

色彩创新在中职美术教学中的探索与实践

逯腾飞

河北省张家口市崇礼区职业技术教育中心

摘要:色彩是美术教学中的关键元素,也是情感和创意表达的重要媒介。在中职美术教学中,教师进行色彩创新实践教学,不仅能增强中职学生对色彩的认知,还能提高学生的艺术审美力,以及作品的表现力和感染力。因此,中职美术教师应积极探寻实践教学路径,悉心教导学生,使学生能更好地驾驭色彩,并逐渐彰显自身的艺术造诣。基于此,本文从创新理论教学,组织活动等方面出发,概述了中职美术教学中进行色彩创新实践的路径。

关键词:色彩创新; 中职美术; 教学实践

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.08.026

在以往的中职美术教学中,多数美术教师将教学的侧重点放在了专业知识与技能的培养上,忽略了色彩板块的创新教学,这在一定程度上影响了中职学生美术素养的提升。因此,在现阶段的中职美术教育中,教师应明确色彩教学的重要性,在实践教学工作中,综合中职学生的具体学情,引领学生进行有关色彩知识的全面学习,以此增强学生对色彩知识的认知,激发学生的创造和审美力,促使中职学生在美术学科的画布上,用色彩绘制出无限的可能。

一、在中职美术教学中进行色彩创新实践的重要性

1. 有利于增强中职学生的视觉感知力

色彩是构成视觉艺术的基本元素,也是人们感知世界的重要的方式。在中职美术教学中进行色彩的创新教学,就可起到促发学生视觉感知能力的作用,在这个过程中,教师通过开展行之有效的教学工作,引领中职学生进行色彩作用的创新创造,可使学生对色彩的搭设和变化进行更为敏感的捕捉,这对学生艺术鉴赏水平的提升有重要帮助作用。

2. 有利于激发中职学生的创造想象力

从传统的中职美术教学实情来看,教师所开展的均是按部就班的教学,并未在色彩创新教学中下足功夫,使得美术课堂的教学循规蹈矩,影响了中职学生美术创造力的提升。而进行色彩创新教学,需要教师积极改变,转变传统教学模式,而后鼓励学生跳出常规,试着用不同的色彩组合和表现手法进行创作,此种探索学习的过程,可有效激发学生的创造和想象力,为中职学生的美术创作提供更多可能。

3. 有利于促进中职学生的个性化发展

每个学生都是特别的存在,不仅在思想认知方面存在差异,同时对色彩的感受与偏好也有独特的见解。这时,中职教师在进行色彩创新的实践教学,应充分考虑学生的学情,正视每个学生之间的差异,尊重学生的

个性,允许学生大胆运用色彩,并在创作过程中尽情展现自我,这样不仅能增强学生的学习自信,及独立思考能力,还能有效促进中职学生个性化的成长发展。

二、在中职美术教学中进行色彩创新实践的要点

1. 应把握凸显学生中心主体地位的教学要点

“教师讲授,学生倾听”是传统中职美术实践课堂的主要样态,因未凸显学生的中心主体地位,影响了学生思维意识及能动性的发展。因此,在色彩创新教学中,教师应以教学引导者的身份,给学生提供更多自主发挥创造、感知、领悟的学习空间,鼓励学生去学习、去探索,体验色彩世界的乐趣,以此深化学生对色彩理论的理解,使学生对色彩知识有更深层次的感悟,

2. 应把握改变传统单一教学模式的教学要点

以往的中职美术课堂,对于色彩知识的教学,仍沿用的是传统单一的教法,或者简单讲解后略过,这使得学生对色彩知识的领悟并不强烈,在创作时也只能进行浅显的创作。因此,创新色彩教学,就必须挣脱传统教法束缚,改变理论灌输式的教学方法,可融入先进技术,或者组织实践活动等,为学生提供更多样化的学习途径与创作平台。

3. 应把握持续更新教学内容方法的教学要点

社会是不断进步的,教育事业也在欣欣向荣地发展。因此,在中职美术的色彩创新教学中,教师也应在教学内容与方法上与时俱进,不断更新,来满足新时期社会对人才的需求。在这个过程中,教师应积极关注色彩的流行趋势,在教学中不断融入新的元素,并鼓励学生跳出传统思维创作的框架,大胆尝试新颖的色彩组合,促进学生更好地成长发展。

三、在中职美术教学中进行色彩创新实践的策略

1. 创新色彩理论教学,增强色彩认知

在信息技术高速发展的时代背景下,当前多媒体技术手段,已被广泛应用于中职学校的教学体系中。与传

统教学模式下的手工调色教学方法相比,发挥多媒体教学手段的作用,可使美术课堂的教学气氛获得更加丰富和有趣。在中职美术教学中,Photoshop、CorelDRAW等绘图软件是比较常用的,其不仅能激活中职学生参与学习的兴趣,增强学生对色彩的认知,还能大幅提高美术课程的教学质量与教学效率。因此,在中职美术色彩的创新教学中,教师在进行理论部分的知识传输时,可发挥多媒体设备的作用,为中职学生构建更易学习理解的课堂,以此使色彩创新课堂焕发新的生机与活力。

例如,在教学“色彩的应用”这一课程内容时,以往教师更侧重以“口耳相传”的方式进行学习讲解,而这并不利于学生的学习理解,以及完善的色彩应用知识体系的构建。这时,教师就可创新教学模式,有效借助多媒体教学设备,在课堂为学生搭建丰富、多元的色彩学习情境,立足教学的知识内容,以动态化的视频或者图片等形式予以呈现,使学生能进行更具象化地学习理解,在多媒体设备的辅助下,可增强学生对色彩知识的进一步认知。接着教师可为学生提供实践的机会,让学生结合教师呈现的视频所学,利用多媒体设备进行色彩的绘画实践,灵活运用色彩表达自身的创意和情感,这时既能使学生对色彩的应用知识有更深入的了解,也可促使教师了解学生的美术创作能力,判断学生对色彩知识的掌握和运用情况,从而针对性地调整和优化教学方案。此种创新色彩理论教学方式的教學手段,可为中职美术色彩课堂带来更多的生机与活力,既能强化色彩理论创新教学的效果,也能提升中职学生对色彩知识的掌握。

2. 组织创新色彩活动, 激发色彩感悟

以往的色彩教学活动,都是教师在课堂中进行简单讲解的,这使得学生的思想经常被束缚在条条框框之下,影响了中职美术色彩教学工作的高效开展。因此,在现阶段的中职美术教学中,为打破传统的教育局限,更好地进行色彩创新教学,教师还可组织相关的实践活动,为学生提供更多实践性、直观性的学习体验,以此激发学生的色彩感悟,深化学生对色彩知识地理解和应用。

首先,针对美术学科的特征,教师可组织写生活活动,让学生走出教室走向户外,可参观校园、花园、公园等地,认真观察自然界中的色彩,如花朵、树木、天空及草地等。教师还应引领学生在写生活活动中,观察不同季节的色彩与色调变化,如生机盎然的春天、烈日炎炎的夏天、黄金灿灿的秋天,以及白雪皑皑的冬天等。其次,教师可组织调查活动,让学生在课下利用信息技

术设备,对不同文化、时代或艺术流派中的色彩表达方式进行收集了解,以此拓展学生的知识边界,为自己积淀学习的灵感和参考。这时教师也应发挥引导者的作用,可向学生提供或推荐艺术史、设计理论或文化研究等资料,使学生对不同文化背景下的色彩意义和象征有所了解。最后,教师可组织参观展览的活动,让学生走进艺术展览、博物馆等,身临其境地观看艺术作品的原件,亲身感受和观察不同文化及时代的色彩运用方式,以及作品原件的真实质感和细节,从而使学生对不同艺术家或设计师的色彩创新思路与表达技巧有所了解。例如,很多优秀美术作品中画作的纹理、雕塑的立体感,以及建筑的空间感等,以课本的方式无法完全传达,而通过组织实践活动,可让学生直观地理解艺术家的创作意图,感受艺术作品所传达的情感和思想。这时也能促进学生思想意识的发展,有效激活学生的创新和批判性思维。

3. 布置创意色彩任务, 鼓励学生创新

在中职美术色彩创新教学中,为充分发挥创新教育的价值,强化学生的审美素养,教师还应综合中职学生的学情,为其布置创意色彩任务。在这个过程中,教师应深入了解中职学生的特点和需求,为学生设计开放性的任务,让学生在实践中学学习如何运用色彩,表达个人的情感和创意,这种教学方法不仅点燃中职学生高涨的学习热情,还能促进色彩运用能力的掌握,有效培养学生的创新思维。

首先,教师可为学生设计有挑战性特点的创作任务,让学生在色彩运用上进行大胆尝试。为激活学生创作的热情,教师所选择的主题应关联学生的生活,如集合城市、音乐、自然的元素,让学生围绕“一百年后城市的色彩”,进行绘画创作,这时教师可引导学生挣脱传统绘画观念的限制,大胆创新和表达,为展现未来城市的科技感和时尚感,可指导学生运用金属色或者荧光色等,未来主义的色彩进行创作,同时也可让学生运用冷色调与暖色调对比的方式,展现冷酷与温暖的画面。此外,教师可遵循跨学科的理念,将美术知识与音乐知识关联,为学生布置创意色彩的表达任务,如围绕“音乐色彩感知”的主题,让学生选择一曲自己最喜欢的音乐进行创作,将音乐中的情感内涵以及自身聆听后的感受,以色彩的方式呈现出来,在创作中体验色彩明暗、饱和度等特点。

其次,教师可为学生设计色彩实验任务,其也是创新教学的一种有效形式,在这个过程中,引导学生突破传统的色彩表达方式,进行创作表达,促使学生更好地

理解色彩的性质和特性，有效培养学生的色彩感知和表达能力。例如，让学生将暖色与冷色调进行组合，创作不一样的色彩氛围，这样的色彩实验作品，势必会比单一的暖色或者冷色调更有视觉冲击力。同时，还可引导学生运用多样化的色彩表达技巧，如渐变、叠加等形式进行创作，如运用色彩渐变手法（从蓝到紫，从黄到橙等），创造流动的色彩效果，展现空间的深浅与光线的变化。此种布置创意色彩任务的教学方式，可让学生在色彩表达上有充分的自由，有效拓宽学生的色彩创新视野，激发学生的创造力和想象力，提高学生的艺术技能和审美水平，使学生创造出令人眼前一亮的色彩视觉效果。

4. 提供多样色彩工具，促进学生创作

材料和工具是美术学习中的重要用品，在传统的美术教学中，学生们接触的往往是基本的水彩、油画、粉彩等颜料。而在当前的中职美术教学中，为进行色彩创新教学，教师应当拓宽学生的材料视野，提供多样化的创作材料和工具。首先，提供不同种类的颜料，让学生体验不同材料带来的色彩效果。例如，丙烯颜料的鲜明与快干特性、国画颜料的细腻与透明感、油画颜料的厚重与丰富层次，每一种颜料都有其独特的魅力和表现力。通过体验这些不同的材料，学生能够发现色彩的多种可能性，从而在创作中更加自由地表达自己的想法。其次，使用非传统的材料，引领学生进行创新实践。除了传统颜料之外，教师还可以引入非传统的材料和工具，如植物材料槭树叶、榆树叶，或玫瑰花瓣、向日葵花瓣等，放入水中浸泡，使其释放出具有独特色彩和质感的颜料。最后，除了材料本身，不同的工具也能够为美术创作带来新的视角和技法。刮刀、喷枪、印章，甚至是日常生活中的物品，如海绵、梳子、棉线等，都可以成为创作的工具。这些工具的使用不仅能够丰富作品的肌理和层次，还能够帮助学生探索不同的创作方法，从而在实践中发现自我风格。此种多样化创作材料和工具的提供，能够激发学生的好奇心和探索欲，还能够帮助他们打破常规，释放想象力。

5. 分析大师色彩作品，感受大师杰作

在中职美术色彩教学中，教师不仅要在教学活动及材料等方面进行创新教学，还应引领学生进行鉴赏学习。众所周知，古今中外有很多杰出的美术名家大师，他们的作品中有很多都是色彩运用的典范。如梵高的《星空》、莫奈的《睡莲》、达·芬奇的《最后的晚餐》、毕加索的《格尔尼卡》等等，这些作品中的色彩，不仅能给人带来视觉上的享受，还能进行情感和思

想的传达。因此，为更好地提升色彩创新教学的品质，教师还应将大师作品的鉴赏作为教学的切入点，通过对大师美术作品中色彩运用技巧的深层次剖析，进一步深化学生对色彩的认知，强化学生对色彩的认知和运用能力。与此同时，教师对大师的美术作品进行欣赏和分析时，还可以创新与众不同的课堂学习体验，与音乐或者文字等艺术形式结合，为学生构建更加多姿的教学氛围，让学生沉浸在良好的学习环境中，对色彩有更深层次的感悟能力。例如，教师带领学生赏析梵高的《星空》，这时可为学生播放音乐《蓝色狂想曲》，通过艺术与音乐情感的渲染，促进学生的眼、耳感官，有效激发学生对色彩的敏感度和创造力，促使学生在自己的作品中大胆尝试和创新，绘出属于自己的色彩交响曲。

总而言之，中职美术的色彩教学，不应仅停留在基础知识与技巧的传输上，还应引领学生去探寻色彩的深层含义，培养学生的美术素养能力。因此，现阶段创新色彩教学的方式，值得教师高度重视，在这个过程中教师应积极探寻教学的路径，通过创新色彩理论教学增强色彩认知，组织创新色彩活动激发色彩感悟，布置创意色彩任务鼓励学生创新，提供多样色彩工具促进学生创作，以及分析大师色彩作品感受大师杰作的方式，有效强化教学质量，提升学生的色彩运用能力。

参考文献

- [1]梁莉. 简析色彩教学在中职美术教学中的运用策略[J]. 新课程导学, 2019, (S2): 53.
- [2]林洪. 中职美术教育中的色彩教学分析[J]. 明日风尚, 2019, (19): 71.
- [3]裴海娟, 周琦. 在中职美术课教学中培养学生创新能力的探索与实践[J]. 明日风尚, 2019, (18): 83.
- [4]邹红康. 中职学校美术教育专业色彩教学模式创新研究[J]. 现代职业教育, 2019, (19): 256-257.
- [5]王君. 当代中职美术教育中色彩教学的优化策略[J]. 读与写(教育教学刊), 2019, 16(05): 245.
- [6]陈顺兴. 在中职美术课教学中培养学生创新能力的探索与实践[J]. 教育现代化, 2017, 4(44): 24-25.
- [7]张颖慧. 传统的教学方法在现代中职美术教学中的运用与创新[D]. 东北师范大学, 2011.
- [8]王云娜, 刘文森. 在中职美术课教学中培养学生创新能力的探索与实践[J]. 中国现代教育装备, 2010, (14): 96-97.