

《色彩》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码：13112232)

本课程标准由美术学院专业基础教学部讨论制定，美术学院教学工作委员会审定，教务处审核批准。

一 课程基本信息

课程名称：色彩

课程代码：13112323

课程类别：专业基础课

适用专业：视觉传达设计

课程修读性质：必修

学分：3 学分

学时：60 学时（理论 10 学时/实践 50 学时）

二 课程定位

《色彩》是本专业必修的一门专业基础课程。在培养学生良好的色彩塑造能力和艺术表达能力方面起着重要的作用。通过课程学习了解现代色彩的发展趋势和色彩观念的延伸，弄清绘画色彩与设计色彩的区别，逐步掌握由绘画色彩向设计色彩的表达过渡。设计色彩教学中对色彩分解与意象表达研究是设计类专业学生必备技能，尝试探索多元化的表现手段，有效提高对色彩的审美和表达能力。

色彩通常在素描等先行课程之后开设，并为学生后续构成基础课程学习和专业核心课程的学习筑牢基础。

三 课程目标

本课程是通过色彩理论的讲授和色彩实践操作使设计类专业的学生初步掌握色彩的基本知识。并通过由浅入深、由简入繁的色彩写生与色彩创意训练，使学生达到教学大纲所要求的知识水平。

知识目标

通过本课程的学习，学生应熟悉和了解色彩光色变化规律；了解色彩绘画工具材料的特点；掌握色彩理论基本知识，以及色彩造型的技法表现规律；熟练掌握绘画色彩与设计色彩的区别，掌握色彩分解、重构及色彩的意象表达。

能力目标

通过对色彩写生的学习，掌握正确的色彩观察方法和色彩的表现技法；通过设计色彩的分解与意象表达的学习，学会色彩分解与重构方法，掌握色彩的意象表达；面向社会的相互交流学习，感受现代色彩观念在设计中的表达。

素质目标

通过本课程的学习，培养学生的色彩敏锐感受力，提高艺术思维创意表达能力，开阔学生的艺术视野和人文修养等素质。

四 课程内容

序号	课程模块	学习目标	学习内容	学习重点	学时	
					理论	实践
1	色彩概述及色彩理论	1. 掌握色彩概述,了解色彩在西方的沿革与变迁,以及绘画色彩传入中国后的发展与演变; 2. 掌握色彩表达的光色变化规律; 3. 提高学生的审美意识、艺术格调、人文修养,开阔学生的艺术视野。	1. 理论教学内容: (1) 色彩概述及水粉画在国内、外的发展状况; (2) 色彩相关理论;色彩三要素、色调的形成、色彩的冷暖对比与协调; (3) 掌握色彩的表达,体会水粉画的审美特征; (4) 水粉画的主要工具、材料特性。	1. 学习时注意了解水粉画与油画、水彩画、中国画的区别;了解水粉画写生在国内、外的发展状况;各时期水粉画的主要代表人物和作品; 2. 重点掌握水粉画的工具、材料特性和水粉画灵动、明快及易修改等艺术特征。	2	0
2	水粉静物画写生	1. 掌握水粉画作画的基本方法与步骤; 2. 初步了解水粉画的干画法、湿画法、干湿结合画法等基本技法; 3. 提高学生的构图能力 4. 提高学生的审美意识。	1. 理论教学内容: (1) 静物写生光色变化的基本规律; (2) 静物色彩写生的基本方法与步骤; (3) 色彩干画法、湿画法、干湿结合画法的特点及规律。 2. 实践教学内容: (1) 色彩静物写生整体入手的方法进行实践训练; (2) 色彩静物写生局部入手的方法进行实践训练; (3) 色彩静物写生容易出现的弊病及纠正指导。	1. 重点研究和了解色彩造型与色彩、空间、透视的正确关系。 2. 把握光色变化规律,运用整体入手、局部入手的方法进行水彩静物写生。要求构图严谨,塑造生动。	2	8

3	设计色彩概述及色彩的分解与归纳	<p>1. 掌握设计色彩的概念及学习目的；</p> <p>2. 逐步掌握色彩的分解、归纳，掌握画法与步骤，培养学生的创新意识。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 色彩分解及色彩归纳的创意来源；</p> <p>(2) 色彩分解及色彩归纳的表达技巧。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>(1) 水粉静物画色彩的分解与归纳，提高学生的调色、用笔及用色技巧，熟练地运用水粉画工具材料表现对象的能力；</p> <p>(2) 色彩分解及色彩归纳的创意实践训练。</p>	<p>1. 重点掌握水粉画点彩技法以及色块分割归纳技法；</p> <p>2. 尝试运用水粉画的特殊表现技法，形成水粉画的特殊肌理表达。</p>	2	10
4	设计色彩的意象表达	<p>1. 掌握设计色彩的解析与重构及意象思维的主观表达；</p> <p>2. 培养学生敏锐的观察能力、表现能力和色彩创意能力。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 设计色彩的解析与重构概念；</p> <p>(2) 设计色彩意象思维启发。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>(1) 设计色彩意象思维实践训练；</p> <p>(2) 设计色彩解析与重构技巧实践训练。</p>	<p>重点掌握设计色彩的解构与重构；色彩的抽象与情感，并逐步使学生掌握设计色彩的表达。</p>	2	22
5	设计色彩的综合实践	<p>1. 掌握色彩的设计应用；</p> <p>2. 学会生活中去感受和设计色彩。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 色彩在设计应用中的体现；</p> <p>(2) 中外优秀画家作品赏析进一步提高学生的创新能力。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>遵循形式美的规律，主观地、有目的性地进行色彩主题创意，以此突出色彩的设计应用。</p>	<p>1. 重点掌握色彩肌理与色彩调性的控制；</p> <p>2. 创意色彩表达，通过色彩应用提高学生的审美意识和艺术修养。</p>	2	10

五 教学方法、手段建议

本课程主要采用讲授法、示范教学法、任务教学法等方法，课堂讲授采用多媒体教学。

六 课程考核建议

考核方式建议：本课程考试为专业课程考试，采取将平时成绩和期末卷面综合考核的方式，实行随堂考试，成绩记载采用百分制，其中平时成绩占 30%，期末成绩占 70%。在成绩评价方式上，应注重学生色彩学习过程评价和设计色彩的运用能力考核，突出阶段评价，目标评价，理论与实践一体化评价，注重学生动手能力和分析问题、解决问题能力的考核，关注学生个体差异，鼓励学生对色彩进行创新实践。教师根据学习目标制定相应的平时和期末考试内容，由学生独立完成。任课教师根据学生的作业完成质量和评分标准进行成绩评定。课程结束后，由任课教师按照美术学院统一制定的专业课程考试成绩评分表，将学生期末考试成绩如实填到评分表上，连同期末考试作品一起拍照，并交到美术学院实验教学中心存档。

七 教材选用及主要参考书建议

教材选用

《色彩》. 杨贤艺 傅小彪. 南京大学出版社, 2015 年

主要参考书

- [1] 《色彩》. 何海燕. 清华大学出版社, 2013 年
- [2] 《色彩》. 彭江林 赵晶晶. 重庆大学出版社, 2013 年
- [3] 《设计色彩》. 常颂 刘筱 林楠. 西南交大出版社, 2016 年
- [4] 《色彩》. 李广元 初敬业. 人民美术出版社, 2011 年
- [5] 《色彩表现技法》. 黄卫国 谢辉. 合肥工业大学出版社, 2015 年

执笔人：邹 璐

审定人：李晓勇

2015 年 7 月制订

2017 年 7 月修订