

《04315 色彩》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

本课程是艺术设计、美术学等专业的核心入门基础课，以色彩理论为支撑、实践训练为核心，衔接传统色彩美学与现代创作或设计需求，是构建色彩知识体系、培养色彩感知与应用能力的前置关键课程，为后续专业学习筑牢根基。

（二）课程目标

本课程设置的目的在于培养学生对色彩艺术的审美感知力，提升艺术文化素养，兼顾理论认知与实践创新。增强跨文化视角下的色彩理解能力，尊重东西方色彩文化的多样性。同时，他们还应该掌握色彩的基本概念、自然属性与文化内涵。精通光与色的关系、色彩三属性、对比与调和等核心理论，建立科学的色彩感知体系掌握视觉表达能力。此外，掌握色彩构成的实践技巧，能独立完成色调营造、色彩平衡等基础训练。熟练运用课堂写生与外光写生的方法，实现色彩的准确表达与情感传递。培养色彩应用的创新思维，为后续专业课程（如绘画创作、设计表达）奠定基础。

（三）课程的重点

本课程的重点内容包括：色彩三属性为基础，掌握“光-色-感知-应用”知识链与色彩对比调和规律。突破光色捕捉、色彩关系设计技能。理解东西方色彩观念差异与传统色彩现代转化，提升色彩审美与创新表达能力，养成科学观察与严谨实践态度。

二、考核内容和考核目标

第一章 认识色彩

一、学习目的与要求

- （1）理解色彩与时空、环境的关联。
- （2）掌握地域色彩的采集方法，能结合气候、文化因素分析色彩特征。

二、课程内容

- （1）时空维度的色彩存在；
- （2）环境与色彩的互动；
- （3）东西方色彩观念对比；
- （4）色彩文化的现实映射。

三、考核知识点及要求

1. 色彩与时间、环境关联的基本概念。

2. 东西方色彩观念差异的深层文化根源。

识记：东西方色彩观念的核心关键词（礼制、水墨、神圣、写实）。

领会：气候、文化对色彩特征的影响机制。

应用：运用色彩采集方法完成地域色彩样本收集。

第二章 艺术中的色彩

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握欧洲与中国艺术中色彩的演进脉络，理解不同流派的色彩表达特点。具备经典作品色彩逻辑的解构能力，能通过临摹实践深化对色彩规律的理解，形成“理论 - 实践 - 反思”的学习模式。

二、课程内容

(1) 欧洲艺术色彩演进；

(2) 中国艺术色彩传统；

(3) 传统色彩的现代转化；

(4) 作品色彩分析。

三、考核知识点及要求

识记：不同艺术流派（宗教艺术、印象派、工笔画、民间艺术）的色彩核心特征；关键艺术术语（随类赋彩、墨分五色）。

领会：东西方艺术色彩的演进规律；传统色彩与现代设计的衔接逻辑。

应用：临摹 1 幅经典艺术作品（欧洲 / 中国任选），分析其色彩运用逻辑并撰写短文。

第三章 色彩与感知

一、学习目的与要求

通过本章学习，学生应掌握光与色的科学原理及色彩基本要素体系，建立科学的色彩认知框架。能通过实验验证色彩规律，理解视觉与色彩的互动关系，提升色彩观察的精准度。

二、课程内容

(1) 光与色的科学基础；

(2) 色彩基本要素；

(3) 物体色的影响因素；

(4) 视觉与色彩互动。

三、考核知识点及要求

识记：色彩三属性、光源色、环境色、物体色等核心概念。

领会：光对色彩呈现的决定性作用；色彩三属性的相互关系；色彩错觉的产生机制。

应用：完成“色彩三属性变化实验”：通过调色实践，验证色相、明度、纯度的改变规律。

第四章 构成画面的色彩

一、学习目的与要求

通过本章学习，学生应能够掌握色彩对比与调和的核心规律，理解形、面积与色彩的相互作用。能运用色彩构成法则完成主题性创作，实现色彩与情感、形式的统一。

二、课程内容

- (1) 画面中的形色关系；
- (2) 色彩对比原理；
- (3) 色彩调和的方法；
- (4) 色彩构成形式法则。

三、考核知识点及要求

识记：色彩对比与调和的主要类型；色调分类、构成形式法则。

领会：不同对比、调和方式的视觉效果差异；形、面积与色彩的互动机制。

应用：学生根据主题完成色调创作、对比与调和练习，符合视觉审美与主题表达需求。

第五章 描绘中的色彩体验

一、学习目的与要求

通过本章学习，学生应能够掌握课堂写生与外光写生的核心技巧，能精准捕捉不同光源下的色彩变化。建立“采集 - 归纳 - 应用”的色彩转化思维，能将自然色彩转化为创作素材。

二、课程内容

- (1) 课堂写生基础；
- (2) 外光写生规律；
- (3) 色彩采集方法；
- (4) 色彩转化应用。

三、考核知识点及要求

识记：外光写生的光色变化规律；色彩采集与归纳的基本方法。

领会：光源色、环境色对写生对象色彩的影响；色彩从采集到应用的转化逻辑。

应用：完成静物与外光写生作品，完成 3 个课题训练（对应教材训练一至三），作品能准确呈现光色特征与色彩关系。

三、参考教材与考核实施要求

(一) 本课程使用的参考书

《色彩基础》，李峰、邓凌虹、邓后平 著，中国青年出版社，2021 年版。

(二) 本课程的考试要求

1. 考察学生掌握写生的基本流程与色彩捕捉技巧。
2. 考察学生是否能够将自然色彩转化为画面表达，体现主观感受与客观规律的统一。

(三) 关于本课程考试命题的若干规定

1. 本门课程采用闭卷考试，时间为 150 分钟。根据本课程考试所提供的环境条件，携带必要的创作工具（如画具、纸张）等。

2. 本大纲各章所规定的基本要求，知识点及知识点下的知识细目，都属于考核的内容。考试命题既要覆盖到章，又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点、章节重点，加大重点内容的覆盖度。

3. 命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握，对基本创作实践方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

4. 本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记占 10%，领会占 10%，简单应用占 20%，综合应用占 60%。

6. 课本门课程考试可选用的命题题型范围为单项选择题、判断题、名词解释题、设计应用等题型。