

《10409 色彩构成（一）》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

本课程属于造型设计基础范畴，是连接色彩理论与设计应用的桥梁。它主要研究色彩的物理属性、生理属性、心理属性以及色彩的组合规律。课程特点在于“理论与实践并重”，通过系统的色彩理论学习和大量的色彩推移、对比、调和、重构等手工绘制训练，培养考生对色彩的敏锐感知力和理性控制力，为后续的平面设计、包装设计、广告设计等专业课程奠定坚实的色彩审美与造型基础。

（二）课程目标

本课程旨在通过系统的实践训练，使考生达到以下目标：

掌握规律：深入理解光与色的关系，掌握色彩的三要素、色彩混合、色彩对比与调和等基本规律。

培养技法：熟练掌握水粉/水彩颜料的调配技巧，能够精确地表现出预想的色相、明度和纯度，具备扎实的色彩表现手头功夫。

提升审美：通过对色彩心理和情感的探索，培养健康的色彩审美观和创造性思维，能够运用色彩表达特定的情感和意境。

应用能力：具备从自然或传统艺术中采集色彩并进行重构设计的能力，能够将色彩构成原理灵活应用于标志、海报、包装等实际设计项目中。

（三）课程的重点

本课程的重点在于“色彩规律的实际运用能力”。具体包括：色彩三要素（色相、明度、纯度）的精准调配与推移表现。色彩对比（冷暖、互补、面积等）与调和方法的灵活运用。色彩采集与重构的创意设计能力。运用色彩心理学进行主题性情感表达的综合设计能力。

二、考核内容和考核目标

第一章 色彩构成概述

一、学习目的与要求

本章旨在为考生建立学习色彩构成的宏观认知框架，从理论高度明确色彩构成作为一门科学与艺术交叉学科的学习方向与价值。通过本章学习，要求考生理

解色彩构成的基本概念，了解现代色彩构成的发展历程（如包豪斯等），掌握色彩构成的基本原则（平衡、节奏、强调等），建立科学的色彩设计观念。

二、课程内容

- (1) 色彩构成的概念、形成与发展。
- (2) 色彩构成的基本原则（平衡、节奏、强调、分隔、统一）。
- (3) 现代艺术运动对色彩构成的影响。

三、考核知识点及要求

1. 色彩构成的概念与原则。

识记：色彩构成的定义；色彩构成研究的五个方面（物理、生理、心理、美学、人机工程）。

领会：色彩构成的五大基本原则（平衡、节奏、强调、分隔、统一）的含义。

应用：能够分析优秀设计作品中体现的色彩构成原则。

第二章 色彩的基本原理

一、学习目的与要求

本章是进行一切色彩实践的基础，旨在为考生建立科学、系统的色彩认知框架。要求考生理解光与色的关系，熟练掌握色彩三要素（色相、明度、纯度）的概念及推移技法，理解色彩混合原理（加法、减法、空间混合），并熟悉色立体系统。

二、课程内容

- (1) 光与色彩（光源色、固有色）。
- (2) 色彩三要素与推移构成（色相、明度、纯度）。
- (3) 色彩混合（加法混合、减法混合、空间混合）。
- (4) 色彩表示方法（色相环、色立体）。

三、考核知识点及要求

1. 色彩三要素与推移；

识记：色相、明度、纯度的定义；有彩色与无彩色的区别。

领会：明度推移、色相推移、纯度推移的构成规律。

应用：能够使用颜料准确绘制 12 色或 24 色色相环；能够进行高精度的明度推移和纯度推移练习（如 20cm×20cm 规格）。

2. 色彩混合。

识记：加法混合与减法混合的区别。

领会：空间混合（点彩派）的视觉原理。

应用：运用空间混合原理绘制色彩构成作品。

第三章 色彩的对比与调和

一、学习目的与要求

本章是色彩构成设计方法的核心，旨在训练考生组织和驾驭色彩关系、营造画面氛围的关键能力。要求考生掌握各种色彩对比的形式（色相、明度、纯度、冷暖），理解明度九调的特征，并掌握同一、面积、隔离、秩序等调和的方法，解决画面“脏、乱、花”或“闷、灰”的问题。

二、课程内容

(1) 色彩的对比（色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比）。

(2) 色彩的调和（同一调和、面积调和、隔离调和、秩序调和）。

三、考核知识点及要求

1. 色彩对比；

识记：色相、明度、纯度、冷暖等各类对比的定义。

领会：明度九调（高长调、高中调、低短调等）的视觉特征与情感寓意；补色对比的视觉冲击力控制。

应用：能够运用手绘形式完成特定的对比练习（如“完成一幅高短调的明度对比作品”或“完成一幅强烈的冷暖对比作品”）。

2. 色彩调和。

识记：四种主要调和方法的定义。

领会：对比与调和的辩证关系。

应用：能够利用“中性色间隔（隔离调和）”或“改变面积比例（面积调和）”的方法，将一组原本不和谐的色彩调整为和谐的画面。

第四章 色彩的采集与重构

一、学习目的与要求

本章旨在培养考生的设计灵感获取与转化能力。要求考生学会从自然界、传统文化、民间艺术中提取优秀色谱，并通过比例、情调等方法进行重构，创造出既有底蕴又具现代感的新色彩形象。

二、课程内容

(1) 色彩的采集（自然色、传统色、民间色）。

(2) 色彩的重构（按比例、不按比例、按情调）。

(3) 采集与重构的要点（客观采集与主观创新）。

三、考核知识点及要求

1. 色彩采集与重构。

识记：采集的来源分类。

领会：色彩重构不是简单的模仿，而是提炼与升华。

应用：能够根据提供的一张图片（如风景照或传统纹样），提取其核心色调，运用“按比例重构”或“按情调重构”的方法，将色彩应用到一个新的图形或设计模版中。

第五章 色彩的生理视觉与心理联想

一、学习目的与要求

本章旨在引导考生从“人”的视角重新审视色彩，将色彩学习从客观规律的认知提升到主观情感表达的层面，为设计注入人文内涵与情感价值。本章要求考生理解色彩如何影响人的生理和心理。掌握色彩的错觉现象，学会利用色彩表达喜怒哀乐、酸甜苦辣、春夏秋冬等抽象概念和通感。

二、课程内容

(1) 色彩的生理视觉（视觉残像、色彩错觉）。

(2) 色彩的心理联想（视觉心理感受、表情特征、联觉通感）。

三、考核知识点及要求

1. 色彩心理表达。

识记：色彩的膨胀与收缩、前进与后退、轻与重等视觉心理效应。

领会：色彩与味觉、听觉、情感的通感关系（如红色代表热情/辣/危险）。

应用：能够根据给定的抽象命题（如“春天的节奏”、“酸涩的回忆”、“愤怒的爆发”），运用相应的色调和构图进行表现性设计。

第六章 色彩构成与设计应用

一、学习目的与要求

本章旨在将理论知识与行业实践相结合，通过对不同设计门类色彩应用的剖析，打通从色彩构成原理到最终设计成品之间的通道，培养考生解决真实设计项目中色彩问题的综合能力。本章是综合应用环节。要求考生将前五章学习的原理，具体应用到标志、海报、包装、书籍、网页等设计领域，能够分析并解决实际设计中的色彩问题。

二、课程内容

(1) 色彩构成在各类设计（标志、海报、包装、书籍、网页、摄影）中的应用案例分析。

三、考核知识点及要求

1. 综合设计应用。

识记：不同设计门类对色彩的特殊要求（如包装强调货架视觉冲击，网页强调屏幕显示特性）。

领会：色彩在品牌形象塑造中的作用（如潘通色）。

应用：能够结合具体的设计载体（如设计一个书籍封面或海报），综合运用色彩对比、调和、心理联想等原理，完成一幅完整的色彩设计作品。

三、参考教材与考核实施要求

（一）参考教材

《色彩构成》，杨朝辉、侯宇、潘梦琪 编著，化学工业出版社，2023 年版。

（二）考试要求

1. 考察学生的色彩理论认知与感知能力，要求考生深入理解光与色的关系，准确识别色彩的物理属性（色相、明度、纯度），并具备敏锐的色彩捕捉与审美辨识能力。

2. 考察学生运用颜料进行色彩调配与精细表现的能力，要求考生熟练掌握水粉或水彩等工具材料的性能，能够精确调配出预想的色彩序列，并具备严谨、整洁、规范的平涂工艺与手工绘制技巧。

3. 考察学生的色彩逻辑构建与形式法则应用能力，要求考生能够灵活运用色彩对比（如冷暖、互补、面积对比）与色彩调和（如隔离、秩序调和）的规律，科学地处理画面色彩关系，创造出既有视觉冲击力又和谐统一的色彩构成作品。

4. 考察学生的色彩创意转化与综合设计应用能力，要求考生能够运用色彩心理学、色彩采集重构等方法，根据特定的设计主题或情感意象（如季节、情绪、抽象概念）进行创造性表达，体现理论联系实际，解决视觉传达设计中色彩搭配问题的能力。

（三）考试命题规定

1. 本门课程采用闭卷、实操设计（手绘）考试，考试时间为150分钟。

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（如色彩推移、对比调和、采集重构等）、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，对基本技法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

4. 本课程为实践性课程，在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记与领会（体现于原理运用）占 20%，简单应用（基础技法）占 40%，综合应用（创意设计）占 40%。

5. 课程考试命题的主要题型以实操设计应用为主，重点考核考生运用色彩语言进行造型和表达的能力。试卷通常包含2道实操绘图题：

题目一（基础考核）：侧重于考察色彩的基本属性和构成规律，如推移、对比等。

题目二（综合创意）：侧重于色彩的心理表达或采集重构，如心理联想、主题设计等。