

大单元教学理念下高中美术水粉专业色彩感知力培养研究

赵军

山东省德州市齐河县第一中学

摘要: 本文从高中美术水粉专业色彩感知力培养的视角出发,以高一美术选择性必修1 绘画 第二单元《色彩》为例,探讨在大单元教学理念下如何提升学生的色彩感知力。文章首先阐述了色彩感知力培养的重要性,接着分析了大单元教学模式的特点及优势。在此基础上,文章结合教材内容,从生活色彩、艺术色彩、文化色彩三个维度,提出了一系列提升色彩感知力的教学策略。这些策略包括情境导入、比较鉴赏、拓展训练、探究讨论、联系生活等,旨在帮助学生全面认识色彩,提升色彩审美和表现能力。文章认为,在大单元教学模式下,教师应精心设计教学活动,多角度培养学生的色彩感知力,最终达到提升学生综合审美素养的目标。

关键词: 大单元教学; 高中美术; 色彩感知力; 水粉; 教学策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.07.106

引言

色彩是美术教学的重要内容,对于提升学生的审美素养、激发创新思维有着重要意义。尤其是在高中阶段,学生的色彩感知力培养更需要引起重视。水粉作为一门重要的美术专业课程,对色彩的要求尤为突出。因此,如何在高中美术水粉教学中培养学生的色彩感知力,是一个值得深入探讨的问题。大单元教学模式为色彩教学提供了新思路。它打破传统单一知识点式的教学方式,强调融会贯通、内容整合,更利于学生形成系统的色彩认知。本文以高一美术选择性必修1 绘画 第二单元 色彩为例,探讨在大单元教学理念下,如何有效培养学生的色彩感知力,以期为高中美术教学提供参考。

一、大单元教学的内涵与价值

(一) 大单元教学的内涵

大单元教学是一种整合教材内容,优化教学组织的教学模式。它要求教师在备课时,以某一专题或模块为单位,对教材内容进行整体设计,突出重点,融会贯通,避免内容重复或割裂。大单元教学强调学生的主体参与,注重在教学活动中培养学生的综合素养^[1]。

(二) 大单元教学的价值

相较于传统教学,大单元教学有利于学生形成系统完整的知识体系,加深对知识的理解和掌握。同时,这种教学模式更注重学生能力的培养,强调在教学过程中渗透思想教育,与核心素养培育目标契合。对于色彩教学而言,大单元教学为促进色彩感知力培养创造了条件。教师可以通过科学设计教学环节,引导学生

从不同维度感受色彩、理解色彩、表现色彩,最终提升色彩综合素养。

二、教材分析:多维视角下的色彩内容

高一美术选择性必修1 绘画 第二单元《色彩》,主要包括三个部分的内容:生活色彩、艺术色彩、文化色彩。这三个部分从不同角度切入色彩学习,对于全面理解色彩具有重要意义。

(一) 多姿与多彩:生活中的色彩之美

生活色彩部分旨在唤起学生对色彩的敏感和热爱。教材立足学生熟悉的生活情境,以建筑、服饰等为切入点,引导学生发现并欣赏色彩的魅力。无论是古朴雅致的中式建筑,还是时尚靓丽的现代服饰,都凝结了巧妙的色彩搭配。教材引领学生探寻这些色彩组合背后的奥秘,感悟色彩美的多样性。此外,教材还涉及色彩心理学的相关内容。色彩与情感、色彩与联想的关系,进一步拓宽了学生理解色彩的视野。生活色彩部分唤醒了学生的色彩意识,激发了他们进一步探索色彩世界的兴趣,为后续学习打下坚实基础。

(二) 文明的瑰宝:艺术作品中的色彩创造

艺术色彩部分以名家画作为主要载体,引领学生领略色彩在艺术创作中的重要地位。文艺复兴巨匠米开朗基罗、后印象派代表梵高、立体派先驱塞尚等大师的作品,无不展现出色彩的非凡表现力。透过细致的鉴赏与比较,学生能深刻体会不同艺术流派、不同风格画作的色彩特点。鲜亮纯净的原色、细腻柔和的中间色、跳跃对比的撞色……色彩的千变万化令人叹为观止。与此同时,教

材还介绍了点彩画法、色点变化等色彩表现技法。学生通过动手实践,亲身感受色彩混合的奥妙,进一步拓展了色彩认知。艺术色彩部分激发了学生的色彩想象力,为他们提供了宝贵的审美体验。

(三) 历史的图谱:传统色彩的文化意蕴

文化色彩部分着眼于中华民族独特的色彩哲学。纵观古今,无论是先秦的“五色”观念,还是隋唐的“玄黄”配色,都蕴含了深厚的文化内涵。教材梳理了这些传统色彩观念的发展脉络,揭示了其背后的哲学思想。阴阳五行、天人合一等理念,与色彩选择息息相关。通过学习,学生能深刻领会色彩背后的文化价值,增强文化认同感和民族自豪感。教材还引导学生关注中国传统节日、图案等元素中的色彩运用。红色喜庆、金色吉祥、青色秀丽……这些富有民族特色的色彩搭配,是古人智慧的结晶。学生在鉴赏传统色彩的过程中,必将对民族文化产生更加深厚的热爱之情。

三、教学策略:色彩感知力培养的多元路径

基于大单元教学理念,笔者提出以下教学策略,以期从不同层面、多元路径培养学生的色彩感知力。

(一) 在体验中感知:生活情境导入

色彩源自生活,也服务于生活。因此,色彩教学必须立足学生的生活实际,方能唤起共鸣、激发兴趣。教师可以通过多种情境导入,引导学生主动感知生活中的色彩之美。比如,在春天来临之际,教师可以组织一次“春色寻踪”的户外写生活动。学生走进大自然,亲身感受春天的色彩盛宴:嫩绿的新叶、粉嫩的花朵、湛蓝的天空……在色彩的海洋中徜徉,学生的审美情趣必然得到滋养。又如,教师可以设计一次“我与色彩的故事”的分享活动。学生讲述自己与色彩结缘的经历,如儿时母亲缝制的彩色衣裳、青春期钟爱的明艳笔记本……在娓娓道来中,色彩与记忆交织,情感与体验同行。生活中处处是色彩,处处是教材。教师巧妙利用这些身边素材,方能拉近色彩教学与学生生活的距离,唤醒学生的色彩意识,点燃色彩探索的热情。

(二) 在比较中理解:多元作品鉴赏

绘画作品是色彩艺术的结晶,折射出艺术大师们对色彩的深刻理解和独到运用。美术教师应充分利用这一宝贵资源,引领学生走进缤纷的艺术世界,在名作鉴赏中领悟色彩的奥秘。然而,孤立地欣赏单一作品,往往难以给学生以全面深入的色彩认知^[2]。相较而言,比较鉴赏则能带来新的启迪与提升。教师可以精心选取不同

流派、不同风格的画作,引导学生进行纵向与横向的比较分析。纵向比较可以聚焦某一画家的色彩风格嬗变。以梵高为例,从早期的《吃土豆的人》到后期的《星月夜》,色彩运用日趋张扬与奔放,反映了画家在绘画道路上的探索与突破。横向比较则可以揭示不同画家、不同流派间的色彩处理差异。梵高与塞尚都青睐黄色主调,但两人笔下的“黄”却大相径庭:梵高的黄色热烈欢快、生机勃勃,塞尚的黄色质朴厚重、内敛饱满。通过比较,学生可以真切感悟到:色彩不仅是光的语言,更是心的呐喊。同样的色调,经过艺术家情感的过滤,呈现出迥然不同的艺术气质。

中西方绘画的色彩表现,也是比较教学的绝佳素材。西方绘画崇尚色彩的纯度对比,三原色的沉浮交错,直抒胸臆,给人以感官的强烈冲击;而中国画则讲究五色调和,水墨相融,隐晦蕴藉,追求“似与不似之间”、“有无相生”的韵味。一个讲究动觉,一个讲究静谧,一个如激昂的交响乐,一个似婉转的琴箫曲。通过对比,学生对色彩的丰富内涵有了更加整全的认知。

总之,比较鉴赏是提升学生色彩感知力的有效途径。在异同对比中,在交叉映照下,学生的色彩视野得以拓展,色彩思维得以深化。教师应精心设计教学活动,引导学生在多元比较中提升色彩素养。唯有如此,色彩教学才能取得事半功倍的效果。

(三) 在实践中运用:色彩技法拓展

色彩感知力的养成,既需要系统的理论学习,更离不开持续的实践锤炼。只有在不断的动手实践中,学生才能真正领悟色彩的规律,提升色彩运用的技巧。因此,教师要高度重视色彩实践活动,为学生搭建广阔的实践平台,引导学生掌握多样的色彩表现技法。

在水粉课程中,点彩、渲染、干笔、湿画等都是不可或缺的重点内容。以点彩为例,这是印象派画家展现光色魅力的利器。教师可指导学生先临摹点彩大师如修拉、西涅克的经典之作,用一个个跳跃的色点来描绘光影变幻。在模仿实践中,学生对光与色的关系有了更加直观感悟。进而,教师还可引导学生走出课堂,尝试写生创作。面对真实的自然景观,学生可以更加灵活地运用点彩手法,表现阳光下色彩的律动与韵律。在点点色触中,学生的色彩感知力必将大大提升。

再如渲染技法,它要求学生在湿画基础上,灵活调配干笔与湿笔。干笔着重表现物象轮廓,湿笔则侧重色彩的铺陈与融合。教师可以设计“干湿结合”的练习,

让学生先用干笔勾勒对象的造型，再用湿笔渲染色彩。学生在实践中探索：干笔与湿笔的比例如何把握？水分的多寡如何影响色彩的表现力？明暗的层次如何以干湿笔的过渡来展现？在问题解决的过程中，学生的色彩表现力必将明显提高^[3]。

除了基础技法训练，教师还应为学生提供发散性的实践机会。“色彩变奏曲”就是一个很好的拓展项目。面对同一个静物对象，学生尝试以冷色调、暖色调、对比色、强调色等不同的配色方案进行表现。同样一束花卉，或娇艳欲滴，或冷峻疏离，或柔婉含蓄……学生在变换色调中，更加敏锐地捕捉色彩的情绪，更加自如地驾驭色彩的语言。在实践操练中，色彩逐渐成为学生抒情达意的良友，美化生活的利器。

教师要充分认识色彩实践的独特价值，积极为学生提供动手实践的机会。只有在丰富的色彩实践中，学生的色彩感知力才能不断提升，色彩素养才能全面发展。让我们携手并进，在色彩实践的沃土上共同耕耘，必将收获色彩教育的硕果。

（四）在交流中提升：色彩问题探究

色彩教学是一个循序渐进、不断深化的过程，绝非一蹴而就。要让色彩真正成为学生终身学习的朋友，师生之间、生生之间的平等交流必不可少。教师要努力营造民主、开放、互信的课堂氛围，鼓励学生大胆表达自己对色彩的独特感悟。

比如，在学习色彩情感表达时，教师可以组织一次“色彩心情板”的活动。请学生畅所欲言：红色象征着什么？是热情、是奔放、是激昂，还是焦躁、愤怒？蓝色在你心中意味着什么？是沉静、是忧郁、是空灵，还是冷漠、疏离？在交流碰撞中，学生对色彩情感的理解必将更加深刻。每个人对色彩的感悟都是独特的，都与自己的生活经历、文化背景密切相关。学生在倾听他人观点的同时，也在反思自己的色彩认知，在交流互鉴中不断丰富自己的色彩视野。

教师还可引导学生围绕一些开放性问题展开讨论，如“白色究竟是什么”。有人说白色是纯洁，是新生，如初降的雪，如婴儿的睡颜；有人说白色是苍白，是虚无，如冷清的月光，如空洞的目光；还有人说白色是中性，是包容，如一张白纸，可以绘就五彩斑斓……学生在交锋讨论中，开拓眼界、启迪思维，对色彩的象征意蕴有了更加丰富的认识。

对于学生的色彩作业，教师更应积极组织评述交流。在这个过程中，教师要放低姿态，给学生更多发言权。

学生往往最容易接纳同伴的意见，在相互点评中常会收获意外的惊喜。“你用橙色渲染暮霭，别有一番梦幻”“取蓝色铺陈远山，却着意浓淡变化，层次分明”“近景树木用撞色点缀，灵动有致”……学生在彼此赞美、点评中，分享色彩心得，传播色彩经验。这种交流不仅能促进色彩技巧的切磋，更能培养学生的色彩自信，让他们真切感受到：色彩感知力不是一种与生俱来的神秘天赋，而是一种可以通过学习交流而不断提升的能力。

（五）在迁移中内化：色彩经验整合

色彩学习绝不囿于美术课堂，更需走向更广阔的人生舞台。学生在课堂所获得的色彩知识与技能，唯有迁移运用到实际生活中，才能真正内化为自身的色彩素养。因此，教师要引导学生打破学科壁垒，将色彩意识渗透到学习生活的方方面面。比如，在语文学习中，学生可以尝试从色彩的视角去品味诗词。“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”，诗人笔下的红花绿水，描摹了一幅怎样的江南美景？“霜叶红于二月花”，又营造了一种怎样的意境？在色彩的映照下，文学作品的韵味被激活，审美体验被升华。再如，学生还可以把色彩理论运用到生活美学中。餐桌上，浅粉的樱花杯与米白的瓷碗搭配，给人怎样雅致柔和的感受？卧室中，淡紫的窗帘与浅黄的墙面组合，营造了怎样温馨舒适的氛围？在现实场景中感知色彩，在色彩乐趣中点亮生活，学生的色彩修养必将日臻完善。

结语

色彩感知力是美术学习的基石，更是美术教育的应有之义。在大单元教学理念指引下，教师应立足教材，精心设计教学活动，充分利用情境导入、作品鉴赏、拓展实践、探究交流、生活迁移等多元策略，帮助学生全面认识色彩、鉴赏色彩、运用色彩，不断提升色彩感知力。如此，学生的艺术素养才能得到真正提高，美育的功能才能充分彰显。让我们携手共进，在色彩的世界里徜徉，用智慧与汗水共同浇灌高中美术教育的灿烂之花。

参考文献

- [1] 秦琳. 冷暖色彩的搭配在高中美术教学中的策略分析[J]. 色彩, 2024, (12): 97-99.
- [2] 耿艳娜. 高中美术色彩教学中的色彩感觉培养与审美能力提升[J]. 爱尚美术, 2024, (06): 140-142.
- [3] 黄碧玉. 高中美术色彩大单元融合教学的策略研究[J]. 色彩, 2024, (10): 118-120.