

高校美术教学中色彩心理的应用

唐 巧

(抚州职业技术学院, 江西 抚州 344000)

摘 要: 高校美术课程对于培养学生的审美意识、鉴赏能力有很重要的积极作用, 并且可以有效提升学生的文化修养水平 and 道德情操, 因此在高校教学体系中占有很重要的地位。考虑到高校美术教学的重要性, 学校和教师都需要提升对高校美术课程的重视程度, 积极运用先进的教学理论知识和教学模式开展美术教学活动, 全面促进学生美术知识和美术学习能力的提升。美术教学主要就是培养学生的美术技法和绘画理念, 在现实生活中取景, 通过对色彩的搭配和调和, 发挥自身的想象力和创造力, 完成美术作品创造。因此, 教师需要培养学生的美术创作技能, 帮助学生掌握色彩理解和搭配的能力, 确保学生可以通过合理的色彩搭配创作不同类型的美术作品, 借此提升自身的审美意识、鉴赏水平和创作水平, 要完成这个教学目标, 就需要从色彩心理教学的角度入手, 为学生详细介绍色彩心理运用的技巧, 加强学生运用色彩的能力。

关键词: 高校 美术教学 色彩心理应用

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.08.90

一、色彩心理相关概述

色彩心理在美术教学中占有很重要的地位, 可以直接影响到学生学习美术知识的效果。根据研究表明, 教师在美术教学中合理地应用色彩心理, 可以调动学生的想象力和创造力, 进一步加深学生对于美术知识和色彩知识的理解程度, 提升学生在这方面的应用能力^[1]。色彩从本质上讲并没有附带感情因素, 需要经过人们的心理感受才能赋予一定的感情因素, 形成人们认知印象里固定的色彩心理。一般来说, 人们所处的环境不同, 对不同颜色产生的感受就会有所不同, 也就是说不同的颜色在不同环境条件下带给人们的感受是不同的, 能够对人们产生的心理作用也是不同的。人们通过视觉和心理对色彩进行判断, 赋予色彩独特的情感。一般来说, 红色在人们的认知印象里代表了热情和阳光; 绿色代表了清新、自然; 黑色代表庄严、严肃。另外, 不同的年龄对于色彩的感受也是不同的, 随着学生身心发展, 对美术知识的理解能力也会不断提高, 对于色彩的理解水平也会随之提高^[2]。

色彩和心理之间的关系有一定的规律性, 教师在开展高校美术教学时, 需要充分把握这种规律, 理解色彩心理的影响因素, 以此为學生提供更多关于色彩心理方面的指导。经过研究发现, 色彩心理的影响因素总体可以分为三个方面。第一, 职业因素。某些特定的职业会选择特定的色彩表达职业特点和需求。比如, 官兵穿的迷彩服、医生的白大褂等, 这些服饰就是运用了特定的色彩形成人们固定的认知印象。第二, 性别因素。男性和女性由于性别因

素的差异性, 对于色彩也会呈现不同的选择, 一般来说男性会比较偏爱黑色、蓝色、灰色等冷色调, 女性会比较偏爱红色、橙色、黄色等暖色调。第三, 地域因素。不同的地域对于颜色的偏爱程度不同, 比如中国人认为明黄色代表尊贵和权力, 主要是由于明黄色作为皇家象征自身携带了认知色彩, 但是在拉丁美洲黄色经常和死亡联系在一起, 不同的地区会因为地域文化对颜色有不同的理解, 可见色彩心理和地域文化有紧密的联系^[3]。

二、色彩心理在高校美术教学中应用的必要性

(一) 在一定程度上代表人们的情绪感知

色彩经过人们的情感定义可以表现出很多不同的情绪, 同时对于人们记忆力也会产生不同程度的影响, 比如不同的颜色可以带给人们轻重、冷暖、进退等不同的情感体验。色彩经过人们的判断和理解, 并且经过人们想象力的加工会形成不同的色彩性格, 带给人们不同的情感反应。比如, 蓝色会给人带来忧郁的感觉、红色会给人带来兴奋的感觉、绿色会让人心境平和等^[4]。

另外, 色彩也会给人们带来不同的情绪体验, 不同环境之下色彩带给人们的情绪感受不同。比如, 人们在黑夜或者是黑暗环境中会产生恐惧感和紧张感, 当人们产生特定的情绪时也会跟随心理变化选择不同的色彩。例如, 人们在比较紧张的时候会选择色彩饱和度更高的颜色。

除此之外, 颜色也可以反映出不同的性格, 比如在脸谱中红色代表忠诚勇敢、黄色代表勇猛暴烈、白色代表狡诈多疑、黑色代表公正严明、金色代表威武严肃等。因

此,在进行美术创作的时候,学生需要掌握色彩代表的情绪和性格,通过色彩的搭配表达情绪。例如,在《超能陆战队》中大白的造型和色彩就能给人一种温柔、平和的感觉,但是一旦将色彩转变为红色时,人们瞬间就可以发现角色带给人的感受一下变得强烈起来。

(二) 加强美术作品的表达力

美术作品凭借自身色彩搭配可以表现出作者的情绪,因此学生进行美术创作的时候需要掌握色彩运用的规则以及色彩运用心理。比如,色相、饱和度以及明度都会影响到美术作品的表达力。中国画家在颜色上一般比较喜欢运用青红亮色,通过运用高饱和度和低明度的对比体现出美学意境;在进行现代写实作品创作时,喜欢运用明暗对比体现作品的色彩反差。

(三) 提高高校美术教学的效果

色彩是美术作品创作最经常使用的方法之一,高校教师要培养学生的艺术创造能力,需要从色彩心理和色彩应用规律入手,确保学生可以合理地使用色彩。一些高校秉承契斯恰科夫体系的教学理念,注重培养学生的造型基本功,将大多数时间用于让学生练习写实作品。学生长期用黑色写实作品练习提升自己的基本功,在一定程度上遏制了学生想象力和创造力的发展。一些专家学者也意识到了这种教学理念的弊端,认识到色彩运用的重要性,认为学生只有掌握色彩的运用能力,才能更好展示作品的表现力,这样不仅可以巩固学生的艺术基本功,也可以有效激发学生的创作能力。

三、色彩心理在高校美术教学应用方面存在的问题

(一) 教师缺乏对学生色彩心理的培养

一些高校的美术教师还是比较习惯使用传统的教学方式开展教学活动,没有紧跟时代的潮流,在理念方面没有及时更新,对于色彩心理的掌握程度不够,也没有积极向学生介绍、推广这方面的知识,导致学生缺乏对色彩心理的思考,在一定程度上影响了学生思考能力和创新能力的发展。由于这些传统教学方式存在自身无法避免的弊端,会给美术教学带来一定的障碍,因此教师需要在满足新课程改革要求的前提下,吸收学习更多新的教学理念,改变之前传统教学模式的弊端。考虑到色彩心理需要一个长期过程才能充分掌握,因此教师在开展美术教学时,不能一味依赖高效的艺术形式而忽视对学生讲授色彩心理相关知识。部分的教师就是没有对色彩心理教学产生足够的重视,导致学生没有建立调和意识,无法在日常生活中养成观察能力,在进行创作时不能很好地使用色彩,色彩情感

表达方面有所缺失。学生没有得到较多的机会尝试色彩调和,导致学生无法很好地用色彩表达作品主题,体现作品的文化底蕴。

(二) 学生色彩意识比较薄弱,色彩应用能力不强

由于学校在培养学生色彩感觉、色彩心理知识以及色彩意识方面教学力度不足,导致学生美术色彩心理意识比较弱。如果学生只是一味学习美术造型,在色彩运用方面不具备足够的知识和技巧,那么创作出来的作品就不能具备鲜活灵动的特点。而且美术教学大部分的时间也是让学生临摹或者是写生,在一定程度上影响学生色彩意识的培养,抑制了学生创作能力的发展,导致学生不能很好地运用色彩表现作品活力。学生要形成色彩心理需要对色彩有充分的了解,在此基础上对色彩进行搭配。如果学生对色彩的认知、搭配、应用不熟练就不能达到美术创作的要求,也会影响教师的美术教学效果。在传统教学理念中,教师一般都是从自己的角度出发开展教学活动,根据自己的思维习惯和知识层面对美术作品进行评价,并没有十分重视学生的思想意识,没有充分体现学生的主体地位,发挥学生思考能力。如此一来,学生就会按照教师的思想走,不能激发自身思维意识和创新意识,导致自身的创作能力得不到提高。

除此之外,学生对色彩空间的应用能力不足,不能很好地把握色彩空间表达能力,不能充分掌握色彩变化的微妙差异,这主要是因为教师在色彩空间表达教学方面,没有细化讲解,没有从细微变化的角度讲解色彩应用,导致学生缺乏整体构建色彩的能力,色彩应用和画面的协调性不强,尤其是在色相、明度和纯度方面,应用能力有待提升。

四、色彩心理在高校美术教学中应用的有效措施

(一) 培养学生的色彩心理意识,提升色彩心理感应能力

首先,教师需要改变之前传统的教学模式,改变之前侧重于单一颜色造型教学的方式,倡导学生利用色彩搭配进行练习创作。教师合理搭配黑白素描和色彩教学的课程比例,增加学生创作机会,让学生有更多发挥想象力的机会。教师在开展美术教学活动时,需要认真分析学生的性格特点,从全局意识的角度出发引导学生在美术作品鉴赏中感受色彩的应用技巧,通过视觉和心理感知美术作品的色彩运用知识,提升学生美术鉴赏能力。比如,教师可以利用信息技术方法,对美术作品中的用色进行分解,确保学生更了解作品的创作背景和用色技巧,在揣摩名家作品的基础上将高超的用色技巧内化成为自己的能力,为之后自己创作奠定基础。

其次,教师需要通过各种方式培养学生的色彩心理,促使学生可以利用色彩心理完成个性化作品创作。教师通过色彩心理教学,确保学生掌握利用色彩表达情绪和文化意识的的能力,通过色彩搭配和调和在作品中展现情感。比如,教师可以倡导学生在进行花鸟画创作时,利用色彩搭配展现文人画的典雅,达到自然调和和虚实相应的目的。

(二) 通过多元化的教学形式,增加学生色彩运用经验

美术教学中比较常用的教学形式就是写生,教师可以利用写生提升学生绘画技巧的应用能力,同时教师也可以从学生写生作品中发现学生在创作中存在的问题,有针对性指导学生色彩调和和搭配的相关知识。另外,教师可以在现实生活中开展美术教学活动,鼓励学生在现实生活中观察色彩搭配和调和的技巧,进一步体会到色彩的魅力。比如,学生可以在商家的色彩搭配中得到创作灵感;在红绿灯转换中深化色彩和人们心理之间联系、真切感受到人们对色彩的习惯心理;在旅行的过程中感悟大自然色彩搭配的奥秘。通过这些活动积累学生色彩应用的经验,拓展学生美术知识层面,让学生在观察和体验中得到更多感受,探索色彩和人们心理变化之间的关系。教师需要鼓励学生展现自身的个性和特点,定期让学生用色彩表现情绪或者感情。例如,教师可以让学生用蓝色表示忧郁的情感,倡导学生进行个性化创作,针对这些题目有的学生会用蓝色描绘天空或者是大海,营造孤独忧郁的感情色彩。

除此之外,教师还需要指导学生搭建色彩的整体关系,培养学生从整体角度看问题的意识,建立空间色彩思维,有效解决学生创作作品色彩单一的问题。教师要提醒学生注意作品明暗变化,利用明暗变化提升作品的层次感;指导学生掌握运用色调的能力,促使学生可以灵活运用色调和作品的属性;帮助学生掌握色彩搭配的技巧,促使学生有效运用色彩纯度、明度、饱和度等因素展现作品的质感和空间关系,确保创作的作品具备较高的和谐性。比如,教师可以给学生详细讲解《百骏图》,这幅画在中心部位用树木奠定整幅画作的基调,虽然画了很多骏马,但是并不影响整个色调基准和画风,各种颜色和形态的骏马为整幅画作增添了风情,不同色彩之间的搭配和谐稳定,并不显得突兀。通过教师的详细讲解,学生可以从体会到色彩搭配的一些技巧,并将其应用于自己创作中。

(三) 利用美术鉴赏和多媒体技术,强化学生色彩运用能力

美术鉴赏是学生接触美术知识和技巧的有效途径,学

生可以在美术鉴赏中感受到美术名家的创作魅力,进一步提升自身的审美意识。尤其是学生在鉴赏一些色彩运用比较好的油画时,可以得到更深刻的感受,体会到色彩运用和心理之间的关系,感受到美术大家通过色彩搭配和调和展现情绪的能力。教师可以给学生展示一些印象画派的名作,比如《日出·印象》《向日葵》等作品,让学生通过鉴赏作品,深入了解色彩对心理和情绪产生的影响。

另外,教师可以充分利用多媒体技术,提升学生对色彩的感知能力。如今各种线上画图软件很多,教师完全可以利用这些软件为学生提供感受色彩搭配的机会。比如,鼓励学生在电脑上利用这些软件体验不同的色彩搭配方案,直观地看出不同色彩搭配方案展现的效果。这样可以降低学生的创作成本,同时也能够让学生看到更多效果。教师也可以利用线上交流平台对学生的作品进行赏析,针对学生作品中存在的问题进行指导和纠正,提高教学效率。

五、结语

美术是需要学生发挥个性和创造力的艺术科目,学生需要通过色彩表现美术作品的意境和情感,因此学生需要对色彩有充分的掌握和理解,充分了解色彩意识、色彩规律、色彩心理等知识,并将这些知识应用于自身的创作中,提升美术作品的层次,进一步提高自身的美术创作能力。对此,教师也应该及时改变自身陈旧的教学理念,加强色彩心理教学,确保学生可以掌握色彩应用的技巧,利用丰富多彩的语言创作优秀作品,在讲授美术知识的同时增强学生对美术作品的感悟能力,进而提升学生的鉴赏水平,使学生创作的作品更具表现力,促进高校学生美术学习能力的全面发展。

参考文献

- [1]李秀鹏.高校美术教学中色彩心理的应用[J].文化学刊,2015(07):110-111.
- [2]赵雪莲.色彩心理在高校美术教学中的应用探析[J].美术教育研究,2019(04):92-93.
- [3]刘诗音.色彩心理在高校美术教学中的具体应用[J].美与时代(中),2019(07):135-136.
- [4]应芳.色彩心理在高校美术教学中的应用策略[J].戏剧之家,2017(15):150,152.