

油画色彩在视觉传达设计基础教学课程体系的创新

梁俊, 戴维莲

中国美术学院 浙江 杭州 310009

[摘要]油画色彩作为视觉传达设计专业的基础课程,对于培养学生的艺术素养和创作能力具有重要意义。然而,传统的教学方式往往侧重于色彩的理论知识和绘画技巧的传授,忽视了对学生创新思维和实践能力的培养。因此,本文旨在探讨如何在油画色彩教学中融入创新元素,以提升教学质量和学生的综合素质。

[关键词]油画色彩;视觉传达设计;教学体系创新;视觉思维;艺术创造力

[中图分类号] G642.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1893-9338(2026)-0077-61 **[收稿日期]** 2026-01-28

一、油画色彩在视觉传达设计教学中的重要性

(一) 油画色彩与视觉传达设计的关联

油画色彩作为艺术创作的重要元素,不仅承载着丰富的情感和信息,还通过视觉形式传达给观者。在视觉传达设计中,色彩的运用直接关系到作品的视觉效果和信息传递的准确性。因此,掌握油画色彩的基本原理和表现技巧,对于视觉传达设计专业的学生来说至关重要。

(二) 油画色彩教学在视觉传达设计中的作用

1. 提升学生的视觉感知能力

油画色彩教学通过引导学生观察和分析色彩的变化规律,培养学生的视觉敏感度和感知能力。这种能力对于视觉传达设计专业的学生来说尤为重要,因为它直接影响到学生对设计元素的捕捉和表达。

2. 增强学生的艺术创造力

油画色彩教学不仅传授色彩知识和绘画技巧,还注重培养学生的想象力和创造力。通过让学生尝试不同的色彩组合和表现手法,激发他们的创作灵感,为视觉传达设计提供源源不断的创意源泉。

二、油画色彩在视觉传达设计基础教学课程体系的创新策略

(一) 优化教学内容,强化理论与实践的结合

1. 引入前沿色彩理论

在油画色彩教学中,应引入前沿的色彩理论,如色彩心理学、色彩搭配原理等,帮助学生更好地理解色彩的本质和作用。同时,结合视觉传达设计的实际需求,讲解色彩在信息传播中的应用案例,使学生能够将理论知识与实践相结合。

2. 加强实践环节的训练

实践是检验理论知识的最好途径。在油画色彩教学中，应增加实践环节的训练，如色彩写生、色彩构成练习等。通过这些实践活动，学生不仅能够加深对色彩理论的理解，还能在实践中提高色彩运用能力和创作水平。

（二）创新教学方法，激发学生的学习兴趣

1. 采用项目式教学法

项目式教学法是一种以项目为载体，以学生为中心的教学方法。在油画色彩教学中，可以设计一系列与视觉传达设计相关的项目，让学生在完成项目的过程中学习和运用色彩知识。这种方法能够激发学生的学习兴趣，提高他们的自主学习能力和团队协作能力。

2. 利用多媒体技术辅助教学

多媒体技术具有直观、生动、互动性强等特点。在油画色彩教学中，可以利用多媒体技术辅助教学，如通过展示色彩丰富的图片和视频资料，让学生更直观地感受色彩的美感和表现力。同时，还可以利用虚拟现实技术模拟色彩环境，让学生在虚拟空间中进行色彩创作和实验，提高他们的色彩感知能力和创作水平。

（三）构建多元化的评价体系，全面评价学生的学习成果

1. 引入多元化评价标准

在油画色彩教学中，应引入多元化的评价标准，包括色彩理论知识掌握程度、色彩运用能力、创作水平、团队协作能力等多个

方面。通过这些评价标准，可以更全面地了解学生的学习情况和能力水平。

2. 采用过程性评价方式

过程性评价是一种关注学生学习过程和学习体验的评价方式。在油画色彩教学中，可以采用过程性评价方式，对学生的作品进行分阶段、分层次的评价。通过这种方式，不仅可以及时发现学生在学习过程中存在的问题和不足，还能及时给予指导和帮助，促进他们的进步和发展。

三、油画色彩在视觉传达设计基础教学课程体系中的具体应用案例

（一）色彩写生与创作实践

在油画色彩教学中，可以组织学生进行色彩写生和创作实践。通过让学生观察自然景物、建筑、人物等对象，感受不同光线、环境对色彩的影响，提高他们的色彩感知能力和观察力。同时，鼓励学生尝试不同的色彩组合和表现手法，激发他们的创作灵感和创造力。例如，可以组织学生进行户外色彩写生练习，让他们在真实的自然环境中感受色彩的变化和魅力；或者让学生围绕某个主题进行色彩创作实践，如“城市夜景的色彩表现”、“自然风光的色彩描绘”等。

（二）色彩构成与视觉设计实验

色彩构成是视觉传达设计中的重要内容之一。在油画色彩教学中，可以引入色彩构成的概念和原理，通过让学生进行色彩构成练习和视觉设计实验，培养他们的色彩运用能力和设计能力。例如，可以让学生尝试运用不同的色彩对比、色彩调和等手法进行色

彩构成练习；或者让学生结合视觉传达设计的实际需求，进行色彩搭配和视觉设计实验。通过这些实践活动，学生不仅能够加深对色彩构成原理的理解，还能在实践中提高色彩运用能力和设计水平。

（三）色彩心理学在视觉传达设计中的应用

色彩心理学是研究色彩对人类心理和行为的影响的学科。在视觉传达设计中，色彩心理学的应用对于提高作品的吸引力和感染力具有重要作用。在油画色彩教学中，可以引入色彩心理学的相关理论和案例，让学生了解色彩在信息传递中的心理效应和作用机制。同时，鼓励学生尝试将色彩心理学的原理应用到视觉传达设计中去，如通过运用不同的色彩搭配和表现手法来营造特定的情感氛围和视觉效果。例如，可以让学生在设计海报、广告等作品时，运用色彩心理学的原理来选择合适的色彩搭配和表现手法，以吸引观者的注意力和激发他们的情感共鸣。

四、油画色彩在视觉传达设计基础教学课程体系中的创新成效与展望

（一）创新成效

通过实施上述创新策略，油画色彩在视觉传达设计基础教学课程体系中取得了显著的成效。一方面，学生的视觉思维能力和色彩感知能力得到了显著提升，他们能够更加敏锐地捕捉和表达设计元素；另一方面，学生的艺术创造力和实践能力也得到了显著提

高，他们能够更加自如地运用色彩进行创作和表达。此外，通过构建多元化的评价体系和采用过程性评价方式，教师能够更加全面地了解学生的学习情况和能力水平，从而为他们提供更加个性化的指导和帮助。

（二）未来展望

随着科技的不断进步和艺术的不断发展，油画色彩在视觉传达设计基础教学课程体系中的创新应用也将不断深入和完善。未来，我们可以进一步探索数字化技术在油画色彩教学中的应用，如利用虚拟现实技术进行色彩创作和实验；同时，也可以加强与其他艺术形式的融合与创新，如将油画色彩与雕塑、摄影等艺术形式相结合，创作出更加多元化和富有创意的作品。此外，我们还可以加强与国际艺术教育的交流与合作，借鉴国外先进的艺术教育理念和方法，不断提高我国视觉传达设计教育的水平和质量。

五、结语

油画色彩作为视觉传达设计专业的基础课程之一，在培养学生的艺术素养和创作能力方面具有重要作用。通过实施创新教学策略和构建多元化的评价体系等措施，我们可以有效地提升油画色彩在视觉传达设计基础教学课程体系中的教学水平和学生的综合素质。未来，我们将继续探索和实践更多创新的教学方法和手段，为视觉传达设计专业培养更多高素质的艺术人才。

参考文献:

[1]田少煦,李陵.信息时代视觉传达设计基础课程的教学设计与创新——以国家精品课程《数字色彩》为例[J].美术学报,2011,(06):38-41.DOI:10.3969/j.issn.1004-1006.2011.06.009.

[2]刘薇.视觉传达设计专业三维设计造型基础课程教学经验分享与反思[C]//中国工业设计协会.第五届全国高等院校综合设计基础教学论坛论文集.中国北京市北京市,2020:92-93.

[3]杜洪竹.浅谈视觉传达设计基础课“书法艺术”教学[J].艺术与设计(理论版),2012,(A08):144-145.

[4]曹中琴.油画色彩在视觉传达设计基础教学课程体系的创新[J].绿色包装,2023,(01):26-29.DOI:10.19362/j.cnki.cn10-1400/tb.2023.01.004.

[5]高懿君.关于视觉传达设计专业基础课程教学的改革思考[J].明日风尚,2017,(07):55-56.

[6]高宝宁.关于视觉传达设计专业装饰基础课教学改革的研究[J].科技信息,2010,(19):I0133-I0134.

Innovation of Oil Painting Color in the Teaching Curriculum System of Visual Communication Design Fundamentals

Liang Jun, David Lian

China Academy of Art, Hangzhou 310009, Zhejiang

Abstract:Oil painting color, as a fundamental course in visual communication design, is of great significance for cultivating students' artistic literacy and creative ability. However, traditional teaching methods often focus on imparting theoretical knowledge of color and painting techniques, neglecting the cultivation of students' innovative thinking and practical abilities. Therefore, this article aims to explore how to integrate innovative elements into oil painting color teaching to improve teaching quality and students' overall quality.

Keywords: oil painting color; Visual Communication Design; Innovation of teaching system; Visual thinking; artistic creativity