

浅谈将版画艺术融入学前教育专业美术教学中的几点思考

周朝元

黑龙江农垦职业学院

摘要: 版画作为一个综合性艺术门类,是绘画与手工的综合体,无论从制作方法到作品效果的表现,都非常适合运用于学前教育专业的美术教学当中。不仅可以培养学生的观察能力、动手能力,而且还可以丰富想象能力、思维能力,对学生个人艺术修养的提升以及综合素质的全面发展都有着重要作用。本文主要探讨学前教育专业美术教学中版画课程的应用意义,以及如何促进学生美术修养的提升。

关键词: 版画; 学前教育专业; 美术

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.06.156

引言

作为世界四大美学艺术教育体系门类之一的版画,以其多样的制作方式和独特的美感一直以来都备受人们的喜爱和推崇,它不受身份、职业甚至绘画水平的限制,向世人敞开博爱的怀抱,只要喜欢,每个人都是艺术家,都可以运用手中的刀、笔等工具在木板、石板、金属板、纸板、吹塑板等材料上尽情创作,再通过印刷来完成属于自己独有的艺术作品。正因为它的独特之处,早在20世纪,我国中小学以及幼儿园就已经将版画这门艺术形式融入了日常的美术教学中。而对于一直注重培养动手能力和审美能力的高职院校学前教育专业来说,开设版画类课程的却少之又少,无论从学生美术技能培养的角度出发,还是着眼于学生未来的就业发展,都应当将版画艺术融入日常的美术教学之中,并以所学的绘画技能、手工技能为基础,综合运用到版画的创作学习中,进而大幅度提升美术教学的整体质量,同时也能大幅度增强学生的艺术创造力和审美能力。

一、版画的历史悠久艺术语言丰富

(一) 版画概述

1、版画是视觉艺术的一个重要门类,广义的版画还包括在印刷工业化以前所印制的图案图形,它们也普遍具有版画性质。而在当代,版画的概念主要是指创作者通过构思、创作并制版和印刷而产生的艺术品。再具体点说,就是以刀或化学药品等工具在木、石、麻胶、铜、锌等材料版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图画。

关于版画的起源,说法不一,但对于中国传统版画的起源来说,现存我国最早且有款刻年月的要数“咸通”本《金刚般若波罗密经》卷首图,根据题记,作于公元868年。尽管后期也有出土的版画早于“咸通”本上百年,但由于没有款可年月而不被公认。中国传统版画发展到了宋元时期刻本章法更加完善,同一时期的辽代套色漏印彩色版《南无释迦牟尼佛像》是我国发现的最早的彩色套印版画,在世界文化史上有极其重要的地

位。在宋代还出现了铜版印刷,出于实用需要,多用于广告和纸币的印制。此外,还有元代的“平话”刻本,它是我国连环版画的前身。到了明代,木刻印刷术传入欧洲并得以传承和发展,也就是在明清两朝时期,我国木刻版画进入了高峰时期,出现了各种流派,创作出大量优秀作品,版刻创作呈现出欣欣向荣的局面。这一时期,版画不仅用作书籍插图,而且也用于画家传授画法的“画谱”、文人雅士的“笺纸”、制墨名家的“墨谱”,以及民间娱乐用的“酒牌”。到了19世纪中期,产生了新的木刻艺术,被称作“创作版画”,作品的绘制、雕刻、印刷均由一人完成,作者以刀代笔,以木为纸,不仅能更好的表达自己的创作意图,形成连贯的艺术风格,同时也大大节省了创作的时间。

说到“创作版画”不得不提及“中国新兴版画运动”,我国的创作版画开始于20世纪30年代,也被称作“新兴版画运动”,它不是中国传统版画的延续和改良,而是继五四新文化运动以后在鲁迅先生近十年不遗余力的亲自倡导和推广下发展起来的。直到抗日战争暴发,创作版画进入了它的黄金期,充分发挥了它的艺术批判性和战斗性,成了有力的宣传工具和反对帝国主义侵略、争取民族解放的斗争武器。

中华人民共和国成立以后,版画的发展进入了新的历史时期,中国的版画教育教学也逐渐正规化,涌现出了无数优秀的艺术家,中国版画艺术也融入了国际艺术的大舞台,版画创作从内容到形式,从理念到技法,都得到了极大的发展,继承传统的同时也学习借鉴了西方版画的先进技术,材料不再一成不变,种类也是更加丰富多彩,如按照不同的制版板材可分为木版画、铜版画、石版画、丝网版画、纸版画以及其他版画;按照印刷方式不同可分为:凹印版画、凸印版画、平印版画、漏印版画;按照用色又可分为:单色版画、套色版画;按照刻法还可分为:阳刻、阴刻。丰富多样的创作手法让每个喜爱版画的人都可以亲身体验,下至幼儿园的小

朋友，上到专业的版画创作者，大家都可以根据需要和自身的能力选择一种适合自己的方式进行艺术创作，版画艺术无疑成了一种成本低廉，效果显著的感受艺术的途径和美育教育手段。

（二）北大荒版画

说起版画，不能不提及“北大荒版画”。它是特定历史条件下产生的艺术瑰宝，也是北大荒珍贵的遗产，作为当代中国木刻版画的杰出代表和黑龙江省著名文化品牌，自20世纪50年代末兴起，至今已走过了半个多世纪的艺术发展历程。其作品风貌之独特，成果之繁硕，在中国版画史上占有突出地位。纵观中国美术史，尤其是版画史，作为黑土文化的代表，北大荒版画不仅彰显了时代特征，同时也以它旺盛的艺术生命力在中国光辉灿烂的历史文化上留下了浓墨重彩的一笔，为黑龙江文化大省建设做出了不可磨灭的贡献。

北大荒版画以北大荒的自然风光与北大荒人的生活劳作为主，将人们精神内涵的感染力与审美愉悦性贯通融合，采用层压胶合板作为木面木刻版材，大幅度增加画面尺度的同时，也令观赏者感受到更加强劲的视觉冲击力，通过浓烈、明快、醒目的艺术风格，使刚健有力的刀法与油墨所形成的厚重质感浑然天成。彻底改变了我国木刻以黑白为主要色彩的艺术表现手法，开创了我国现代创作版画风格流派的新格局。运用更丰富多彩的颜色增强了套色版画的艺术感染力同时，也将“艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献”的北大荒精神融入朴素的木刻画中，真实纪录了将北大荒开辟成中国大粮仓的史诗画面。

时至今日，“北大荒版画”的活力不减当年，无数传承人遍布垦区内外，他们中一部分成了专业的版画艺术家，还有一部分在中小学和大学从事着美术教育工作，为垦区内外培养了大批的版画创作及版画教育人才，同时也为龙江中小学版画教育的普及做出了突出贡献。

二、学习版画艺术对于学前教育专业学生的意义

（一）促进学生观察力和探索能力的培养

对于学前教育专业学生来说，不仅要有良好的职业道德、健全的人格以及扎实的教育理论，同时还要具备熟练的专业技能和一定的艺术修养。在技能与艺术修养培养过程中，观察力和探索能力是至关重要的。心理学家巴甫洛夫在他的研究院门口的石碑上刻下了“观察、观察、再观察”的铭句，可见，观察力对于学生来说有多重要，加之教师的启发可以帮助学生更好的进行作品创作，进而提升他们对美术学习的兴趣与热情。所以，作为美术教师的我们更应当高度注重学生观察能力的培养与提高。

版画的整个制作过程是绘画技能与手工技能的结

合，其中每一项都离不开观察与探索，每一张作品也都是在观察与探索的基础上完成的再创造。版画课程的开设能很好的锻炼和提升学生的观察力，当他们把观察到的事物以版画作品的形式表现出来时，同时也是手与脑相互配合的过程，整个过程是在自身理解、感知的基础上，从不同角度去观察、设计，再通过雕刻、印刷最终呈现出来的。

（二）激发学生对美术学习的兴趣和艺术创造力

马斯洛认为创造性是每个人与生俱来的。而在这个科技高度发达手机几乎掌控一切的时代里，学生将过多的时间花在了网络和娱乐上，此时培养学生的学习兴趣和艺术创造力就变得尤为重要。

版画课程与我们传统意义上的美术课不同，在不同种类的版画制作过程中，学生能够接触到各类制作材料和工具，在制版和用色时感受它们的不同特性，甚至可以利用这些特性发挥自己的想象力、创造力制作出不同效果的作品，体验版画所带来的乐趣和艺术之美。学前教育专业的学生正是创造力发展的巅峰时期，而将来工作后所教授的幼儿也正处于创造力的启蒙阶段，这两个重要时期必需要好好把握，教师一定要利用各种先进的教学手段和教学方法吸引学生的注意力，激发学生的兴趣和求知欲，引导他们学会用版画语言传达自己的真实感受，进而获得创造力的提升和对美术学习的持久兴趣。

（三）操作简单多样易于儿童学习

版画的创作过程具有很强的活动性和趣味性，它不仅很受成人喜爱，而且在儿童美术教学中也能很好的调动他们的学习兴趣，使其在活动中感受美术创作方法多样性和趣味性所带来的喜悦。尽管儿童在这一时期臂力较弱，也不具备手腕和手指精准的契合度，对概念和理论知识的理解也较模糊，感觉比较笼统。但往往就是这些所谓的不足之处会形成画、刻、印全过程中诸多偶然效果，也正是这些偶然的因素使得儿童版画产生了一种天真稚拙、纯朴自然的童趣，这是我们成人版画以及其他画种都难以模仿到的。所以，版画教学非常适合在学前教育专业美术课中开设。

三、版画艺术在学前教育专业教学过程中的运用

（一）主要教学内容及实施办法

1. 版画发展史及作品赏析课

尽管版画是一门以实践为主的课程，但发展史也是版画艺术学习过程中不可分割的一部分，没有了这部分，版画艺术的学习也不再完整。通过对其历史的学习可以让学生更好的了解版画的发展演变的过程，对于中国传统文化的传承以及后期的实践操作起到积极的作用，同时也更易于学生在实践中对工具材料使用方法的理解。

由于版画的种类较多,诸如铜版画、石版画、丝网版画等因工具材料和制作方法的专业性太强,不易于学前专业学生学习和操作,但是这些又是了解版画艺术不可缺少的一部分,所以可以通过作品赏析和制作过程观摩的方式让学生来学习,以扩充他们的知识面。

2. 实物版画的学习

实物版画顾名思义就是以生活中常见的具有漂亮外形轮廓和清晰纹理的各种实物为材料(如布头、粗纹纸张、植物叶片、蔬果外皮等),通过剪裁、拼接的手段进行加工,再组合成图案,然后再滚上相应的颜色的油墨,最后附上纸张,通过按压、模压的方式使实物图案的外形和纹理呈现在纸上形成的印画作品。整个制作过程也是玩的过程,儿童会非常感兴趣,也符合幼儿的特点。从画稿的设计与创作,到材料的搜集和利用,也是一个发现美和创造美的过程。通过实物版画制作实践,学生对版画会产生极大的兴趣,同时也消除对版画的陌生感和神秘感,在近似游戏的制作过程中,学生也逐渐感受到版画的制作规律和独特的艺术魅力。

3. 纸版画的学习

纸版画是以各种薄厚、质地、纹理不同的纸张为材料,通过剪贴、刀刻、手撕、揉折等方式进行加工,再经过上色拓印或漏印形成的画作。纸版画具有操作简单,材料易于搜集,作品容易出效果,表现力比较丰富的特点。同时,根据制版方法和印刷原理不同,可以做成剪贴纸版画、凸版纸版画、凹版纸版画、漏印纸板画等。

4. 吹塑纸版画的学习

吹塑纸版画算是比较接近于木刻版画的一种,它以吹塑纸作为底版材料,以铅笔、圆珠笔、梳子等工具代刀,通过刻、划、剪、撕、镂等方法对版面进行处理,然后上色拓印成画。它的制作方法同样简单方便,在吸收和简化传统版画制作方法的同时也保持了版画独特的艺术魅力与个性之美,在线条流畅度、画面肌理效果等方面都有不俗的表现,而且具有强烈的装饰感。在颜料的选择上,经常使用水粉进行印制,因其颜色鲜艳、覆盖能力强且干燥时间段的特点,使得整个创作过程变得更加简单而轻松,因此非常适合学前教育专业学生进行深入学习。

5. 综合版版画的学习

综合版版画是近些年版画界比较流行的一种新兴的版画种类,是将各种天然和人工的材料组合在一个版面上制成的版画,它实现了多种材料综合,多种技法综合,与传统单一的版画形式相比,综合版画具有独特的版画语言,经过剪、刻、撕、贴、揉等手段制作母版,在印制过程中,由于母版材料的差异而产生的印痕也千姿百态,变化无穷,使得综合版版画具有自由开放,材料多样、技法灵活、印痕效果丰富的特性,学生在印制

过程中体会材料的特性,感受意想不到的效果所带来的惊喜。

6. 木刻版画的学习

木刻版画与前面所提到的几种版画形式相比可以算是传统意义上的版画,它运用专业的木刻刀在实木材料、层压胶合板材上进行创作,雕刻技法多样,印制方法考究,对于幼儿来说具有一定的难度和危险性,所以可将其作为学前教育专业学生的选修内容来开设,让具有一定绘画创作能力的学生进行选修,进而实现分层教学。

(二) 创新教学方法和教学理念的培养

对于学前教育专业学生来说,未来服务主体是新时代幼儿,要想将美术实践落到实处,除了要熟练掌握教学技能和教学方法之外,还要有创新的理念,这是学前教育专业学生的必备能力,在美术教学活动中,不能只局限于书本上的知识,要构建自己的教育框架,钻研先进的教学方法,这也是实现现代教育教学不断提升和发展的必要手段。因此,学前教育专业学生需要具有创新思维和创新意识,从而在今后的美术教学工作中不断创新教学方法和教学理念,为培养创新型、综合型人才奠定基础。

(三) 打造名师团队,注重自身提升

版画艺术在整个发展过程中都在不断地发展和进步,既有优秀传统的继承,也有新形式的创新,这也是它始终在发展,不断在进步的原因。作为版画艺术的传播者,我们没有理由停住脚步,更应当经常的审视自己,不断的学习和提升,通过外出培训、岗位实践、自修学习等方式提高自身的业务水平和专业素养,进而打造一支业务精湛,能够满足学生版画学习需求的教师团队,同时,通过日常教学和丰富多彩的课外、校外艺术活动来将版画技艺传承下去,将北大荒版画艺术传承下去,让北大荒精神不断地发扬光大。

结语

版画作为我国优秀的传统艺术门类,在整个艺术发展史上有着浓墨重彩的一笔,它自由多样的形式种类和丰富的表现技法,使得它非常适合在学前教育专业美术教学活动中开展,对提高学生的动手能力、提升美术素养具有重要的意义。围绕版画而开展的多元美术教学也为学前教育专业学生毕业后走上工作岗位奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] 张云翔. 鲁迅倡导的新兴木刻对抗战版画的历史作用[J]. 北华大学学报(社会科学版), 2018, 19(06): 59-62.
- [2] 刘潇湘. 论版画在学前教育专业美术课中的运用[J]. 艺术科技, 2013, 26(06): 331