

高校版画创作教学中实验性艺术的思考

李寒竹

(韩国庆一大学)

摘要：艺术是人的精神生活中的重要组成部分，艺术对哲学、科学和人类文明都起到了重要的推动作用，是社会和人类精神家园中不可或缺的内容。版画作为绘画形式的一种，具有独特的艺术表现力，值得为艺术专业的学生所学习和探究。实验性艺术作为上世纪的艺术概念和流派，对整个艺术领域都产生了极大的影响。本文将探究实验性艺术对版画创作教学的重要意义，并探讨如何基于实验性艺术理念优化版画创作教学模式，以及在此过程中的注意事项，以供参考。

关键词：高校；版画创作教学；实验性艺术

引言：

版画创作具体而言指的是以刀具或化学药品等器具，在木材、石板等版面上进行雕刻亦或者蚀刻而后印刷出来的图像。版画已有相当长的历史，其早已成为艺术中的一个重要门类。在不少高校中，都开设了关于版画的专业课程。为了提高学生的版画创作能力，教师有必要带领学生践行实验性艺术的理念，这对学生想象力的解放和作品艺术性的提升都具有重大帮助。

一、实验性艺术的基本概述

实验性艺术即指实验艺术，属于上世纪中期的艺术文化产物，其核心理念即为实验、创新和突破常规，意在超越以工具、材料和风格样式作为艺术评判尺度的局限性，以寻求更加辽阔和宽广的艺术形式，延展艺术范围。最早提出实验性艺术的概念的人是1909年出生的英国艺术史家贡布里希，其在《艺术的故事》里首次提出了“实验艺术”的概念，其所指称的包括上世纪前中期的艺术，即表现主义、达达主义、超现实主义、未来主义和野兽派艺术等等，这些艺术流派展现在了美术、音乐、文学以及建筑等领域中，为提升艺术形式及其所传达的内容的广阔性作出了伟大的贡献。在我国，对实验性艺术的认知更多偏向于思想观念上而非艺术和美学意义上，对实验性艺术的目标的认知更注重其社会性，认为其是对传统艺术语言和文化的再定义与探寻，在语言上更习惯将此类具有实验性和创新性的艺术成为广义上的先锋艺术。实验性艺术赋予媒介以艺术家的本我的体验情感，融合了艺术作品、艺术家、观众和环境，并突破了不同学科之间的壁垒，使政治、艺术、社会、哲学和历史等糅合在了一起，推动了艺术家身份的转型。

二十世纪作为实验性艺术的摇篮，将存在主义哲学这一与实验性艺术有着紧密联系的哲学观也推向了顶峰。在二十世纪，科学技术的爆炸式发展以及两次世界大战使欧洲人对神的信仰开始坍塌。一方面，欧洲人原先赖以生之的精神家园被摧毁，其与大自然相联系的枢纽在“上帝已死”的理念下开始分崩离析，其开始觉到自身的存在，却对存在模糊不清，害怕面对自身的丑恶与渺小。另一方面，欧洲人对外部世界的狂热的征服欲及其对科学的过度笃信开始反噬其内心，权力意志的作用招致了虚无主义。在此背景下，存在主义哲学被推向顶峰，有先见之明和充沛灵感的艺术家凭借其其对情感、思想和形象的敏锐捕捉力塑造了体现存在主义哲学观念的作品。在二者的相互推动下，实验性艺术越来越成熟，并体现在了各个方面。

在文学领域，荒诞派文学作家如加缪、萨特和贝克特，意识流小说家如普鲁斯特、乔伊斯、福克纳和伍尔夫，象征主义作家如穆

齐尔、艾略特和卡夫卡，魔幻现实主义作家如马尔克斯、鲁尔福和莫言，这些作家都用文学的新颖笔法和形式表现出了艺术创作的实验性；在美术领域，毕加索、马蒂斯、蒙克、透纳、达利、库尔贝以及克林姆特等画家都通过其所创作的美术作品表现出了美术形式的不拘一格和超出想象的独特性，其不管是在用料、色彩、构图还是思想上，都将美术创作的实验性体现得淋漓尽致。在音乐领域，以披头士、鲍勃·迪伦、克里姆森王国、平克·弗洛伊德、齐柏林飞艇、地下丝绒以及谁人等摇滚乐队为代表，开创了全新的音乐形式，如迷幻摇滚、古典摇滚和前卫摇滚等，对电子合成器的运用，流行乐、摇滚乐、民谣与古典乐的结合，以及对音乐专辑概念性的诠释等等，都体现出了音乐艺术中的实验性。在版画创作中，同样可以践行实验性艺术的理念，从而创作出更具新意和时代特征的作品，并推动版画艺术的发展。

二、在版画创作教学中融入实验性艺术的意义

通过在版画创作教学中融入实验性艺术，一方面，学生对版画的理会更加深刻，在创作上会更加自由，从而使创作出来的版画更具艺术性和表现力，所体现的思想与情感将更加富有内涵。学生在实验性艺术的导引下将不再完全停留在用刀或化学药品在木、石等版面上进行艺术创作的层面上，将不再拘泥于版画创作的定义和概念，而是可以从更加接近艺术本源的角度出发去丰富版画的创作形式，不管是在材料、手法还是色彩搭配上。这对学生版画创作能力的独创性和特殊性具有极强的提升效用，并可以由此提高学生的艺术价值及其作为潜在艺术家的魅力。另一方面，从社会角度看，这可以推动我国版画领域的发展，使我国的版画作品更加多元化和多样化，为人们提供更加精彩的可供鉴赏和使之沉醉的版画，丰富人们的精神生活。同时，这对促进跨文化交流也有不容忽视的作用，并可以带动版画行业的发展，使之在市场上迎来更多的需求者。综上，在版画创作教学中融入实验性艺术理念，对学生个人和版画行业都具有重要意义，教师应当对此予以重视，加强推进基于实验性艺术的教学改革。

三、基于实验性艺术的版画创作教学路径探析

(一) 培育学生的实验性艺术观念

在基于实验性艺术的版画创作教学改革中，教师首先要培育学生的实验性艺术观念，让学生养成在版画创作中进行实验创新观念乃至欲望，这样才能从根本上实现有效的教学改革，否则就将流于形式，使学生为了实验而实验，以至于将实验性艺术歪曲成了标新立异和哗众取宠。为了能有效培育学生的实验性艺术观念，教师不一定非要让学生接触具备实验性艺术特征的版画，因为这类

作品相对而言只占少数,将其用作日后的创作教学材料更加适合。考虑到艺术的互通性,教师可以通过让学生接触其他领域中的实验性艺术作品来培育其相应的艺术理念与创作精神。

比方说,教师可以利用网络信息技术的便利来给学生推送一些具有代表性的实验性美术作品,并从广义的实验性艺术层面引进这些作品,即包含前卫艺术和先锋艺术。教师可以在班级群或线上学习平台给学生推送莫奈、梵高、达利、库尔贝和透纳等画家的作品,作品的推送顺序可以按照画派类别,也可以按照绘画的历史发展时间线。在每部作品中,都要从实验性艺术的角度附上介绍,包括作品中创作思想、表达内容以及绘画手法上的实验性。再比如,当今学生所听的歌曲基本都是流行歌,音乐表达形式过于单调,教师可以在课堂上利用空闲时间给学生播放 yes、Pink Floyd、yes 以及 Led Zeppelin 等摇滚乐队的歌,从而革新学生对音乐的认识,加固学生的实验性艺术理念。

(二) 引导学生在版画创作中创新

为了让学生在版画创作中能够贯彻落实实验性艺术理念,教师就要对学生进行必要的引导。虽然实验性艺术所体现的是一种实验精神和创新精神,但是这并不意味着教师应对学生放任不管,让学生在完全独立的状态下进行全新形式的版画创作,误认为这样才算切切实实地锻炼学生在版画创作上的实验能力。教师要明确,实验性艺术的难度非同小可,其并非凭借无边无际的想象力就可以一挥而就。既然是艺术创作,就必须能展现出美、思想和情感,而这是要依托于创作者的能力的。就像在文学领域中,让一个深谙传统现实主义创作机理的作家去写一部意识流小说,其很可能会跌落神坛。所以,教师必须要善于引导学生。

在版画创作中,版是非常重要的一个元素。选取何物作为版,关乎着版画的美与艺术表现力。在实验性艺术理念的指导下,学生既要敢于突破常规,又不能滥用想象力。教师可以引导学生利用宣纸纸浆的可塑性能来进行创作,用不同纸质在其上进行拼贴,从而拓展版画创作的形式。或者,教师可以引导学生利用电锯或电钻等电动装置在木板上进行创作,留下具有特殊性的痕迹,以表达强烈的心理感受。版的印刷在版画创作中同样是非常重要的元素,教师可以引导学生在皮肤或衣服上涂抹油脂,利用人体压留的方式来留下人体印痕,或利用水性颜料来进行版画印刷,从而表达出不同的艺术含义,增强版画创作的实验性和独特性。

(三) 加强对作品中实验性的考察

为了能让学生在版画创作中践行实验性艺术理念,教师还需要加强对学生相应方面的考察。对于学生而言,要从传统的版画创作形式和框架中脱离出来,实非易事。大部分学生可能在一开始会受到实验性艺术名家作品的视觉冲击和心灵震荡而对实验性艺术及其在版画创作中的应用产生浓厚的兴趣,但这种心血来潮的情绪会在创作中慢慢消解掉,因为要进行实验性版画艺术创作是困难的事情,学生的想象通常难以落地开花,其实验性思想会受到版画技艺、材料和客观规律的局限性而遭到遏制。这时,不少学生就会气馁,对实验性艺术作品就只能望洋兴叹,可望而不可即,并逐渐丧失在版画创作中践行实验性艺术理念的信心和意念。

对此,教师就要采取加强考察的方式来对学生形成良性的压力和监督作用,以推动学生在版画创作中践行实验性艺术理念。在给

学生布置版画创作任务时,教师可以增加一些硬性要求,比如不能利用刀和化学药品去进行雕刻或蚀刻。这样就会促使学生对刻画的用具进行开创性的思索,并付诸实践。在课程考试中,教师也要增强对学生作品实验性的考察。对于那些实验性强的作品,所给予的分数就更高。在课程开始之际,教师就要将这个考试评分标准公布给学生,从而给学生带来一定的压力和推动力,使其在平日的版画创作学习中能够重视对实验性艺术理论的学习与实践创作练习,继而逐步促进学生在版画创作上的实验能力的提升。

四、基于实验性艺术的版画创作教学中的注意事项

在基于实验性艺术理念所开展的版画创作教学中,教师应当注意以下两个方面的问题。首先,要规范学生的思想,切勿使学生进入实验性即为无章法的误区。由于实验性艺术理念要求艺术创作者解放思想,突破常规,有的学生就容易在此方向走得太远,忽视了版画创作传统技艺的意义与重要性,并借实验性艺术而疏懒于对版画创作基本功的练习。对此,教师必须要严加督导学生,更正其对实验性艺术的误解。其次,教师要关注学生的安全问题。有的学生为了突破版画创作常规,进行艺术实验,可能会使用一些危险的刻画用具,比如腐蚀性强的化学药剂,或者在未经练习的情况下贸然使用电钻进行雕刻。对于此类问题,教师必须要做好对学生的安全意识教育,以免学生为了进行版画艺术实验而损伤了身体。

五、结束语

综上所述,艺术创作不应拘泥于传统,创新是最为耀眼的艺术闪光点之一。对于从事艺术创作的人,必须要有创新、实验和革新的精神和意念。版画作为艺术形式的一种,也应当在实验性艺术潮流中开辟出一方天地。高校的版画创作课程的教师需要担当起责任,帮助学生迎来在艺术创作上的各方面突破,将实验性艺术理念贯彻到教学中。为此,教师应当培育学生的实验性艺术观念,引导学生在版画创作中创新,加强对作品中实验性的考察,从而达到理想的教学效果。

参考文献:

- [1] 陇艺梅.时代印痕 笃行致远——云南艺术学院版画学科发展述略[J].云南艺术学院学报,2022(02):91-93.
 - [2] 封华,郭浩原.形式与观念——实验艺术背景下的设计教学争议[J].佳木斯大学社会科学学报,2022,40(01):210-212+217.
 - [3] 李菲,苏静.数字媒介语境下版画与影像的融合性教学探究[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2022,19(06):157-160.
 - [4] 吕昊霖.从版画概念出发再识铜版美柔汀技法——在传统版种教学实践与创新中讨论[J].新美域,2022(05):148-150.
 - [5] 陈明强.泥性的玩味与实验精神——基于“手感”展览中陶瓷作品的思考[J].陶瓷研究,2021,36(05):61-63.
 - [6] 李馨.美术元素在高职院校版画创作教学中的应用——以山西本土文化中的美术元素为例[J].美与时代(中),2022(03):102-104.
 - [7] 王玺奥,李艳花.高校版画教学对学生艺术创作能力的培养探讨[J].产业与科技论坛,2022,21(01):114-115.
- 李寒竹 1989年,女,汉族,黑龙江,博士,中级美术师,单位:韩国庆一大学 研究方向:视觉传达设计;艺术设计