

色彩在艺术设计中的运用

谢 济

(沈阳广播电视大学 辽宁 沈阳 110001)

【摘 要】 色彩不仅是艺术设计的关键内容,同时也是设计者表达情感、传递信息的重要手段。在艺术设计过程中,如何有效应用色彩,不仅关系到设计任务的顺利完成,同时也决定艺术设计的成败。设计师应充分认识色彩在艺术设计中的作用与价值,根据设计目标和要求,综合应用多种策略,促进设计水平的不断提升。

【关键词】 色彩; 艺术设计; 象征价值; 审美价值

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2019.11.839

艺术设计是综合性与交叉性很强的学科,涉及人文科学、社会科学和自然科学。随着社会发展和人们生活水平提高,人们的欣赏水平和艺术素养也在逐步提升,对艺术设计的要求也越来越高。色彩是艺术设计中需要重点考虑的内容,巧妙应用色彩不仅可以提高作品设计水平,还能有效表达思想感情,提升作品的艺术价值与魅力,最终让观众获得情感上的共鸣。因此,完全可以说,色彩的应用直接关系到艺术设计的成败。

一、色彩在艺术设计中的特点

色彩是对人的视觉感知影响最直接、最敏感的视觉信息符号。色彩不仅能传递数据信息,同时也是艺术设计人员表达创意和传递思想感情的重要手段。因此,在艺术设计过程中,要充分认识到色彩的特点和作用,结合作品设计和思想感情表达需要,对色彩进行巧妙合理应用,促进艺术设计水平提升。

(一) 创造性

色彩源自对自然环境和生活的感悟与理解,人们在艺术设计过程中,从丰富的物质和精神生活中汲取营养,从自然环境中获得灵感,从民间绘画艺术中得到启示;同时,还要注重发挥创造性思维,提高色彩应用技巧,使其更好地服务于艺术设计;同时,还要注重发挥创造性思维,提高色彩应用技巧,使其更好地服务于艺术设计;同时,还要善于发挥创造性思维,根据艺术设计目标和具体需要,创造性地应用色彩来完成艺术设计任务,表达思想感情,提高设计水平^[1]。

(二) 情感性

色彩不仅能表达思想感情,它还能诱发人们的多种情感。艺术设计中通过色彩的巧妙应用,能刺激人们的情感需求,营造良好的环境氛围,促进艺术设计水平提升。例如,绿色表达希望,艺术设计中一般用于表达乐观、积极向上的情感;白色代表纯洁,一般用于表达正直、超凡脱俗与世俗的情感;红色代表热烈奔放,一般用于表达热闹、喜庆、美好、吉祥的情感。

(三) 科学性

在整个艺术设计领域,色彩的研究建立在光学、美学、心理学、生理学等科学理论之上,具有科学性特征。同时,色彩在艺术设计的巧妙应用和作品中心思想的表达,还离不开计算机、互联网、市场营销等学科知识的应用。例如,通过计算机和互联网的应用,能帮助人们获取最新的艺术设计色彩理论和艺术实践的相关内容,有利于掌握学科的最新发展状况和学科前沿动态。

二、色彩在艺术设计中的作用

艺术设计中,不同色彩赋予作品不同的内涵与魅力,色彩既是艺术设计最主要的手段,同时也是表现作品中心思想最有力的工具。艺术家通过色彩的巧妙应用,不仅能展现作品的独特内涵与艺术魅力,同时也能打动人们的心灵,获得情感上的共鸣。具体来说,色彩在艺术设计中的作用主要表现在以下几点。

(一) 识别作用

色彩拥有独特的魅力,在艺术设计中巧妙应用色彩,不仅能彰显作品的个性与魅力,同时还有利于树立品牌。具体的艺术设计实践中,通过色彩的应用不仅可

以展现作品的独特魅力,同时还有利于树立良好形象,提高作品的知名度和影响力。事实上,色彩的识别作用表现为,将某种颜色与某种事物的色彩联系在一起。例如,提到绿色,人们通常会联系到植物;提到红色,人们会情不自禁的想起红旗、火焰、太阳。

(二) 象征作用

一般来说,一种色彩固定地与人们的某种心理联系起来,这就是我们常说的色彩的象征作用。日常生活中,我们也会将某种色彩与特定情感和品牌联系起来,例如,看到绿色会联想到春天,看到金黄色我们就会联系到秋天。^[5]事实上,在艺术设计过程中,色彩的象征作用也应用得比较广泛。例如,2008年北京奥运会的会徽就巧妙应用色彩的象征作用。会徽主体为大红底色的白色“京”字形,“京”字下面为“Beijing2008”字样和奥运五环标志。设计中将红色与白色巧妙搭配,不仅彰显会徽设计特色,同时还将白色与红色搭配起来,给人活泼、明快的感觉。红色是典型的中国色,象征喜庆与吉祥,预示着2008年奥运会是大家共同庆祝的日子。白色象征欢快与高洁,代表中国人的精神追求,同时也意味着奥运会将在“公平、公正”的环境下举办。“Beijing2008”突出了中国人的含蓄与沉稳。总之,会徽设计中通过色彩的巧妙应用,将传统与现代、活泼与含蓄、动态与静态结合起来,巧妙传达出奥运精神,同时也有效展示中华传统文化,赢得人们的普遍认同与高度赞扬。

(三) 传达作用

通过色彩的巧妙应用,将设计理念、产品特点形象等传达出来,让观众更加深入了解产品,并接受和喜欢艺术作品。当前,由于大多数人并不是艺术作品的专业欣赏者,因而他们对作品的欣赏和接受,往往通过直观感受来判断。这就需要艺术设计过程中,应该注重对比鲜明的色彩应用,但变化不宜过多,应该根据艺术设计需要,将简洁明快的色彩搭配起来使用,从而顺利完成设计任务,准确表达作品中心主题。从而更加符合消费者的心理,让他们乐于接受和选择产品。

总之,色彩不仅与人们日常生活紧密相联,同时也深刻影响人们的视觉。在艺术设计过程中,应该注重提高色彩的应用技巧,这样不仅能增强作品的感染力与艺术魅力,同时还能为人们带来更好的视觉享受。作为艺术设计人员,应充分认识色彩的作用与价值,创新设计思路,把握色彩应用技巧,形象、鲜明、简练地表达作品主题,最终增强作品的感染力和艺术魅力,促进艺术设计水平提高,也为人们带来更好的视觉享受。

参考文献

[1] 席庆良. 色彩与设计色彩[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006: 45-49

[2] 朱建华. 论现代色彩的审美价值和色彩创意思维的拓展[J]. 宁波大学学报(人文科学版), 2005(09): 151-156

作者简介:

谢济(1982-),男,汉族,籍贯:辽宁沈阳人,沈阳广播电视大学文法学院,讲师,硕士学位,专业:美术师范,研究方向:美术学。

关于高中美术教学中学生素描水平提升

樊军华

(河北省保定市望都县固店中学 河北 保定 072450)

【摘 要】 在造型艺术当中,素描是学生应该掌握的基本能力,也是增强学生美术综合水平的基础与前提。在高中美术教学工作当中,很多学生由于素描基础较差,因此在学习时会遇到较大的难度。尤其是面临较大的考试压力,学生的全面发展受到较大限制。在当前新课程改革背景下,教师应该明确当前高中美术学生遇到的实际问题,以制定切实可行的教学工作方案,最大限度提升学生的素描水平。

【关键词】 高中美术; 学生; 素描水平; 提升

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2019.11.840

一、素描教学在高中美术教学中价值分析

素描是美术创作的基础,无论是在当代艺术还是古典艺术的学习当中,都应该以素描为基础,在系统学习的基础上为后续学习奠定良好的根基。只有掌握大量的技能,才能够创作出令人惊叹的美术作品,充分展示创作者的思想与理念。通过比例结构透视空间虚实等内容的学习,能为形成个人的创作风格提供帮助,防止在创作中出现透视错误和结构失衡等问题。

二、高中美术教学中学生素描水平提升

(一) 激发学习兴趣

兴趣是学生能够保持学习动力的基础和前提,在高中美术素描教学过程当中,教师应该着重培养学生的兴趣,为提升素描水平奠定基础。在传统教学课堂当中,学生在大量、单一的素描练习后往往出现无聊与乏味之感,不利于学习效率的提升。为此,教师应该引导学生增强对素描的基本认识,帮助学生明确素描学习的基本目标,以提升其学习积极性和主动性。在美术史上有很多有意思的故事,教师可以将其作为教学的一部分,讲述美术大师的成名历程,通过小故事激发学生对素描的兴趣。在兴趣的激发下,学生能够发挥自身主观能动性,积极投入到专业化训练当中。教师还应该定期引导学生进行美术作品鉴赏,通过观摩艺术大师的作品,

能够使学生的感情得到升华,从而建立起对素描新的认知,促进其素描水平的提升。

(二) 培养全局观

学生的全局观,是决定素描水平的关键能力,也是增强美术综合素养的基本素养。很多学生在练习素描时由于缺乏全局统观能力,未能对素描对象进行细致而全面的观察,急于落笔导致整幅作品难以达到应有的水平。由于未能对整幅作品的整体布局进行合理安排,因此素描作品的协调性不足。教师应该着重培养学生的全局意识,能够在深入分析素描对象的基础上,在心中形成对整幅作品布局的基本认识。从物体的整体出发,对其结构和形象等进行把握,在大脑中形成大体的结构,明确其比例、结构和形象等,增强学生对局部细节的把握,使其能够与素描作品的整体协调统一,增强作品的整体表现力。很多学生的素描作品缺乏灵动性,而且存在千篇一律的问题。这主要是对素描对象的形神把握不够清晰,教师应该在帮助学生掌握丰富素描技巧的同时,深入到素描对象的内在,在把握其基本特征的基础上完成素描作品。

(三) 融合理论与实践

在传统教学模式下,教师对于学生素描理论的重视程度较高,从而导致其实践

技能不高,难以适应当前新课程改革的实际需求。在高中美术素描教学当中,教师应该帮助学生融合理论知识与实践技能,促进其综合素养的提升,增强作品的感染力与艺术表现力。只有通过大量的实践操作训练,才能激发学生的想象力与动手能力。理实一体化教学模式是一种较为先进的教学模式,符合当前素质教育的要求。教师应该为学生提供实践锻炼的机会,使其能够在实践活动当中灵活运用所学知识,从而发现自身的不足之处,以便及时调整学习方法与目标。在实践锻炼当中,学生也能够加深对理论知识的记忆和理解,内化吸收理论知识内容。教师要避免过于依赖教材内容,而是应该对其进行重新整合与重组,使其能够更加符合当前学生的实际需求。教师要加强对相关理论内容的筛选,增强理论与实践教学的灵活性,指引学生注意观察身边的事物,使其能够在生活当中获取创作灵感,增强作品的灵动性。在生活化教学当中,学生能够加深对素描技巧的理解与把握,作品不再千篇一律,从而促进其整体美术素养的提升。

(四) 应用多媒体教学

信息化时代的到来,为教学改革工作提供了更多的可能,教师应该充分借助于多媒体技术,促进高中美术学生素描水平的提升。在传统教学课堂当中,教师与学生的交流活动较少,导致学生在素描学习中遇到的问题未能得到及时解决,限制了学生综合素养的提升。而运用多媒体教学,则能够实现教师与学生、学生与学生的双向互动,营造良好的课堂氛围。在多媒体课件当中,教师可以运用文字、图片和视频等呈现教学内容,降低由于知识概念抽象性带来的难度,使学生能够在充分理解教学内容的基础上增强素描技巧。在对素描作品展示的过程中,教师也可以运用多媒体配上相关风格的音乐,通过调动学生的视觉、听觉等多种感觉器官,增强其认知体验。教师也应该增强自身的信息化素养,在网络当中搜索相关教学资源,并对其进行重新整合,以应用于当前教学当中,促进教学活动的顺利实施。

(五) 提升教师水平

教师的专业能力,是决定高中美术素描教学效果的主要因素,也对学生素描水平的提升具有关键作用。尤其是在当前新课程改革背景下,对于教师的个人能力也提出了更高的要求,教师只有不断更新自身的素描知识体系和实践技能,才能满足学生的学习与成长需求。教师应该树立终身学习理念,根据当前教育发展的趋势不断深入学习,促进自身的专业发展。同时,应该增进与其他教师的交流沟通,学习先进的教学经验,从而应用于自身的教学实践当中。教师在增强自身素描能力的基础上,还应该增强语言表达能力,将复杂抽象的问题以简单的语言讲述出来,帮助学生深入理解素描的技巧,降低学习的难度。教师应该主动参与学校组织的专业培训活动,掌握当前素描教学的先进技术与手段,从而促进教学方法的创新。尤其是在信息化背景下,教师也应该增强自身的信息化素养,运用先进的现代教育技术开展素描教学,促进课堂教学效率的提升;运用丰富的教学资源,制定符合自身教学特点的教学工作方案。

三、结语

在美术专业的学习过程中,素描是高中美术学生必须掌握的一项基本能力,在当前教学工作中的重要性逐渐凸显。教师要从思想层面重视素描的教学工作。为此,教师应该通过激发学习兴趣、树立学习目标、提升教师水平、培养全局观、融合理论与实践和应用多媒体教学等途径,促进学生素描水平的提升。这不仅是顺应教育发展潮流的基本措施,也是满足学生艺术修养提升要求的关键途径。

参考文献

- [1] 陆莉. 浅谈高中美术课堂素描教学策略[J]. 美术教育研究, 2019(14).
 - [2] 王靖博. 高中美术素描教学的方式及艺术研究[J]. 东西南北: 教育, 2018(10): 315-315.
- 作者简介:
樊军华(1979~),女,河北保定人,中学一级教师,主要研究美术教学方向。

略谈小学段音乐课堂的小组合作学习策略

安新平

(内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山第三小学 内蒙古 赤峰 024400)

[摘要] 音乐是一种审美愉悦的体验,只有亲身参与其中,才能获得体验。在小学段音乐课堂上实施小组合作,有利于激发学生学习的主动性,提升学习的效率。本文主要思考如何在小学低段音乐课堂上有效地实施小组合作学习。

[关键词] 小学音乐; 小组合作; 策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2019.11.841

引言

音乐是一种审美愉悦的体验,只有亲身参与其中,才能获得体验。当学生在音乐活动中与音乐融为一体时,他们对音乐知识的理解、音乐技能的掌握、音乐的发现与创造可以更好地激发与实现。笔者发现:在小学低段音乐课堂上实施小组合作学习,有利于学生积极、主动参与音乐的学习,激发音乐学习的兴趣。本文主要通过分析目前教学中存在的一些问题,结合笔者的一些实践与思考,谈谈在小学低段音乐课堂上如何有效实施小组合作学习。

一、积极创设适应现代化小组合作的学习氛围

小学低段音乐段的音乐课对于小学生而言是充满乐趣且轻松活泼的,教师一般会通过唱歌或者做游戏的形式来完成音乐教学过程,使学生从音乐课当中获得美的熏陶和享受,而小组合作学习又是当前新课改背景下所提倡的科学教学方法,所以低段音乐课程开展也可以通过建立音乐学习小组的方式来实现。

(一) 科学划分学习小组

分组教学不仅可以激发小学低段学生对于音乐学习的兴趣,还有利于他们在组内合作学习的氛围当中充分锻炼和提升自身的自学能力、表达能力以及小组协调能力。实现上述这些目标离不开对于合作学习小组的科学划分。在当前的教学活动中,一般的分组方法是按照学生的座位以6人一组来进行划分的。这种分组方式虽然有助于教学活动开展的便利性,却忽视了组内成员不同的学习情况和水平,会降低学习能力较弱小组的学习参与度,不利于学生整体学习效果的提升。为了避免上述情况,在实际操作中可以遵循“组内同质,组内异质”的原则进行科学分组,不仅可以激发不同学习层次学生的学习积极性,还可以让组内的学员之间进行优势互补、互相学习,从而实现小组合作学习的良好效果。

(二) 巧设学习环境,培养合作习惯

作为音乐教学的主要活动场地,音乐教室的环境配置在一定程度上决定着音乐教学的质量。所以,在进行音乐教室布置时,教师要充分考虑到小学低段学生的学习心理,还要结合小组学习的特点来布置教室。首先,安排座位时要有利于组内成员进行互动与交流,建议采用圆桌的形式。其次,在摆放乐器时要符合直观、清楚的原则。为了达到合作学习的良好效果,在布置时要尽量拉近师生之间的距离,这样做也便于学生在学习时进行观察和了解。最后,教师要有目的地在音乐课上去培养和锻炼学生讨论、表达以及倾听的能力。

二、精心选择小组合作学习内容

在小学音乐教学活动中有效的选取小组合作学习的内容将为课堂带来巨大的收益,它可以让学生在合作的过程中更好的接收教师所传授的知识。但如何选择合适的小组合作学习内容呢?

(一) 根据性格特点挑选表演性内容

在小学音乐教学活动中为了激发学生的学习积极性,可以结合小学生模仿力强且爱动活跃的特点在音乐课中安排一部分表演性内容。这不仅有利于调动小组合作学习的热情,还可以给学生一个充分表现自己的机会。当然,在实际的教学过程中,教师对于学生表演内容的评价标准不宜过分苛刻,要从保护学生学习积极性的角度出发对学生的表演行为给予正面的鼓励。

(二) 根据思维特点选择内容

除了在小学低段音乐课中安排学生进行表演活动外,还可以发挥小学生可塑性且思维活跃的优势,在小组合作学习过程中加入与所学音乐有关的创造性活动,激发小组内合作学习的良好氛围。在教学活动中,教师可以有意识地去设置一些相关的创造性合作学习任务。

三、善于利用小组合作学习时机开展音乐教学

在音乐课的小组合作学习过程中,教师要善于把握小组合作学习的恰当时机。既不能放任学生,让他们自己去进行无效的小组学习讨论,也不能过分限制学生的思想和创新能力。这就要求教师要把自己当作一个学习合作者,去融入小学生的音乐课程及小组合作学习当中去。

(一) 合作学习解决课堂争执

在小学低段的音乐教学活动中,需要学生在完整聆听并且充分感受音乐作品的基础上,对音乐作品的内涵发表自身的一些看法。这也是对学生创新和探究能力的一种锻炼。在实际的教学过程中,不同学生的欣赏水平不尽相同,在学习和赏析完一个作品后,会提出基于自身感受的不同的看法和体会。考虑到这种情况可能会出现观点分歧和争论,教师可以引导学生们在各自的学习小组中展开讨论。通过这种合作学习的方式,有利于锻炼学生小组协同学习的能力。当然,在这个学习过程中教师还要特别关注音乐后进生的学习状态,让这些学生也能充分融入合作学习当中,争取使每个学生都能够获得进步。

(二) 合作学习解决教学重难点

当学生们遇到一些重难点没有能力去解决时,给学生以及时的点拨和指正,这样做不仅有利于形成低段小学生解决实际问题的能力,更有助于发挥小组合作学习的优势,增强学生的学习积极性和小组协作意识。在小学生音乐课程中,我会引导学生对较难掌握的乐句、节奏以及音准进行合作学习。也就是在音乐学习过程,遇到问题先在学习小组内进行充分的讨论和研究,然后我会根据小组讨论的结果再进行有针对性的指导。这样做可以让让学生在歌词、节奏以及旋律等多方面得到很大的提升。在具体的教学操作过程中,还要求教师能够引导学生快速进入小组学习的高效状态。

结语

综上所述,要在小组合作中构建初中音乐本课堂,教师就要对本课堂进行分析,对学生进行合理分组。在小组合作中,学生就可以在小组中有效地进行互动和沟通,并有针对性地对各种音乐知识进行探讨。小组合作可以提高学生的自主学习能力,让学生在音乐学习中提高自身审美能力。

参考文献

- [1] 潘玉辉. 素质教育背景下初中音乐教学的应对策略探析[J]. 戏剧之家, 2014(07).
- [2] 蒋宏兰. 初中音乐教学中小组合作学习模式的探究[J]. 新课程研究(上旬刊), 2017(09).
- [3] 刘为. 浅谈多媒体技术在初中音乐教学中的运用原则[J]. 音乐时空, 2014(15).