

高校美术色彩教学中的问题及解决策略

曹春辉

(苏州工艺美术职业技术学院 江苏苏州 215104)

【摘要】 高校美术色彩教学是美术基础教学中的基础, 对学生今后的深入学习与美术工作发展起着基础性作用。在国画、油画、版画、雕塑等传统造型专业, 以及室内设计、动画设计、视传设计、产品设计等艺术设计行业都有着不可忽视的重要作用。另外, 高校色彩教学虽然重要而且基础, 但实际教学情况与社会发展需要的色彩美术人才之间仍有差距, 亟需高校教育工作者进行教学改进、教学创新, 并实践出符合社会美术人才需要的美术色彩教学体系。

【关键词】 高校; 美术教育; 色彩教学; 策略

DOI: 10.18686/jyyxx.v2i8.35575

在中国经济大踏步发展的经济社会背景之下, 高校的艺术人才培养方向已经由为国家培养人民艺术家转向为社会发展提供高素质、高水平的美术工作者。本着这一前提背景, 高校的美术人才培养目的要与社会经济发展需求相匹配, 不断提高美术基础性教学的教学质量与教学手段。在高校色彩基础教学上, 高校美术教师应根据学生基础水平实际状况, 设计与基础阶段学生相宜的色彩教学课程。力求把学生的色彩思维从高考应试思想之中解放出来, 为今后学生的美术学科发展打下良好基础。

1 提升审美素养, 解放应试束缚

高校的美术色彩教学在入学阶段不仅受应试美考教育思想束缚, 同时, 在广大的普通高校美术色彩课程之上又受苏联时期、中国革命时期的文化宣传水粉画教育模式侵扰, 教学形式单一, 缺乏色彩教学思维和形式的创新。高校美术色彩教师应充分考虑到客观实际情况, 借助信息化、网络化美术教学手段, 帮助学生提高艺术审美素养, 打开审美视域。在教学形式上要采用多种方式结合的手段展开色彩教学, 力图把应试因素对学生的影响降到最低。教师在针对色彩教学的路径方式探索之上, 要以观察方式为色彩教学的核心指引, 多多重视色彩表现在作品表现手法上的多元艺术化魅力, 把学生的色彩理论素养与动手实践绘制作品能力相结合。要知道, 新时代的社会发展, 对于美术人才的要求已经不简简单单的是能够完成合格设计或描摹作品, 更为重要的是学生的综合审美素养。在CG绘画日益昌盛的今天, 电子化、数字化美术色彩教学方式也比较普遍且流行, 教师应看到时代的趋势变化, 在传统架上绘画基础之上增加数字化色彩教学课程, 满足社会发展对美术色彩表现工具多元化的创作手段的变化要求。

另外, 审美素养是高校美术教育之中最为重要的一环, 其作用与影响不仅限于色彩教学, 审美素养是一个将来的优秀画家和优秀美术设计工作者必不可少的素养, 是需要教师在高校本科阶段进行熏陶培养的。具体的培养方式往往是潜移默化的, 也不限于课堂, 而是与学生所见所识的优秀美术作品有关。针对此, 教师应倡导学生, 在美展、工艺品展览、博物馆考古展览等有美术作

品、工艺品和二次元美术文化展品等展览上多浏览、鉴赏、品评, 拓宽学生的审美视域。让学生在潜移默化的美术展览观察中吸取各时代、各文化地域、各民族特色的大师名家作品, 把学生的应试思维在高校的教学与世界美术名作展览的观看浏览之中解放出来。审美素养不是一朝一夕、一蹴而就的, 它是一个长期的形成过程, 所以保持对名家大师作品的常态化学习也是美术色彩教学质量能够得到保障的重要因素。

例如, 在实际的美术课堂之上, 高校教师可把应试美术教育作品与名家大师的美术作品进行横向比较, 让学生认识到其中的差异, 也认识到自我水平与大师名家的差异不仅仅是缺乏长期、专业的训练。要让初入学的大学生认识到审美素养、审美价值目的、审美方式的重要性核心作用。认识到色彩的明度、色相、纯度三大色彩原理对色彩变化的影响。认识到光色与颜料色的混色原理的不同等基础色彩知识。让学生们在对比之中发现差异, 在对比之中找到自我在本科阶段的美术色彩学习的进步道路, 让学生认识到应试美术考试对审美思想、审美模式理念的危害性。总之, 提升审美素养与摆脱应试高考美术色彩思想束缚不是一句空话口号, 需要高校教师采取切实、可行的教学策略, 耐心地引导学生走入美术色彩学习的正常轨道。高校教师应切忌采用散养式、放羊式教学管理模式, 在给予学生宽松的学习环境的同时也不要让学生偏离正常的美术学习道路。

2 解决审美本质, 注重色彩原理

美术与美有着紧密的联系, 色彩与美术又有着紧密的联系, 如此重要的关系, 审美就应是美术的核心本质。只有解决这个审美的核心本质, 在今后的艺术道路之上, 学生才不会被眼花缭乱的表现手段、低质劣俗的商业化美术作品影响。能够知晓莱辛所说的: “美是造型艺术的最高形式的法律, 凡是为造型艺术所能追求的其他东西, 如与美不相容, 也至少服从于美。”我们要知道, 个人与审美的关系影响到形式后面的审美意义, 需要从人与现实世界的审美关系展开论述。在审美关系上, 人是现实世界众多关系的一种, 人要有意识地把自身同审美自然相区分。自然是主体, 人是美术实践者, 客体的审美对象又反作用于人。在人、自然、客体审美对象的相互关

系之中, 人与社会、人与人之间还会发生纠缠的相互关系。那么, 审美本质究竟是什么? 就是人与现实的审美客体要建立关系, 由人的本质力量具有审美需要, 促进人在日常生活之中的审美认识能力与审美鉴赏能力。

色彩原理分两个内容。一是光的色彩原理。二是颜料的色彩原理。两者的叠色原理接近, 但在蓝绿色相之上的叠色由于材质载体的不同会发生显著差异。色彩原理的三要素是: 色相、纯度、明度。所有的颜色变化都是色相、明度、纯度不同程度的组合变化。在实际教学过程中, 高校教师要利用多种教学方式使学生明了颜色之间的相互叠色原理与术语名称, 如色调、暖色、冷色、互补色、对比色、同类色等。高校美术教师要在高校美术学生掌握基本色彩原理的基础之上展开实践教学, 切不可追赶教学进度, 让学生在不明色彩原理的情境下进行无目的性、无审美价值的胡乱调色活动。另外, 美不可能是抽象的, 与理性抽象真理不同, 美虽具有模糊性、不确定性, 但是它是具象化的, 这是美的表现规律。无论在何种形式的美感中, 都普遍存在形式的和谐感。色彩的美感, 也存在于普遍的审美和谐感之中。色彩美感可以是清晰的, 色彩美感也可以是模糊的, 如印象派画作的和谐美感。色彩的美感可以是暖色调的, 如梵高的《向日葵》; 色彩的美感也可以是冷色调的, 如油画苏里科夫的《女贵族莫洛佐娃》。

审美本质解决的是“道”的问题, 审美色彩原理解决的是“术”的问题, 学生在学习过程之中对二者要进行有机结合才能更好地在色彩基础课程之上有序进步。教师在引导学生进行色彩实践的教学中也不能为了色彩训练而进行色彩训练, 重要的是要有审美价值取向, 有审美价值取向才有审美目的, 造型手段与色彩运用才能根据审美价值服务审美对象。要知道审美价值依据各种客观条件、主观条件的变化是随时变化的, 以有限的色彩教学训练追逐无限的审美价值是极其愚蠢的。美术教师在实践教学过程之中要戒之慎之, 行之笃之。

3 培养个性审美, 拓宽美学视域

美术学科的进步方式与理工学科的进步方式迥异, 美术学科的进步方式往往呈综合性的、螺旋上升式的、阶段式的波动形式。每一个审美主体, 因其自身条件的不同, 审美个性会因个人因素而各有不同。“一千个观众眼里就有一千个哈姆雷特。”这句戏剧名言也很适合形容审美群众与美术创造者之间的关系。学生在本科色彩学习的后期阶段, 应重视此现象。在解决基础的色彩原理、表达形式、表达技巧、审美价值选择等问题之后, 就需要进行自我审视。自我审视解决的问题是找到适合自身审美价值的独特化、个性化的审美要素, 在自我个性化

的审美要素之中匹配相适应的个性化的美的审美形式与实践创作美术作品的技术手段。达到创作者的术道合一, 达到创作主体在技术层面的心、手、眼合一境界。

审美个性是先天具有, 外加后天训练、滋养, 共同孕育的。有些是学生本身自带的主体审美差异, 有些是后天的学习、游览经历共同作用形成的。先天的审美素养可遇不可求, 后天的却可以采取正确的措施进行自我训练提高。在美学视域的拓展上, 学生不要局限于绘画形式, 教师也不要局限于教学制度安排。学生与教师都可以借助多媒体信息, 在网络上进行色彩纯艺术作品的广泛涉猎, 也要广泛了解商业美术的色彩市场需求。通过参考视频平台的信息共享资源, 了解世界艺术的发展方向与发展趋势。不限手段、不限形式地在美术色彩学科的学习与审美素养的提升之中进步、发展。

例如, 在法国先进的美术学科教学系统之中, “默画”一直在法国教学系统之中有着绝对分量的教学比例, 色彩的高阶训练也需要进行默画。周巨德教授在清华美院的研究生教学实践问答活动之中, 也正面阐述了默画对学生美术技艺的提高具有的重要提升作用。默画是孕育学生创新、创造能力的源泉与温床。在纯艺术专业中, 默画一般是国画高阶段训练的常态训练方式。但是随着经济社会的进步, 这种能力在实际的商业化美术工作中也有着非常实用的美术工作需要。在装置美术、多媒体艺术、摄影摄像之上, 快速的默画出色感视觉的形象手稿、高效地进行色彩构图搭配是美术工作者的必备素质之一。高校教师在实际的工作之中, 应提倡默画色彩小稿。通过默画色彩小稿的方式: 第一, 能锻炼学生的色块构图搭配能力。第二, 可以在潜移默化的训练之中提高学生的色彩感受力。第三, 能为学生今后的艺术创作或者艺术设计工作打下牢固的小稿手绘基本功。

4 结语

中国高校美术色彩教学体制随互联网信息技术的时代发展也开始剧烈转型。高校美术生源在商业性艺考活动刺激下不断扩大, 美术专业也成为高考学生选择的热门专业, 虽有美术是“捷径高考”的诟病。但是作为美术高校教育工作者, 不应惧怕这种乱象。在开设基本色彩基础课程之时, 一定要谨记作为教师的教学育人责任, 狠抓美术基础造型与色彩造型的学习训练, 为学生的后续深造学习活动, 或者是今后的美术工作打下牢固的美术基本功。

作者简介: 曹春辉 (1968.5—), 男, 满族, 辽宁锦州人, 研究生, 讲师, 研究方向: 美术学, 大型油画。

【参考文献】

- [1] 李膺民. 高校美术教育“色彩教学”改革路径探析 [J]. 科幻画报, 2020 (9): 277.
- [2] 谭红梅. 浅谈高校美术教学中绘画色彩与设计色彩之异同 [J]. 艺术大观, 2020 (23): 115-116.
- [3] 林渝竺. 高校美术教育中的色彩教学改革的路径解读 [J]. 知识经济, 2020 (19): 108+136.