

甘肃省高等教育自学考试 课程考试大纲

专业名称：视觉传达设计（专升本）

专业代码：130502

课程名称：色彩构成（14133）

甘肃省高等教育自学考试委员会 制定

2025年10月

课程性质与课程目标

一、课程性质

《色彩构成》作为甘肃省高等教育自学考试视觉传达设计专业（专升本）的核心考核科目，本课程构成了视觉传达设计学科的专业基础课程体系。其主要目标在于系统性地提升学生的色彩感知、构成表达以及创新性应用能力。课程内容涵盖了色彩构成理论、色彩系统、色彩对比与调和、色彩心理与情感、色彩空间与构图等多个维度的知识领域，旨在引导学生深入探索色彩的审美价值，并为后续的专业课程学习奠定坚实的基础。同时，本课程强调理论知识与实践技能的紧密结合。

二、课程目标

本课程旨在达成以下学习目标：

知识目标：通过系统学习教材章节内容，学生应深入掌握色彩学的基本概念与特性，并清晰理解色彩调和与对比的相互关系。学生需全面掌握色彩体系的理论知识，理解色彩生成的原理，并精确掌握三原色、色彩三属性等关键知识点。

技能目标：课程旨在通过理论学习与实践操作相结合的方式，使学生能够运用科学方法对色彩进行分析，并熟练掌握各种色彩表现技巧。学生应能依据色彩学规律，灵活运用色彩搭配与构成设计，将所学知识转化为实际设计能力，创作出高质量的色彩构成作品。

素养目标：本课程致力于培养学生的艺术创造性思维，提升其色彩感知与审美鉴赏能力。课程将引导学生从个人直觉的色彩感知过渡到科学、全面的色彩审美视角。同时，增强学生在艺术设计中应用色彩构成理论的自觉性，为其未来在设计工作中运用色彩提升作品的功能性与审美价值奠定基础，以期培养出具备坚实色彩素养的专业艺术设计人才。

课程内容与考核目标

第一章 认识色彩构成

一、课程内容

(一) 包豪斯与三大构成

1. 现代设计的背景与问题
2. 俄国构成主义、荷兰风格派以及包豪斯的基本概念
3. 现代设计的基本观点和教育方向
4. 包豪斯设计实践与三大构成的关系
5. 平面构成、立体构成、色彩构成的基本概念

(二) 三大构成的现状

1. 社会的变革对设计产生的影响
2. 设计与文化的关系
3. 三大构成的主要现状

(三) 什么是色彩构成

1. 构成的基本概念
2. 色彩的基本概念
3. 色彩构成的基本概念

(四) 色彩构成的学习与运用

1. 色彩构成与环境设计
2. 色彩构成与平面设计
3. 色彩构成与产品设计
4. 色彩构成与服装设计

二、自学要求

【了解】

1. 现代设计产生的艺术背景。
2. 俄国构成主义、荷兰风格派、包豪斯的三个阶段。
3. 色彩构成的基本概念。
4. 色彩构成的学习与运用。

【理解】

1. 包豪斯核心观念和教育方向如何催生三大构成。
2. 20 世纪初的欧洲新的思维方式和美学观点的代表。
3. 俄国构成主义、荷兰风格派、包豪斯艺术学校的他们的代表风格和观念是什么。

【掌握】

1. “构成”定义：要素+结构+关系=整体秩序
2. “色彩”三属性与色彩体系（孟塞尔、奥斯特瓦尔德）
3. “色彩构成”定义：以色彩为要素，通过对比与调和、节奏与比例、空间与心理等手法，创造具有功能与情感价值的视觉整体。

【重点知识】

1. 包豪斯“基础课程”模型：理性→感性→综合应用。
2. 色彩构成的三大研究维度：物理、生理、心理。
3. 色彩构成的三步学习路径：观察—分析—再现。

三、考核知识点和考核要求

考核知识点：

1. 包豪斯学校的创立及其历史地位，包豪斯的设计理念。
2. 俄国构成主义、荷兰风格派的风格及其代表性人物。
3. 三大构成的具体名称：平面构成、立体构成、色彩构成。色彩的基本属性：色相、明度、纯度。
4. 构成、色彩、色彩构成的基本定义。
5. 能够背诵现代设计的基本观点和教育方向。
6. 色彩构成的理论知识（对比、调和、心理等）与专业设计领域的联系。

考核要求：

1. 运用本章学习的内容，思考在本专业内，平面构成有什么作用，并谈谈我们应该如何学习平面构成？
2. 能够结合一个具体的设计案例（如海报、产品、空间环境），分析其如何运用色彩构成的原则来传递信息、表达作品？

第二章 色彩构成的要素

一、课程内容

(一) 明度

- 1.明度的基本概念
- 2.明度与色彩的关系
- 3.明度独立性的展现
- 4.明度的设计运用

(二) 色相

- 1.色相的基本概念
- 2.色相与色彩的关系
- 3.色相在色环中的表现
- 4.色相的设计运用

(三) 纯度

- 1.纯度的基本概念
- 2.纯度在色彩中的体现
- 3.纯度与明度的区别
- 4.纯度的设计运用

二、自学要求

【了解】

1. 色彩构成的要素。
2. 明度、色相、纯度的概念。

【理解】

1. 明度、色相、纯度的特征和独立性。
2. 明度、色相、纯度和色彩的关系。
3. 明度、色相、纯度在设计中的运用。

【掌握】

1. 色彩结构的关键是明度
2. 色彩的灵魂是色相
3. 纯度和色彩的生理特征的关系。

【重点知识】

1. 孟塞尔色彩体系
2. 重点理解明度、色相、纯度三者的关系。
3. 不同色相的纯度和明度的比较。

三、考核知识点和考核要求

考核知识点：

1. 明度、色相、纯度的概念及特征。
2. 会制作十二色或者二十四色色环，并灵活运用色环在设计中的实用性。

考核要求：

1. 用色相环的推理原理做创意的色轮游戏，材料不限。
2. 孟德尔色彩体系的重要意义与优势是什么？为何它如此重要？
3. 简要阐述色彩的明度、色相、纯度是构成色彩的三个基本属性。

第三章 色彩的属性研究

一、课程内容

(一) 色彩的相貌与性格特征

- 1.色彩与情感的关系
- 2.不同色彩的情感表达
- 3.色彩的情感表达以及其产生的背景
- 4.色彩在作品中的叙事功能与情感表达。

二、自学要求

【了解】

1. 色彩的基本相貌。
2. 色彩的联想。
3. 色彩的情感表达

【理解】

1. 色彩的相貌和色彩的属性之间的关系。
2. 色彩的情感表达和文化的关系。
3. 色彩的联想和艺术作品的表达。

【掌握】

1. 色彩的情感表达
2. 色彩的联想与情感传达。

【重点知识】

1. 色彩在作品中的叙事功能与情感表达。

2. 不同色彩的情感表达和文化背景。

三、考核知识点和考核要求

考核知识点：

1. 色彩的相貌及情感特征。
2. 艺术家是怎样运用色彩的语言来表达自己的作品的。

考核要求：

1. 能说同色相的色彩情感特征，和色彩的联想。
2. 举例说明色彩在某件作品里的情感表达。
3. 采用抽象图形的表现手法，根据自己的理解去选择适当的色域、构图和形体。

第四章 色彩的混合游戏

一、课程内容

(一) 原色

- 1.原色的基本概念
- 2.色光三原色的基本概念
- 3.色彩三原色的基本概念

(二) 加法混合

- 1.加法混合的基本概念
- 2.加法混合的实际运用

(三) 减法混合

- 1.减法混合的基本概念
- 2.减法混合在颜料与染料中的体现
- 3.减法混合与间色、复色、互补色的关系
- 4.减法混合的实际运用

(四) 中性混合

- 1.中性混合的基本概念
- 2.颜色旋转混合的概念与原理
- 3.空间旋转混合的概念与原理
- 4.透叠的概念与原理
- 5.透叠的设计运用

二、自学要求

【了解】

1. 原色的基本概念
2. 加法混合与减法混合的基本概念
3. 中性混合的基本概念
4. 颜色旋转混合、空间混合、透叠的概念

【理解】

1. 色光三原色 VS 色彩三原色
2. 加法混合的原理与结果
3. 减法混合的原理与结果
4. 中性混合的原理

【掌握】

1. 掌握三原色体系的应用场景，色彩三原色（RYB/CMY）应用于绘画、印刷、染料等反光介质。
2. 掌握加法混合的实际运用。

【重点知识】

1. 掌握减法混合的全套逻辑，必须掌握从原色 → 间色 → 复色 → 互补色的完整混合链条。
2. 能解释调色、印刷、纺织染色等过程中的色彩变化原理。
3. 掌握透叠手法在平面设计（如LOGO 设计、海报、书籍装帧）中的应用，并能预测不同透明色层叠压后产生的视觉效果。

三、考核知识点和考核要求

考核知识点：

1. 原色的概念及其两大体系（色光三原色、色彩三原色）。
2. 加法混合的概念、原理、混合规律及实际应用案例。
3. 减法混合的概念、原理、混合规律。
4. 减法混合与间色、复色、互补色概念的关系。
5. 减法混合在绘画、设计、印刷等领域的具体体现。
6. 中性混合的概念及其三种类型（旋转、空间、透叠）的原理。
7. 透叠手法在设计创作中的运用与效果。

考核要求：

1. 能够正确表述原色、加法混合、减法混合、中性混合等基本定义。
2. 能够理解并说明两种混合原理（加色法、减色法）的根本区别与联系；能解释中性混合的视觉原理。
3. 能够运用混合原理分析简单的色彩现象。例如，给定两种色光，能推断混合结果；给定两种颜料，能推断混合后的大致色相。
4. 能够综合运用本章知识分析和解决实际问题。例如，选取自己喜欢的一张图片，或是某位艺术家的作品把它做成空间混合。

第五章 色彩的对比与调和

一、课程内容

(一) 同时对比与连续对比

1. 色彩对比的基本概念与分类
2. 同时对比与连续对比的基本概念与分类
3. 色相对比的基本概念
4. 同时对比与连续对比的设计运用

(二) 色相对比

1. 色相对比的基本概念
2. 原色对比的基本概念
3. 间色对比的基本概念
4. 补色对比的基本概念
5. 邻近色相对比的基本概念
6. 类似色相对比的基本概念
7. 冷暖色相对比的基本概念

(三) 纯度对比

1. 纯度对比的基本概念
2. 降低饱和色相纯度的方法
3. 纯度强对比与纯度弱对比的基本概念
4. 纯度对比的设计运用

(四) 明度对比

1. 明度对比的基本概念

2. 明度对比的强弱与画面的关系

3. 明度对比的设计运用

(五) 色彩对比与肌理

1. 肌理对比的基本概念

2. 色彩对比与肌理的设计运用

(六) 色彩调和的概念

1. 色彩调和的基本概念

2. 色彩调和的设计运用

(七) 色彩调和的方法

1. 共性调和的基本概念与分类

2. 同一调和的基本概念与设计运用

3. 近似调和的基本概念与设计运用

4. 共性统调的基本概念与设计运用

5. 对比调和的基本概念与设计运用

6. 面积调和的基本概念与设计运用

二、自学要求

【了解】

1. 色彩对比的基本概念与分类：知道色彩对比是指色彩并置时产生的差异现象。

2. 肌理对比的基本概念：知道肌理是指物体表面的纹理，其差异会影响色彩效果。

3. 色彩调和的基本概念：知道色彩调和是指将有差异的色彩通过一定方法组织起来，使之产生和谐、统一、美观的效果。

4. 共性调和的基本分类：知道其主要包含同一调和、近似调和与共性统调。

【理解】

1. 同时对比与连续对比：理解同时对比是色彩在空间上并置时产生的相互影响。连续对比是色彩在时间上先后出现产生的视觉现象。

2. 色相对比的各类别：理解原色对比、间色对比、补色对比、邻近色对比、类似色对比、冷暖对比的基本视觉效果。

3. 纯度对比的强弱：理解高纯度与低纯度色彩并置形成强对比，充满活力；纯度相近的色彩并置形成弱对比，效果含蓄、柔和。

4. 明度对比的强弱：理解黑白灰关系是画面的骨架。

5. 色彩调和的概念与目的：理解调和是对比的“对立面”，目的是缓和色彩的冲突，创造和谐美感，并非消灭对比。

【掌握】

1. 掌握降低纯度的方法，必须掌握至少三种降低色彩纯度的方法。

2. 掌握对比的运用，能分析设计作品或绘画中运用了哪些对比类型，能理解肌理如何增强色彩的表现力。

3. 掌握调和的方法，必须掌握以下四种核心调和方法的原理与运用：同一调和、近似调和、面积调和、共性同调、

【重点知识】

1. 重点理解本章相关的理论知识点，能理解色彩的对比和调和。
2. 能理解肌理如何增强色彩的表现力。
3. 重中之重就是理解色彩调和的方法。

三、考核知识点和考核要求

考核知识点：

1. 色彩对比的概念与主要类型。
2. 同时对比与连续对比的概念、原理与区别。
3. 色相对比的各种类型及其视觉效果。
4. 纯度对比的概念、降低纯度的方法、强弱对比的效果。
5. 明度对比的概念、强弱对比与画面调性的关系。
6. 肌理对色彩效果的影响。
7. 色彩调和的概念与目的。
8. 四种核心色彩调和方法（同一、近似、面积、共性统调）的原理与运用。

考核要求：

1. 识记：能够正确表述色彩对比、色彩调和、同时对比、连续对比等基本定义。
2. 领会：能够理解并说明同时对比与连续对比的区别；能解释不同色相对比类型产生的不同心理感受；能理解纯度/明度强弱对比与画面效果的关系。

3. 简单应用：能够运用知识对简单案例进行分析。例如，任意选取一种对比的形式做练习，最好选择抽象的基本形。

4. 综合应用：能够综合运用对比与调和的知识分析和解决复杂的设计问题。自己找设计的元素，用调和的手法来做应用设计的练习——比如手表设计。

第六章 色调的研究

一、课程内容

(一) 明确基调

1. 明度基调的基本概念
2. 明度的划分
3. 明度对比强弱的划分
4. 十种明度基调的基本概念

(二) 颜色基调

1. 颜色基调的基本概念
2. 色相基调的基本概念与运用
3. 纯度基调的基本概念与运用
4. 色彩纯度的划分
5. 冷暖基调的基本概念与运用
6. 颜色基调在设计作品中的应用

(三) 整体色调

1. 整体色调的基本概念
2. 整体色调与感官情绪的关系

二、自学要求

【了解】

1. 明度基调的基本概念：知道明度基调是指一幅画面整体的明暗倾向，由占主导地位的色块明度决定。

2.颜色基调的基本概念：一幅画面整体的色彩倾向，由占主导地位的色相、纯度或冷暖属性决定。

3.整体色调的基本概念：知道整体色调是明度基调与颜色基调共同作用所形成的画面综合色彩面貌。

【理解】

1.明度的划分：按照孟塞尔色立体的明度色阶表，可将色彩的明度划分为9个等级。

2.根据明度色阶进行的“低明度、中明度、高明度”三大区域的划分。

3.明度对比强弱的划分，理解长调、中调、短调的划分标准及视觉感受。

4.十种明度基调色、每种基调的基本视觉和心理感受。

5.色相、纯度、冷暖基调。

【掌握】

1.掌握十种明度基调的辨识与应用。

2.掌握颜色基调的分析与构建。

3.掌握整体色调与情绪的关系。

【重点知识】

1.必须能够准确辨识给定画面或设计作品属于哪种明度基调。

2.能够根据设计主题主动选择并构建相应的明度基调。

3.能综合分析一幅作品的色相基调、并掌握色彩纯度的划分。

4.分析整体色调如何影响人的感官情绪。

三、考核知识点和考核要求

考核知识点：

- 1.明度基调、颜色基调、整体色调的基本概念。
- 2.明度色阶的划分（0-9级）低调色、中调色、高调色。
- 3.十种明度基调的构成与视觉特征。
- 4.色相基调、纯度基调、冷暖基调的概念与情绪倾向。
- 5.整体色调与感官情绪的关系。

考核要求：

- 1.识记：能够正确表述明度基调、颜色基调、整体色调等基本定义。
- 2.领会：能够理解明度对比强弱（长、中、短调）的划分依据；能解释不同明度基调、纯度基调、冷暖基调所传达的大致情绪感受。
- 3.简单应用：能够运用知识对画面进行初步分析。
- 4.综合应用：能够综合运用本章知识深入分析并阐述作品的色调与情绪关系，并做出该作品明度九调的练习。

第七章 色彩的采集、重构与变调

一、课程内容

（一）色彩的采集、重构与变调的实践

- 1.掌握色彩的重构与变调
- 2.研究著名画作的色彩处理方法

二、自学要求

【了解】

- 1.色彩的采集、重构与变调的概念。
- 2.色彩采集处理的方法。

【理解】

- 1.色彩采集、重构与变调是一个连贯的、递进式的创作与学习方法。
- 2.重构的目的不是复制原图，而是学习和吸收大师作品或自然色彩中的配色精髓，将其内化为自己的色彩语言，锻炼色彩组织能力。

【掌握】

- 1.研究名画的目的，分析著名画作的色彩，是为了解构大师如何运用色彩对比与调和来构建色调、表达情感、突出主题，从而为自己的创作提供高级范本。
- 2.能够运用第五、六章的知识，系统分析一幅名画的色调、主要对比手法以及调和的运用。

【重点知识】

- 1.重点能够将采集到的色标，按其色彩比例，应用到一个全新的、

抽象的或具体的图形中，完成一幅新的色彩的“诠释”。

三、考核知识点和考核要求

（一）考核知识点

1. 色彩采集、重构、变调三个核心概念的定义与目的。
2. 从源素材或大自然中提取色标并概括色彩比例的方法。
3. 色彩重构的实践方法。
4. 色彩变调的主要类型及其操作方法。
5. 分析著名画作色彩重构的组织方法及创新能力。

（二）考核要求

1. 识记：能够正确表述色彩采集、重构、变调的基本定义。
2. 领会：能够理解采集—重构—变调这一实践流程的逻辑关系。
3. 简单应用：能够完成基础的色彩重构练习。
4. 综合应用：能够综合运用本章及前几章知识，完成高水平的变调创作与分析。例如：我们可以选择各种自己喜欢的主题进行采集，自然、传统、民间、艺术作品等等。首先把它的颜色采集出来重构，做重构的时候，可以保留原作的“风采”，也可以用自己的设计理念为它重新“诠释”。

考核目标

本大纲在考核目标中，按照识记（ I ） 、领会（ II ） 、 简单运用（ III ） 和综合运用（ IV ） 四个层次规定其应达到的能力层次要求，这四个能力层次是递进等级关系。

四个能力层次的含义分别是：

识记（ I ） ：要求学生能够识别和记忆色彩构成的主要知识点，如色彩的三要素、色彩的情感表达、色彩的混合、色彩的对比与调和、色彩调和的概念和方法、色调的研究等，并能做出正确的表述和选择。

领会（ II ） ：要求学生能够全面领悟和理解色彩构成的相关重要流派、色彩的情感表达和色彩调和的基本原理，能分析艺术家作品内容、艺术风格、色彩重构的一般方法。

简单运用（ III ） ：要求学生能够根据已掌握的色彩原理的知识，分析艺术家作品，得出色彩原理和色彩重构的创新，并能运用色彩学的专业知识和术语加以表述。

综合运用（ IV ） ：要求学生能够综合运用色彩构成的理论知识，分析作品的色彩基调，采集色彩并重构诠释。运用色彩知识解决和创造新的作品和解决实践中比较复杂的色彩问题。

命题考试的规定

(1) 本课程命题考试的范围为本大纲各章所列考核知识点规定的内容。命题应注意到试题的覆盖面，重点考察色彩构成的相关理论知识。

(2) 合理安排反映不同能力层次的试题。在一份试卷中对不同能力层次要求的分数比例约为：识记占 30%，领会占 40%，简单运用或综合运用占 30%。

(3) 合理安排难度结构，做到难易适中。试题难易分为易、较易、较难、难四个等级。每份试卷中四种难易度试题的分数比例一般为：易占 25%，较易占 40%，较难占 25%，难占 10%。

(4) 本课程考试采用的题型主要有：单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、论述题等。

兰州大学艺术学院 刘阳