

视觉传达设计与版画艺术交叉融合的教学改革研究

苏迎春

中苏瑞（上海）实业有限公司，上海 201900

[摘要]视觉传达设计与版画艺术的交叉融合，可以为学生提供更加丰富和多样化的艺术教育体验。文章分析了视觉传达设计和版画艺术各自的特点及其在教育中的重要性，讨论了融合教学的可行性和实施方法，并提出了相应的教学改革策略，包括创建交叉融合的课程框架、结合传统媒介与数字工具、强调实践与探索，以及利用校外资源拓展学生的学习视野，以促进学生在视觉艺术创作中的综合能力发展，培养他们的审美意识和创新能力。

[关键词]视觉传达设计；版画艺术；教学改革

DOI: 10.33142/fme.v5i4.13525

中图分类号: G642

文献标识码: A

Research on the Teaching Reform of the Cross Integration of Visual Communication Design and Printmaking Art

SU Yingchun

Zhongsurui (Shanghai) Industrial Co., Ltd., Shanghai, 201900, China

Abstract: The cross integration of visual communication design and printmaking art can provide students with a richer and more diverse art education experience. The article analyzes the characteristics and importance of visual communication design and printmaking art in education, discusses the feasibility and implementation methods of integrated teaching, and proposes corresponding teaching reform strategies, including creating a cross integrated curriculum framework, combining traditional media and digital tools, emphasizing practice and exploration, and utilizing external resources to expand students' learning horizons, in order to promote the development of students' comprehensive abilities in visual art creation, cultivate their aesthetic awareness and innovation ability.

Keywords: visual communication design; printmaking art; teaching reform

引言

视觉传达设计和版画艺术作为两种艺术形式，各自拥有独特的表现方式和表达语言。视觉传达设计强调通过图像、文字和布局等元素传达信息和情感，是当代社会中重要的传播媒介；而版画艺术则注重通过版式设计和印刷技术实现艺术创作，具有悠久的历史和丰富的文化内涵^[1]。本研究旨在探讨如何将这两种艺术形式有机地结合起来，通过教学改革实现更高效、创新的艺术教育。

1 视觉传达设计的教学要点

视觉传达设计是一门集视觉艺术、沟通技巧与媒体应用于一体的学科，旨在通过视觉元素有效传达信息、观念和情感。教学视觉传达设计时，首先要明确的是，这门学科不仅仅关注美观，更重要的是沟通和功能性。因此，教学要点应涵盖以下几个核心方面：（1）基础设计原则。教学中需要重点讲解设计的基本原则，如对比、对齐、重复和亲近性等。这些原则是创造视觉秩序和增强视觉效果的基础。通过案例分析，让学生理解这些原则在实际设计中的应用。（2）色彩理论。色彩不仅能影响视觉的吸引力，还能传达情感和 Information。教授学生如何使用色轮，理解色彩的和谐与对比，以及如何选择适合特定项目的色彩方案。

（3）排版学。文字是视觉传达中的关键元素，好的排版能够提高信息的可读性和易懂性。教授学生关于字体选择、

字号大小、行距和字距的知识，以及如何通过排版来引导读者的视线流动。（4）图形和符号的使用。图形设计中，图标和符号提供了一种无国界语言，能够跨文化传达信息。讲授如何创造和使用图形符号，以及它们在不同文化中可能的不同解读。

2 版画艺术的形式和价值

版画艺术是一种通过刻制和印刷技术制作图像的艺术形式，其历史悠久，种类繁多，包括木刻、铜版画、石版画和丝网印刷等多种技法。版画艺术的独特之处在于其复制性，这一特性不仅使艺术品能够广泛传播，还允许艺术家进行创作上的多次修改和实验，使每一次印刷都可能成为独一无二的艺术表现^[2]。

图1 《玛丽莲·梦露》从形式上看，版画艺术具有

极高的技术要求和艺术性。木刻版画强调线条的粗犷与细腻，铜版画则展现出细致的阴影和层次，石版画擅长呈现平滑的色彩过渡，而丝网印刷则可以在各种材料上复制图像，每种技术都有其独特的表现力和适用场景。艺术家通过这些技术手段表达个人的视觉和情感体验，使版画作品不仅仅是图像的复制，更是一种深刻的艺术探索。

图2 版画工具

版画艺术的价值体现在其文化传播上。由于版画作品可以复制，它极大地促进了文化观念和艺术风格的交流。从历史上看，版画是知识、宗教故事和社会评论的重要传播媒介。例如，中世纪的木刻版用于复制圣经故事，而18世纪的铜版画则用来传播启蒙思想。在现代，版画仍然是传达政治和社会信息的有力工具。在社会价值方面，它以较低的成本对艺术作品进行复制和传播，使更广泛的公众能够接触和欣赏到原本可能因价格昂贵或地理位置遥远而难以观看的艺术品。这种普及性强化了艺术的民主性，使艺术不再是社会上层少数人的专属，而是普通大众的共有财富。

图3 面膜系列之五 苏迎春

版画艺术也是艺术家表达创新和实验精神的舞台。许多艺术家利用版画技术进行艺术创新，探索新的视觉表达方式，如抽象主义和表现主义等都有通过版画技术得到广泛传播的实例。通过版画，艺术家们不仅能够测试不同的艺术概念和技术，还能通过多次印刷探索色彩、纹理和形式的无限可能。

3 视觉传达设计与版画艺术教学融合的可行性

3.1 具有学科互补性

视觉传达设计注重于通过图形、文字和图像等元素传达信息，强调视觉语言的表达和传递效果。其教学目标包

括培养学生设计感知能力、信息传达能力和审美观念，使其能够在不同媒介中有效地传递和表达信息。

版画艺术则以其独特的艺术性和技术性吸引着学生。版画通过刻、刮、印等技术手段，表现出独特的艺术风格和表现力，强调艺术作品的视觉效果和观念传达。将视觉传达设计与版画艺术融合教学，能够实现教育目标的有机结合和互补。视觉传达设计强调信息的准确传递和视觉效果的优化，而版画艺术则注重艺术性表达和观念的独特传达方式。通过融合这两者，学生不仅能够在实践中学习到信息传递的技能，还能拓展其艺术表达的可能性，培养其创造力和审美能力。

图4 Nicolas Party Phaidon 限量版带木刻版

教学中可以通过设计项目，如基于版画技术的海报设计、图形设计与版画结合的出版物设计等，让学生体验到不同媒介和技术的结合带来的视觉冲击力和表现力。例如，学生可以通过版画的创作过程，体验到色彩、质感、线条在视觉传达中的表现方式，从而更深入地理解设计元素的运用和表达效果。

3.2 促进跨学科学习

视觉传达设计与版画艺术的融合不仅仅是内容的整合，更是教学方法的创新和跨学科学习的推动。在教学方法上，可以设计跨学科的项目任务，如设计一个结合版画技术的品牌视觉形象或活动宣传，让学生在实践中探索并结合不同的艺术与设计元素。同时，引导学生分析和评估他们的设计作品，从视觉传达效果和艺术表现两个维度进行反思，促进其综合能力的提升和跨学科思维的发展。这些方法不仅能够促进学生在设计与艺术表达方面的全面发展，还能增强其解决问题和创新设计的能力。通过跨学科的学习方式，学生能够在实践中结合不同领域的知识和技能，为他们的职业发展和学术探索奠定坚实的基础。

3.3 增强学生的学习体验

视觉传达设计与版画艺术的融合还能够丰富学生的学习体验和社会实践经验。在学习体验上，学生不仅可以通过实践项目深入理解和掌握设计技能和艺术表现力，还能体验到跨媒介和跨领域的学习乐趣和挑战。社会实践方

面,视觉传达设计与版画艺术的结合能够引导学生参与社会文化活动和艺术展览,展示其设计作品并与社会各界进行交流与互动。这不仅有助于学生扩展其学术和职业网络,还能提升其社会责任感和公众表达能力。

4 视觉传达设计与版画艺术融合的教学改革策略

4.1 创建交叉融合的课程框架

创建交叉融合的课程框架是推动视觉传达设计与版画艺术教学融合的关键步骤,旨在有效整合两者的教学内容和方法,以促进学生综合能力的全面发展。在这个框架下,教学设计需要考虑如何结合视觉传达设计的信息传递能力和版画艺术的艺术表现力,以及如何通过项目化学习激发学生的创造力和探索精神。

首先,课程框架的设计应从明确的教育目标出发。视觉传达设计的教学目标包括培养学生的设计感知能力、信息传达能力和审美观念,使其能够在不同媒介中有效地传递和表达信息。而版画艺术则侧重于通过技术手段表现艺术作品的独特视觉效果和观念传达。因此,课程框架的首要任务是明确如何整合这两者的教学目标,使其相辅相成,互为补充。其次,设计跨学科的项目任务。这些项目任务应结合视觉传达设计和版画艺术的特点,如设计一个结合版画技术的品牌视觉形象或社会公益宣传海报。通过这些跨学科的项目,学生不仅能够学习和掌握视觉传达设计中的信息传递技能,还能体验到版画艺术所独有的创作过程和艺术表现力,从而实现跨媒介和跨领域的学习和应用。再者,课程框架的设计应当强调跨媒介和技术的整合。现代视觉传达设计已经广泛使用数字工具和技术,如平面设计软件、图像处理工具等。将这些数字工具与传统的版画技术结合,不仅能够增强作品的视觉效果,还能提升学生的技术能力和创新潜力。例如,学生可以通过数字化后期处理增强传统版画作品的视觉冲击力,或者将数字设计与手工版画结合,创造出新颖的艺术表现形式。最后,考虑教学评估的方法与体系。评估应该综合考量学生在信息传达能力、艺术表现力、技术应用等方面的表现,可以采用综合性评价、作品展示评审等多种形式,激励学生在跨学科项目中的深入探索和创新实践^[3]。

4.2 将传统媒介与数字工具结合

将传统媒介与数字工具结合是推动视觉传达设计与版画艺术教学融合的重要策略,这不仅能够丰富教学内容,还能提升学生的技术能力和创新潜力。传统的版画艺术强调手工技艺和艺术表现力,例如木刻、铜版画等传统技术,通过刀、刮、印等手工工具表现出独特的质感和线条效果。这些传统技艺不仅有助于学生理解和掌握版画艺术的基本原理和技术要点,还能激发其创作的热情和想象力。

然而,随着数字化技术的发展,现代视觉传达设计已经广泛应用于平面设计软件、图像处理工具和三维建模等数字工具中。将传统的版画艺术与这些数字工具结合,不

仅能够增强作品的视觉效果和表现力,还能拓展学生的创作空间和技术应用能力。例如,学生可以使用图像处理软件对传统版画作品进行后期处理,调整色彩和对比度,增强视觉冲击力和表现效果。此外,数字工具还能帮助学生实现作品的数字化和网络化展示,扩展作品的观众群体和传播渠道^[4]。

在教学实践中,结合传统媒介与数字工具需要教师精心设计和引导学生的学习过程。教师可以通过项目化学习,设置任务如结合版画技术制作品牌视觉形象或数字化媒介的艺术作品,引导学生探索和实践。通过这些项目,学生不仅能够传统版画技艺中培养手工技能和艺术表现力,还能通过数字工具实现创作的多样化和创新性。

4.3 实践与探索相结合,促进技能提升和创新设计

实践与探索相结合可以通过实际操作和创新探索,促进学生技能的提升和创新设计能力的培养。在视觉传达设计和版画艺术的融合教学中,通过实践项目可以让学生深入理解和掌握各自领域的技术和表现方式。例如,学生可以通过实际操作版画工具和材料,探索不同创作技法如木刻、丝网印刷等,从而培养其手工技能和艺术表现力。同时,通过实践项目如设计品牌标识或社会活动宣传海报等,学生能够将视觉传达设计的信息传递能力与版画艺术的艺术表现力有机结合,实现创新设计和跨媒介表达。教师可以鼓励学生在实践中探索新的艺术表现形式和创作理念,如结合版画技术进行实验性创作或跨媒介的艺术作品制作。通过这种探索过程,学生不仅能够发现和解决问题的能力,还能够实践中不断提升其艺术创作的水平和创新设计的能力。

在教学实践中,教师既是指导者也是启发者,可以通过设立艺术实验室或工作坊等形式,为学生提供良好的创作环境和资源支持,鼓励他们开展实践与探索。此外,教师还应该提供针对性的反馈和指导,帮助学生在实践中不断完善和提升作品质量,同时引导他们在探索中保持艺术的原创性和个性化。

4.4 联合校外资源,拓展学生的学习视野和实践经验

通过整合外部资源和合作伙伴,拓展学生的学习视野和实践经验,能够更好丰富其艺术教育的内容和形式。学校可以与艺术机构、画廊或艺术家合作,组织参观和实地考察活动。通过参观画廊或艺术展览,学生能够接触到真实的艺术作品和设计实践案例,深入了解艺术市场和行业发展趋势,从而拓展其对艺术和设计领域的认知和理解。

校外资源还包括社会实践和项目合作机会。学校可以与社区组织或商业企业合作,开展社会公益项目或商业合作项目,如设计社区活动宣传品或商业品牌形象。通过这些实践项目,学生能够将所学的视觉传达设计和版画艺术技能应用于实际场景中,体验真实项目的策划、执行和评估过程,提升其问题解决能力和团队合作能力。学校可以

组织行业研讨会或艺术家访谈活动,邀请业内专家和成功艺术家与学生分享其职业经验和行业见解。这种交流不仅能够拓展学生的学习视野和职业发展方向,还能建立起学生与行业相关人士的良好联系,为其未来的职业生涯奠定基础。

5 结束语

视觉传达设计作为传播信息和情感的重要媒介,强调图像、文字和布局的有效结合,为学生提供了表达创意和观点的重要平台。与之不同的版画艺术,通过版式设计和印刷技术,让学生深入体验艺术创作的工艺与技术。本文提出了一系列融合性的教学改革策略,包括创建交叉融合的课程框架,结合传统媒介与数字工具,以及强调实践与探索的重要性,这些策略不仅可以帮助学生掌握传统的艺术制作技能,还能引导他们在数字化时代进行创新性的艺

术实验,使其在未来的艺术与设计领域中具备更高的竞争力和创造力。

【参考文献】

- [1]王宁鑫,周鸣勇,肖雪锋,等.视觉传达设计专业实践教学改革创新研究[J].教育理论与实践,2024(27):61-64.
- [2]陈晓静.产教融合下的视觉传达设计专业教学改革实践[J].鞋类工艺与设计,2024,4(11):12-14.
- [3]范娟.新时代高校视觉传达设计专业教学的课程改革策略[J].上海包装,2024(3):199-201.
- [4]孟婉竹,宋衢沅.视觉传达设计与版画艺术交叉融合的教学改革研究[J].上海包装,2023(2):216-218.

作者简介:苏迎春(1984.10—)男,中国美术家协会会员、上海美术家协会理事。本科毕业于广州美术学院,研究生毕业于英国华威大学。