

职业本科美术专业版画类课程教学探索与应用

——以成都艺术职业大学版画类课程为例

盛海波 吴萍

成都艺术职业大学 四川 成都 610200

【摘要】：随着我国区域经济发展和产业结构调整，培养大批具有较高素质、有一定专业知识、有较强专业技能的应用型人才成为区域社会经济必然要求。职业本科教育就是为了满足社会对高素质技术技能型人才的需要而产生的一种教育模式。传统版画类课程在职业教育背景下，对实践环境、实践教学资源、教学软件、硬件条件都提出了新的要求，在此以职业本科美术教育为背景，阐述版画类课程在相关实践阶段的探索应用。

【关键词】：职业本科；美术专业；版画类课程；人才培养

Exploration and Application of printmaking course teaching for professional undergraduate fine arts major— Taking printmaking courses of Chengdu Art Vocational University as an example

Haibo Sheng, Ping Wu

Chengdu Vocational University of Art Sichuan Chengdu 610200

Abstract: With the development of regional economy and the adjustment of industrial structure in China, it is an inevitable requirement for regional social and economic development to cultivate a large number of applied talents with high quality, certain professional knowledge and strong professional skills. Vocational undergraduate education is a kind of educational mode to meet the needs of the society for high quality technical talents. Under the background of vocational education, traditional printmaking courses have put forward new requirements for practical environment, practical teaching resources, teaching software and hardware conditions. This paper, taking vocational undergraduate fine arts education as the background, expounds the exploration and application of printmaking courses in the relevant practical stage.

Keywords: Vocational bachelor degree; Fine Arts major; Printmaking courses; Cultivation of talents

成都艺术职业大学作为全国首批、四川省唯一一所职业本科大学，也是目前我国唯一一所艺术类职业本科大学。学校提出美术专业建设要以“强势画种单一突破，带动其他画种全面开花”的战略方针。在具体执行时，强调以职业本科美术专业版画类课程作为美术学院特色课程，本课程具有学科交叉、跨界融合特点，培养对象为美术类高层次技术技能型人才。在现有高校版画类课程应用性不强、实践环境相对封闭、实践教学资源整合不深、教学硬件、软件相对不足背景下，本专业积极开展版画类课程教学的探索与应用，以此来推动创新专业人才培养模式。同时，坚持学生是根本不动摇，教学是重中之重，一切的出发点就是以高质量教学促进学生的实践与创新，构建出以教学、创作与产业为一体的课程体系，满足四川在文化强省战略部署中对文化创意产业的迫切需求。现结合体会，浅谈自己对版画类课程教学的几点思考与教学实践体会。

1 明确课程标准，整合教学资源

版画类课程作为美术学院特色课程，主要包含黑白画、黑白木刻、套色木刻、版画创作课程。黑白画课程作为版画类课程的先导课程，主要对版画方向而言，除了木刻、丝网这样的版种语言训练之外，和绘画艺术相关的视觉训练、思维训练也

是不可或缺的基石，黑白画就是这样一门课程。众所周知，黑白是绘画的基础，也是版画的内在语言，在往后的学习和创作过程中起到关键作用。我们的黑白转换课程立足于绘画艺术本身，不拘泥于某种特定形式，学生将在十二周时间内进行从客观黑白到主观黑白的转变，最终达到黑白语言的自觉，步入自由的境地。我们不仅要教会他们熟练地运用黑白手法转换客观图像，也要让他们具备优秀的视觉判断力，并在转换过程中掌握形式思维方法，这在整个的版画教学体系中是非常重要的。而黑白木刻在本科的整个版画课程体系中更是专业核心课程，也是非常具有代表性的，并且是艺术性和实用性相当高的课程。在这门课程当中，我们主要还是通过理论讲授、实践操作等教学方式，让学生对黑白木刻的发展过程有一个全面的认识，再通过对黑白木刻的艺术特点和技艺技法的讲解，让学生基本掌握什么是木刻版画以及如何制作与创作。同时，我们也要和学生讨论当代黑白木刻版画的发展现状与未来展望，探讨木刻版画除了艺术价值以外，它的实用性与商业性该如何发展，在商业中如何体现创新等等。当然，在讨论创造与创新之前，关于黑白木刻的基本理论与技法知识是课堂之初就需要学生牢牢掌握的，例如掌握版材的选择、工具的运用和黑白木刻的画、刻、印的制作流程，培养学生对黑与白的敏感度，通

过对不同刀型的研究,不同刀法的运用,能够用刻刀熟练进行阴阳线的雕刻,使之产生粗细、疏密、强弱的变化,从而使画面产生黑、白、灰的构成关系,在这一过程当中,相信对于学生的创造性思维和观念的拓展都会有更大的帮助。套色木刻是木刻版画重要的表现形式之一,通过讲解课程性质、定位、特点和印刷原理,初步认识套色木刻的概念及理论,并熟练掌握套色木刻的技法和印刷流程。从技法的角度分为绝版套色和分版套色,从颜料属性的角度分为油印套色和水印套色,课程通过不同材料、技法的学习,强化学生色彩与刀触语言之间的关系以及材料、技法与艺术趣味的关系。总结不同套色木刻版技法的艺术规律和特点,达到熟练运用套色木刻艺术手段表现创作意图的目的。实践过程中强调制版印刷工艺流程的严谨性和秩序感,培养良好的工作习惯。版画创作这门课程是基于黑白画、黑白木刻、套色木刻后的综合实践课程,在先导课程中解决了黑白转换、版画的言语形式及特点,在掌握了黑白木刻、套色木刻技法的基础上,学生自主选择木刻形式,对学生在学习过程中掌握本专业的基础理论、基本知识和专业技能的综合水平考核。通过版画创作,我们能够对学生的专业能力和所学专业知识的应用进行考察和总结,鼓励学生将所学知识结合自身感悟应用在艺术创作实践中,并将这一过程进行再次判断,不断进行艺术的延伸与创新,最后有进一步的发展,为今后的产教融合奠定扎实的基础。在整个的学习过程当中,教师不断提高学生的想象力、创造力和对生活的感受力,通过合理科学的课程单元设置来训练学生的画面组织能力,事物的造型能力,充分掌握基础理论知识和技能,学生扎实的基础能力是一切创新的基础。掌握版画技法,加深对版画创作风格与技巧的理解,掌握理解版画造型、制版流程、刻板流程、印刷流程,创作方法等科学程序及规律,尤其是木版画的艺术语言的尝试和运用。

强大的教师团队是版画类课程在具体实践中的强有力保障,美术学院针对本课程特点精心整合教学资源,打造教学团队。版画课程教学团队现有教师8人,其中教授1人,副教授3人,讲师4人,其中博士1人、硕士6人,研究生及以上学历占比达80%,教学团队梯队建设合理。

2 改变传统美术教学课程结构,增加技能应用课程权重

对于一所职业本科院校,技能型与实践性人才的培养是重点。而对于在职业本科中美术人才的培养,首先应该进行对课程体系的全面优化,进行课程结构改变的同时,提高其应用型功能。职业本科人才培养方案总体按“平台+模块”的结构设置了课程体系,具体由通识教育平台、专业教育平台和若干课程模块构成。专业教育平台模块包含了专业基础、专业核心及专业应用三大模块。其中基础模块主要还是以学生的美术基本素质和能力为主,让学生更全面地掌握其中的基础知识,并能

够把理论转换为实践;而专业核心模块主要是在理论的基础上进行技能技法的训练,更多的是培养学生实践能力和创新意识,最后完成从教一学一创一产的进阶。最后专业应用模块是重点也是难点,前期都是它的准备工作,所谓的应用主要是指学生的就业,在面对职业岗位时,学生的各方面能力将会有一个全新的挑战,这更是对学生的实践能力提出了更高的要求。

针对以上问题,美术学院多次举办学院师生版画作品展,每位教师的作品都是针对各自的教学任务和不同的研究方向而进行,各种风格既保持和展现其独立的学术品格,又包容于整个学院教学研究的宽松环境当中,为学生提供了生动的多样化范本。

3 创建“REWM”模式,探索人才培养途径

职业本科美术教学的重点是培养理论知识与实践能力紧密结合、能够尽快融入具体工作实践的专门型专业人才。美术学院版画教学团队创建了模拟工作环境,强调学以致用,积极组织学生参加相关赛事和科研教研项目,以赛促教,整合优化教学资源,提高教学效果,培养学生从事基础美术教育的能力。经过多年的摸索与实践,版画教学团队教师创建版画类课程REWM创新性人才培养模式,由R(Routine Education 常规教学)、E(Exchange Academy Education 学术互访教学)、W(Workshop Education 工作坊教学)、M(Master Class 大师课程教学)等内容组成。该培养模式是一个以教学为根本,实践为平台,创新为驱动构建的融教学、研究、创作和实践为一体的创新人才孵化器。针对版画类课程教育教学和人才培养,依托单位通过特色鲜明的分类教学方式,在四年来的教学实践中不断延展并逐渐完善,取得了十分显著的教学成果。其中的学术互访、工作坊、大师课程等内容,是对常规教学方式的有效补充,活跃了“教”与“学”的思维,加快了信息互通。分阶段、有计划地开展的“走出去,请进来”的学术互访聚焦于版画国内、省内发展最前沿的一流学术机构与高校,一方面通过学术交流与技术合作,邀请一批国内、省内知名专家、学者定期到校进行学术访问、技术支持和专业培训;另一方面利用考察写生等方式派出优秀学生有针对性地赴国内、省内进行短期学习、接受技术培训,不断拓展视野、更新学科观念,掌握各种新方法和新技术;工作坊教学活动,是以作品创作为目标的短期集训,每个工作坊周期约半个月至两个月,能够尽快提升学生的创新能力,工作坊通过作品展览形式结业,检验整体学习效果;针对技术平台、应用技巧和特殊作品形态开展的大师课程教学,促进学生去了解新技术、掌握新技能,适应“大版画”概念下版画艺术的发展趋势。

在国内重大比赛中获奖的十余件作品,几乎都是不同的学术互访、工作坊和大师课程教学等非常规教学的结果,这就足以证明“REWM”模式对版画类课程创新性人才培养的可行性。

4 利用专业设施, 满足教学需求

版画艺术是借助于印刷手段创作的间接性艺术种类, 为集技术性、工艺性、艺术性为一体的特殊画种, 版画一般直接性绘画在制作程序中有着不同的特性, 从一定程度上讲, 版画的创作与教学依赖于版画实训室的条件, 版画实训室的建设与丰富也成为各大美术类院校的关注点之一。长期以来, 各职业本科院校所开设的版画课程较为单一, 实训室建设相对落后, 只能开展木刻版画的课程, 条件较好者, 只有铜版工作室和丝网工作室, 无法满足版画类课程教学及创作需要。依托学校贯彻科学发展观, 成都艺术职业大学美术学院版画专业是我国职业类高等教育最高的版画教学与创作机构, 为适应版画类课程的专业技术特点, 建立有五个高规格的版画工作室, 包括“木版画实训室”“铜版画实训室”“丝网版画实训室”“石版画实训室”和综合版工作室, 配备有石板印刷机、铜版印刷机、丝网版画印刷机、木板印刷机等一流的硬件设备, 能够满足教学、研究和创作的高端需求。版画实训室主要承担版画类课程: 黑白木刻技法、套色木刻技法、丝网版画技法、铜版画技法和综合版画技法等课程, 所有实训室均向学生开放, 为学生提供相关的设施设备和各种实验条件, 帮助学生解决在学习、研究、实践和创作中遇到的技术难题。美术专业版画类课程利用现有实训室在本专业学生中开出专业实训课程全面, 实训课程设置科学合理, 实训的教学大纲、实训项目开出记录等教学文件规范齐备, 所有版画类实训类课程均能按大纲执行, 课程开出率100%。实训室配备有专职及兼职实训室管理员, 进行设备和用品使用登记与维护, 保证了设备的使用率与完好率, 为实践教学提供了物质保障, 完全能保证美术专业实训项目的正常开出。目前已利用版画实训室石板机、木版机、铜版机和丝网印刷机完成了100余幅版画作品的实践教学, 并参加省内外各项展览, 入选60余项。

5 构建理论与实践相结合、校内与校外实训相结合的平台并予以支撑

职业本科教育, 即本科职业教育, 是相对于普通本科教育, 指本科层次职业教育, 是对我国职业教育的本科层次的补充, 职业本科试点建设不同于普通应用型大学建设。介于这种背景

参考文献:

- [1] 宋冬梅, 郭庆文. 浅谈版画基础课创新与版画工作室建设[J]. 美术教育, 2011, (5).
- [2] 刘红红. 应用型本科美术教学模式创新探索[J]. 中国教育报, 2021, (5).
- [3] 邱岩峰, 汪远祥, 王爽. 论高校师范类美术专业教师教学及实践能力的提升[J]. 艺术教育, 2021, (11).

基金项目: 本文为成都艺术职业大学版画艺术创作科研创新团队研究成果, 项目编号: 2021KYCXCD02

之下, 职业本科美术专业版画类课程的实践教学应突破以往实践环境相对封闭的局限, 学院教学活动和与企业需求相脱轨的问题, 通过资源整合, 形成课堂、企业、行业相结合的平台。美术学院学院版画课程的专业教师应和社会企业进行更多的沟通, 将部分课程实习以及阶段实习或者毕业实习放在企业来进行。与此同时, 由于教学设备相较社会机构具有一定限制性, 教学实训基地难以承担较为新型的实训任务, 学院领导积极和企业负责人进行对接, 从而实现教学工作和社会资源的有效结合, 能让学生了解版画艺术创作的现状, 适应艺术市场要求, 同时也减少了学生毕业后进入岗位前的就业成本和学习成本。基于这个平台构建, 以专业实训室为基础平台、以校内实训基地为演练平台、以校内和校外相结合的实训基地为创新平台, 构建版画课程教学体系的三级递进平台支撑。

美术学院根据职业本科人才培养的目标需求, 先后与新津区政府、青神县政府、四川天府新区管委会、新津区文化馆、四川巴蜀画派文化产业集团、四川省艺术品产业协会、成都市郫都区美术家协会、成都市一品天下书画院、成都市蓝顶美术馆、四川文轩艺术投资管理有限公司、四川同心文化艺术院、四川省乡村振兴诗书画院、成都市非凡美学教育咨询有限公司、成都秒象为意文化传播有限公司等政府、行业、学校、企业共计39所校外实习实训基地建立了校企合作关系, 并签订了合作协议。实训基地可容纳学生量在100至300人之间, 实训条件可以充分满足美术专业版画类课程实践教学任务。

美术专业版画类课程借助专业教学实训室与校外实训基地建立了良好的合作关系, 与实训基地通过展览、美术创作、学术交流、文创产品设计与制作、网络新媒体艺术推广等方式建立合作项目。同时校内外实训基地作为教师实习提高的基础, 多名教师在校外实训基地进行了调研学习, 增强了教师的实践能力, 对提高教学效果起到了很好的促进作用。这些实习实训基地的建立, 使学生有了更多的实践机会, 在提高了综合素养的同时, 也增强了自身的竞争力, 不仅满足了本专业实践教学的需要, 还为企业拓宽了对人才选拔的渠道, 同时, 企业的要求与选拔能够进一步去影响学生提高实践能力和创作能力。