肖的了解,学生对于生肖形象更加丰满具体,继而创作出更具质量的版画作品。

将书法元素与版画教学创作相结合也能够起到很好的文化融入效果。有着“诗无言,舞无形,画无画,乐无声”之称的书法是我国独创的表现艺术。用版画的形式呈现书法元素,形式新颖,版画中刻刀的痕迹能够生动的展现出书法独特的魅力,还可以师生进行共同创作,进行大篇幅的版画书法结合,作品将会更具视觉冲击力,更直观的展现传统文化。^[5]

3.2 传统文化融入研究生版画课程的安排与运用

在高校版画课程中,主要通过课堂教学与社团活动将创痛文化与研究生版画课程结合。在融合的过程中,需要充分考虑到学生的实际情况,因为学生在学习中具有个体性,通过每个学生不同的学习与发展特点,以版画教学为基础,传统文化为要素,有机整合课程与传统文化元素,积极地设计研发文化与课程融合。同时通过院校社团使学生进一步的了解传统文化,体会传统文化中美的元素。=在实际过程中,版画社团定期开展活动,活动采用传统文化主题,使社团学生进行相关创作,增添文化融入途径。同时院校对于版画课程的教材要进行优化升级,教材中需要加入传统文化元素。

版画是我国传统的视觉艺术,同时也是我国传统文化的重要载体,在高校研究生版画课程之中,需要开展传统文化教育,在课程中融入我国节日、诗词等传统文化。在课程中,通过讲解我国优秀历史文化,例如各种节日,春节、元宵节等传统节日,各类节气与神话传说等使学生针对的进行版画创作,学生在创作过程中对节日与传说都有着更多的了解。

3.3 选取多形式的版画媒材,丰富传统文化的表现形式

除了在课程设置上,还需要紧跟时代潮流,革新版画技艺,运用新媒介,选取新兴版画媒材,如此才能够好的将传统文化融入到研究生版画课程之中。在版画媒材的应用中,运用新兴材料,不断地探索材料属性,强调其与科学技术契合以及印刷机械、技术实践等方面的依附关系。作为独立画种,版画在技术上具有特殊性,同时与科技具有兼容性。作为版画创作基础,技术是版画发展,个新的重要方式,所以版画技术的革新在整个版画领域都具有十分重要的地位。当今社会发展日新月异,科技技术不断革新,高校版画是我国传统文化的传播者与继承者,更是科技创新与应用的先行者。所以,在传统文化融合研究生版画课程教育时,不能忽略高新技术的采用。^[6]

采用瓷砖、亚克力、带肌理的石头、皮革、玻璃等材料进行视觉方式转换,将版画语言赋予空间概念。在版画教学的过程中,教师传授的不仅仅技艺,更重要的是方法。方法传授给学生后,学生可以根据个人的实际情况,将兴趣爱好与多形式的媒材结合,形成良好的创造习惯。在日常训练的过程中,掌握了方法的学生根据多种传统文化主题进行创作,这对学生以后的创作生涯与个人发展都有着重要意义。

4、传统文化融入研究生版画课程提升文化自信

文化软实力作为国家综合实力的重要组成部分,增强文化自信、坚定文化自信能够展现我国传统文化的魅力。我国具有悠久的历史,我国丰富的文化元素时刻影响着民众的思想道德与民俗习惯。版画教学融入传统文化能够提升学生的素质,所以,作为导师应该对传统文化更加了解,继而在教学课程之中向学生开展文化素质教育,提升学生的审美能力,创新能力。作为国家社会重要的后备人才培养存在,高校课程中的历史文化元素对于学生在今后的学习生活,甚至是毕业之后的个人发展上都具有重要意义。传统文化与研究生版画课程做到高质量的融合,能够培养出新的文化气息,推动整个版画领域与传统文化共同发展进步,为我国培养出新时代的爱国素质型、创新型人才。

结论

版画教学通过版画来实现视觉上美的表达。研究生版画课程中融入优秀的历史文化,将版画课程与传统文化深度融合,能够碰撞出新的火花。本文从多个角度来探究传统文化融入研究生版画课程,从版画课程教学背景与现状、研究生版画课程教学改革的必要性、传统文化融入研究生版画课程的教学与传统文化融入研究生版画课程提升文化自信四个方面简述版画课程与历史文化融合。优秀传统文化与版画课程的融合,是版画专业研究生课程教学中形式语言带动思维创新的重要环节。所以,将传统文化融入研究生版画课程的教学改革,具有十分重要的意义。

参考文献

- [1] 刘杰雄. 基于核心素养的中华传统文化融入版画教学课程化研究——以节气、节日课程教学为例[J]. 美术教育研究, 2019(10):118-119.
- [2] 郭蕊蕊. 版画与传统文化的结合在素质教育实践基地的开发应用[J]. 美术教育研究, 2016(20):104.
- [3] 周举, 张岩鑫. 当代版画专业硕士教育的课程改革与培养原则初探[J]. 艺术教育, 2021(05):136-139.
- [4] 陈宜. 关于版画多样性教学方式的研究[D]. 湖北美术学院, 2018.
- [5] 王幸. 结合乡土文化的版画拓展课程探究[J]. 新课程教学(电子版), 2018(05):6.
- [6] 舒莎. 浅谈木版画教学新思路[J]. 美术, 2020(12):138-139. DOI:10.13864/j.cnki.cn11-1311/j.006196.

作者简介:薛磊(1971.9-),男,江西南昌,研究生学历,副教授,浙江师范大学,研究方向:美术学。