

色层与构成结合题材分类运用到教学设计——“色层” 作为《美术基础》课程教学知识点的专业价值及路径研究

高杰

武汉东湖学院 教育与外国语学院

DOI:10.12238/er.v7i11.5599

摘要：学前教育专业《美术基础》与《绘画基础》两门课程通过“色层”这一教学知识点结合构成理论研究，按照题材分类运用并融入到其它各门美术课程的教学实践中，这一路径的研究不仅适合学前教育专业，同样适用于中小学美术教育及零基础的美术爱好者。本人通过十几年的儿童绘画教学实践及任职高校学前教育专业美术技能方向和艺术设计系共6年教学实验，得出这是一条高效质的路径。它不但能够提升师资力量，还可以短时间内提升零基础学习者的绘画基础能力与艺术素养。这一研究成果，通过我校学前教育专业学生多次参加省级艺术竞赛取得佳绩及各类作品展等多种渠道可以证明。本文通过课题总目标、主要研究内容与成果和总结三方面来完成课题结项。

关键词：色层；色彩构成；绘画基础；美术基础；学前教育

中图分类号：G61 **文献标识码：**A

The Application of Color Layers and Composition Combined with Subject Classification in Teaching Design——Study on the Professional Value and Path of “Color Layer” as Teaching Knowledge Point of *Art Foundation*

Jie Gao

School of Education and Foreign Languages, Wuhan Donghu University

Abstract: Through combining the teaching knowledge point of “color layer” and research of constitution theory, the author has used and integrated it in *Art foundation* and *Basic painting* courses of preschool education and in other teaching practice of Art courses according to the classification of themes, the research of which applies to preschool education major, to fine arts education in the elementary and middle schools and art lovers with no basic knowledge. With over a decade of practical teaching for children and six years of working in teaching Arts skills in preschool education major of art design department in the college, the author has proved that it is a path with high quality and efficiency, which can improve the quality of faculty and enhance the basic ability painting and artistic accomplishment for learners with no basic knowledge in a short time. The fruit of study can be proved by various aspects such as many achievements acquired by students in preschool education major in the author’s college and by various art exhibitions. This paper has concluded the subject through three aspects of this subject’s general objective, main research content and fruits and conclusion.

Keywords: Color layer; Interaction of Color; Basic painting; *Art foundation*; Preschool education

引言

（一）本研究是实现学前教育专业各门美术课程总目标的关键密钥

课程总目标：以本研究为路径完成《绘画基础》与《美术基础》课程及各门美术课程的学习，有助于提升教师对儿童美术活动的引导力，促进了美育教育的发展，还可以使教

师在引导幼儿各项美术活动中，具备对幼儿观察力、发散思维、注意力、动手能力等多方面发育发展的引导力。将色层与构成相结合按照题材分类运用，这一知识点与理论为启发和始发点，串联起学前教育专业各门美术课程之间的一条链接途径，整合与促进各门课程之间的关联和构架体系的整体性。本研究通过实践与成果验证出这一理论的应用，除了提

升师资力量，同时更有效质的实现了学前教育专业美术课程的总目标，满足学生职业所需的综合艺术素养。

（二）本研究与学前教育专业各门美术课程及职业素养之间的关联

本研究除了可以提升绘画形式语言多元化，运用到幼儿教师这一职业所需的各项领域，促进幼儿健康、社会、科学、艺术、语言五大领域的发展；还可以在幼儿园和班级环创管理方面，有助于布置幼儿园的空间、充分利用各种资源，科学设置活动区域和有利于幼儿学习与教育环境的发展，让幼儿感到安全、温暖和愉悦，建立良好的同伴关系与师幼关系，营造良好的班级氛围。

（三）本研究拟达到的目标：

一是通过“色层”这一教学知识点的学习，明确并达到美术与绘画基础课程所包含的各项能力建设，诸如：造型能力，色彩知识的掌握与运用，构图意识及情感输出等画面形式的表达能力。

二是通过“色层”作为绘画与《美术基础》课程教学知识点的学习，使学生从绘画理论与技能的掌握到运用媒材进行手工制作及引导幼儿美术创作能力的提升，可以将学前教育专业美术课程形成合理的逻辑关系和结构体系，这条路径的探究，可以大大提升学前教育专业学生自身美术与绘画基础技能和整体艺术素养及对幼儿美术的引导力。

三是通过不同媒材介质的手工制作与表现，学生将《美术基础》与《绘画基础》课程所学理论知识（如：本课题所研究的色层这一知识点）与技能结合手工课程与其它美术课程技能，从而达到更好的运用于教学工作实践中。

一、相关概念的理解为前提来完成主要研究内容与成果

（一）相关概念概述

1. 绘画艺术中有关“色层”概念的界定、学习与运用

（1）“色层”概念的界定

通过黑色勾线笔或者针管笔，将不同形状的点、线条、面三个基本视觉元素相互组合与编织，形成具有装饰性的黑白花纹，使花纹具有一定的色阶变化和黑白灰画面关系。因此，这里是有关色层概念的定义之一，其色层的逻辑思维是平铺的形式，没有像油彩或者油画棒及其它颜料等可以叠加并调和在一起。如油彩中描绘人体皮肤的颜色，可以是一层冷色，一层暖色，一层松解油等不同颜色介质的叠加，最后描绘出的色彩关系富有层次与美感。

课题中“色层”中的花纹形式，除了具有装饰性的特点和作用外，同时，可以转换理解为素描关系中黑白灰三大面五大调和色彩的三大基本属性，即从“色彩构成”的角度来理解和定义“色层”的概念，并以此为起点开启对《绘画基础》与《美术基础》课程的学习路径探究。色彩构成是指通

过对色彩元素的科学组合与合理安排，创造出具有视觉美感和艺术价值的作品。它的核心在于对色彩的基本属性——色相、明度和纯度——进行有效地调配与组合，以实现特定的视觉效果和艺术表达。色彩构成强调色彩的和谐与对比，利用色相、明度和纯度的差异，创造出强烈的视觉冲击和表现力^[1]。

（2）“色层”在矢量构图中的抽象表达

学生在作此抽象画练习过程中，将画面重量均衡感的处理、视觉中心点的设计、黑白灰三大面对比关系的处理等矢量构图中的相关知识内容结合“色层”的编织与运用，最终完成课程内容的练习与目标得达成。

（3）色层在具象事物中的运用

学生通过色层知识点的学习与运用在具象事物中，如一片树叶或是斑马形象等万事万物的形象塑造，皆可运用色层这一知识点为启发和始发点。学生能将本课题中所讲的“色层”这一知识点进行灵活运用在具象形象的塑造中，至此，再次达成了《美术基础》与《绘画基础》课程知识内容学习的又一目标训练。

（4）色层与色彩

本课题研究所讲的色层可以理解为素描关系中的“明暗对比”和“明度的渐变”。“明暗对比”同理色彩关系中明亮的颜色即浅色代表明度高称为“明”，颜色深即明度低称为“暗”。而“明度的渐变”可以理解为色彩关系中色阶的变化或者色彩渐变。

通过巧妙地运用明暗对比和色彩渐变，创作人员可以在装饰绘画中营造出层次感。例如，明暗对比是通过调整阴影和光影的强度和分布，使装饰绘画中的物体产生明显的前后顺序，从而赋予装饰绘画立体感；色彩渐变则是通过不同色彩的变化，使装饰绘画中的物体在彩色层次上产生渐变的效果。这种技巧可以使装饰绘画更具层次感和空间感，同时也能够更吸引观看者的目光^[2]。

（二）课程内容效果提升案例：

1. 以席勒的风景画进行构成的“分解”。

席勒的风景画之一，将其按照风景作画规律分为天空、地面、地面上的主体物这一规律进行分解，并将画面理解为色层中“黑白灰”三大画面关系。前景（灰面）为道路用直线进行分割构成给人稳定、秩序感，中景（黑面）将其分解为形状的构成，建筑群用形状进行组合如孩童般搭建积木，其中的主体建筑为“教堂”象征信念为首引领着众人。远景为天空（亮面）分解为折线的构成，意为“雷鸣闪电和层层云雾散去与地面湿润的水迹，遥相呼应形成雨过天晴的景象。”

如下图1：

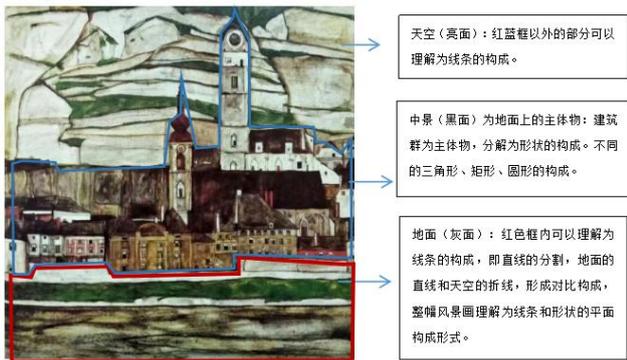

图 1

2.将“席勒的风景画”进行“重构”并结合“色层”这一教学知识点，如下图 2：

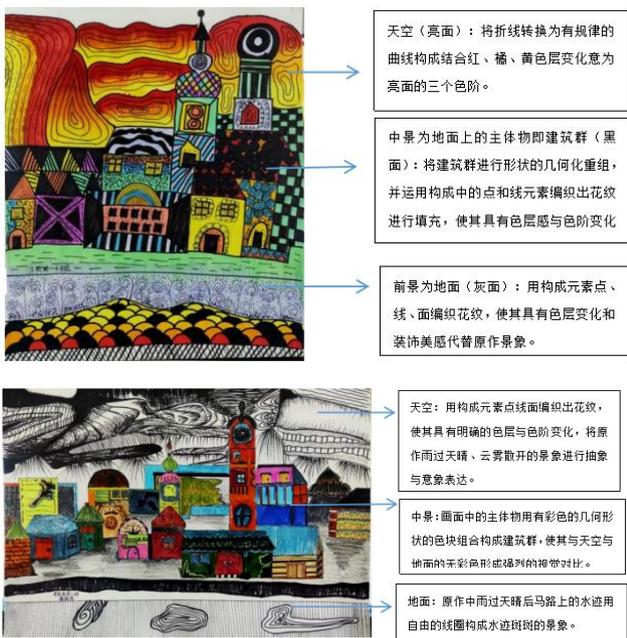

图 2

二、本项目的特色、创新及推广应用价值

(一) 特色：

“色层”作为美术基础课程教学知识点的专业价值及路径研究，除了符合学前教育专业美术与绘画基础零起点的这一学情特点之外，本研究项目还着眼于整个学龄前 3 至 6 岁幼儿和学龄后小学至初中、高中至高校艺术专业各个方向的美术基础能力的梳理和重新建立起一条逻辑顺序的学习路径。本项目的第三个特点是，“色层”作为美术与绘画基础课程学习的一大教学知识点的学习，以临摹大师或者艺术家的画作为提升技能的一大方式，在此基础上将其它不同类型的画作进行再次转化与设计画面，最后再进行写生与创作，这一系列教学顺序来完成《美术基础》与《绘画基础》课程的学习与打造。临摹可以快速提升技能，从前人的经典画作中吸取营养和规律，用“色层”转化出画面关系，如：色彩的三要素通过对色相环的认知和学习转化为“色层”的形式。

同时，“色层”这一课程教学知识点可以使色彩、构图、造型、情感表现等方面的知识内容相互串联与链接式的，以“点穿线带面”的思路，快速有效的提升美术与绘画基础知识与技能的一大教学途径。

(二) 创新点：

一是研究思路的创新：“色层”作为《美术基础》与《绘画基础》课程教学知识点，这一项研究主要采用教学实践为主的方式，在教师的技能培训过程中通过集中强化训练的方式以提高教师自身美术与绘画基础技能的同时，提升教学技能和质量的有效性。基于“色层”作为美术与绘画基础课程教学知识点的专业价值及路径研究，本项目关注学生的美术与绘画技能及艺术素养的进步和发展；关注美术与绘画基础知识技能和教学效益；通过画作质量和参加相关美术赛事等检验学习效果；关注教学效果的可测性和量化；关注教学反思，而这些要素与《美术基础》与《绘画基础》课堂教学中的相关知识点相辅相成。

二是研究方法的创新：提高学前教育专业学生对幼儿美术活动的引导力与艺术综合素养，从“色层”这一教学知识点开启以点连线的方式，串联起《美术基础》与《绘画基础》课程中相关教学知识内容，有效提高学生自身的美术与绘画基础技能和综合运用能力，实现了“色层”这一教学知识点带知识面的扩展，同时链接到各种绘画与创作形式的画面中，绘画与手工课程的相互转化结合材料运用等画面形式。

(三) 应用价值及推广：

“色层”作为美术与绘画基础教学知识点的专业价值及路径研究，这一教学改革促进了我校学前教育美术专业技能和艺术素养的全面发展，增强了我校在高校之间学前教育美术技能方向的竞争力；有利于幼师进行美术课堂教学设计和提升其在美术课堂教学中对幼儿美术活动的引导力，拓展教学设计的理论与实践，推进教学理念的转变；提高学前教育专业美术教育的质量和效率，促进学生创新意识和实践能力发展；有助于学生灵活、自主、变通的终身学习能力的发展。作为新时代教师，应致力于探索先进教学方法，充分发挥信息技术创新、整合和共享优质教育资源的巨大优势，为推进我国职业教育信息化贡献力量。

三、总结

本课题研究存在的问题，首先是实施过程中由于《美术基础》与《绘画基础》两门课程内容较多课时有限，作为教材以参考为主，具体课程设计需要每一位教师从个人知识结构与角度特点出发，进行设计、精简、提炼及灵活运用是需要思虑的问题之一，这也是学前教育专业美术教师求同存异，百家争鸣的一道景象。这里的“求同”以本课题研究为积淀和大同，“存异”理解为教师根据个人知识结构和学情与上课实际情况等方面来进行精简与灵活运用，以两门课程

的针对性不同进行定夺，如《美术基础》这门课程专门针对学前教育专业专科生的学情和发展方向来进行取舍、提炼和训练，《绘画基础》这门课程是针对学前教育专业本科生而开设的先修课程，在进行本门课程学习过程中，以本科生的发展方向为备课前提与思虑点进行灵活、变更、取舍、运用与学习。

[参考文献]

[1]杨倩.中职美术教学中色彩构成与传统色彩的融合研

究[J].色彩,2024,(05):136-138.

[2]司雨鑫.装饰绘画中的色彩表现与构成[J].中国民族博览,2024,(07):170-172.

作者简介：

高杰（1981.12-）女，汉，湖北武汉人，硕士，讲师，研究方向：美术学。