《设计色彩》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	（中文）色彩					
（英文）Design Color					
课程代码	2040439	课程学分		3		
课程学时	48	理论学时	12	实践学时		36
开课学院	艺术设计学院	适用专业与年级		视觉传达设计专业一 年级		
课程类别与性质	选修	考核方式		考查		
选用教材	《色彩静物写生——高等院校艺术设计专业精品教程》， 杨彦懿、韩为编著，上海人民美术出版社 2009年			是否为 马工程教材		
先修课程	设计素描2040440					
课程简介	本课程根据艺术设计人才培养目标，以及本科艺术设计的教学特点,在基础色彩绘画的教学宗旨下,强调运用色彩基础训练为手段, 主要以色彩的绘画原理、绘制特性与表现技法教授。学生做相关课题的调研，在理解与掌握不同的绘画工具，学生可以自行制定绘制方案进行绘制，通过对色彩的相关课题中静物中单体不同物质的不同表现与笔的运用。培养学生的色彩理念，通过色彩的手绘训练，加强学生对色彩的丰富变化的敏感性，掌握色彩关系。了解祖国的优秀传统文化和革命历史，注重团队合作，善于从多个维度思考问题，利用自己的知识与实践来提出新设想能够分析传统设计元素，追寻历史文脉，尝试将其应用与实践创新之中，更好地为今后的专业学习打好基础。培养好服务企业、服务社会的意愿和行为能力。					
选课建议与学习要求	本课程适合视觉传达设计学生在一年级第一学期学习，而且学生一般应具备一定的素描基础。					
大纲编写人	微信图片_20240110235549		制/修订时间		2023-12-27	
专业负责人	形状 中度可信度描述已自动生成		审定时间		2023-12-30	
学院负责人	文本, 信件 描述已自动生成		批准时间		2023-12-30	

二、毕业要求与课程目标

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	热爱视觉传达设计专业，掌握基本知识技能。
2	能够运用美学原理来组织设计元素与布局，具备设计基础、设计造型的表现能力。
技能目标	3	具备项目实践能力，能够独立执行项目设计与制作。
4	能自主学习，并设计合理的学习计划。
5	能够使用适合的工具来专业文献检索，搜集信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合
素养目标 (含课程思政目标)	6	爱党爱国，坚决拥护党的领导，热爱中国传统文化，自觉维护民族利益和国家尊严。
7	心理健康，能承受实习工作中的压力。倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求,有效沟通。

（二）课程支撑的毕业要求

LO2专业能力：具有人文科学素养，具备从事视觉传达设计工作或专业的理论知识、实践能力。 ②掌握视觉传达设计的相关理论知识，了解设计原则、色彩理论、视觉心理学等，能够将理论运用到实际设计中。 ③具备良好的美术基础与造型能力，能够运用美学原理来组织设计元素与布局，具备设计基础、设计造型的表现能力； ④具备策略思维与创意思维，具备独立思考、发现问题、分析问题、解决问题、创造性表达的能力，能够根据项目与市场需求，运用视觉元素进行设计表达。 ⑥具备项目实践能力，了解行业通行的作业流程与方法，了解不同材料及工艺，能够独立执行项目设计与制作。
LO3表达沟通：理解他人的观点，尊重他人的价值观，能在不同场合用书面或口头形式进行有效沟通。 ①倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 ②应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。
LO7信息应用：具备一定的信息素养，并能在工作中应用信息技术和工具解决问题。 ①能够根据需要进行专业文献检索。 ②能够使用适合的工具来搜集信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO2	② ③ ④ ⑥	H	掌握视觉传达设计的相关理论知识，了解设计原则、色彩理论、视觉心理学等，能够将理论运用到实际设计中。	25%
具备良好的美术基础与造型能力，能够运用美学原理来组织设计元素与布局，具备设计基础、设计造型的表现能力；	25%
具备策略思维与创意思维，具备独立思考、发现问题、分析问题、解决问题、创造性表达的能力，能够根据项目与市场需求，运用视觉元素进行设计表达。	25%
具备项目实践能力，了解行业通行的作业流程与方法，了解不同材料及工艺，能够独立执行项目设计与制作。	25%
LO3	① ②	H	倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。	50%
应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。	50%
LO7	① ②	M	能够根据需要进行专业文献检索。	50%
能够使用适合的工具来搜集信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。	50%

三、实验内容与要求

（一）各实验项目的基本信息

序号	实验项目名称	实验类型	学时分配		
理论	实践	小计
1	色彩绪论概述	④综合型	2	0	2
2	静物色彩训练	④综合型	2	8	10
3	色彩肌理的写真训练	④综合型	2	12	14
4	从少到多的添加的联想--静物色彩联想	④综合型	2	8	10
5	名画分析变体练习	④综合型	4	8	12
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型					

（二）各实验项目教学目标、内容与要求

实验1：（实验名称）色彩绪论概述
通过色彩理论的讲述，学生应理解基本的色彩原理。体现由浅至深、先易后难的循序渐进的教学基本途径。该课题是素描写生到色彩写生的过渡单元。
实验2：（实验名称）静物色彩训练
通过理论与实践要求学生能做到“色彩关系”的正确观察、分析与表现，质感分析与表现，处理好色调以及画面空间关系。学生应掌握色彩必须要从整体出发，对写生色彩的要素，光源色、固有色、环境色的相互作用和关系作深入的观察和分析。在认真观察的基础上。抓住物体的外形特征与表现的肌理的差异，在冷暖色与素描关系正确的基础上,根据不同质地来用笔用色。
实验3：（实验名称）色彩肌理的写真训练
通过理论与实践让学生应学习去发现和体味不同存在物的不同材质的不同视觉效果，这是既有趣又具启发性的训练。大自然的万物都有其各自独特的特征，但很多非自然物也各有特点，它们所与生俱来的或人工而成的肌理、质感非常丰富。学生按应按照图片或自己拍摄的照片进行及其细致的绘画。可以是物、人、自然风景或动物等等，从局部细节入手，逐渐展开，基本做到还原于图片，细致入微，把所画物的肌理、质感表现得淋漓尽致。
实验4：（实验名称） 从少到多的添加的联想--静物色彩联想
通过理论与实践让学生在艺术观察力、注意力、分析力、记忆力、想象力和表现力方面有所提高，有助于艺术独创性的发展。开展设计式的形体组合写生与添加想象的色彩练习。培养学生运用色彩的原理使用多种手法重构画面。 要求学生依据规定的二至三件静物道具。熟悉其用途的特点，想象其使用者的身份与气质，营造合理的环境和气氛，按色彩规律和审美要求组织画面。使原本道具与添加三件道具组成不可分割的整体，引起人们的思考与呼应。
实验5：（实验名称）名画分析变体练习
通过理论与实践，要求并鼓励学生大胆在熟知的大师名画上进行变体和变调练习，要不断进行多种变体风格和色调的尝试。大师们的代表作通过长时间的媒体介绍，早已成为人们熟知的艺术符号。在向大师们学习的同时，以其名画形象为基础进行再创作的尝试，即是以个人主观审美意识为先导，努力摆脱名画艺术处理手法及色调的界定进行多维审美意识的探索，努力创作出“似曾相识”的变体画来，调动学生求新求变的创作热情来。

（三）各实验项目对课程目标的支撑关系

课程目标 实验项目名称	1	2	3	4	5	6	7
第 1章 色彩绪论概述	√	√			√	√	√
第2章 静物色彩训练	√	√	√	√	√	√	√
第3章 色彩肌理的写真训练	√	√	√	√	√	√	√
第4章 从少到多的添加的联想--静物色彩联想	√	√	√	√	√	√	√
第5章 名画分析变体练习	√	√	√	√	√	√	√

四、课程思政教学设计

专业知识与德育元素自然和谐，明确爱国、诚信、敬业、友爱的精神，建立符合社会主义道德要求的价值观。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。 具体讲授过程：首先，专业知识必须进行深入浅出的讲解，注意与学生实时互动，营造课堂氛围; 然后，结合知识点将具有共性的思政点融入。融入的方式要做到启承婉转、巧妙自然; 融入效果要做到潜移默化、润物无声; 之后，再次引入自觉遵守职业规范，具备职业道德操守等内容，通过互动讨论对学生进行价值引导，最后回归教学目标，将思政素养落实到学生的行动中。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标							合计
1	2	3	4	5	6	7
1										
X1	25	静物色彩训练（作品）	20	20	20	10	10	10	10	100
X2	25	色彩肌理的写真训练 （作品）	20	20	20	10	10	10	10	100
X3	25	从少到多的添加的联想--静物色彩联想 （作品）	20	20	20	10	10	10	10	100
X4	25	名画分析变体练习 （作品）	20	20	20	10	10	10	10	100

评价标准细则（选填）

考核项目	课 程 目 标	考核要求	评价标准			
优 100-90	良 89-75	中 74-60	不及格 59-0
1						
X1	1、2、3、4、5、6、7	掌握基本知识，完成的作品符合要求。学生能做到“色彩关系”的正确观察、分析与表现，质感分析与表现，处理好色调以及画面空间关系。结合学生出勤率综合评价打分。	很好的掌握掌握基本知识，完成的作品符合要求。学生能非常好的做到“色彩关系”的正确观察、分析与表现，质感分析与表现，处理好色调以及画面空间关系。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。完成的作品能比较好的符合要求。学生能比较好的做到“色彩关系”的正确观察、分析与表现，质感分析与表现，处理好色调以及画面空间关系。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。学习态度端正。但最后完成的整体效果不理想，有改进的空间。结合学生出勤率综合评价打分。	不符合作业提交规范。
X2	1、2、3、4、5、6、7	掌握基本知识，完成的作品符合要求。学生应学习去发现和体味不同存在物的不同材质的不同视觉效果，基本做到还原于图片，细致入微，把所画物的肌理、质感表现得淋漓尽致。结合学生出勤率综合评价打分。	很好的掌握掌握基本知识，完成的作品符合要求。学生应学习去发现和体味不同存在物的不同材质的不同视觉效果，基本做到还原于图片，细致入微，把所画物的肌理、质感表现得淋漓尽致。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。完成的作品能年比较好的符合要求。学生应学习去发现和体味不同存在物的不同材质的不同视觉效果，基本做到还原于图片，细致入微，把所画物的肌理、质感表现得比较好。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。符合作业提交规范。学习态度端正。但最后完成的整体效果不理想，有改进的空间。结合学生出勤率综合评价打分。	不符合作业提交规范。
X3	1、2、3、4、5、6、7	掌握基本知识，完成的作品符合要求。开展设计式的形体组合写生与添加想象的色彩练习。培养学生运用色彩的原理使用多种手法重构画面。 要求学生依据规定的二至三件静物道具。熟悉其用途的特点，想象其使用者的身份与气质，营造合理的环境和气氛，按色彩规律和审美要求组织画面。使原本道具与添加三件道具组成不可分割的整体，引起人们的思考与呼应。结合学生出勤率综合评价打分。	很好地掌握掌握基本知识，完成的作品符合要求。开展设计式的形体组合写生与添加想象的色彩练习。培养学生运用色彩的原理使用多种手法重构画面。 要求学生依据规定的二至三件静物道具。熟悉其用途的特点，想象其使用者的身份与气质，营造合理的环境和气氛，按色彩规律和审美要求组织画面。使原本道具与添加三件道具组成不可分割的整体，引起人们的思考与呼应。画面最后效果非常完整优秀。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。完成的作品能年比较好的符合要求。开展设计式的形体组合写生与添加想象的色彩练习。培养学生运用色彩的原理使用多种手法重构画面。 要求学生依据规定的二至三件静物道具。熟悉其用途的特点，想象其使用者的身份与气质，营造合理的环境和气氛，按色彩规律和审美要求组织画面。使原本道具与添加三件道具组成不可分割的整体，引起人们的思考与呼应。画面最后效果比较好。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。符合作业提交规范。学习态度端正。但最后完成的整体效果不理想，有改进的空间。结合学生出勤率综合评价打分。	不符合作业提交规范。
X4	1、2、3、4、5、6、7	在向大师们学习的同时，以其名画形象为基础进行再创作的尝试，调动学生求新求变的创作热情。鼓励学生大胆在熟知的大师名画上进行变体和变调练习，要不断进行多种变体风格和色调的尝试。结合学生出勤率综合评价打分。	很好地掌握基本知识，完成的作品符合要求。能大胆在熟知的大师名画上进行变体和变调练习，进行多种变体风格和色调的尝试。价打分。色彩关系正确，作品的整体效果与表现力优秀。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。完成的作品能比较好地将师名画上进行变体和变调练习，进行多种变体风格和色调的尝试。价打分。色彩关系正确，作品的整体效果与表现力比较好。结合学生出勤率综合评价打分。	符合作业提交规范。符合作业提交规范。学习态度端正。但最后完成的整体效果不理想，有改进的空间。	不符合作业提交规范

六、其他需要说明的问题

无