

色彩训练在工艺美术专业色彩教学中的运用体会

史志云

(上海璟博建设工程有限公司 410007)

摘要:在绘画作品当中,如何体现出绘画作品的生命力、表现艺术作品的张力,就得通过运用色彩来达到目的,一幅好的美术作品里都会包括许多艺术家的探索在其中,色彩的表达形式和理念在实际绘画当中会逐渐有所改变。经过长时期的演变,在当前社会中,色彩所扮演的角色不再单单只是对于真实的再现,或者对绘画质感的一种表现,现在更多的是用色彩来表达其自身的情感和与之相对的独立性。在教学的过程中,教师应当重视起这种变化,本文就三个方面来探讨色彩训练在工艺美术专业色彩教学中的运用策略。

关键词:色彩训练;工艺美术专业;色彩教学;运用;体会

对于工艺美术专业色彩教学中,学生必须具备、掌握的一种专业技能便是色彩的合理运用。所以,在教学过程之中,教师更应该培养学生运用色彩造型的能力、观察色彩的能力以及归纳色彩的概括能力,这几个方面的培养将对学生运用色彩语言的运用有着积极并且重大的作用^[1]。在对于工艺美术专业人才的培养之中,学生需要有非常扎实的美术功底基础和对于色彩语言的灵活运用能力,因此教师需要对症下药,一步一步的加强学生对色彩的训练,并一次来提高学生对色彩灵活运用能力,从而进一步的提高学生对于艺术作品的欣赏鉴别实力。

1. 重点关注色彩基础教学,培养学生审美能力

传统的教学当中,教师还是沿用着以往的课堂教学模式,更为看重和关注学生的理论基础知识和专业能力,并且围绕着这两点进行稳固和提升,而往往忽视掉教学中色彩的训练。所以,在色彩教学过程里,教师应该重视学生提升色彩应用能力的教学,并且为此进行高水平的课堂教学来引导学生。一个好的审美能力是色彩运用的必要条件,只有具备了良好的审美能力,学生才能够在色彩训练当中,非常合理的应用色彩,使得色彩教学效果大大提高。再者,审美能力也能够使得学生的创新能力提高。如今社会提倡素质教育,而素质教育就是需要学生拥有对于专业的创新能力,色彩教学便能促进学生高素质的发展,让其拥有个性化的创新实力。

例如:在教学的过程当中,应当先让学生掌握一定的色彩构成知识,这样才能有一个好的未来发展,再者,对学习进行贴合实际的色彩能力训练,加强学生对创新兴趣的提高,让其拥有主动创新的能力,然后对色彩构成的特点对学生做出分析,让学生对其有一定的认知,这样一来,学生不仅有了较为扎实的基础,又能扩大自己的眼界,从而实现学生的个性化发展。

2. 结合工艺美术的特点,训练学生的色彩想象力

工艺美术学科具有美术学科的艺术特点和设计基础性特点,因此,在课堂教学的过程当中,教师应对学生学习的专业性和艺术性进行有效的融合^[2]。在以往的传统色彩教学体系中,许多教师评定学生作品的标准是根据学生对绘画之物的色彩再现还原程度来做出评价,这样极大的程度上会遏制学生的主观性和想象力,对艺术表现力和设计风格都会难以有所发展,大大的限制了学生的自我突破,所以,教师更应该将色彩教学建立成自由开放式风格,便以此来指导学生,让学生有着更个性化的发展。

例如:对于学生的讲课,先培养学生的艺术表现力,教导一些需要掌握的基础知识点后,鼓励学生在对艺术作品进行再次设计的时候融入自己的想法和感情,之后再让学生来阐述所创造作品时所包括的内涵,这样的学习方式不仅能加强学生的能动性,为学生自身的作品加以自身的特色,使得工艺美术的教学有着更多的艺术气息。再如,教师在进行色彩课程教学时,应结合工艺美术的特点,既不能限制学生的想象力,也不能凭借学生自己发挥想象,教师要给出正确的指导,引导学生对于绘画色彩的想象,在色彩教学课上发挥自己的主观性,结合教材内容,独立完成绘画色彩的课时。学生要发挥合理的想象,在色彩训练上做出重大突破。

3. 培养学生对色彩构建的能力,提升学生的观察力

每一幅成功的艺术作品都是艺术家万般努力所得到的成就,通过其作品可以从中了解到艺术家的当时的中心思想,情感状态和艺术家内在

的价值观。所以,在教学的途中,教师可以找一些优秀的色彩作品来引导学生、指导学生,通过色彩作品来提升学生的观察力,这样不仅能够让学生直观的体验到艺术作品当中的艺术气息,也能让学生学习艺术作品当中的色彩表现方式,从而让学生更为灵活的运用色彩,大胆的做出创新,提升学生的色彩表现力,使得学生在创造时能够将自己内心的情感更好的表达出来^[3]。

例如:教师找来一些经典的优秀作品,让学生在优秀艺术作品当中进行观察、欣赏,寻找作品与色彩教学内容的契合,进而一步一步的提高学生的艺术观念和观察力,对于色彩的一些规律学生也能慢慢驾驭住。对于高品质高质量的艺术作品,是能够让让学生获得灵感的一项工具,也可以使得学生在这优秀的艺术作品当中学习其优点和个性。所以,在课堂上,教师在教时如果能很好的利用高品质高质量的艺术作品,是能够提升学生的专业知识水平,也能开阔学生的眼界,培养学生的艺术气息。

4. 归纳色彩训练,培养学生色彩感由复杂到简单

美术专业的学生在进行美术色彩课程时,其中绘画的色彩基础训练需要长期不断地进行训练,长期训练的主要目的在于确保色彩造型,实现课程的目的。进行色彩的归纳训练,不仅在于学生的色彩感觉,还应该训练其理性的思维,引导学生的主动性,培养学生对色彩的概括以及提炼能力,培养学生构建画面的能力,培养学生的色彩运用能力,还能帮助学生开拓思维,在学习美术课程的过程中充分应用自己的大脑,不断地分析,将主观与客观进行结合,重视色彩、重视美感,更好地使用色彩来表达对象。

例如:教师在进行色彩教程时,可以把“归纳色彩法”融入到色彩教学中,引导学生,让其在进行写生时使用“减法”的方式,要学会将复杂的色彩简单化,对所表达的对象实行色彩概括。首先,教师可以指导学生从简单的色彩入手,然后慢慢过渡更多的色彩,培养学生学会限色,让其将所有的注意力用在所要表达的对象色彩构成上,勇于对画面进行主观色彩处理,教师对学生实行一周的培训后会发现,学生进行画面色彩的处理明显有了提高,其对比度也有了较大的进步,说明学生在归纳色彩的培训课上真正得到了收获。

5. 因材施教,训练学生色彩创意能力

美术专业在进行色彩教学时,教师可以将色彩创意培训课安排在最后一个周,对学生进行色彩构成元素的培训,培养其视觉心理、个性化、色调感、创意性等,让学生对这些进行探索。教师可以在美术课上每周给学生进行一次大师作品欣赏教学,给学生展现现代西方作品的经典,给学生讲解一些著名的绘画大师,如:毕加索、杜尚、达利等等,给学生讲解大师经典作品的经典之处,分析其创造性,以及所代表的风格,给学生讲解大师级作品,让学生领悟其中的精华,帮助学生开拓思维和眼界,培养其创造力。教师在课堂上要尽可能地给学生思考的空间,让其进行自主创作,不要限制学生必须要学哪一种风格,让学生根据自己的喜好,选择自己最感兴趣的风格,结合其特点,进行创意性色彩培训。这样不仅达到了教学的目的,还能够培养学生对色彩的主观性感受,对于培养学生的色彩创意有着极大的促进作用。

例如:教师在进行色彩训练时,可以根据学生的喜好进行针对性的指导,一部分学生比较喜欢将画面的局部放大,寻找画面中的结构特点,

(下转第 133 页)

(上接第 132 页)

将抽象的画面具体化；而一部分学生则比较倾向于多种材料的应用，其构成主要运用了喷、刮、洒等较多手法，其色底较为浓厚，学生比较倾向追求色彩所表达的情感。还有同学就比较仰慕毕加索的作品，其打散后又重新构成的方式，以及色彩的平面处理，在视觉上更具有冲击感，对比度更强。每一位同学对绘画色彩的领悟及喜爱不一样，教师要因材施教，培养学生的色彩感，训练学生在色彩上的创意。经过一周的训练，会发现很多学生在色彩上已经有了自己的创意感，同时也展现出学生活跃的思维特点以及丰富的想象力，证明学生敢于大胆追求自己喜欢的色彩风格，也敢于表达自己思想。培训的过程中教师也会发现，一部分学生还不能够明确自己的表达意图，模仿性较高，对于此，教师还应该加强学生的培训，帮助其锻炼色彩创意。

结语

在工艺美术专业教学的过程中，教师应当将自身关注的重点转移到色彩训练上来，从固有的传统教育模式中跳脱出来，由此来奠定学生未

来的个性发展，让学生能够更为主动的去感受艺术作品所带来的魅力，更能主动的去进行创新创造，从而提高自身的全面发展。教师利用色彩训练作为导向，来建造一个高质量的教学课堂，为学生更好的发展铺上道路。同时，美术课上进行色彩训练，教师要注重培养学生的色彩情感，帮助学生化繁为简，将抽象的色彩转变成具体的教学，帮助学生攻克难题。教师对学生因材施教，也有助于训练学生的色彩创意能力，不仅提高了课堂效率，还达到了美术课的教学目的。

参考文献：

[1]商虹.色彩训练在工艺美术专业色彩教学中的运用[J].美术教育研究,2018(14):104.

[2]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.

[3]丁禹.谈高职院校艺术设计专业色彩教学[J].智库时代,2018(25):190+192.