

高中美术专业中色彩的学习

张馨月

广州英豪学校, 广东广州, 510000;

摘要: 本文围绕高中美术专业色彩学习展开, 从基础积累、技能提升到实用进阶策略三个维度, 再结合高中学生的学习特点与节奏, 详细阐述了色彩学习的理论重点、入门训练内容、不同写生类型要点、创意色彩表达方法, 以及画面和谐统一、物体体积感强化、调色笔触优化和学习效率提升的具体策略, 旨在为高中美术生搭建科学的色彩学习框架, 帮助他们逐步提升色彩技能, 实现从基础掌握到创意表达的进阶, 为后续美术学习与发展奠定坚实基础。

关键词: 高中美术; 色彩学习

DOI: 10.64216/3080-1486.26.01.072

色彩是高中美术专业的核心, 是画面的物质载体, 也是画家精神情感与思想的最佳反映方式。就高中美术学生而言, 这个时期的色彩学习可以理解成是对其基本美术知识的进一步丰富, 也是培养学生艺术感觉和创作能力的重要时期。由于此阶段是学生对世界认识由感性向理性过度转变的关键期, 也是世界观、价值观初步建立并形成一定审美素养的关键期, 这就要求我们在教学过程中不能只立足于课堂讲授技法, 而是应该把更加切实的美术教学方法教授给学生, 使学生明白绘画既要重实践, 也不能缺失基本功等理论知识。本文根据高中美术生对色彩学习的实际需求, 探究系统的学习方法和内容, 以此来帮助学生更加高效地学习色彩知识, 为今后学习发展奠定坚实的基础。

1 高中色彩学习的基础积累, 搭建科学认知框架

1.1 理论学习, 结合课堂场景的重点突破

在进行高中色彩理论学习的过程中, 要紧扣教学情景, 抓住教学重难点, 以便学生为今后的应用做好准备, 在课堂中要以色彩三要素为核心, 让学生明白什么是色相、明度、纯度, 以及这三者之间的联系, 并通过比较不同的色彩在三要素上所存在的差别来培养学生的色彩观察能力, 最后是对色彩混合原理的重点讲解, 其中包括加法混合、减法混合、颜料混合等规律, 让学生能够在课堂实践中正确地把各种不同颜色混合在一起, 并能辨别出颜色混合之后所形成的新颜色; 并且通过教师列举色彩冷暖的相关案例(不同季节风景之中有哪些色彩会偏冷或者偏暖), 从而培养学生识别色彩冷暖的能力。然后老师还要组织学生发现生活中的色彩现象, 并

使理论知识与实践结合起来, 这样才可能达到事半功倍的教学效果^[1]。

1.2 入门训练, 贴合高中生学习节奏的基础任务

为了让高中学生更好地适应高中色彩入门训练课程, 并掌握基础的色彩绘画能力, 应尽量根据学生的情况来制定训练任务, 既不能太难也不能太简单。在色彩学习起步阶段可以让初学者从简单的单色稿临摹开始进行, 在这个时期可以让学生用不同深浅的蓝色来代替明度的变化, 如表达苹果、罐子等静物明暗的关系, 在这里不需要很复杂的色调相配, 等学生进入到学习状态之后, 再以黄、橙等弱对比色来进行双色稿绘画练习, 同时, 在保留明暗练习基础上, 学生可以尝试如何搭配色彩知识, 以此来了解色彩和谐的原理。由于学生在上课之余需要一定的自由时间和空间, 因此, 每次课后安排一至两小时的作业练习还是较为合适的, 并且在每个阶段学习完成后, 老师都应给予学生针对性地点评, 指导学生及时发现问题、改正错误, 逐步提高能力, 为以后的复杂色彩训练做好准备^[2]。

2 高中色彩学习的技能提升, 从写生到创意表达

2.1 静物写生, 掌握色彩表现的核心能力

静物写生是高中色彩训练的重要部分, 学生通过描摹实物训练自己的色彩敏感性、色彩感受力和色彩应用的能力, 教师指导学生对每个画面的整体进行精准地把握, 注意光源色、环境色对固有色的影响以及在画面中不同冷暖色调的自然转变, 如当暖光照射下的红苹果亮部带暖黄色、暗部带蓝色的时候要及时准确地抓住其变化。学生的色彩训练应该由一静物到组合静物, 每次作

品完成后需要和老师一起剖析,在吸取别人优点的同时不断地修正自己,从而提高自己的色彩感觉,要让学生学会用冷暖不同的色彩造成不同的对比效果,如学会用明暗、纯度、笔触等手段表现出玻璃杯的晶莹剔透、瓷器的凹凸起伏质感^[3]。

2.2 风景写生,拓展色彩的空间与氛围表达

风景写生有利于拓展高中生对色彩空间、气氛的表达范围,使学生能够更加充分地掌握在自然中发现色彩变化,以及营造气氛的各种方法。在写生时会观察到:清晨阳光柔和,颜色偏暖、低明度;正午阳光强烈,色彩亮度高,对比强烈;傍晚阳光色温转暖黄,饱和度低。运用这些手段去描绘清晨冷暖色调和高对比,体现画面宁静;运用高明度强对比体现正午画面的气氛活力;通过色彩远近变化规律(近景纯度高、中景降纯度、降明度,远景为灰),来塑造画面空间效果。在实际训练时,针对具体的风景写生训练,可以先从校园附近的景点、公园等场地着手;每次训练结束后学生需要完成1~2张画稿,然后由教师现场辅导一次,从而逐步提高学生风景色彩表达能力。

2.3 创意色彩,从还原到表达的进阶

创意色彩,是高中色彩从客观还原到主观表达的进阶,是为了有效培养学生对色彩的想象力与创造力,学生可根据创作主题与情感需求对色彩进行调整。因此在训练时,教师可以先从主题创作开始,如为学生制定四季、梦境等主题,鼓励学生打破传统色彩认知,尝试多样搭配;引导学生借鉴优秀作品,分析大师色彩运用技巧,学习以色彩传情达意;关注学生思考与探索,帮助其形成个人色彩风格,为个性化创作奠基^[4]。

3 高中色彩学习的实用进阶策略

3.1 画面色彩和谐统一方法

3.1.1 以主色调为核心贯穿画面

确定主色调是实现画面色彩和谐统一的关键方法之一,因此在开始绘画前,学生需要先根据创作主题与想要营造的氛围,明确画面的主色调,接着学生在选择其他色彩时,就需要确保这些色彩与主色调在色相、明度、纯度上有一定关联性,避免出现与主色调冲突过大的色彩。同时在绘画过程中,学生还需将主色调贯穿于画面各个部分,从而实现色彩的和谐统一。

3.1.2 通过色彩呼应增强关联性

在画面中,学生要让不同区域色彩之间形成相互呼应的关系,就像在背景中融入主体物体的色彩成分,使

画面各部分色彩相互关联、相互渗透。例如画面中有一个红色苹果和一块蓝色衬布,学生可在苹果的暗部加入少量蓝色,在蓝色衬布靠近苹果的区域加入少量红色。这样不仅丰富了色彩层次,又让苹果与衬布的色彩相互呼应,避免画面色彩显得孤立、分散。学生还可以通过重复使用某一种或几种色彩的方式实现呼应,从而让画面各部分通过这种色彩联系起来,增强整体的和谐感^[5]。

3.2 物体体积感强化方法

3.2.1 精准刻画明暗交界线

明暗交界线指的是物体受光面和背光面之间的分界线,它是塑造物体体积感的关键部位,要想使物体具有很强的体积感就必须加强物体的明暗交界线的描绘。要使学生通过学习正确找到物体的明暗交界线并用较深、纯度适中的色彩来表现出与受光面、背光面有明显的区别;并让学生在绘画时注意物体的明暗交界线有虚实的变化,靠近物体转折的地方要画得实一些,颜色要画得深一些;距离转折处越远的地方画得就越虚,颜色也越浅一些,避免明暗交界线太生硬或太模糊的现象发生。这样用笔就可以做到明暗交界线刻画的准确与虚实兼顾,物体受光面与背光面就能被区分得更为清楚,体现体积感会更加立体、饱满,更加逼真。

3.2.2 合理塑造物体投影

投影是由物体受到光照射之后,在另一面留下的影子。投影能够直接反映出物体的形状和位置,物体的投影有助于刻画物体的体积感,为了表现好物体的体积感,必须画出合理的投影效果。对于投影的画法,首先要学会正确把握光源的强弱来确定投影的效果:当光源比较强时,投影就比较明显且颜色较深;当光源较弱时,投影就比较不明显且颜色浅,还要注意投影关系的虚实变化。物体底端的部分投影相对较实,离物体重心越远的投影越虚。投影的色彩要符合画面环境和物体固有色,不能孤立于物体之外,画出不合逻辑的结果,也不能过分纯化投影,这样才能使物体更有体积感。通过以上这些方法,就可以充分表达出该物体固有色彩,并且使画面更有深度^[6]。

3.3 调色与笔触优化方法

3.3.1 把控色彩纯度与渐变过渡

学生在调色时需注重色彩的纯度控制与渐变过渡,以此来有效提升色彩所呈现的效果,避免出现色彩过于鲜艳或过于灰暗的情况。比如表现物体亮部色彩时,学生可适当加入白色提高明度,同时对其他颜色的量加以控制,保证亮部色彩明亮而不刺眼。同时,在调配相邻

色彩时,学生要注重色彩的渐变过渡,避免色彩之间出现明显断层,让画面色彩更柔和、更协调。

3.3.2 匹配笔触与画面需求

学生根据物体质感与画面需求选择合适的笔触,并注重笔触的节奏感与统一性,能优化画面表现。由于不同的物体质感需要搭配不同的笔触,比如表现光滑的水果表面,因此学生可使用细腻、柔和的笔触,通过轻轻涂抹的方式展现其光滑质感;表现粗糙的陶罐表面,学生可使用粗犷、厚重的笔触,通过叠加、刮擦等方式体现其粗糙质感。同时,画面中的笔触应具有一定的节奏感,学生要根据物体的形态与画面的构图,调整笔触的方向、长短与疏密,比如在表现物体的转折处,学生可使用较短、较密的笔触,增强画面的立体感;在表现背景大面积色块时,学生可使用较长、较疏的笔触,营造开阔的空间感。此外,画面中的笔触应保持一定的统一性,避免出现多种风格差异过大的笔触,使画面整体风格更协调、更统一^[7]。

3.4 学习效率提升方法

3.4.1 制定计划并坚持练习

学生们应当根据自己实际情况制定计划,同时还要坚持日常练习才能有助于学习效率的提高。学生在实践的过程中可以通过自己平时的学习情况及时间来制定自己每堂课的理论学习与实践练习内容,将所有内容分解成阶段性学习目标。像每一节课都安排两到三次的绘画作业,在作业中可以根据本周目标,例如本周要重点练习的是静物写生中色彩冷暖关系;下一周要重点练习的是风景写生中的空间感;还包括了合理地分配自己的理论学习时间和实践练习时间,并且要将二者有效地结合在一起,在绘画练习中不断地钻研学习,勤加练习,不要间断,慢慢培养自己的绘画习惯;最后也是最关键的一点是在每次画完之后对自己的画作进行分析和总结,找到自身存在的不足和需要改正的问题以及今后努力的方向,使自己的作品不断提高和完善,并通过各种途径来提升自己的学习效率^[8]。

3.4.2 参与交流并寻求指导

学生们要积极参与小组交流和学习,在他人的经验里找到自己的进步阶梯,并且接受教师专业的指导与教学,这样才能更好地掌握色彩学习能力;而在平时学习的过程中也可以同同学们组建自己的色彩学习小组,每

个月或是一两周就举办一次优秀作品赏析会,在聚会的过程中大家分享各自的创作心得,探讨一下个人的作画过程以及欣赏作品的角度,可以将观察到的优点作为今后需要努力的地方,看到别人的短处来反思自己身上的问题,又或者可以将在学画画中碰到的一些难题做成话题进行讨论。当然学生除了向同伴求教外还要在学习新课和练习作业上多请教师指点迷津,虚心听取教师的评语,根据教师的教诲进行改正错误、调整办法、优化技巧等,从而促使学生的色彩学习达到更好的效果。

4 结论

综上所述,高中美术专业色彩学习是一个由浅入深、由表及里的系统化学习过程,每一个步骤都直接影响着学生色彩能力的塑造。科学积累基础知识,能让学生拥有完善色彩认知架构;通过临摹训练,用不同类型的写生与创意色彩等练习让学生在实践中锻炼色彩意识,从而由静物写生提高到风景写生,最后再到写意创意彩画的水平,提高由素描向色彩表现的跨度能力;掌握色彩的实用进阶练习方法来解答绘画中的一些现实问题。高中美术生应该注重自己对于色彩知识和技能的积累,培养自身的色彩感知能力以及创造思维能力,为以后更好地开展美术创作做准备,同时还需在美术学习道路上稳步前进。

参考文献

- [1] 杨雁鸿. 色彩教学法在高中美术教育中的效果分析[J]. 色彩, 2025, (04): 152-154.
- [2] 王琳. 基于核心素养的高中美术教学中传统色彩的运用探析[J]. 色彩, 2025, (03): 149-151.
- [3] 朱洁琴. 色彩教育在高中美术中的教学策略研究[J]. 色彩, 2025, (02): 143-145.
- [4] 王力军. 高中美术教学中色彩搭配对学生创作表现的影响分析[J]. 色彩, 2024, (04): 139-141.
- [5] 李彧儒. 高中美术色彩教学的反思与改进[J]. 色彩, 2024, (02): 126-128.
- [6] 李曼. 高中美术教学中的色彩教学方法研究[J]. 色彩, 2024, (02): 163-165.
- [7] 王淑静. 浅谈高中美术色彩教学[J]. 中国文艺家, 2018, (05): 161-162.
- [8] 马岩梅. 浅谈高中美术色彩教学五步法[J]. 学周刊, 2014, (12): 92-93.