

美术教育中色彩心理学对学生创作表达的影响研究

王帅棋

西安明德理工学院, 陕西省西安市, 710124;

摘要: 在美术教育领域, 学生的创作表达是核心要点所在, 而色彩作为美术创作的重要元素, 其运用在很大程度上受到色彩心理学的影响。色彩心理学致力于研究色彩对人类心理及行为所产生的影响, 为帮助和引导学生在美术创作过程中的色彩抉择提供了理论支撑。在美术教育的实践中, 注重色彩心理学的应用, 深度剖析色彩心理学对学生创作表达的作用, 有利于优化美术教育的过程, 对提升学生的艺术修养和创作水平具有重大意义。

关键词: 美术教育; 色彩心理学; 创作表达

DOI:10.69979/3029-2735.24.8.049

引言

在美术教育领域中, 色彩心理学同学生创作表达之间有着密切且微妙的关联。色彩作为一种极具力量的视觉语言, 不但能够对人们的情感倾向和心理状况产生深远影响, 而且还能在学生进行作品创作的过程中充当至关重要的角色。色彩通过不同的色调、明暗度和饱和度, 传递出不同的情感信息, 如红色的热烈、黄色的活泼、蓝色的神秘等, 学生在创作过程中会不由自主的受到色彩心理的引导, 选择出能够代表自己内心感受的色彩组合。因此, 深入探究色彩心理学对学生创作表达所带来的种种影响, 在优化美术教育的方式方法和充分激发学生的创造动力方面, 具有非凡的价值和意义。

1 色彩心理学的基本原理

1.1 色彩的感知机制

人类对于色彩的认知是一个复杂的生理与心理历程, 视网膜内的视锥细胞将感知到的不同波长光线转变为神经信号, 经由视觉神经传输至大脑中枢, 大脑会对这些信号予以处理, 进而形成我们对于色彩的主观认知。举例来说, 当我们看到红色时, 其实是大脑对与红色相关的特定波长的光信号给予了阐释, 而这种阐释并不仅仅局限于视觉层面, 也涵盖了心理层面的维度。

1.2 色彩的心理效应

色彩可以划分为冷色与暖色两种, 暖色诸如红色、橙色之类, 一般会让人产生温暖、充满活力和较为亲近的感受, 因此常常被运用于展现热情洋溢和欢快愉悦的场景之中; 冷色则传达出沉静、安宁和略显疏远的情感, 更多的被用来描绘宁静的自然景致, 或者营造出冷静思考的范围。比如说当刻画夏日的海滩景象时, 大部分学生会运用大量的暖色来呈现阳光沙滩所具有的热情与

活力; 而当描绘静谧的森林夜晚之时, 蓝色和绿色等冷色调便会成为作品中的主力军。

色彩还可以从膨胀感和收缩感两个维度来看。暖色属性以及明亮度较高的色彩具有膨胀性, 而冷色属性与明亮度较低的色彩则具有收缩性。学生能够在进行构图的时候, 依据这一原理来对画面元素的大小给予调整, 比如说, 在描绘一个欢快的聚会场景时, 运用膨胀感强烈的明亮色彩, 可以突出人物以及装饰元素, 从而让画面更具有活力和动感^[1]。

关于色彩的轻重感, 一般来说, 明度较高的色彩如白色、浅黄色等会给人以比较轻薄的感觉, 而明度较低的色彩诸如黑色、深蓝色等, 则让人感觉比较厚重。学生可以在艺术创作的过程中, 利用这一特点来表现物体的重量感, 从而使画面达到平衡。比如说学生在创作一幅有蓝天白云和重峦山峰的画面时, 可以用浅白色等青色代表云朵, 用深褐色墨黑色的重色代表山峰, 以体现两者的重量差异。

2 美术教育中色彩心理学对学生创作表达的影响

2.1 对创作主题的影响

2.1.1 情感类主题

在美术创作中, 当涉及到“快乐时光”、“爱的庆典”等积极的情感主题时, 学生常常会在色彩心理学的作用下, 倾向于选择明亮且鲜艳的色彩。比如对于展现儿童尽情欢笑的场景, 黄色的阳光洒落在儿童灿烂的笑脸上, 象征着希望与快乐, 就可以营造出欢快的氛围。对于描绘婚礼的喜庆, 画面中黄色、粉色与橙色的暖色调的巧妙组合, 使得整个画面充满着温馨与愉悦。这些色彩具有较高的饱和度和明度, 能够强烈地刺激观者的视觉感官, 进而唤起他们内心深处的愉悦快乐的情感,

使作品的主题更加突出。

当创作的主题聚焦于悲伤、孤独、恐惧等消极情绪时,学生通常会选用冷色和暗色来进行对感情的表达。以描绘战争和后的伤痛为例,深灰色、深蓝色和黑色等低明度和低饱和度的色彩会被大量的采用,这些色彩能够给画面披上一层沉重的外衣,营造出压抑的氛围与作品所表达的消极感这种心理特征高度契合。在观者看到这样的作品时,就能够从这些色彩上深刻理解作品所表达的主题内涵。

2.1.2 文化历史类主题

在美术创作中,当涉及传统主题文化时,色彩的选取常常会受到文化传统色彩观念的深刻影响。以博大精深的中国传统文化为例,红色一直以来都被看作是吉祥和繁荣的象征,每逢春节等隆重的传统节日,红色便会在各类创作主题中频繁出现,红色春联、火红的灯笼都洋溢着喜庆的氛围。另外,在中国古代,黄色作为皇家专用色彩有特殊的地位,象征着尊贵与权威。因此,在描绘古代宫廷文化的作品中,可以看到黄色最为重要的色彩元素来展现宫廷的奢华与庄重。学生通过巧妙的运用这些具有深厚文化象征意义的色彩,能够更加生动地传达出传统文化主题所具有的独特韵味。当观者欣赏到这些作品时,能被感染到充满魅力的文化氛围中,直观地感受到传统文化的博大精深。

对于以历史事件为主题的创作,那么色彩的选择则要紧密依据历史背景和其特定氛围来确定^[2]。比如说当描绘文艺复兴时期的艺术作品时,参考当时那个年代的流行色彩如土黄色、赭石色等,能够营造出历史的沧桑感和复古氛围。当观者凝视这样的作品时,就会产生置身于特定的历史情境之中的感觉。土黄色可以用来描绘古老的建筑和城墙,以展现出岁月侵蚀的痕迹,而赭石色则可以用于刻画人物的服饰穿着,增添历史的厚重感。通过这些色彩的运用,观者能更好的沉浸在历史情境中,深刻理解作品所表达出的历史事件主题,感受历史的魅力与价值。

2.1.3 自然环境主题

在进行自然风景主题作品的创作过程中,色彩心理学为学生提供了重要的指导,帮助他们依据不同的自然情景选择适宜的颜色。当描绘春天的迷人景色时,学生大概率会选用嫩绿、浅黄、粉红等代表着活力的色彩。借助嫩绿的新芽、粉红的花朵和浅黄的花蕊这些色彩的生动组合,表现出万物复苏、生机勃勃的美妙景象。而当刻画秋天的萧瑟景致时,金黄色、橙红色、棕褐色等暖色调则成为了主角,金黄色的稻田、橙红色的枫叶、棕褐色的树枝体现出季节的变化,让观者感受到大自然

的轮回与变迁。对于海洋主题的作品,蓝色系的色彩毫无疑问是该主题的主导色,从浅蓝到深蓝的渐变,能够完美的表现出海洋不同层次所表现出的深邃和辽阔,表层的浅蓝色海水和深渊的深蓝色海水,通过这样的色彩运用,能够让观众真切地感受到大自然的美丽与神秘。

对于涉及环境保护主题的作品,色彩的运用就具有强大的表意功能。学生可以巧妙的将代表自然的绿色与代表污染的灰暗色进行鲜明对比,用鲜艳明亮的绿色突出大自然的生机与活力,比如说翠绿的草地、茂密的森林都在绿色这种代表生命和希望的映衬下显得格外动人;用沉闷黯淡的色彩描绘被破坏的环境,比如黑色的雾水、灰色的雾霾和褐色的土地等,这些色彩给人一种压抑和沉重的感觉,让观者深刻的认识到环境被破坏的严重性,这种强烈的色彩对比能够让人对绿色的生命力产生向往,从而有效的传达出环境保护的主题思想,引起观者对环境问题的高度关注,进而激发人们保护自然、爱护环境的责任感和使命感^[3]。

2.2 对创作风格的塑造

2.2.1 色彩偏好与学生创作风格的形成

学生对于色彩的偏向,通常源自于他们内心深处的心理诉求以及个人的个性特质。举例来说,性格开朗、外向、乐观豁达的学生一般会像红色、黄色和橙色等明亮鲜艳的鲜彩情有独钟^[4]。这些色彩传达出热情奔放、阳光活泼的意蕴,与他们积极向上的性格可以完美契合,因此在该类学生的创作作品中,常常可以看到对这类色彩的大量运用,使作品呈现出一种充满活力、富有激情的独特风格。而对于那些性格内向沉着安静的学生,则更倾向于选取冷色或低明亮度、低饱和度的诸如蓝色、绿色、灰色以及黑色等色彩。蓝色有着宁静深邃的特质,绿色体现出沉稳内敛的品质,灰色和黑色则散发出低调神秘的气息,它们的深沉与内敛反映出这些学生内心世界的宁静与含蓄,能通过细腻的色彩层次变化展现出作品的深度和内涵。因此,该类作品的风格也更倾向于静谧、宁静,大多展现出一种深厚的风格。

2.2.2 色彩搭配与创作风格的塑造

在美术教育的过程中,学生所学到的传统色彩搭配模式会对他们的创作风格带来显著影响。比如说古典油画常常会运用到土黄、赭石、熟褐等色彩来营造出强烈的历史厚重感与真实的质感。因此,当学生们进行模仿和学习古典油画的色彩搭配时,其作品会体现出对传统艺术风格的传承与延续,通常会展现出一种写实且庄重的风格。在创作的过程中,他们会格外注重色彩的写实性,力求真实的还原物体的形态与历史感,同时强调物体的立体感,使得作品在风格上更趋向于经典与传统的

风范。

此外,当学生勇于突破传统色彩搭配的局限,大胆尝试创新色彩组合时,往往能够塑造出别具一格的创作风格。例如,那些原本在传统观念里被视作对比强烈、极不协调的色彩,经过学生们的巧妙搭配,却能创造出令人惊叹的新奇的视觉效果。这种大胆的创新之举,很大可能源于学生对色彩心理效应的独特认知与深刻理解。部分富有创造力的学生会将一些不寻常的色彩运用到传统的题材当中。比如说在表现古代神话故事时,通常人们会想到使用古朴庄重的色彩来呈现古老传说,但富有创新精神的学生可能大胆使用荧光粉、亮紫色等具有现代时尚感的色彩,通过这些色彩的运用,来为传统题材注入新的生命力,让古老的神话故事在古代的色彩演绎下焕发出别样光彩^[5]。由此形成一种融合古今、独具一格的创作风格,既展现了对传统文化的尊重与传承,又彰显出对现代创新的追求与探索。

2.3 对创意激发的影响

2.3.1 色彩心理学为创意提供感知基础

色彩心理学揭示了人类对于色彩感知所具有的丰富多样性。当学生们接触到不同的色彩时,大脑会接收色彩所传达出的波长,进而引发多种多样的心理反应。例如红色会引发兴奋、热情等激昂的情绪,蓝色则会带来宁静、深邃的感受,这种基于生理感知而产生的心理反应,为创意的诞生提供了极为丰富的素材。而每个学生对于色彩的感知都带有极大的主观性,这种主观性受到学生个人经历、文化背景以及情感状态等多种方面的影响^[6]。以绿色为例,在某些学生眼中,可能是绿色田野和郁郁葱葱的树木这些大自然充满生机的象征,而在另一学学生的眼中,绿色可能与学校操场的草地联系在一起,唤起他们对校园生活的美好回忆。这种主观性的理解为创意的激发提供了广阔空间,学生们可以根据自己独特的色彩感知来创造富有个性化的作品,比如在以“家乡的记忆”为主题进行创作时,学生们能够凭借对于家乡色彩的主观印象,将记忆中的色彩巧妙的组合起来,可能是街边小店温暖的黄色灯光,也可能是古老城墙青灰色的砖石,这些充满个人情感和独特创意的作品,成为了学生们内心世界的生动展现。

2.3.2 色彩心理在创意表达方法上的拓展

色彩可以作为一种叙事的工具来帮助学生表达创意,学生能够凭借色彩的象征意义来叙事。例如,在一

个有关人与自然的创意作品中,绿色代表自然的生命力,黑色象征人类对自然的破坏,通过色彩的象征意义来构建故事,呈现人与自然的关系变化,使创意更有深度和广度。此外,在色彩空间创意方面,色彩心理学知识能够帮助学生在创意中营造空间感,学生可以依据色彩的膨胀性与收缩性,在二维画面上塑造出三维空间的效果^[7]。比如说当创作科幻主题的作品时,可以用膨胀感强的亮色来表现前景中的宇宙飞船,而用收缩感较强的暗色来描绘遥远的星空,达到利用色彩的空间特性使画面纵深强烈的目的,也能通过色彩空间的创意运用,增强作品的奇幻感。

结语

综上,色彩心理学在学生创作表达中占据重要地位。通过深入了解色彩心理学的原理,并将其应用于创作实践,学生能够更加准确、生动地表达自己的情感、思想和创意,同时也能提升作品的艺术感染力和文化内涵。在美术教育过程中,教师应重视色彩心理学知识的传授和实践指导,充分发挥色彩这一视觉语言在学生创作中的积极作用,培养学生的审美能力和艺术素养。同时,随着对色彩心理学研究的不断深入和拓展,美术教育在这方面还有更多的探索空间和发展机遇。

参考文献

- [1]任金平.色彩心理学在初中美术教育中的应用及效果分析[J].色彩,2024,(05):148-150.
- [2]王静静.跨学科整合视域下“色彩心理学”融入色彩搭配教学研究[J].色彩,2024,(05):160-162.
- [3]张庆华.色彩构成在美术教育中的应用研究[J].新美域,2024,(04):142-144.
- [4]赵晓慧.色彩心理学在工艺美术设计中的应用与情感表达[J].新美域,2023,(11):112-114.
- [5]杨建辉.基于美育理念的高校美术色彩审美教育模式研究[J].色彩,2023,(10):144-146.
- [6]邱湘.色彩心理学在初中美术教育中的应用及效果分析[J].色彩,2023,(08):156-158.
- [7]高雨.从色彩心理学的角度看油画中的蓝[J].今传媒,2019,27(11):132-133.

作者简介:王帅棋、男、(2002-11月)、汉、籍贯陕西省西安、本科、艺术设计类学员,研究方向为视觉传达设计类。