Educational Teaching,教育教学,(7)2025,3
ISSN:2705-0912(Print);2705-0866(Online)

色彩感知与实践的教学转向

谢轩鸣

鲁迅美术学院，中国·辽宁　沈阳　110004

【摘　要】在国内美院的传统色彩教学中，技法训练长期被置于核心地位，学生的个体体验与批判性思维往往被忽视。基于对现有色彩教育模式的批判性反思，本文结合Albers的色彩互动理论、Freire的课堂阶级理论和Bishop关于艺术即创作的观点，构建了一个以情境感知，同辈合作学习为导向的色彩教学框架。通过设计并实施以关键词引导、电影色彩分析与同伴互评为主要环节的教学实践，探索了美院学生色彩学习的新路径。通过教学反馈表明，该模式有助于激发学生对色彩语言的自主探索，打破对标准答案的依赖，以同行为资源学习。最后，本文分析了课程实践中的实际困境与局限，并对未来色彩教育的情境化发展提出展望。

【关键词】色彩教育；教育转向；情境教学；艺术教育；教学设计

1　课程相关理论背景阐述

约瑟夫·阿尔伯斯（Josef　Albers）在（Interaction of Color, 1963）中提出：‘In visual perception a color is almost never seen as it really is’(Albers 1)他认为传统意义上的色彩理论学习，已经不再是当今色彩教育课程的核心。相反，让学生对不同情境下色彩产生多样化的解读，在自己的创作中以更加主观的视角判断出最适合的色彩方案，才是重中之重。

然而，当学生以更加自主的方式解读色彩时，色彩的学习就不再依赖于一个标准答案，从而迎来教师和学生身份的转变。保罗·弗莱雷（Paulo　Freire）在《PEDAGOGY of the OPPRESSED 》中批判了“银行式教育”（banking education），这种模式确立了教师在课堂上的绝对权威，却压制了学生的思维能力与主体意识。因此，他提出了“问题化”教育模式，（problem-posing　education）强调的“对话性 （dialogue）”和“生成性”（generative），‘Through dialogue, the teacher-of-the-students and the students-of-the-teacher cease to exist and a new term emerges: teacher-student with students-teachers.’(Freire 75). 教师中从“唯一的知识提供者”，变成了学习环境的组织者，相反，学生被视为知识的“共建者”而非“接受者”。

此外，艺术教育不应仅是一次教学任务，其过程本身也应被视为一种具有创新性，艺术性的实践形式。Claire Bishop认为，“Programming events, seminars and discussions (and the alternative institutions that might result from these) can all be regarded as artistic outcomes in exactly the same way as the production of discrete objects, performances and projects.”(Bishop 202) 这种“教学即创作”的转向使我开始重新思考课程结构，尝试将课堂创造成一个开放性的空间，尤其在色彩理论学习这个注重个人体验的模块，每个学生的参与和对色彩不同的解读，汇聚在一起便是一个无法复制的艺术作品。

2　演示课堂反馈与反思

2.1 艺术家案例启发

‘We weren’t trained, but we were training each other—the whole city was like a lab.’（Boom for Real00:24:38）巴斯奎特把整个城市作为灵感，在《好莱坞非洲人》中出现了各种文字和符号代替图像，体现了他对艺术表现形式不断探索。他的研究方法让我意识到，教师不应该仅凭借经验给出学生所谓的“正确答案”，而应鼓励学生大胆使用各种形式的视觉语言，不断尝试，激发学生潜意识中对色彩的理解与表达。

因此，在课堂的第一环节，我采用了一种非正式、实验性、多人参与的学习方式，极大程度地给予学生自由表达的空间。这种去中心化的方式，大大减少了教师单向评价带来的压力，让学生听到其他学生对色彩不同的解读，培养他们的批判性思维。

第二环节是电影色彩美学赏析。Tania　Bruguera在

《Cátedra Arte de Conducta》（2002－2009）项目中，将教学转化为一种基于社会语境下的实践，学生必须围绕古巴当下社会中的具体矛盾（如审查制度、政治表达受限、贫困等问题）来开展项目。这种以情境为基础的学习方式，启发了此环节，通过观看电影片段将学生快速地带入到不同情境，以更高效地学习色彩方案的实际运用，为之后的个人创作提供经验。创新之处在于，有效解决了过去学生单纯学习色彩理论，却不知道如何应用的问题。

在课程最后，学生需要做一个简短的Presentation。Paragogy is a set of developmental principles that offer a fexible framework for peer learning and knowledge production(Mulholland 104).在《帕拉戈吉与艺术学习》一书中，Neil Mulholland认为AltMFA项目是一个非常好的paragogy案例，借鉴AltMFA这种以同伴为资源的学习方式，我在本课程中设置了Presentation和‘Peer Crit’环节，使每个学生的作品都能得到更多来自同行的反馈，而不单是教师的评价，享受这场集体思考的过程，在同辈交流中持续不断地给出新的答案。

最后我想说的是，本次课程并非只是一次教学任务，我希望它能够真正成为一件不断产生新的意义的艺术创作。As Bruguera noted, her educational project Cátedra Arte de Conducta was conceived as “a long-term performance.”(Bishop 303)

2.2 演示课程问题反思和解决方案

尽管借鉴了以上艺术家的教育观点和方法，但是在实际教学过程中，还是忽略了很多细节。

首先，有的同学由于曾经接受‘灌输式’教育，对这种高度自由的教学模式稍显拘谨，不能完全解放自我。对此，在后续的完整课程中，需要着重培养学生突破固有思维的勇气，让他们意识到没有参照，靠自己潜意识创作也可以做得很好。

第二，在讨论环节，有的同学仍然习惯于传统课堂，对完全自由的讨论和创作产生了一定不适。因此，教师在鼓励学生自主性的同时，也要对学生们的作品状态和结果及时作出反馈和专业性的点评，利用自己所掌握的专业经验和知识，给学生提供更多思路进行接下来的行动。

最后，时间掌控问题。教师在课程中应设定更加严格的时间节点并提醒学生，例如每5分钟提醒一次，这样既可以保持小组讨论的连贯性，又可以保证学习效率。如遇特殊情况，我也应该能够灵活地调整时间，掌握课程的节奏，保证课程进度。

综上所述，这次小小的演示课程，让我在教学观念和方法上实现了一次全新的突破，虽然仍有很多问题有待解决，但该教学计划已经在整体方向上符合了当代艺术教育的转向，基本实现了由传统技能讲授向注重学生体验，培养学生批判性思维等方向上的转变。

3 《色彩感知与实践》课程大纲

3.1 课程目标

（1）开拓学生创作思路，从不同视角感知色彩。

（2）提高学生对电影作品的审美鉴赏能力，掌握如何在不同情境下使用色彩。

（3）通过小组反馈和自我评估，培养学生用批判性思维审视和解读艺术作品。

3.2 教学对象与时间、空间安排

教学对象：艺术院校具备一定绘画基础的学生。

3.3 课程内容

第一部分（30分钟）：词卡游戏，激活色彩感知力

a.抽取词卡

每人随机抽取一张词卡，上面写着不同的词语，思考词语带给你的直观感受。

b.纸本创作

根据词语进行创作，限时5分钟。形式不限。

c.小组讨论

在大家互相不知道关键词的情况下交换并轮流解读作品，要求所有参与者进行评价和反馈。

d.作者阐述

作者解读其作品，分享他得到的关键词及创作思路。

e.评估反馈

教师和其他参与者说出想法并对作品做出评价，并重新思考自己的创作方式和作品本身。

第二部分：电影色彩美学赏析

（1）色彩理论（20分钟）

尽管每个人对色彩的理解不同，但教师仍有必要给出一些专业性理论作为参考。在这一部分，教师将根据色彩心理学理论，简单讲解色彩的基本原理以及颜色如何影响人们的思维和行为。

（2）截取电影片段，分析其视觉语言。（40分钟）

例如在电影《爱乐之城》中，导演使用高饱和度蓝色、黄色和紫色（primary colors）来塑造情绪与人物性格，每段节奏紧张的高潮片段都有独特色彩主导，让我们看到了怦然心动的爱情，勇敢追梦的故事，还有无限浪漫的遗憾。

第三部分：课下作业和展示

该环节旨在通过对电影图像的配色重构与再表达，训练学生将个人色彩理解与视觉语言结合，深化对色彩感知、构图功能和媒介使用的综合能力，最终提高主观处理色彩的创作逻辑。

作业：

观看经典黑白电影（教师提供影单作为参考），绘制不同的色彩小稿，最后选择一张最满意的小稿放大绘制作为正式作品。

要求：

1. 每个画面打印5张（共20张），4张上色（共16张），完成后贴在4K黑色卡纸上。

2. 提供4种方式作为参考，真实色彩，冷调或暖调，色彩矛盾，低纯度弱对比。

3. 画面内容不限，但要适合自己的创作方向，在画之前要有一定的预期性。

4. 在过程中，记录创作思路。

Presentation：

每个参与者都要对演讲者的作品作出反馈。目的是让学生回顾整个学习过程，强化个人对色彩的理解和运用能力。同时了解观众如何解读自己的作品，找到什么是有效的，让学生在互动中不断调整和完善自己的作品。

参考文献：

[1] Albers, Josef. Interaction of Colour. revised edition, Yale UP, 2006.

[2] Allen, Felicity, editor. Education. Whitechapel Gallery; The MIT Press, 2011.

[3] Bishop, Claire. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Verso, 2012.

[4] Driver, Sara, director. Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat. Magnolia Pictures, 2017.

[5] Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Translated by Myra Bergman Ramos, 30th Anniversary ed., Continuum, 2000.

[6] Hirschhorn, Thomas. Gramsci Monument. commissioned by Dia Art Foundation, Forest Houses, Bronx, New York，2013.

[7] Mulholland, Neil. Re-imagining the Art School: Paragogy and Artistic Learning. Palgrave Macmillan, 2019.

作者简介：

谢轩鸣（2001.6-），男，汉族，吉林白城人，鲁迅美术学院绘画艺术学院，23级在读研究生，学士学位，专业：油画，研究方向：主体性绘画新表现语言研究。