

《光与色彩》（课程代码：13685）

自学考试实践考核大纲

华南理工大学自学考试

I 课程性质与目标

一、课程性质和意义

设计类专业基础必修课（适用于视觉传达、环境设计、工业设计、产品设计等）。本课程以色彩理论为基石，探索色彩原理与视觉规律。课程从色彩的物理属性切入，学习色相、明度、纯度要素之间的关系，剖析色彩对比与调和的方法和规律，培养学生的色彩的感知力与表现力。课程强调理论与实践结合，引导学生理解色彩在平面、立体空间中的运用逻辑，掌握色彩心理与情感表达的关联，建立科学的色彩思维体系，为后续专业设计课程奠定坚实基础。

二、课程目标及学生应达到的能力

课程目标总体概述：课程培养学生敏锐的色彩感知能力，建立科学的色彩认知框架，掌握色彩构成的基本原理，深入理解色彩三要素的内涵，掌握色彩混合、对比、调和的方法，理解色彩在不同设计场景中的功能性与审美性，培养学生构建科学、创新、适配色彩设计体系的能力。

课程目标 1.

掌握色彩理论知识：学生能系统理解色彩的基本概念、原理与规律，熟练运用色彩术语分析和表达色彩现象，为实践应用提供理论支撑。

课程目标 2.

提升色彩实践能力：通过多样化的课题训练，学生能够灵活运用色彩对比、调和等法则，独立完成色彩创意设计，增强色彩搭配与视觉表现的实操能力。

课程目标 3.

培养设计应用思维：引导学生将色彩知识与设计场景结合，理解色彩在不同设计领域（如平面、环境、工业、产品）中的功能与审美需求，提升色彩创意与设计表达的综合素养。

三、与相关课程的联系与区别：

色彩构成课作为设计类专业基础核心课，与其他课程的联系体现在基础支撑，区别在于研究维度的专一性。

联系上，它为视觉传达、环境设计、工业设计、产品设计等应用课程提供色彩搭配、情感表达等方法论；与平面、立体构成共同构成“三大构成”，协同解决设计中“形、色、空间”问题；

区别上，它不关注应用课程中的具体设计载体，仅研究色彩间的关系；不同于平面构成聚焦点线面与空间、立体构成聚焦形态与材质，它只以“色彩”为研究对象；且以实践为核心，通过配色练习掌握方法，与侧重纯理论讲解的色彩理论课程不同。

四、课程的重点和难点

课程重点：

1. 基础理论：掌握色彩三要素（色相、明度、纯度）的概念与相互关系，理解色轮、色相对比（如邻近色、对比色）、明度对比、纯度对比等核心原理。
2. 实践应用：通过配色练习（如单色、双色、多色搭配），学会根据主题控制色彩情感表达，掌握色彩调和（统一调和、对比调和）方法。
3. 行业衔接：结合设计场景（视觉、环境、工业、产品等），理解色彩在实际项目中的功能（如空间感知引导、突出信息、情感传递），建立“理论-实践-应用”的逻辑链。

课程难点

1. 感性与理性平衡：将主观色彩感受转化为可量化的色彩对比关系，避免仅依赖直觉配色。
2. 色彩的调和：在复杂色彩环境下，能够通过色彩的对比与调和，达到色彩和谐，实现设计目的。

五、考核目标

本大纲是“光与色彩”课程的个人自学、社会助学和考试命题的依据，本课程的考试范围以本考试大纲所限定的内容为准。

本大纲在考核目标中，按照简单应用和综合应用二个层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次的含义是：

简单应用：要求考生能够熟练掌握并运用各知识点的基本技法来绘制相应的色彩构成作品。
(部分章节仅要求认识与理解)

综合应用：要求考生综合运用色彩构成原理，根据相关主题要求设计绘制符合形式美法则、有创意的色彩构成作品。

II 课程内容与考核要求

第一章：色彩构成概论

一、课程内容

色彩构成的背景与发展，学习色彩构成的目的和意义

二、学习目的与要求

通过本章的学习，了解色彩构成的原理、发展背景等基础常识。理顺色彩、构成，以及色彩构成三者的关系。

三、考核知识点与考核要求

1. 理解构成的概念，理解色彩构成的目的和意义

简单应用：认识印象派、表现主义、抽象主义、野兽派、风格派，理解绘画与色彩构成的关系。学会观察色彩在绘画与设计中的应用及规律。

第二章：色彩基础常识

一、课程内容

1. 色彩的产生、色彩的分类、色彩三要素、色调的体现；2. 色彩的表达体系；3. 色彩的混合

二、学习目的与要求

通过本章的学习，了解色彩产生的原因及分类，熟悉不同色彩系统的特征。理解色彩三要素的本质，掌握不同色彩混合手法及变化规律。

三、考核知识点与考核要求

1. 色调的设计与表现

简单应用：色彩的混合、多样化色调划分与表现。(明亮色调、暗色调、鲜艳色调、灰色调等)

第三章：色彩对比构成

一、课程内容

了解色彩对比构成的概念，理解差异色彩之间的依存关系及冲突关系，掌握色彩三要素的对比。

二、学习目的与要求

通过本章的学习，掌握基本的色彩对比类型(色相对比、明度对比、纯度对比)，掌握色彩调和的基本方法(秩序调和、面积调和等)，帮助学生掌握色彩关系中平衡与冲突处理技巧。

三、考核知识点与考核要求

1. 色相对比

简单应用：以各色相差异为基础构建色彩对比，完成一幅多色相色彩对比构成练习。可选用同类色对比、邻近色对比、对比色对比、互补色对比等方式。构图饱满、色彩对比和谐。

明度对比

简单应用：运用两种或两种以上色彩，通过控制色彩的明暗程度进行对比，表现色彩轮廓、层次、空间关系，完成明度 9 大调练习。

纯度对比

简单应用：理解纯度的视觉感受及对人的心理影响。掌握低纯度、中纯度、高纯度色彩对比的配色方法与要点。完成纯度对比 9 大调练习。

综合应用：灵活运用色相对比、明度对比、纯度对比原理与方法，完成一幅主题性色彩对比构成练习，要求画面构图完整，画面和谐，色彩对比关系明确。

第四章：色彩的调和构成

一、课程内容

色彩调和构成的认识，色彩调和构成的类型及色彩调和的方法与技巧。

二、学习目的与要求

通过本章的学习，了解色彩调和的概念和目的，掌握色彩调和的基本原则与方法，掌握色彩调和构成的类型，并能在实践中应用。

三、考核知识点与考核要求

1. 色彩调和的原则（主次原则、同一性原则、呼应原则、均衡原则、秩序原则）的理解与应用。

简单应用：能够理解色彩调和的原理，结合形态、面积、位置及构成形式等因素，运用恰当的色彩调和的方法，完成一幅明确体现以上色彩调和原则的作品，要求构图完整，层次分明有秩序感，色调和谐。

综合应用：能够举一反三，将色彩调和的原则、规律、方法灵活运用于实际设计项目中。

2. 色彩调和构成类型（统一调和、推移调和、分割调和，以及秩序调和）

简单应用：分别运用同一调和、推移调和、分割调和，以及秩序调和的方法，完成色彩构成作品练习。

综合运用：灵活运用色彩调和原理与方法，创作一幅色调和谐且符合形式美的色彩构成作品。

第五章：色彩重构

一、课程内容

色彩重构的概念认识，色彩采集的方法与要点色彩重构的手法与法则。

二、学习目的与要求

通过本章的学习，了解色彩采集工作的方法和要点，掌握色彩重构素材来源的方向，学会从自然、生活、人文中采集素材与色彩信息，掌握色彩重构的基本手法与法则。

三、考核知识点与考核要求

1. 采集色彩

简单应用：利用相机拍摄自然中、生活中、文艺作品中具有美好色彩的图片，也可以借助网络收集理想的图片资源后，利用适当的工具提取色彩信息，遵循采集要点，将其转化为可供使用的配色。

2. 色彩的重构：

综合应用：结合采集到的素材与色彩信息，按照恰当的配色比例，灵活运用移植法、交调法、调整法、组合法等色彩重构方法，完成色彩重构练习。

第六章：色彩心理

一、课程内容

色彩的视觉认知，色彩的情感，影响色彩表达的因素。

二、学习目的与要求

通过对本章的学习，了解色彩的视觉感知过程，色彩具备的情感意义与产生的心理感受，理解色彩对人情、认知及行为的影响。学会利用色彩的情感意义表现不同的设计主题。

三、考核知识点与考核要求

1. 色彩的联想与情感

简单应用：通过不同色系，色彩的象征性（如红色的热情、蓝色的冷静），结合色彩的族群和不同文化中的色彩意义，合理运用人们对色彩的附加情感进行色彩构成创作与表达。

2. 色彩的主题表现，影响色彩表达的因素（面积、位置、形态、肌理）

综合应用：灵活运用色彩的联想与情感，结合设计主题精准传达色彩情感，如动感活力的色彩主题表现、自然有机的色彩主题表现等，完成主题色彩构成练习。

第七章：色彩构成在设计中的应用

一、课程内容

色彩构成在视觉传达、环境设计、工业设计、产品设计等各设计专业中的应用与表现，其作为专业设计提供视觉表达、功能实现和用户体验设计提供底层逻辑支撑。

二、学习目的与要求

通过对本章的学习，了解色彩作为直观的视觉语言，在设计各个领域均发挥着至关重要的作用。理解各设计领域中色彩表达逻辑与搭配要点。

三、考核知识点与考核要求

1. 色彩构成与视觉传达设计

综合应用：掌握平面广告、产品包装、书籍装帧、企业VI，以及网页设计中色彩应用及搭配要点。熟练应用色彩构成原理，根据实际情况灵活变通，完成相关视觉传达设计创作。

2. 色彩构成与环境设计、景观设计

综合应用：掌握色彩构成在室内设计、环境设计、景观设计中的应用法则，掌握比例分配、整体性、均衡性等要素与设计原则，能够理解并运用色彩的地域色和文化色，结合色彩心理完成设计创作。

3. 色彩构成与工业产品设计

综合应用：掌握色彩构成在文化生活用品、交通工具以及机械生产设备中的搭配要点、应用原则。能够合理运用色彩构成的理论知识（色彩的心理、色彩的对比与调和等）及形式美法则，完成设计创作。

III 关于实践考核实施的说明

一、关于能力层次的说明

在大纲的考核要求中，提出了“简单应用”、“综合应用”等二个能力层次，它们的含义是：
简单应用：熟练掌握并运用色彩构成原理来绘制、创作相应的命题作品。（部分章节仅要求认识与理解）

综合应用：综合运用色彩构成原理及表现技法，根据相关主题要求设计绘制符合形式美法则、有创意的色彩构成作品。

二、自学教材

本课程使用教材为：《色彩构成》，史晓楠编著，化学工业出版社，2021年版。

三、关于命题考试的要求

1. 本课程的命题考试，应根据本大纲所规定的考试内容和考试目标来确定范围和考核要求。考试命题适当突出重点，体现本课程综合应用的内容。

2. 本课程采用现场手绘考核，考生按照考核题目的要求在规定的时间内完成。

3. 本课程考核使用的工具为绘图工具，如：水粉笔、勾线笔、尺子、水粉颜料、丙烯颜料等。
4. 考生参加本课程考核可以携带教材。
5. 考核时间为 120 分钟。
6. 实践考核采用五级评分制评定考核成绩：满分 100 分，0~59 分为不合格，60~69 分为合格，70~79 分为中等，80~89 分为良好，90~100 分为优秀。

附录

题型举例

一、手绘设计题。以“节气”（例如，惊蛰、春分）为主题，遵循形式美法则，结合理想的形态与构成形式，综合运用色彩构成原理，设计完成一幅色彩构成作品。

要求：

- 1、作品尺寸为 20cm□□20cm，颜色为彩色。
- 2、画面构图完整，巧妙运用点、线、面等构成要素，遵循形式美法则组织构图。色彩语言与主题内涵高度统一。色彩关系明确，色彩符号的情感传递生动准确。
- 3、撰写设计说明：阐述设计思路，所运用的色彩构成原理及形式美法则的理解与应用等（150 字以内）。
- 4、考生应自备绘图工具如：水粉笔、勾线笔、尺子、水粉颜料、丙烯颜料等。