

# 作为媒介和形式的版画在初中美术教学中的设计与开发

张效敏

(贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市黔南民族师范学院)

**[摘要]**在核心素养倡导下,培养学生的综合能力已受到社会各界人士的广泛关注,中学美术教材中的内容也趋向于综合化的呈现。本文从贵州省都匀市中学美术版画教学现状出发,阐述作为媒介和形式的版画与浙江省人民美术出版社教材的内容进行设计与开发,为中学美术版画教学提供一定的参考价值。

**[关键词]**版画; 初中美术; 课程开发

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.098

2011年中华人民共和国教育部制定的《义务教育美术课程标准(2011年版)》(以下简称美术课程标准)以学习方式划分美术学习领域,分为“造型·表现”“设计·应用”“欣赏·评述”和“综合·探索”四个学习领域<sup>[1]</sup>。版画在美术课程标准中的“造型表现”学习领域中作为学习活动建议被提及,在“欣赏·评述”学习领域中作为评价要点被罗列,要求学生了解版画的基本语言和表现方法,能够识别版画艺术作品。但贵州省都匀市因学校条件、教师能力、家长态度、课程安排等多方面因素的影响,导致教学情况不容乐观。如:学校教室数量有限、教具准备不完善、刀具无法带入课堂等原因,学生无法在课堂中开展丰富的活动;教师培训版画机会较少、学校版画氛围不浓厚;家长态度淡然,对于美术课程重视程度不高,认为文化课才是升学的关键;课程安排不合理、社团活动不丰富、学习兴趣不浓厚等问题。基于此,依据美术课程标准和浙江省人民美术出版社教材为载体,设计适合初中生的版画课程,探究版画与各学习领域融合创新具有重要的现实意义。

## 一、版画内容设计与开发可行性分析

(一)基于美术课程标准分析,版画内容有利于课程的设计与开发

作为媒介和形式的版画与各学习领域内容相融合,有利于学生得到全面的发展。“造型·表现”学习领域中造型指的是以表达个人的情感和思想为目的的造型,表现是通过多种媒介进行美术创作来传达观念、情感的过程<sup>[2]</sup>。学习版画不仅仅是技法的掌握,而是通过版画艺术语言如线条变化、黑白转换、材料肌理等艺术特性,来培养学生情感观念的表达;“设计·应用”学习领域最突出的特征是功能性、实用性、创新性等方面,通过版画思维融入设计创作,制作出具有实用性、艺术感的作品;通过“欣赏·评述”学习领域,使学生深入探索版画作品的思想内涵、风格特征,获得多方面的感受和认知,从而提升学生的欣赏水平;在“综合·探索”学习领域中,将版画融入美术各学习领域、与其他学科相结合、与现实社会相联系,提高学生的综合能力,达到深入学习的目的。

(二)基于浙江省人民美术出版社教材分析,版画内容有利于课程的创新

贵州省都匀市各中学均采用浙江省人民美术出版社教材,教材依据义务教育美术课程标准进行编制,内容紧密结

合课程标准的要求,版画的相关教学内容也始终贯穿于美术教材中。如在“造型·表现”学习领域,需要学生掌握版画的制作方法;在“设计·应用”学习领域,涉及版画的黑白形式语言转换;在“欣赏·评述”学习领域,领悟烽火岁月时期版画的革命精神;在“综合·探索”学习领域,尝试制作传统版画一年画;在跨学科领域中,选取数幅埃舍尔版画作品,画面中呈现了数学的匀称、精确、规则、循序等特性,展现了版画与数学、视觉形象语言的融合,有利于训练学生的图形思维能力,拓展直观想象空间。

## 二、版画内容设计与开发的优势

### (1) 版画所具备的优势

版画作为古老的艺术形式,兴起于唐代;在明清时作为插图广泛盛行;在新兴木刻运动背景下,版画作为一种文化武器,被推到高峰。因此,版画具有较高的审美价值和文化内涵,作为优秀的传统艺术值得学生继承和弘扬。版画的本体语言是由版材上的印痕所体现,运用版种、肌理和色彩所构成的视觉语言符号,有利于学生对于版画的深度了解和学习。通过画、刻、印等多种步骤,促使学生在制版中进行思考,培养概括、归纳和逻辑的思维能力。版画具备材料多样性的特点,因学校不允许学生带刻刀进入教室,工具需选取其他可替代媒介开展版画课程,就涉及综合材料的探索。学生在真实的学习情境中,开展材料实验的探究性学习,解决版画课程受限的现状,有利于培养学生解决复杂问题的能力。

### (2) 版画内容融合的优势

美术课程具有人文性、视觉性、实践性、愉悦性<sup>[3]</sup>,利用版画艺术性与应用性特点进行课程融合,具有切实可行的意义。在版画作品中,体会文化的丰富性与多样性,欣赏和尊重不同时代和文化的版画作品,关注生活中的美术现象,培养学生的人文精神。在版画学习中,积累视觉、触觉和其他感官的经验,发展感知能力、形象思维能力、表达和交流能力。在版画制作中,运用传统刀法或综合材料进行创作,学生自由的抒发情感,表达个性和创意,在实验性与新鲜感中发展想象力和实践能力,激发学生的创作兴趣。教师通过课程整合,将版画作为一种媒介和形式与四个学习领域结合起来互为补充,改变当前专业知识体系单一的不合理现象,提高学生对于作品的自信心和满足感。以版画为切入点,通过欣赏版画作品,打开学生的想象力,在设计中得以应用,

在探索与展示评价中得以成长。

### 三、利用版画特点设计与开发课程

1. 利用版画语言魅力。通过观察、认识与理解线条、肌理等基本造型元素，对各种美术媒材进行探索及实验。通过画、印、刻等步骤进行制作，在制作过程中逐一领会造型的要点。

(1) 线条感。如七年级上册《手绘学习笔记》作业重在体验线条的描绘，学生通过版面的制作与印痕呈现，直观感受颜色变化与线条的多样性。对于线条层次，教师可充分利用版画油墨量与印刷技法控制作品颜色的深浅，使学生的直观感受到颜色层次的变化；对于线条疏密，可采用绝版木刻表现，学生可以在制作过程中不断感受线条层次的变化；利用圆刀、角刀、平刀呈现画面形式语言的多样性。教材中的图例呈现出不同线条所绘制的云朵，学生只能选取一种表现方式进行练习，而作为媒介和形式的版画可以在刻制与印刷的过程中都逐一领会，加深学生对于线条的深度学习。教材中列举伊莱恩·布鲁斯用单纯的黑线表现树林，梵高用扭曲的线条表现向上生长的树。只对比了画面中单一直线与曲线的差异，而版画线条语言表现力更加丰富，直观。在教学中，展现艺术家赵延年、康宁的线刻作品，学生充分领会单一线条与多形式线条融合所带来的不同画面效果和震撼人心的情感表达。

(2) 复数性。将版画的形式语言运用到产品设计中，通过成品实现绘画、设计到应用的转换。在七年级上册《手绘图表》一课中，要求制作学习日程示意图。学生可以利用版画媒介制作小印章拓印在日程表中，增加学习成就感和画面趣味性。通过不同颜色的油墨，增加画面层次，培养学生的色彩感知与搭配能力，使枯燥的数据和复杂的内容变得生动、有趣。在第四课时《生活中的纹样》，要求采用不同的骨式设计连续纹样。学生可以通过版画为媒介，利用版画的复数性特点，进行元素重组。在短时间内观察到多种排列方式，呈现效果独特且有趣，可以达到深入学习的效果。如七年级下册《标志设计》要求学习制作一个标志，作业可以设置为设计一个属于自己徽章，将实用性与学生的兴趣紧密相连，学生的投入更加充沛。通过版画制作技法与设计草图进行结合，通过制作印章，既彰显学生个性又发扬版画艺术。

2. 利用版画肌理特点。如八年级上册《巧用身边的材料》制作不同效果的画面。学生在本课感受肌理时，可以通过版画的媒介和形式印刷更加直接的观察材料的痕迹。八年级下册《让世界更美好》，以保护环境为主题从不同的美术表现语言入手，教材中呈现古墓被盗伐后拓印树桩截面的图例，拓印实物体现了利用版画印痕提供记录和收藏的价值。通过教师引导，可以打破学生固定思维的现状，使学生在日常生活中将版画的属性进行综合应用。

3. 利用版画收藏价值。如八年级上册《老师，您好》通过绝版木刻的形式制作独一无二的版画贺卡，可以用来收藏与留念。在本课中启发学生巧用版画的特性，制作精美版画

作品，赠予他人，使得育人理念得以发展。九年级下册《美术欣赏与收藏》，了解其背后的文化价值，通过拓印制作收藏卡并给予赠送，可以加强学生之间沟通与交流，增进人际关系。

4. 利用版画作品鉴赏。通过版画历史题材，了解美术作品的主题、形式与风格，知道重要的版画家和美术作品，初步形成审美判断能力，并融入贵州红色革命精神，对学生进行情感教育。如七年级下册《红色记忆》，欣赏革命历史题材美术作品，感知中国革命历史。新兴木刻运动产生的背景和革命历史题材息息相关，从版画作品中可以深刻领会到历史的宏伟、英雄的不屈；九年级上册《烽火岁月中的版画》了解版画在当时的作用和兴起的原因，结合贵州地区丰富的红色革命历史事件，培养学生的社会责任感和历史使命感。欣赏版画作品，了解创作特点，感受版画语言的不同魅力。

5. 利用版画内容探索。“综合·探索”学习领域主要涉及美术与各学习领域的联系、美术与其他学科的联系、美术与现实社会的联系。将版画作为一种媒介和形式进行探究式的美术活动，并以各种形式展现学习成果。在教学过程中激发学生的探索欲，体验作品成果带来的愉悦与成功感。如八年级上册《土特产包装设计》，选取都匀市当地毛尖绿茶，制作包装设计，激发学生热爱家乡的情感。通过绘画草图、设计产品、印刷包装，在探究式学习的过程中避免了作业流于形式。七年级下册《鲁迅与美术》与语文课、历史课相关联，通过了解鲁迅与美术的关系，欣赏鲁迅先生在封面设计以及版画上的贡献，深入认识新兴木刻运动的兴起及相关艺术家的版画作品。

综上所述，由于多方面因素的影响，版画课程难以照常实施，单课时授课难以达到教学目标。将版画作为一种媒介和形式与各学习领域内容进行设计与开发，达到深入学习的目的。学校美术教育不是培养专业艺术家，而是培养学生的综合能力。因此，通过课程整合，将所学的版画知识与技能灵活运用到实际生活中，不断提高学生的自信心，发扬学生的个性，实现版画艺术的传承和发展。

### 参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部制定. 义务教育美术课程标准[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011.
- [2] 中华人民共和国教育部制定. 义务教育美术课程标准[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011.
- [3] 中华人民共和国教育部制定. 义务教育美术课程标准[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011.
- [4] 尹少淳. 美术核心素养大家谈[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2018.
- [5] 钱初熹. 美术教育理论与方法(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.

基金项目: 课程资源开发视域下都匀市中学美术版画教学创新与实践21yjszc069.