

美术高考色彩绘画的语言形态

——高考美术色彩教学要点

彭端

四川省蓬溪中学校

摘要: 美术是艺术生高考一门必考课程,这门课程要求学生具备良好的绘画功底和技术水平。色彩教学是美术教学的重要组成部分,有效的开展色彩教学,可以提高学生的审美能力和绘画技巧。色彩是美术作品的视觉传达,也是学生欣赏美术作品的第一反应,在美术教学中,教师要采取有效的措施,调动学生的学习兴趣,进而促使学生主动去学习,实现高效色彩课堂教学。

关键词: 美术; 色彩教学; 措施

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2022.02.214

引言

随着对于高中艺考生而言,美术是一门必考课程,学生的绘画与技能水平直接决定了学生的考试成绩。美术是一门艺术课程,学生的绘画与技能水平与美术色彩有着很大的关联性。色彩是美术绘画的艺术表达形式,合理运用色彩,可以提高美术作品的表现力,赋予美术作品生命力。所以,在高中美术教学中,教师需要做好色彩教学工作。但是就目前来看,高中美术色彩教学还停留在传统教学模式下,整个教学环节以教师为主,没有体现出学生的主体地位,学生都是按照教师的要求去学习,被动接受教师的灌输,这样的教学不利于色彩教学目标的实现。对此,教师需要立足当前美术高考实际,不断创新,采取多元化的方式来引导学生学习色彩,使学生在色彩教学中提升美术绘画与技能水平。

一、高考美术色彩教学的重要性

色彩是一种视觉表现形式,是造型艺术的基础。在美术艺术中,色彩是不可或缺的元素。色彩是人们对美术作品的第一反应,它可以直接作用于人的视觉,引起人的视觉反应。对于高考艺术生而言,他们不仅要具备一定的美术专业知识和绘画技能,还必须掌握色彩知识。色彩作为一种视觉符号,只有不断提高学生对外界现实事物的整体观察能力,才能更好地处理色彩关系,进而创作出好的作品。艺术来源于生活,又高于生活,对于色彩这种艺术而言,不同的色彩所表达的视觉效果也会不同,合理运用色彩,可以赋予美术作品生命力,帮助学生更好地进行艺术创作和表达。所以,在美术教学中,教师要注重色彩教学,采用有效的教学方法,激发学生的学习热情,促使学生主动去学习,让学生在过程中掌握色彩规律,提升鉴赏色彩和运用色彩的能力。

二、当前高考美术色彩教学中存在的问题

色彩是美术的基础,也是学生学好美术的关键。现阶段来看,高考美术越来越注重学生对色彩的运用。但是在具体教学中,教师并没有很好地帮助学生正确认识色彩。现阶段来看,高考艺术生接触美术的时间较短,他们的基础知识储备不足,再加上教师还停留在传统教学模式下,重知识讲解,忽略了学生的美术创作指导,以至于学生的美术绘画能力得不到实质性的提升。

(一) 学生的美术基础知识薄弱

对于高考艺术生而言,他们要想学好美术,一定的基础知识是必要的。但是就目前来看,许多高考艺术生的美术基础比较薄弱,很多同学都是在高三开始学习美术,赶鸭上架,之前虽然也接触过一些美术知识,但是知识积累不足,尤其是素材、调子等知识的了解不足。由于学生基础薄弱,他们在美术创作中就无法有效运用色彩,所创作出来的美术作品缺乏表现力和感染力。

(二) 色彩单调

色彩不仅可以用来衬托景物、人物,还可以赋予作品情感和生命力。但是在高考美术色彩教学中,色彩单调是非常普遍的一个问题,尤其是对于初学者。他们在绘画过程中没有认识到色彩与绘画之间的关系,仅仅依赖固有色,如黑色、白色、红色、绿色、蓝色等这些单一色调来表现形体,画出来的画没有层次感,没有空间,物体之间都贴在一体。

(三) 教学方法单一

就当前高考美术色彩教学来看,许多教师还在采用传统的“满堂灌”式教学,课堂上主讲理论知识,讲完后让学生布置任务,让学生通过绘画来内化知识,提升能力,这种教学比较单一、机械,难以调动学生对美术知识的学习兴趣,容易让学生产生应付心理,从而在具体绘画创作中,不认真创作,而是抱着完成任务的心态去绘画,以至于教师对学生的美术绘画水平了解不足。

（四）学生写生不足

写生是提高学生美术绘画能力的重要途径，也是深化学生对色彩知识理解与运用的重要手段。但是就当前美术色彩教学来看，教师并没有很好地重视起学生的写生锻炼。在高考美术色彩教学中，教师大多是以临摹的方式来训练学生，即给出绘画任务，让学生按照具体要求来模仿，而这种模仿式的美术绘画一定程度上打压了学生的学习热情，不利于学生的艺术创作与情感表达。

三、高考美术色彩教学要点及措施

（一）引导学生不断积累美术理论知识和绘画技法

美术高考最终考查的还是学生对知识的理解与应用，无论是素描，还是色彩，都是建立在形体、结构、透视关系准确的基础上的，而这些都是学生在美术教学过程中必须掌握的基础知识。所以，在高考美术色彩教学中，教师需要注重学生的基础知识积累，指导学生掌握有效的绘画技法和色彩知识。理论是实践的指导，实践是检验理论的唯一标准，在美术色彩教学中，教师需要对相关理论知识进行总结和概括，并让学生消化这些知识点^[1-2]。如，在讲到“调子”相关知识时，教师可以布置任务，让学生自己去探究这些知识，让学生在自主探究的过程中加深对知识的理解与消化。同时，结合学生所学理论知识，教师需要组织进行绘画实践，让学生在绘画实践过程中内化知识，加快知识向技能的转化。

（二）引导学生学会观察

观察是我们对客观物象的形体特征、结构比例、透视空间、明暗色调等造型元素所做的认识和判断。大自然的一草一木、高楼大厦、飞禽走兽等可以成为学生绘画的素材，通过观察，学生可以在脑海中印下艺术烙印，可以说观察是美术教学的核心，是学生绘画素材的源泉，它贯穿于整个绘画过程。要想让艺术考生了解色彩，掌握有效的绘画技巧，强化学生的美术观察尤为重要。首先，在引导学生观察物象时，要注意整体观察，用素描写生所用的观察法来观察物象，从中汲取美术色彩及绘画知识；其次，在观察物象时，不要在一个局部停留太长时间，要将物象背景及前后左右的道具进行整体比较和分析，弄清物象色彩的主次、虚实、冷暖、明暗等特征；再者，在引导学生观察色彩时，要充分发挥学生的主体作用，让学生在观察色彩的过程中充分发挥自己的能动性，将自己所看、所想表达出来，从而立足学生的实际，对其进行针对性地色彩观察指导，提高学生的观察能力，使学生在观察过程中提升美术能力和素养。

（三）色调训练

色调是指画面色彩的总倾向，一幅美术作品，必有其表达一定意境的色彩总倾向，有的倾向于暖色，有的倾向于亮色，有的倾向于暗色，而不同的色调倾向带给人的视觉感觉也会不同。总体而言，那些没有规律、杂乱无章的色彩作品是无法在人们心中留下深刻印象的。所以，在美术色彩教学中，教师要注重学生的色调训练，让学生在美术创作中明确色调。在美术绘画中，整个画面的几块大的色彩要有一个设施的色彩总倾向，尤其是背景、衬布等，在布置色调时，不要局限于单调，既要有统一的总倾向，也要有微妙的变化，尤其是在美术考试中，要严格按照考试要求进行，如果考试要求画冷色调，表达冷色调的有蓝色、紫色、绿色等，在具体处理中，不要只想到单一用色，也可尝试用各种冷灰色和补色的阿变化，画出有层次感、有变化感的画^[3-4]。另外，为了提升学生的美术绘画能力，教师还可以结合观赏、临摹优秀色彩美术作品，让学生在观赏和临摹的过程中不断丰富自己的色彩画表现手法、技巧，提升自己的审美能力，学会用色彩准确地表现自己对色彩的审美感受。

（四）组织学生进行写生锻炼

写生是美术教学的一部分，通过写生，不仅可以锻炼学生的艺术表现力，开阔学生的思维，同时还可以锻炼学生的立体思维，让学生在写生的过程中学会观察、分析、理解和总结，从而提升绘画技能。所以，在高考美术色彩教学中，教师要重视学生的写生锻炼，让学生多通过写生来提升对色彩的认识，提升绘画水平和技能。在写生锻炼中，教师需要指导学生把握好构图与色彩、形色与敏感、个性与变化^[5-6]。从构图与色彩的角度来讲，在写生过程中，知道学生从便于表现画面的角度构图，然后再从别的角度对实物加以描绘，同时，在表现主体的时候，要注意主体与周边物象的衬托与协调、物体之间的比例关系、层次关系以及画面的色调等，针对这些因素，要从整体布局去把握。从形色与明暗的角度看，在指导学生写生时，先用淡墨勾画出绘画主体的大致形状，然后一点一点地补全细节，完成整体造型。在绘画主体大致形状时，需要综合考虑素描关系与色彩关系，确保形色定位更自然，而且要处理好主体结构与环境色的明暗关系，尽量使得绘画主体与色彩和谐统一。从个性与变化的角度来讲，学生在写生锻炼时，不要以完成写生任务而写生，应当把写生当作是一个情感表达的方式，将自己的思想情感融入创作。学生情感的表达可以通过色彩来体现，在具体绘画创作中，可以通过运用不同的色彩来表达自己的情感，并通过色彩来感染他人，引起他人的情感共鸣。

（五）注重静物的直观性

从近几年的美术色彩高考内容来看，常考的物象多为花卉、蔬菜、陶瓷品、玻璃器皿、金属器具等静物，这些静物在色彩表现上比较直接，而且最能反映学生对色彩的运用和掌握水平。结合这一高考形式，在美术色彩教学中，教师要注重引导学生对静物的处理，让学生仔细观察静物，在观察的过程中对物体的色彩、冷暖、形状、质感进行深入的了解。在课堂上，教师可以拿出一些考试常考的静物，如陶瓷品、金属器具、玻璃器皿等，以这些物象为参考，引导学生观察，然后再组织学生进行静物描绘^[7-8]。在观察静物的时候，教师要善于结合静物直观性的特点，对静物的色彩做深入的剖析，并讲述静物绘画技巧，通过演示的方法让学生掌握作画的方法步骤，然后再通过临摹、写生、默写等一系列训练，让学生运用所学知识，加快知识向技能的转化，提升学生的作画能力。

（六）引导学生多欣赏

在高考美术色彩教学中，要想提升学生的美术绘画技能，引导学生多欣赏是必要。对于高考艺术生而言，他们的创作灵感来源于生活、来源于不断的美术欣赏，通过不断的欣赏，不仅可以开阔学生的知识眼界，同时也有利于增加学生的知识储备，提升学生的审美能力。所以，在具体教学中，教师需要让学生多欣赏，在欣赏的过程中提升发现美、认识美的能力。首先，教师应当借鉴大量应用色彩创作出的优秀作品，将这些作品展示给学生，让学生学会欣赏，让学生在欣赏色彩画的过程中总结他人在色彩运用上的特征或者他人创作的不足之处。通过不断的欣赏，可以让学生逐渐形成自己的观察方式和思考方式，使其形成系统的知识结构体系^[9-10]。在此基础上，教师可以组织学生进行色彩画的创作，以此帮助学生加深对色彩的理解与运用，使学生在具体运用过程中提升绘画技能。

（七）作业观察和评价

基于美术学科的应用性特征，教师在具体教学中需要布置一些美术作业，这些作业也是反映学生美术水平的重要方式。长期以来，教师比较重视作业的布置，忽略了作业的观察与评价，从而导致许多学生在美术创作中产生应付心理，创作出来的美术作品平平无奇。美术作业是发展学生色彩运用能力的重要手段，在具体教学中，教师要重视起学生的作业观察和评价。首先，教师在布置好美术写生、临摹、默写作业后，规定学生在一定时间内完成这些任务；其次，在规定时间内后，教师需要将学生的作品收上来，然后认真观察和批改，

针对好的作品，可以在班级上展开分享，让学生一起观察，促使学生在观察汇总思考，明确自己与他人的差距；再者，教师还可以组织学生互相观察和评价美术作品，让学生在观察和评价美术作品的过程中提升自己发现美的能力^[11-12]。另外，在评价学生的美术作品时，在肯定学生辛勤付出的同时，要给予学生有价值的信息，让学生认识到自己的不足，从而促使学生有目标、有方向地去改进。

四、结语

综上，在高考美术教学中，色彩教学是非常重要的一个环节，也是学生走进美术这所知识大门的关键。色彩是绘画的重要艺术语言，也是一种首要的表现手法，它对塑造任务、描绘静物，可以起到引人入胜，增强作品艺术效果的作用。巧妙运用色彩，可以让美术作品发光发彩，给人留下深刻印象。在高考美术色彩教学中，教师要明确教学目标，划分好教学重点，不仅要指导学生学好美术色彩理论基础知识，还需要指导学生正确把握基础色调、色彩，通过写生锻炼、临摹等方式提升学生的绘画技能和色彩运用能力。

参考文献

- [1] 吴杨阳. 以美术高考为目标的高中色彩基础课程教学探索与实践[D]. 辽宁师范大学, 2021.
- [2] 张文涛. 色调训练在美术高考色彩教学中的应用分析[J]. 考试周刊, 2021(12): 165-166.
- [3] 陈丽焯. 新形势下美术高考色彩教学策略研究[J]. 美术文献, 2019(09): 88-89.
- [4] 葛永军. 浅谈美术高考色彩科教学中色稿练习的重要性[J]. 考试周刊, 2019(48): 184.
- [5] 杨敏彪. 浅谈色调训练在美术高考色彩教学中的应用[J]. 美术教育研究, 2019(02): 158-159.
- [6] 池宝玉. 浅谈美术高考色彩教学中的色调训练[J]. 考试周刊, 2018(79): 177.
- [7] 游志安. 浅谈美术高考色彩备考教学的有效对策[J]. 新课程(中学), 2017(06): 172.
- [8] 肖雪鸣. 谈美术高考色彩备考教学的有效策略[J]. 课程教育研究, 2017(12): 203-204.
- [9] 马晓丽. 浅谈美术高考色彩教学中的色调训练——高考色彩难点攻关系列之色调[J]. 新课程(中), 2016(10): 239.
- [10] 杨芳涛. 浅谈高考美术色彩教学策略[J]. 求知导刊, 2016(12): 120.
- [11] 纪超. 印象派色彩理论与高考美术色彩教学的探索[J]. 美术教育研究, 2014(22): 166.