

走出版画的“圈子”

高悦彤

中国的版画发展历史源远流长,可上溯至唐朝,但其历程却异常曲折。从抗战时期的新兴木刻发展到被“接纳”的数码版画、摄影版画,关于版画观念与概念的界定问题,始终是影响其发展的关键因素之一。

以重庆的木刻版画发展历程为例,抗战时期的木刻版画通过展览呈现、媒体宣传和出版物的发行,使得“版画几乎成为重庆市民日日可见的艺术形式,版画活动成为重庆社会文化生活的重要内容之一”。当时大后方的报刊除了是新兴版画传播的窗口,还是版画作品展示的平台,不仅介绍新兴版画运动的开展情况,还刊登理论研究成果。这种历史上的成功,正源于其不固守成规、积极融入时代语境的特质。反观当下,打破传统思维定式,重新审视并探讨数智时代背景下版画媒介的独特性与可能性,显得尤为必要。

2018年9月25日,在景德镇陶溪川美术馆举办的国际学院版画联盟展的研讨会,就是一个颇具代表性的实例。版画艺术与其他艺术门类存在共性,版画家的思维与创作不应被版画固有的技术或概念“圈子”所局限,而应通过版画独有的艺术语言诠释艺术的价值。

版画的形式感

版画的特殊形式感与材料独特性,使其能够与民歌、舞蹈、京剧等多种艺术形式融合,显示出鲜明的现代艺术特质。这种结合,正是版画艺术语言兼容性的体现。

随着科技进步,版画因其特殊的技术性与媒介的多样性,也自然地与影像及数字技术相融合。数字技术拓展了版画形式感的边界,带来了前所未有的可能性。版画艺术家利用算法生成图像,经版画技术将其物质化为算法版画,VR/AR技术则使版画突破二维平面,创造出沉浸式、可交互的版画体验。版画艺术的发展始终与人类文明及科技进步同步,这不仅是形式的叠加,更是感知维度的延伸,使版画的形式感从视觉拓展至触觉与空间感知。

版画的大众化

大众化的艺术是能被社会广泛接受、参与的艺术形式,其多元化表现是吸引大众的重要因素之一。公众通常对形态单一的艺术形式难以持续产生兴趣。版画得以大众化,正因其雅俗共赏的特质。它既具备艺术的深度(雅),也拥有表达的广度(俗)。雅与俗的边界不断融通,拓宽了版画的发展路径。

此外,版画市场的发展也促进了版画家自身价值的实现,强化了其服务社会的功能。回望历史,中国新兴木刻时期的版画之所以能广泛传播,正是源于其自诞生之初就与社会现实的紧密相连,成为当时大众普遍认知与接纳的艺术形式。进入新媒体时代,技术的发展不仅打破了传统版画材料的限制,也为版画媒介的选择与融合开辟了更多可能。

从传统形态到数字媒介,版画总能从材料和媒介的局限中摆脱出来,使得大众参与其传播乃至创作的门槛日益降低。展

望未来,版画的发展仍将延续这一轨迹,在技术与观念的演进中持续拓宽自身的边界与公众参与的可能。

版画概念的拓展与延伸

2018年国际学院版画联盟会议达成重要共识,将数码版画、摄影版画作品纳入常规展览,界定独幅版画是版画,基于原作进行再创作作为原创版画。这标志着版画界对技术变革的积极回应。

然而,数智时代的演进速度远超想象。如果说当时的议题是关于接纳新技术,那么今天则需思考如何与新技术共生。当AI能生成具有版画风格的图像时,原创性的界定标准是什么?版画的核心价值是否从手工制作转向了观念驱动?这些追问不仅推动着版画概念的持续拓展,更呼唤其评价体系进行相应的重构。

中国传统版画的辉煌历史,在重大技术革新和精神层面觉醒的基础上才有了新的变化。当下版画仍须求变,这关乎其生存与发展。变的核心在于人与版这两大要素。艺术创作应秉持以人为本,版画家以版为镜审视自我,并借助物来传达思想与情感。反过来,版画家通过对物的表达反观心灵。人类推动了历史的进程,同时也推动着艺术史的发展,版画艺术的发展同样和艺术家自身的发展有密切的关系。

再谈跨越的意义

面对数智时代,观念差异本质是认知

维度上的差异,版画的发展首先取决于观念的更新。数码版画从被排斥到被接纳的转变,正是随着时代的发展产生观念的改变。继承传统版画语言与文化精神、融入图文信息与影像资源,已成为版画创作的趋势。数字技术的出现对于版画艺术而言,既是机遇,更是挑战,值得版画家们清醒认识并主动把握。

数智时代不仅意味着技术迭代,更标志着一代人在思想与观念上的转变。借助数字技术与新型媒介的融合,不仅能拓展版画的概念边界,更能推动版画艺术持续发展。版画离不开版,但今日之版已不再局限于物理性的印版,而延伸至代码、算法或数据的场域。版画家必须彻底走出故步自封的圈子,以开放心态拥抱时代提供的无限可能。

走出版画的圈子,实质上是推动版画从技术的载体迈向观念的媒介。版画家的使命,正是以开放的媒介思维,在技术变革中重塑版画的藝術价值与社会角色。新时代的版画需要版画家主动创造,其意义不仅关乎版画自身的存续,更在于以版画独特的媒介智慧,重视版的媒介思维,为数智时代中关于痕迹、复数性与人的创造力等命题,提供崭新的艺术解答。

(本文系2024年成都艺术职业大学校级中青年学术人才培优计划项目项目编号:XSRC2401阶段性成果。作者为成都艺术职业大学副教授)

陶行知思想在新时代艺术教育中的启示与实践探析

李欣桐

新时代高等艺术院校不仅是践行国家文化战略、弘扬美育精神的核心阵地,更肩负着促进学生全面发展的时代重任。在这一背景下,如何培养社会发展需要的创新型复合人才,实现“育人”“育才”的有机统一,是艺术教育领域亟待解决的关键问题。陶行知教育思想博采古今,内涵丰富、体系完整,回应了中国近现代思想史与教育史中的“人生艺术化”思潮,对当代艺术教育具有重要的借鉴价值。本文从陶行知“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”的三大核心思想出发,探讨其在教育理念、教育主张与教育精神层面的启示,明晰陶行知教育思想对新时代艺术教育实践的指导意义。

教育二字,其关键在于“育”,教学、教导只是第一步,更关键的在于教诲、教化、培育进而实现美育的过程。1903年,我国美育内涵开拓者之一的王国维先生在《论教育之宗旨》一文中指出:“教育之宗旨何在?在使人为完全之人物而已。何谓完全之人物?谓人之能力无不发达且调和是也。”教育之价值在于培养学生的独立思想与人文素质,提升其审美修养,塑造健全的人格,使学生成为具有创新思考与实践能力的“完整之人”。

当代艺术教育承载着培养高层次人才、创作优秀文艺作品、建构理论体系等重要职能,具有鲜明的人文价值取向与悠久的历史传统,美育是审美、情操及心灵教育,其核心路径是艺术教育。培养学生成为“完整之人”则需要将“教”与“育”有机结合,以美育人、以文化人,落实教育立德树人根本任务,推动新时代美育工作中育人目标的实现。

一、“行知行”:重塑当代艺术教育的育人目标

1922年,梁启超先生在苏州学生联合会上提出其教育观,通过知育、情育、意育,教人做到不惑、不忧、不惧。他鼓励青年,用意志战胜欲望,做一个顶天立地的人,同时指出了育人的核心在于知识、道德、情感三者互相兼修彼此并行。陶行知提出的行知行理念,同样倡导教育应形成良性互动关系。

行知行,即行而知之,行先知后。强调行动与知识应相辅相成,实践是认识的先导,知与行各有功效,如同认识的四个层级关系:知道、理解、深谙、本能反应。教育应当基于个体的实际体验和生活情境,不断调整和总结。通过做学教,知行行的逻辑链条,形成循环往复、螺旋上升的过程。这一理念为当代艺术教育、美育育人目标的实施提供了宝贵思路。

二、笃行、求知、行用:重思“生活即教育”的教育理念

1940年,陶行知在文章《谈生活教育答复一位朋友的信》中,从教育和生活之关系的角度,深入探讨了教育的使命和根本定义。指出生活是教育的基础,教育为生活的组成部分,教育实践需要从生活中汲取营养。生活教育是建立在生活基础上的活的教育,主张给生活以教育,用生活来教育,为生活向前向上的需要而教育。

生活即教育的理念是陶行知教育思想的核心,是1939年陶行知在重庆北碚创立育才学校后所得来的思考,作为生活教

育运动所发展的育才学校,反映出陶行知教育思想中突出的民族性、平民性、大众性和实践性。

三、践行、获知、行己:建立“社会即学校”的教育主张

陶行知留美四年,师从杜威。陶行知继承杜威教育即生活、学校即社会的理念,主张将社会整体作为学校,在社会中培养真正的人。教育为人民大众服务,与社会生活需要和社会生活实践密切结合,以促进社会和人民生活向前向上发展。艺术教育应当与社会生活相结合,与社会实践相联系,发挥艺术服务社会、服务人民大众的作用。

作为陶行知教育理念核心之一的教学做合一,则提供了具体的实践路径,其核心观点在于教与学应当围绕做这一中心展开,做既是教师的教育方式,也是学生的学习方式。教师通过实践进行教学,学生通过实践进行学习。由此倡导师生共学共做,主动沟通,在教学过程中实现学生与教师的互动与成长。

四、同行、至知、行修:倡导“教人求真,学做真人”的教育精神

1925年,陶行知先生在南开学校进行了《学做一个人》的演讲,阐述了培养整个的人的教育理念。既要关注学生德性培养的首要要求,也要注意培养学生做事生利的本领,强调实践能力、生活能力、服务能力有机统一,由此学生能够成为有独立思想和社会责任感的整个的人。

帮助学生从狭隘到广阔、从耳目到身

心、从书本到人生的成长蜕变的教育精神。在千教万教教人求真,千学万学学做真人中得到了集中体现。教育的根本任务是培养学生的真知、真理和真人。教育不仅仅是知识的传授,还包括品德、情感和社会责任感的整体培养,在实践中帮助学生成为有担当的真人。

当代艺术教育应注重培养学生的审美能力、创造力和理解力,重视整体性和人文关怀,将学生的全面发展、情感培养和综合素养作为核心,当学生经历读书、读人、历事、成事的过程,习得发问、发声、发力的经验,方能凝练思维能力与解决问题的心得体会,收获书本中所无法得到的历练,进而立关切社会之心、立推动社会发展之愿,培养出有责任、有担当的社会主义青年人才。

五、结语

陶行知教育思想为当代艺术教育提供了宝贵的启示,育人不仅仅是知识和技能的传授,更重要的是通过生活点滴与社会实践培养学生的综合素质,艺术教育不仅在于技能和技法的学习,更是提高审美素养、激发创造力的过程。通过促进学生个体的全面发展,发挥教育立德树人的价值所在。

新时代艺术教育应当充分融入人文精神,将美育贯穿教育教学的各个环节,塑造具有社会责任感、创新精神和审美情感的青年一代,赋予其更广阔的视野和更深远价值观,在未来社会中成为有担当、有能力的时代新人。

(作者为四川美术学院造型艺术学院在读博士生)