

传统木版年画艺术引入高校美术教育的探讨

姚睿 彭代森

昭通学院艺术学院

DOI:10.12238/er.v5i2.4517

[摘要] 本文研究的主要目的是明确新时代高校美术教育现状下,其内涵丰富传统木板年画艺术的重要性。通过对其中存在的主要问题提出优化方案和解决策略,来提升新时代高校美术教育教学的质量与传统木板年画艺术教学,进而推动我国教育事业的创新发展。此次研究选用的是文献研究法,通过对相应文献的查找,为文章的分析提供一些理论基础。通过文章的研究分析得知,高校美术的传统木板年画艺术改革应从“美术+中国”、“美术+创新”、“美术+实践”等几方面入手,探求如何使新时代高校美术教育传统木板年画艺术提升的奥秘。通过对当前高校美术教育中的传统木板年画艺术开展上述几点改革,能在一定程度上提升整个美术教育界的整体水平,最终实现“以美育人”的殷切教育期盼。

[关键词] 新时代教育; 高校美术; 传统木板年画艺术; 问题与对策

中图分类号: G613.6 **文献标识码:** A

Discussion on the Introduction of Traditional Woodblock New Year Pictures Art into Art Education in Colleges and Universities

Rui Yao Daisen Peng

College of Art, Zhaotong University

[Abstract] The main purpose of this paper is to clarify the importance of traditional woodblock new year pictures art with rich connotation under the status quo of art education in colleges and universities in the new era. By putting forward optimization solutions and solution strategies for the main existing problems, we can improve the quality of art education and teaching in colleges and universities in the new era and the art teaching of traditional woodblock new year pictures, then further promote the innovative development of China's education. This research selects the literature research method, through the search of the corresponding literature, to provide some theoretical basis for the analysis of the article. Through the research and analysis of the article, we know that the reform of traditional woodblock new year pictures art in colleges and universities should start from "art + China", "art + innovation" and "art + practice" to explore the mystery of "how to improve the art of traditional woodblock new year pictures art" in college art education in the new era. By carrying out the above reforms on the traditional woodblock new year pictures art in the current art education in colleges and universities, the overall level of the whole art education circle can be improved to a certain extent, and the ardent education expectation of "educating people with aesthetics" can be realized.

[Key words] new era education; college art; traditional wood new year painting art; problems and countermeasures

前言

近年来,我国人民物质水平、精神水平、文化水平都在稳步提高,对于美术教育也开始重视起来。因此,中国美术教育发生了前所未有的变化,对美术教师的综合教学素养和创新教学理念提出了更高的要求。但由于曾经传统教育模式和

整个社会的原始需求影响,美术教育中依旧存在诸多问题,像美术教育未与国情相融合、美术的传统木板年画艺术较为薄弱、美术教学未实践等现象都是亟待解决的问题。本文此次研究的内容和提出的策略对丰富我国高校美术教育的传统木板年画艺术具有理论性意义,对

指导当前高校美术教育教学模式的改革具有现实性意义。

1 木版年画的历史背景

早在北宋时期就已经出现了朱仙镇木版年画,在这个时期的木版年画呈现出了良好的发展态势,主要原因是由于该时期的北宋经济较为发达。北宋都城—

开封在当时无论在政治、经济还是文化方面都取得了飞快的进步,同时伴随着活字印刷术的出现,年画艺术便从最初的画笔画朝着刻板印刷的方向发展。在这个时期的木版年画主要在以下几个方面的表现较为突出:首先,和其他地区的木版年画发展相比,朱仙镇木版年画的发展速度要相对较快,主要原因是由于北宋时期所拥有的雕版印刷技术比较成熟,为木版年画的发展提供了强有力的技术支持,因此能够实现年画的批量生产,有效取代了传统的人工笔画木版年画;第二,朱仙镇木版年画之所以拥有如此悠久的历史,主要原因不仅是拥有先进技术的支持,同样也因为北宋时期拥有着极高的绘画水平。对于木版年画来说,北宋院体画以及文人画在推动其的发展方面都发挥着非常重要的作用;第三,北宋绘画艺术对朱仙镇木版年画产生的影响十分深远,木版年画结合了北宋绘画艺术与民间特色,通过木版年画来弘扬趋吉纳祥的良好品德,在此基础上形成了更具特色的艺术风格。朱仙镇木版年画具有朴素的特征,这也是当时深受广大人民群众喜爱的一种重要原因。

2 新时代高校美术教育存在的主要问题

2.1 高校美术教育未与中国传统文化艺术相融合的问题

中国传统艺术文化拥有非常悠久的历史,早在7000年前就有人面鱼纹陶盆等艺术文化作品出土,因此,我国是世界公认的传统艺术文化大国,其内涵着风格独特、形式通俗、涵盖丰富、参与性强等显著特征,只有对中国传统艺术文化进行系统的学习,才能创造更高、更好、更强的艺术作品。根据对当前对于高校美术教育现状的观察发现,其教育方向和教育目标与中国传统文化艺术严重脱离,导致珍贵的中国传统文化艺术精髓无法被学生所了解和学习。实际上,中国传统文化中有很多思想和技巧值得借鉴,像花样剪纸、手工刺绣、立体雕塑、国华泼墨等多种多样的艺术表现形式,对其系统学习可使学生立体形象思维和手部掌控能力等都得到锻炼。另外,中华民族

传统文化艺术发展与一个国家的兴盛有着密切关系,教育工作者需尽快提起重视,将中国传统文化艺术融入高校美术教育中,使博大精深的中华文化贯穿高校学生的整个教育阶段。

2.2 高校美术教育未与创新美术形式、技巧、创意相融合的问题

高校美术教育应更新美术教学形式、融入创新理念、发散学生思维、倡导创意美术,但传统教学模式和老旧美术观念的影响实在深远,导致如今高校美术教育存在机械临摹、技巧复述、教师擅自修改作品、流水线式作品层出不穷等现象出现,像教师强行要求学生作品与自己高度重合或班级作品的表现形式一致等教学情况,都是由于高校美术教育禁锢在传统老旧教育模式之中。甚至部分教师不接受创新美术教育方法、不在意学生个性化精神发展需求、不了解想象力和创意能力对于未来社会发展的深远影响,使学生难能可贵的想象力和创造没有安身之所,最基本的内心世界表达与精神世界的诉求无法被承接,最终导致高校美术教育教学效果迟迟无法提高。在新时代美术教育欠缺创新意识的当下,需要教师与学校快速紧密结合起来,为高校学生的美术教育开辟一条“美”与“术”,“创”与“新”的广阔大路,使其传统木板年画艺术和教育意义丰富而坚实起来。

2.3 高校美术教育未与生活实践相结合的问题

通常,美术教师认为艺术作品的呈现就是高校美术教育的终极目的,不仅仅是学生阶段学习成果的展示,也是校方和教育部门的硬性要求。更有甚者,美术作品流于形式、内容空洞、缺乏意义、过于重视概念,这些现象都是由于高校美术教育与生活实践脱节造成的。俗话说:艺术来源于生活并高于生活,这表明美术与生活实践紧密联系着,因此高校美术教育的范围不能只在课堂中、画室里、素描纸上,需与现实生活相辅相成。由此可见,美术教师应当其冲将美术教育回归生活,将物质世界反映到精神世界,再将精神世界的与社会生活完

美融合,使高校学生在创作过程中抒发内心情感、符合社会现状、陶冶自身灵魂、创造美好未来。

3 新时代高校美术教育中引入传统木板年画艺术的对策

3.1 美术+中国 彰显民族特色

木板年画是民间美术的重要组成部分,而民间美术和当前时代发展背景下开展的美术教育之间也存在着不可分割的联系,所以,怎样能够实现传统木板年画和美术教育之间的有机结合是当下众多美术教育者密切关注的一个话题。一是高校的美术教育者可以积极尝试在美术教育工作中融入传统木板年画艺术,通过此种方式来彰显民族特色。传统木板年画艺术经过长期以来的发展,其光辉与智慧成为了推动高校美术教育的必然要素。在新时代背景下,高校美术教育需继承和发展传统木板年画的精髓,例如传统木板年画的构图、色彩、线条以及造型等艺术风格,这些艺术风格蕴含着中华民族的勤劳与智慧的民族精神。因此,新时代高校美术教育与中国传统文化艺术相结合的优化策略,必将有效提升传统木板年画艺术的内涵;二是新时代高校美术教育建立其具有中国特色的、符合新时代要求的、创意性美术教育格局,无论是物质层面还是精神层面都发挥着巨大影响力,旨在培养学生发现美、感受美、思考美、创作美、发展美、传扬美的能力,这充分体现了中国传统文化中的深厚底蕴带来的教育意义。综上所述,美术+中国的改革方式对高校美术教育具有推动作用,并为其注入新的时代精神,更彰显了新时代高校美术教育中国特色、文化特色、美育特色、民族特色的内在需要。

3.2 美术+创新 紧跟时代潮流

随着社会的发展、科技的创新,以往的高校美术教学模式早已无法满足学生的学习诉求,对于社会所需要的全面创新型人才的培养也变得吃力,因此,美术+创新的教学模式应运而生。近些年来我国的新媒体技术发展速度越来越快,通过对传统木板年画当中所拥有独特造型以及语言的利用,制作更具趣味性的表

情包,在此基础上通过新媒体手段进行传播。新时代是一个信息技术与美术教育互动的科技化时代,社会生活的不断发展和信息科技飞速进步彻底改变和更新了当代教育工作者的教育理念和上课方式。学生热衷于使用电子设备在网络上进行精神补给,喜欢博人眼球的视觉文化和风趣幽默的表现形式,高校美术教师可利用此特征开展多媒体线上教学,在课堂中在不违背传统木版年画原有艺术风格的前提下,针对木版年画中人物性格特点进行更为深入地研究,传统木版年画人物造型相对较为突出,教师可以在线上课堂中通过对年画人物头部或者其它部位的调整以及放大来突出表现。将传统木版年画当中的人物形象作为原型,将其与当下人们在社交平台上所应用的表情包进行对比,在此基础上与学生共同进行动画的绘制以及调节。但是要注意在此过程中需矫正其不良习惯、规范学生的艺术情操、规范其网络行为,需要以文化自信塑造学生的心灵品格。另外,还需重点把握三个关键环节:一是发挥网络教学优秀的教育功能,营造风趣、轻松的美育环境。二是借助多媒体设备和网络技术产品,使高校美术教育的课程内容与方法变得多样化和趣味化,利用先进的技术手段改善老旧的教学方法,以此激发学生的学习热情,对于学生自主学习能力和发散思维能力都有所锻炼。三是鼓励学生使用先进技术,改良创作手段、优化创作过程、提升创作质量,从“现实创作”向“精神与现实相辅相成的创作”方向转变,从“单一的艺术表现形式”向“多元的丰富创作方式”的目标靠拢。其次,教师还可使用实物教学方式开展美术课堂,在允许范围内尽可能多的给学生提供实物、实景、实操机会,例如:在学习《华夏意匠——中国传统建筑与园林艺术》这一单元时,教师可在得到校方允许后将学生带领到中国艺术园林主题公园等地,实地观察园林工匠的创作理念与技巧手法。通过助教老师的帮助将课堂开展在户外,对于高校学生也是一种全新的体验,对于提高学习兴趣 and 专注能力都发挥积极

作用。此外,在进行生活实践的过程中,会遇到很多不可预料的小麻烦,教师需给学生足够的独自解决问题的时间与空间,在保证学生生命安全的前提下,放开双手让其自由表达,这对于提升学生创作过程中的情感表达与创新体验有正向引导意义,最终使高校美术教育的传统木板年画艺术丰厚起来。对于朱仙镇木版年画来说,其可以看作是我国古代劳动人民的写照,其主要是结合人们当时的想法进行简化的绘制。当时人们对于木版年画的色彩搭配、线条的应用以及较为夸张的造型在当下的美术教育中仍然适用,他们同样可以感受到其中的美,所以新时代下的高校美术教育对于传统木版年画的融入,应该积极展开创新,加强对现代化媒体技术的应用来提高传统木版年画的趣味性,更进一步突出传统木版年画的美,使学生更好地接受。

3.3 美术+实践 美育落地生根

清华大学附属中学的校长和王殿军在接受采访中指出:“中国国教育最不缺的是理念,最缺乏的是实践。”这表明美术教育的本质在于人才实践性、生活化的培养,教育者应当赋予学生海纳百川的实践场所、实践机会、实践格局,使学生兼具美术素养和动手能力,引导学生正确处理艺术创作与现实生活的关系。但在实际操作过程,一些教师会疑惑,物理学科的学生可以做实验、音乐学科的学生可以参加文艺汇演、思想与道德的学生可以参加公益活动,美术怎么实践呢?实际上,与日常生活最为紧密相关的学科就是美术,无论是校园文化角的院墙,还是教室后面的彩色黑板报;无论是公交站点的广告牌,还是手中零食的包装袋,都充斥着艺术的气息。因此,高校美术教育课堂无需局限于教室内,学生的创作也不一定非要在纸上,运用的创作工具也不一定是笔和刮刀。高校美术教师可以采用多媒体放映的方式为学生播放木版年画的制作过程,并且为学生做出示范,引导学生能够亲自进行木版年画作品的创作,以此来使学生能够通过实践活动体会创作的乐趣,这种教学方式不仅使学生的美术学习成果得以

展现,当地文化建设也更为丰富起来,另外有很多过路人可对学生的壁画作品进行欣赏与评价,对于学生的美术自信心和学习自豪感都有正向影响。总而言之,创新发展是美术教育亘古不变的方向与追求,而教育实践拓展、传统木板年画艺术的深化、文化创新的探索是新时代高校美术教育摆脱“固”、“板”、“老”、“旧”的唯一解决办法。

4 结论

通过文章的分析 and 研究得知,新时代下高校美术教育教学改革是提升传统木板年画艺术的需要,同时也是促进学生全面发展的需要。基于此,本文研究中提出的几点建议,主要围绕高校美术教育,注重对高校学生美术教育才能更好的提升其内涵的传统木板年画艺术,这对新时代下高校美术教育教学的改革和创新具有重要的意义。

[课题信息]

云南省教育厅科学研究基金教师类项目“当代木刻创作平面化研究”(编号:2019J1138)阶段性论文。

[参考文献]

- [1]郑兴龙.新疆高校美术教育传承中华美育精神现状与对策——以和田师范专科学校为例[J].文化产业,2021,(17):61-62.
- [2]孙谷藏.美术类高校通识教育下的材料基础研究——以中国美术学院基础部专业通识基础/材料课程为例[J].艺术教育,2021,(06):127-130.
- [3]霍轮.传统艺术在高校美术教育中的融合探索——评《美术教育学新编》[J].热带作物学报,2021,42(04):1262.
- [4]杨柳.传统木版年画艺术引入高校美术教育研究[J].艺术教育,2011,(11):124.
- [5]雷娜.中国传统文化艺术在小学美术教学中的渗透[J].科学咨询(教育科研),2019,(12):221.

作者简介:

姚睿(1980--),女,汉族,云南昭通人,学士,昭通学院,讲师,研究方向:美术教育,中国画。

彭代森(1982--),男,汉族,云南昭通人,学士,昭通学院,助教,研究方向:美术教育,中国画。