

技工类院校中“色彩构成”教学探讨

覃丝雨

(广西机电技师学院, 广西 柳州 545000)

【摘要】在中职美术教学中,“色彩构成”课程在培养学生创造性与综合素养方面发挥着重要作用。本文从色彩理论基础、教学手段、学生成果等方面进行分析,旨在探讨该课程的实践经验与应用效果。通过对课程设置、学业成绩、创作水平以及学生反馈等方面的考察,深刻剖析“色彩构成”课程在中职美术教学中的实际运用情况,以期提升中职院校艺术人才教学质量和培养提供有益启示。

【关键词】中职美术;“色彩构成”课程;实践与应用

一、前言

随着社会对文化艺术教育重视程度的不断提升,中等职业教育体系中的美术绘画课程在培养学生专业技能和审美素养方面承担着重要角色。然而,在目前的中职美术绘画课程中,对于我国深厚且独具魅力的传统民间色彩艺术的教学尚存较大空白。传统民间色彩艺术作为中华优秀传统文化的重要组成部分,其丰富的色彩搭配、生动的图案语言及深厚的地域文化底蕴,不仅具有极高的审美价值,更蕴含着深远的教育意义。

二、色彩构成基础

(一) 色彩理论概述

1. 色彩基本概念

色彩是光的视觉效果,由不同波长的光合成。在色彩理论中,色彩三要素概念需要深入了解。首先,色相指色彩名称,包括红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等基本颜色。通过调整波长,可以产生不同的色相,构成了广泛的色彩谱;明度是色彩的明暗程度,明度高低决定颜色明暗效果。饱和度表示色彩的纯净程度,高饱和度的颜色更加鲜艳,而低饱和度的颜色则呈现出灰暗的感觉。深刻理解这三大要素概念是色彩构成理论学习的起点,为艺术家在创作中灵活运用色彩提供了基础。

2. 主要色彩体系

色彩体系主要分为表色系和显色系两大类。表色系以色光混色为基础,其中CIE体系采用XYZ表色系,通过红、绿、蓝三原色的混合来创建其他颜色。表色系主要应用于科学和工业领域。显色系则以色彩颜料调色为准,包括RYB体系和CMYK体系。RYB体系在艺术和设计中常用,而CMYK体系主要用于印刷。NCS体系和PCCS体系也属于显色系,分别在设计和商品开发领域广泛应用。这些色彩体系反映了颜色是如何在光学和物质上相互作用的,为艺术、设计和其

他创作领域提供了基础和指导。选择合适的色彩体系取决于具体的应用需求和领域。

(二) 色彩对情绪的影响

每种颜色在引发人类心理和情感反应上扮演着不同的角色。如红色激发激情和能量,同时表达爱与温暖;绿色与平和、和谐相联系,有助于提高身心的平衡感,同时表达生命与健康;蓝色带来冷静和平静感,传递信任和可靠性;紫色与奢华、神秘感联系,传达沉思和宁静的感觉……这些颜色在艺术、设计和心理领域的运用,能够深刻影响人们的情感体验和心理状态。

(三) 色彩在视觉艺术中的应用原理

色彩在视觉艺术中的应用原理是艺术创作中的基本规律和原则。对比原理通过对比不同色彩、明度和纯度,使某些元素在作品中更为突出,增加作品的美感。平衡原理通过对色彩的分布创造整体的稳定和谐感,避免画面倾斜和过于集中。重复模式原理通过重复相同和相似的色彩元素,创造出视觉上的模式和一致性,强化主题并增强作品的协调性。色彩的情感表达原理则关注不同颜色引起的情感和联想,艺术家利用色彩心理学的知识选择与主题相符的颜色,以更准确地传达所需的情感和意境。配色原理强调不同颜色在一起的搭配方式,以实现所需的情感表达并创造出令人愉悦、和谐的配色方案。

三、中职美术绘画课程的教学现状

(一) 课程设置单一、缺乏差异化

中职院校在构建美术绘画课程时,往往侧重于基础技能的规范化教学,而对课程内容的多元化、个性化设计重视不足。这一内容表现在课程模块的设置上,无法充分考量不同学生的兴趣特长及未来就业市场对于复合型、创新型人才的需求。因此,课程结构显得相对单一,缺乏艺术领域细分,从而无法根据职业方向进行差异化定制,造成课程设置内容过于单

一，缺乏特色。

（二）教学内容与时代脱节

随着社会经济的飞速发展和文化艺术领域的深刻变革，各种新艺术形态、设计理念和技术手段层出不穷。然而，在部分中职院校中，美术绘画课程的教学内容更新换代速度并未能跟上时代节奏，仍过多地沿用传统艺术理论和实践知识，忽视了数字艺术、新媒体艺术、跨界设计等现代艺术元素的融入，导致学生所学难以对接现实的艺术创作环境和社会需求。

四、传统民间色彩艺术在中职美术绘画课程中的应用

（一）色彩教学的深化

在理论教学部分，教师可以系统地引入中国传统文化中的色彩观念体系，如五行五色观、阴阳互补等哲学思想，并通过研究各地民间美术作品实例，如年画、剪纸、刺绣、泥塑等，揭示这些民间美术作品所蕴含的深厚民俗文化内涵及独特的色彩搭配规律。这样不仅能够让学生了解民间色彩丰富的象征意义，还能帮助他们理解色彩背后所承载的文化情感和社会功能。在实践教学上，中职院校可以设计出具有针对性的教学实践活动，鼓励学生亲手制作和使用传统的颜料材料，如植物染料、矿物颜料等，模拟再现民间艺术品的典型色彩组合，从而增强学生对传统色彩的实际操作能力和感知力。常见的植物染料，通过发酵或氧化处理枫树叶，结合铁元素，制出深色染液，可提取棕色至黑色的颜料；利用黄姜中的姜黄素，一系列处理后得到的黄色染液可以广泛用于纺织品染色，使布料呈现明黄色；从紫蓝草中提取的紫色素可给布料、丝绸等提供丰富的紫色调。这些天然植物染料不仅用于服装和家居用品的染色，还可以应用于艺术创作着色之中。

（二）主题创作的启发与引导

在中职美术绘画课程中，传统民间色彩艺术可以作为激发学生创新思维和个性化表达的重要资源。中职院校可以选取典型、生动的传统民间美术作品，如年画、皮影、壁画、唐卡等，解析传统民间艺术色彩的构成原理、对比手法以及象征意义，让学生深刻理解并借鉴其中的色彩运用智慧。围绕特定的地域文化或民俗活动设计主题创作项目，鼓励学生从民间色彩艺术中汲取灵感，用现代视角诠释传统元素，创作具有鲜明民族风格和时代特色的绘画作品。教授传统的色彩调制方法，如植物染料提取、矿物颜料研磨，并指导学生如何在作品中体现民间色彩的独特质感与韵味，增强画面的表现力。结合民间故事、传说、戏曲等内容，通过跨界合作的方式，将民间色彩与文学、戏剧、影视等多种艺术形式相结合，拓宽学生的创作视野，使他们在多元化的艺术实践中感受民间色彩的魅力。

（三）技法运用的研究与实验

在中职美术绘画课程中，对传统民间色彩艺术的技法运用进行研究和实验是至关重要的环节。教师要引导学生深入学习传统民间绘画、剪纸、刺绣等不同形式的艺术中的色彩技法，如中国工笔画的渲染技巧、泥塑的釉彩涂抹、扎染的浸染效果等。通过临摹或模拟制作，使学生亲身体验并掌握这些传统的色彩处理手法。鼓励学生尝试使用民间艺术中常见的天然颜料（如植物染料、矿物颜料）、特殊媒介（如宣纸、丝绸、陶土等），并结合现代绘画材料进行混合实验，探索新材料与传统色彩技法结合的可能性及新效果。在继承的基础上创新，将传统民间色彩技法与现代绘画观念和技术相结合，如采用数字绘画软件模拟民间色彩效果，或者利用现代印刷工艺复制和再创作民间艺术作品的色彩特点。设计一系列主题鲜明的创作项目，要求学生以课题研究的方式，针对特定的民间色彩艺术技法开展专项实验，如研究古代壁画的保存与复原技术，推动学生在现代艺术实践中完成对传统民间色彩的认识与转化。

五、中职美术教学中“色彩构成”课程的应用

（一）学业成绩与知识掌握

1. 学生在该课程中的表现与成绩分析

学生在“色彩构成”课程中的表现直接反映出其对色彩理论的理解和应用水平。通过课堂参与情况的观察，能初步了解学生对课程内容的关注度。积极提问、参与小组讨论的学生更深入理解了理论知识。分析学生的作业和项目成果，从中获取更具体的信息。

2. 学生对色彩理论的理解与运用能力

学生对色彩理论的理解和运用能力是“色彩构成”课程中的关键评价维度。通过课堂作业训练、测试，评估学生对基本色彩概念、色彩三要素、色彩调和、色彩对比与平衡等理论知识的掌握情况，观察其创作中的色彩运用是否符合色彩理论原则，展现出学生的创造性和个性的相对强项和弱项。

（二）创作水平与创意能力

创意水平是学生在实践中表现出的独特见解和创造力，是“色彩构成”课程中重点培养的能力。关注学生作品中的创新点和个性化元素。优秀的作品不仅仅是对理论知识的生硬运用，更应展现学生对色彩的独到见解，通过独特的创意，呈现出学生对色彩构成的深刻理解。观察学生在实践中的探索和尝试。创意能力的培养需要学生具有对新颖想法的敏感性和勇于尝试的精神，通过观察学生在实际创作中的冒险和创新，可以客观评估培养其创意水平。

（三）学生反馈与满意度

中职院校通过定期对色彩构成课程反馈和问卷调查，关注学生对该课程内容、教学方法以及组织形式

的评价。了解学生对色彩理论深度、实践项目设置和教学方法的感受,有助于发现课程中的亮点和潜在问题。同时,关注学生对教学手段如多媒体工具和实验室设备的满意度,以及他们对课程设置和组织形式的评价,可以为教师提供指导,帮助调整教学策略,改进课程设计。通过综合学生的反馈,教师能够更全面地了解课程的有效性和学生的学习体验,为提升教学质量提供有益的参考。学生的满意度也反映了课程对于其学业和职业发展的潜在影响,是评价课程质量的重要依据。

六、中职美术教学中“色彩构成”课程应用面临的挑战与改进

(一) 面临的教學难点

1. 学生难以准确把握画面色彩调和、对比、协调规律

在中职美术教学中,“色彩构成”课程面临的教学难点之一是学生难以准确把握画面色彩的调和、对比与协调规律,学生在理解和应用色彩对画面产生的视觉效果方面遇到困难,尤其是对于如何在创作中确保色彩的对比和协调,以创造富有美感和表现力的艺术作品。这一难点需要学生具备对色彩心理学、色彩搭配原理等方面的深刻理解,并能够在实际创作中熟练运用这些知识。

2. 教学内容缺乏吸引力和实用性理论

知识的过度抽象导致学生感到枯燥和难以理解,降低了对课程的兴趣。如教学内容缺乏实际案例和应用场景,学生难以将理论知识与实际生活和创作联系起来,影响了他们的实际运用和创造能力。缺乏互动和参与机会也会使学生难以主动参与课堂,降低了学习的积极性。同时,如果教学内容与实际职业领域的需求脱节,学生感到所学知识的实用性不足,降低了对课程的投入程度。教学内容缺乏创新性和前沿性使课程缺乏吸引力,尤其是对于对新颖事物感兴趣的学生而言。

(二) 课程改进方案

1. 教学方法与教学手段的调整

克服“色彩构成”课程中学生对色彩理论的理解难度,首先要引入具体案例和实例,通过丰富的艺术作品案例,特别是那些在色彩运用上具有显著特色的作品,帮助学生更具体地理解色彩理论的实际应用。其次,通过多媒体演示,展示包括经典艺术品和当代艺术作品在内的多样化色彩运用,以加深学生对理论的理解;再者将理论、实践项目和小组讨论等环节相结合,鼓励学生从不同角度分享自己的看法和观点,从而深化对色彩构成的认识;其次采用探究式教学,通过调查研究和实际操作激发学生主动思考,深刻理解色彩理论并提升实际运用能力。最后,个性化辅

导将针对学生在色彩理论理解上的个体差异,提供定制化的指导,以更好地满足学生的个体学习需求。这些教学方法的调整旨在提供更多样化、直观的教学体验,帮助学生更轻松的理解和应用“色彩构成”课程中的理论知识。

2. 课程内容的更新与拓展

为提升“色彩构成”课程的吸引力和实用性,一是引入当代艺术案例,通过分析当代艺术家的作品,使学生更好地理解色彩在现代艺术中的多样化运用,拓展他们的艺术视野;二是关注跨学科的色彩应用,将色彩理论与其他学科相结合,如心理学、设计学等,以展示色彩在不同领域中的应用;三是将最新的色彩应用理念融入实际项目,结合当前艺术和设计行业的色彩趋势,使学生更好地适应职业领域的需求;最后,引入新的色彩技术,如虚拟现实中的色彩应用、数字艺术中的色彩创作等,以提高学生在新兴技术下的色彩构成方法。这些内容的更新与拓展旨在使课程更具前瞻性和实践性,使学生在学色彩构成的同时能够更好地适应不断变化的艺术潮流和行业发展。

结语

深入研究“色彩构成”课程在中职美术教学中的实践与应用,不仅关乎学生个体创作能力的培养,也关系到整个美术教育体系的创新与发展。通过精心设计的课程内容与实践项目,学生在色彩理论的掌握上表现出良好的学业成绩,同时在创作水平与创意能力方面呈现显著提升。现代多媒体教学工具的巧妙运用以及实验室设备及软件的支持为教学提供了有力保障,激发了学生的学习兴趣。然而,仍然存在学生在实践项目中色彩运用方面的困难,需要进一步关注与解决。学生对课程的积极反馈与满意度高,但也指出了一些改进的空间,教学方法和资源的优化仍是提升课程效果的关键。总体而言,中职美术教学中“色彩构成”课程的实践取得了显著成果,但仍需要持续改进以适应学生的需求和不断变化的美术领域。

参考文献:

- [1] 邓琳. 色彩心理学在《细说国宝》节目包装中的应用探析[J]. 色彩,2023(08):26-28.
- [2] 王花蕾. 色彩心理学在平面海报设计中的应用[J]. 纺织报告,2023,42(07):61-63.
- [3] 李嘉. 多媒体下中职美术色彩构成中情感色彩的教学改革[J]. 中国新通信,2022,24(02):218-219.
- [4] 张可松. 中职美术教育中色彩教学现状及改革策略探析[J]. 美与时代(中),2021(04):96-97.
- [5] 梁成旺. 探究中职学生美术色彩构成中情感色彩的教学改革[J]. 美与时代(中),2019(07):143-144.