

高中美术——色彩的感知素养训练探究

温红霞

武陟县职业技术学校

[摘要]学生的色彩教学是基本素养训练的一个环节,在培养色彩感知训练,提升绘画基础带给学生的审美空间上,是作为中职教师必备的教学能力之一。色彩是运用美学原理,结合心理学认知,以及自身长期对美术的训练把握,从而得到的教学认知经验。在教学中发现,传统的教学往往只是单一的应试教学教材中,应试中也是延续多年的传统模式,暗部绘画做起,并不能够解决色彩的感知问题。作为中职教师,应博览群书,多方面引领学生做色彩感知的训练,达到更好的教学效果。

[关键词]感知训练;色彩;训练;探究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.1792

学生的色彩教学是基本素养培养训练的一个环节,在培养色彩感知训练,提升绘画基础带给学生审美的空间上,作为一线的美术教师,承担着高考育人的责任。传统的绘画只是单一的课堂静物的训练,不能提供更多的感知系统化训练,所以,学生汲取的营养也是单一的,达不到综合感知,达不到素养的提高,最终,绘画的基本素养也难以很好地提升。针对现在的现状,可以在教学生做多个探索,综合培养学生的感知训练。可以从以下几个方面:1固有色入手,2风景写生,3色彩构成,4民间艺术、传统色彩,5名画欣赏。

一、固有色的训练,在环境色中带上物体原本有的色调

现有的教材教学中,色彩训练仍然是,一个单色,学生暗部亮部区分,然后从暗部开始入手。暗部颜色因为受到光照,周围环境的多种因素影响,会出现千变万化的颜色,所以,从暗部入手,对于学生来说,并不是一个好的启蒙方法。大千世界,万千变化,斑斓五彩,人们一眼看上去的还是物体固有的本身颜色,所以,教师可以从固有色入手,只是这个固有色已经不单单是物体本身固有的颜色,可以把物体放在一个环境中,在这个环境中,物体所呈现的固有色才是这个物体真正的固有色。例如,黄色的苹果在红色的衬布上,会是一个带有红的味道感觉的黄皮果,而不是原来的单纯黄色,这才是物体的固有色值。单色固有色训练之后,在进行下一步的明暗两色训练。明暗两色开始,就需要非常的理性思维。感性感知结合起来。例如:白色的碗暗部并不是那么亮的,眯眼起来看,暗部颜色会很重。再比如:衬布的暗部和亮部对比,是需要静下心来好好地看,到底哪个是暖色?哪个是冷色?当然,在这个训练过程中,教师可以从单一的物体开始,然后慢慢添加相近色,让学生辨别,在环境里的相近色,他们之间的微妙差别。每次增加一个,都要和相邻的物体比较,整体环境中的物体统统比较,那么这样训练出来的颜色就是和谐统一的色彩。

有的学生画不好,会归咎自身没有艺术细胞,其实很多时候,是训练方法的不对。一般情况下,画不好,是因为不会正确的观察,不会主动地去用色彩表现对象。色彩感觉是可以从后天训练过来。在观察中,学习猛一看,整体看,大的感觉才是画面需要的对的颜色。绘画中,学会比较,左右色相,前后虚实,近处纯,远处灰,遵循这个原理,在大的色调基础上去调控局部的颜色。一张和谐的静物,哪怕只是简简单单的固有色平涂训练,关系对了,也是光彩熠熠。所以,训练中,固有色的环境训练是很关键的。

二、风景写生

唐朝画家张璪说:“外事造化,中的心源”,强调现实是艺术的根源,艺术家还是要师法自然。而在中职教学中,学生还是要安排计划,带领学生走出去,去大自然中感受千变万化的色彩。只有在自然中,学会归纳,学会处理,才是真正的掌握了色彩的魅力所在。

在教学中,教师可以从写生色块着手,小画开始。可以做一系列单元训练,首先,可以从色块入手,所有的风景,可以看作一个个有形的色块处理,《小画春秋》画家冉茂琴,在这方面进行了大量的写生研究。在色块小画里,把景物物化为冷暖各异、深浅不一的色块关系,画面会很干净,颜色生动有趣,整体化繁为简。因为小,因为只是色块,学生就会容易去关注彼此之间的色彩关系。而不是关注琐碎的繁杂。在色块训练里,可以做一些色调的训练,根据一天四时变化,晨、午、黄昏、入夜。例如:阳光闪闪的暖色调,黄昏斜阳的暖色,可以雨天的冷色调,灰色调。在小画里面,教师让学生注意肌理的处理,色彩绘画中,肌理对于画面的表达情感也是非常很重要的作用。每一笔颜色与肌理的有机结合都是对画面增加魅力所在。训练中,教师还可以有意识地去让学生练习远景、近景、中景的归纳色块。大量的小画,学生可以迅速地掌握着整体画面的前后虚实冷暖。进而达到扎实的色彩基本功素养。

在绘画中,我们还要让学生忘掉已知的东西,不可以看见物体就预知它的色彩,而是把它放在环境里去观察。例如,同样的树木颜色,在近处可能就是一片黄绿,在后面就是灰色。

风景写生中,最忌讳的就是照抄对象。写生风景,就是为了让锻炼整体的观察关系的能力,正确的色彩关系不是照搬,而是在观察、多点比较,找出彼此之间的呼应关系和不同的色彩组合关系。在统一的光源下发现对象的具体调性。冷暖是色彩变化的灵魂,是画家对所画对象的基本敏感素养,渗透于一切变化之中,成为变化的主导。而在这些写生中,还需要注意拉开差距,去比较,比较贯穿于整个绘画之中。解决色调大关系的途径只有去大自然中写生、归纳。临摹也是快速提高的一个环节。

三、色彩构成的训练,是对色彩的认知,色彩的原理进一步认识

色彩训练中,加入色彩构成的训练环节,运用科学分析的方法,把复杂的色彩归纳还原为基本的元素,利用色彩在空间上的量变,再去创造彼此的构成关系。

色彩构成,有色彩的面积对比,这个训练,可以使得学生知道画面的主色和辅色关系。明白画面的色调怎样形成

的。形成绘画习惯：色调感觉、统一感觉。(2)色彩构成有补色对比，高强度的颜色对比给人带来的视觉冲击力，是活泼的色调感觉，当然，在画面处理上要有面积的对比，形成既有强对比，又有舒服感。(3)色彩构成，包含了肌理感觉，构成上利用材料的肌理性，从材料上给人的视觉触觉感觉，会增加画面的美感，冲击力。色彩构成，同类色或者同种色搭配时候，完全可以选择不同的肌理效果，造成对比的效果，弥补单调感。例如：一面黄色的底色，假如同类色花卉，我们可以增加肌理感，花卉可以变成浮雕，甚至可以把花卉变成粗纹肌理的织品。所以，在色彩构成里，可以补充一些不同的材料，既有同类色搭配，又有材质变化的装饰效果。(4)色彩构成，还有连续纹样的构成对比，例如：日本的草间弥生的画作，即便是立体画作，也都是一个个重复的点状元素构成。生活用品：床上织品，手绢，坐垫，桌旗，地毯……很多都是采用了重复的纹样构成艺术。

学习这些色彩构成，可以运用到许多实际生活，例如：服饰文化，化妆、摄影。人物户外摄影，例如人物摄影，就离不开色彩的合理搭配。色彩在里面起到点睛之效果，也让人产生情绪问题。如红色在绿色环境里，十分的突出，万绿丛中一点红，耀眼夺目。灰色的冬季，就可以在服饰颜色上取得对比效果。而热烈的夏季，就可以采取纯净的服饰来和万紫千红的背景相对比。不同的颜色在不同的环境也会产生不同的视觉以及情感效果。如果画面想取得活泼的效果，就需要人物背景和区分开大的颜色对比。如果想要和谐的文静的效果，就需要采取相近色对比。学习这些色彩构成，可运用服饰，在不同的场合，着装颜色也许根据需求而变化。如：婚庆，宴会，可以喜庆。会议，需要严肃的纯色系列。色彩构成的运用在生活中比比皆是，不同的色彩环境给人不同的色彩体会。

四、民间艺术、传统文化渗透

中国文化，源远流长，历史长河积淀下许许多多的宝贵非物质文化遗产。在中职教学中，民间艺术、传统文化的渗透，增加学生的艺术修养，在色彩美感的提高上可以能快速增加素养能力。

当下的高中课程，只是单一的高考教学模式，可以结合民俗美术，如欣赏杨柳青年画，可以让学生临摹杨柳青年画，了解杨柳青年画的特点，鲜明活泼，喜气洋洋等色彩特点。了解年画人物，仕女，娃娃，神话传说，代表作品有《五子夺莲》《莲年有余》等。可以制作民间版画，感受这些民族色彩。又比如：扎染工艺、蜡染工艺。扎染、蜡染都是千年历史，古代染缬的奇葩，一直以来以自己独特的审美根深蒂固于民间，美化人们的生活。现在很多棉麻织品还是用着草木扎染，有着自然的美丽。作为一种工艺文化，当代设计师也常常结合古代工艺创造新的艺术形式。作为中职教师，有责任把这张文化传授给学生，有责任带领学生了解这些宝贵的非物质文化遗产。了解发展历史。了解扎染、蜡染的种类，了解各种各样的工艺制作，这些都是很好的美术素养训练。民间民俗、民居同样有着民族特色、地域特色，在设计、绘画中都是可以借鉴的题材。其中，传统纹样、传统绘画、少数民族的艺术都是可以采集元素的对象。在训练过程的那个中华，临摹是采集民间色彩的一种手法。而且，还可以抽离这些元素去创造新的东西。学会抽象的剥离这些色

彩，可以把这些剥离的色彩，加到另一个物体之上，形成新的设计。在采集这些传统文化基础上，还可以采取色彩构成方法，去重构一些东西，形成渐变、辐射的不同的形色构成。

在这些传承文化中，对颜色理解至关重要。颜色的代表性，中国几千年历史，颜色不得不说，都是一种代表。隋代萧吉在《五行大义》中讲：“通眼者为五色。”“青如翠羽，黑如乌羽，赤如鸡冠，黄如蟹腹，白如豕膏。”中国文化意象世界非常丰富。如佛家僧服用坏色，是为谦卑，皇家用紫色、黄色，是为高贵。只有了解了传统文化色彩，储备这些象征，才能更好地运用。

五、名画欣赏

绘画欣赏，对于提高学生的审美观念和审美能力，有着不可忽视的作用。可以促进青少年全面发展的身心教育。

在浩瀚的艺术长河中，东西方美术犹如两颗璀璨的明珠。伟大的艺术在美术馆，让人顶礼膜拜。向前辈学习，才能了解画中的奥妙，没有继承发展就是无本之木，无水之源。

东方文化，国画为重。中国画又分为写意和工笔两大类，又可以分为山水、花鸟、人物。徐悲鸿的《奔马图》，骏马由远而近，飞奔而来。画面设色清淡，线条刚健，骏马虽瘦，却骨骼强壮，直冲观众，冲击力极强，象征着中国人民的民族精神。从这画中，学生可以领略国画之笔墨，可以浸染艺术的精髓。通过欣赏，知晓画家作画的背景，目的。吴冠中先生的写意江南，寥寥数笔，诗意江南便跃然纸上。国画的笔墨情趣表现得淋漓尽致。吴冠中先生还将油画材料和国画形式结合，将油画色彩的丰富细腻行中国传统艺术、审美理想融合一起，探索中国化的革新。

西方文化，油画为首，现代学生很多学习西方油画，而我们的高中生目前选用教材也是从写实素描开始，是年轻一代中的主流艺术。油画的发展过程经历了古典、近代、现代几个时期。不同时期的油画有着不同的风格特点。从油画中古典主义，学生可以欣赏到古典油画的气势上庄严、辉煌、崇高向上，技法精湛，刻画深入。从现实主义画家米勒的《拾穗》中，可以看见米勒对大自然和农村生活有一种特殊的深厚感情。梵高的《向日葵》，强烈的油画笔触象征着生命力的旺盛。这些穷苦潦倒的画家画出了温暖的有生命力的画作。

美感素养训练，是一个多方面，多层次的综合训练。教师可以利用现代化设备，通过欣赏，通过声音、图像等刺激学生兴趣，给学生大量的艺术熏陶，才能达到真正的色彩美感素养提高。

参考文献

[1]高宗英，色彩写生教学解惑 中国文联出版社 2007年10月第一版

[2]意公子，大话西方艺术史 2020年一月第一版

[3]郭浩，中国传统色，2020年10月第一版

作者简介：

温红霞(1972.11-)，女，汉族，河南省武陟县人，本科学历工作于武陟县职业技术学校，中小学中级教师，1995年参加工作以来一直从事美术一线教学。研究方向：新时代下青少年的美育培养。