

高校美术教育色彩教学创新路径研究

陈静，张焕林

华南农业大学，广东广州 510640

摘要：色彩是绘画的语言，也是绘画的一种表现形式，通过色彩的合理运用可以赋予绘画更具深广度的画面意义。现如今绘画艺术的发展日趋多元，高校美术教育中色彩教学也面临着创新要求，如何促进高校美术教育实现更好发展，创新教学路径的探索具有必要性。基于此，本文从高校美术教育色彩教学存在的问题出发，探究色彩教学创新的重要性，提出几点色彩教学创新策略，以期为高校的美术色彩教学提供一些参考借鉴，促进高校美术教育实现进一步发展。

关键词：高校美术教育；色彩教学；创新路径

Research on the Innovation Path of Color Teaching in College Art Education

Chen Zheng, Zhang Huanlin

South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510640

Abstract : Color is the language of painting, but also a form of expression of painting, through the reasonable use of color can give painting more depth and breadth of the picture meaning. Nowadays, the development of painting art is becoming more and more diversified, and the color teaching in the art education in colleges and universities is also facing the requirement of innovation. How to promote the better development of the art education in colleges and universities, it is necessary to explore the innovative teaching path. Based on this, this paper starts from the existing problems of color teaching in art education in colleges and universities, explores the importance of color teaching innovation, and puts forward some color teaching innovation strategies, in order to provide some reference for the art color teaching in colleges and universities, and promote the further development of art education in colleges and universities.

Keywords : college art education; color teaching; innovation path

色彩是一幅美术作品最重要的组成部分，不仅能够体现绘画者的情感，还能够为作品赋予生命力^[1]。然而，现阶段许多高校在进行美术教学过程中忽视色彩教学，色彩教学内容和形式都缺乏创新，理论知识教学和实际动手能力教学脱轨，学生无法将已掌握的理论知识运用到实践绘画过程中去，色彩运用不合理是普遍问题。因此，高校美术教师需要认识到色彩教学的重要性，推动色彩教学方式、教学内容等多方面的创新，提高美术教育色彩教学的水平。

一、高校美术色彩教学的重要性

(一) 有助于学生艺术鉴赏能力的提升

色彩元素是构成一幅美术作品的重要元素，在美术教育中色彩教学是重要方面。色彩的运用可以追溯到早期的岩画壁画等，借助鲜明丰富的色彩可以有效提高绘画作品的艺术效果，色彩的运用同时也是每一个绘画创作者格外重视的部分。随着社会的发展进步和科学技术的创新，色彩变得越来越丰富，不仅满足了创作者多元化的绘画需求，而且为绘画艺术创作提供保障。高校美术教师需要认识到色彩对美术教育的重要性，在教学过程中需要注重培养学生的色彩运用能力，学生通过色彩的合理运用不仅能够提高绘画水平，还能够借助色彩赋予绘画作品更多的情感色彩。

此外，通过强化色彩教学，还有助于进一步提升学生的艺术鉴赏能力，学生在美术学习中感受美与欣赏美，从而不断提升绘画水平。

(二) 有助于学生美术综合素养的提高

随着素质教育的不断发展，高校学生培养目标渐渐转向综合素养的培养，促进学生全面发展是当前教育教学的主要任务。高校美术教育也要更加注重学生综合素养的培养，加强实用性教学，提升学生适应社会的能力。同时，受素质教育思想指导，高校美术教育开展多元化的教学活动以培养学生的审美能力和绘画技巧，高校美术的教育目的主要是培养学生的艺术能力^[2]。色彩教学不仅要学生掌握色彩绘画的技巧，还需要借助色彩教学促进学生审美能力的提升。实际教学中，学生通过理解色彩知识，

作者简介：陈静（1972.10-），女，汉族，广东潮州人，硕士，讲师，研究方向：美术。

正确运用色彩知识，可以进一步提高其美术综合素养。

(三) 促进美术教育的多元发展

色彩是实现美术教育多元发展的基础，这是美术界共同秉持的认知，即使色彩拥有广泛的定义，不同创作者也拥有不同的色彩认知，但色彩促进美术教育多元发展这一思想是大众一致认同的。艺术家们逐渐认识到色彩的价值，高校美术教育加强色彩教学同样具有重要意义，对于促进学生全面发展和美术教育多元发展具有重要作用。以国画教学为例，作为传统的绘画形式，国画仅仅使用简单的笔墨便能够创造出深邃的意境，以着墨浓淡、明暗为对比，呈现出不同的色彩表现，由此可见，色彩在绘画创作中的重要性^[3]。色彩教学的创新不仅能够实现绘画艺术的多元发展、满足绘画创作者的多元需求，还能充分体现绘画艺术的价值，从而促进美术教育学科向多元化发展。

(四) 促进美术教育的创新发展

色彩教学没有固定统一的标准，以色彩的比例和搭配来说，不同的绘画创作者会呈现不同的搭配方式和色彩比例调配方式，教师在进行色彩教学创新时也可以鼓励学生大胆进行色彩混搭创新，开辟新的色彩领域，在实践绘画中把握色彩的特性，创作出更好的绘画作品。以电影艺术为例，许多电影都是通过出奇的色彩搭配再通过现代化技术为观众呈现强烈的视觉震撼，高校美术教育中绘画创作的过程也应该激发学生的想象力，让学生发挥想象的翅膀大胆运用色彩，创作属于自己的独特风格，从而为美术教育的创新发展奠定基础。

二、高校美术教育中色彩教学现状

(一) 教学方式单一

美术是一门艺术学科，绘画是一种多元艺术表达，绘画作品往往表现画家个性化性格和情感，同时绘画作品还体现鲜明的时代特色^[4]。现阶段，高校美术教育中，许多教师仍采取传统单一的教学形式，未能充分把握教育与现代美术变革的创新需求，更有部分教师在美术教学过程中偏重于理论知识的讲解教学，忽视学生实际动手绘画能力的培养，且对所有学生进行无差别教学，未能考虑到学生的绘画水平差异，更忽视色彩教学的重要性。此种教学形式下，学生不仅无法调动主动学习的热情，还不能对色彩绘画有充分的认识，欠缺色彩运用的知识和技巧，在绘画过程中很难合理运用色彩以提升绘画水平。

(二) 缺乏重视度

现阶段的美术教育受传统的教学观念影响，虽然进行了色彩教学但在实际教学中仍缺乏系统性的学习规划，色彩教学内容较为分散，以致学生无法对色彩知识有系统的认知。美术绘画中，创作离不开色彩的运用，然而当前的美术教学中对色彩运用的重视度不足，教师在进行教学时往往是依据既定的教学目标进行，缺乏色彩教学的重视度，进而导致学生也缺乏对色彩知识的重视。另外，在现有的色彩教学模式下，仍存在课程安排不合理问题，美术教师更注重绘画技巧教学和绘画作品的伤心得点评教学，缺乏对色彩理论知识和运用技巧知识的教学。

(三) 缺乏多样化的写生活动

色彩教学中写生是关键环节，通过写生活动可以加强学生对自然界的色彩观察和体验，在临摹过程中提高色彩运用能力。然而，现阶段许多高校缺乏多样化的写生活动，受环境和场地限制，多是自然景观的写生临摹，且学生写生相似度极高，无法体现多元化的绘画特点^[5]。同时，部分高校在组织学生外出写生时往往选择临近的景区或专门的写生基地，在写生过程中只是要求学生进行简单的临摹，缺乏色彩运用的要求，导致学生无法充分发挥想象力，有效利用色彩进行绘画。自然万物丰富多彩，美术教育写生教学也应突出强调学生个性化的表达，加强色彩的创新运用，增强写生活的多样性。

(四) 忽视学生个体差异

素质教育的发展，学生在教育教学中的主体性被强调，高校美术教育也应加强对学生个体差异的认识，在色彩教学中尊重学生主体地位。然而就目前高校美术教育发展来看，实际的教学过程中往往是统一式的培养形式，导致学生无法发挥绘画个性，创作出具有自身独特风格特色的作品。色彩教学中高校美术教师若忽视学生的个体差异，在实际教学中只注重理论知识的教学，那么学生在实际绘画环节可能会表现出绘画缺乏个性的问题，使得色彩绘画的应用缺乏个性化的创新。随着现代美术的发展，大众审美的改变，美术作品需要呈现创作者的情感体验和个性特点才能为大众所欣赏，当前的高校美术教育中的色彩教学缺乏对学生绘画个性化的培养，导致色彩的运用缺乏新意，使得绘画作品的感染力不足，不利于学生绘画水平的提升。

(五) 理论与实践的结合不足

传统色彩教学形式下，高校美术教师更注重通过案例进行单纯的色彩理论知识教学，长此以往，学生很容易出现学习疲劳，丧失对美术的学习兴趣，使得色彩教学的效果大打折扣。因此，在进行色彩教学的过程中教师需要认识到理论知识教学与实践结合的重要性，不仅要让学生掌握色彩的理论知识，还要学生能够在实践中将理论知识转移到绘画中^[6]。实际教学中教师若只注重理论教学忽视实践教学，则会导致学生虽然掌握了理论知识，但只是掌握了知识，实践绘画中并不能将色彩理论运用到创作中，运用色彩强化绘画作品表达效果的能力较弱，无法体现色彩在绘画中运用的意义。因此，教师需要在色彩教学中加强理论教学与实践教学的融合，鼓励学生在实践创作中合理运用色彩理论知识，将理论与实践结合，提升绘画作品的色彩表现力。

三、高校美术教育中色彩教学的创新路径探索

(一) 整合美术色彩教学资源

艺术领域多元并存，美术色彩教学也具有多元化，色彩载体的多元是主要体现，色彩教学往往与色彩资源之间具有重要关联，整合美术教育色彩教学资源对于促进色彩教学的创新发展具有重要作用。绘画领域具有丰富的色彩资源，教师在进行色彩教学时应充分利用这些资源，整合到教学过程中，将丰富的色彩资源与课堂色彩教学内容相结合，帮助学生更好的认识色彩、利用

色彩。多样化色彩资源的使用，能够创作出一幅更具感染力和冲击力的绘画作品，多种色彩材料在绘画实践中的应用能够培养学生的色彩创新思维，激发想象力和创造力，创作出更加丰富多元的作品。

(二) 营造生活化的色彩教学氛围

高校美术教育色彩创新教学需要教师深入理解和把握课本内容，了解色彩前沿知识，深入发掘教材色彩教学内容，创新色彩教学形式。艺术来源于生活，色彩教学也应为学生营造生活化的教学氛围，在教学中反映学生的实际生活，使美术色彩教学课堂更具生活化气息，在生活化的教学情境中激发学生对色彩学习的热情，进而促进色彩绘画的创新^[7]。另外，教师还应该挣脱传统教学观念的束缚，在绘画实践中鼓励学生尝试运用多样化的色彩表达方式，打破传统绘画内容的约束，学习中外多元的色彩运用形式，提升绘画作品色彩运用的创新性。

(三) 健全色彩教学体系

想要促进色彩教学的创新，实现学生美术综合素养的提升，必须健全完善色彩教学体系。传统的色彩教学课堂，教师更注重学生色彩基础运用能力的培养，缺乏色彩系统化教学，学生在绘画过程中极易沦为绘画工具。健全完善色彩教学体系具有必要性，高校美术教育需要与现代艺术发展方向相结合，打破固有的色彩教学形式，将学生的个性化需求纳入教学过程，建立符合时代发展要求的色彩教学体系，推动色彩教学的进一步创新^[8]。针对色彩教学内容分散的问题，教师可以将分散、零散的色彩教学内容进行集中整合，健全系统化的色彩教学体系，进而优化色彩教学形式，帮助色彩课堂教学实现创新发展。

(四) 创新色彩教学模式

色彩教学的创新路径教学模式的创新是主要方面，通过教学模式的创新可以激发课堂活力，带动学生主动参与，进而提升色彩教学的有效性。实际教学中，教师可以色彩绘画历史的追本溯源教学，加强学生对色彩种类和色相的认识，了解色彩运用的发展历程，了解不同文化地域下的色彩文化，增强学生对色彩的理解和把握。实践绘画过程中，教师可以借助名家绘画作品进行色彩教学，先引导学生赏析不同作品中色彩运用和表达的不同，帮助学生把握色彩不同形式的运用特点，而后再引导学生进行色彩绘画创作^[9]。此外，色彩教学中还要注重锻炼学生的色彩组合运

用能力，包括色彩提取、色彩规律、色彩搭配等多方面的能力，借助绘画实践要求学生综合运用这些能力，进而不断提升其色彩绘画的水平。学生在实际绘画过程中可能会面临色彩选择的挑战，创新教学模式，可以帮助学生更好地进行色彩选择，为绘画色彩的运用提供保障，同时提升学生运用色彩表达情感的能力。

(五) 合理利用现代化教学工具

随着科学信息、多媒体技术的快速发展，教育教学领域开始运用新兴的教学设备和教学工具，以创新课堂教学形式，促进教育教学更好发展。高校美术教育也应认识到工具运用的重要性，在色彩教学中可以借助多媒体设备进行绘画过程展示，利用视频或动画为学生呈现色彩运用的过程，帮助学生更直观的把握色彩运用的技巧和方法。同时，还可以借助计算机设备引导学生进行线上绘画，改变传统画笔创作的形式，利用电子绘画工具，提升学生的作画效率。此外，利用计算机进行绘画，丰富了学生的色彩选择，信息化的绘画系统中相较于传统的颜料具备更加丰富多样的色彩库，学生在绘画中拥有更广泛的色彩选择，能够进一步丰富绘画色彩^[10]。因此，教师在进行色彩教学过程中要注重使用现代化的计算机、多媒体等教学设备，弥补实物教学的弊端，促进色彩教学的优化，帮助学生更好地掌握运用色彩知识进行实践绘画创作。

四、结语

现阶段高校美术教育受到越来越多的重视，创新美术色彩教学对于提升美术教育整体水平具有重要作用。色彩教学的创新不仅有助于促进美术教育的多元化和创新性发展，还能够提升学生的艺术鉴赏能力和美术综合素养。然而，现阶段的高校美术色彩教学仍存在教学方式单一、缺乏重视度、理论与实践结合不足等问题，针对这些问题，色彩教学想要实现进一步创新，需要整合色彩教学资源、健全色彩教学体系、创设生活化的教学氛围、合理利用现代化教学工具，进而进一步创新色彩教学模式，强化学生对色彩知识的理解和运用，提升色彩教学的质量和效率。借助有效的创新措施，促进高校美术教育的进一步发展，促进学生美术综合素养的全面发展。

参考文献

- [1] 刘兰花, 刘竹香. 高校美术教育色彩教学创新路径研究 [J]. 美与时代, 2024(26):102-104.
- [2] 陈宇慧. 高校美术教育色彩教学创新路径研究 [J]. 色彩, 2024(1):157-159.
- [3] 秘真琦. 民间美术资源在高校美术教育中的运用研究 [J]. 美与时代, 2024(14):92-94.
- [4] 陈福珍, 轩辕子豪. 高校美术色彩教学的创新与实践 [J]. 美与时代, 2023(22):93-95.
- [5] 李贵平. 高校美术教育专业色彩教学创新路径探究 [J]. 新美域, 2023(7):155-157.
- [6] 陆鑫. 高校美术教育中渗透色彩教学的思考 [J]. 美与时代, 2023(14):105-107.
- [7] 陈战. 美术教育色彩教学实践与探索——评《创新视野下高校美术教育的探索》[J]. 中国教育学刊, 2021(5):后插32.
- [8] 周金霞. 中职美术教育中色彩教学的创新策略研究 [J]. 色彩, 2024(3):136-138.
- [9] 刘光继. 在高校美术教育中融入课程思政的创新路径探究 [J]. 教育信息化论坛, 2024(1):126-128.
- [10] 程亚瑞. 美术学视角下高校艺术教育实践教学创新研究 [J]. 炫动漫, 2024(7):293-295.