

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,因此在学习中会遇到较大的难度。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学习兴趣,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