

湖南省高等教育自学考试

课程考试大纲

插画技法

(含理论和应用操作两个部分)

(课程代码：13337)

湖南农业大学继续教育学院组编

2026年1月

高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：插画技法

课程代码：13337

第一部分 课程性质与目标

一、课程性质与特点

插画技法是高等教育自学考试视觉传达设计专业的选考课程。通过本课程的学习，使考生掌握插画设计的基本理论、表现方法和创作流程，能够独立完成从创意构思到作品完稿的插画设计实践，为学习该专业其他设计类课程打好技能基础。

该课程具有鲜明的艺术性与实践性相结合的特点，要求考生能够掌握插画设计的基本原理和表现技法；了解不同插画风格的特点与应用场景；熟练运用传统手绘与数字工具进行插画创作，提高自主创意设计、视觉表达和审美判断的基本能力。课程内容涵盖理论学习、技法学习和创作实践三个环节，通过海量视觉图片阅读和系统研究，使考生全面掌握插画设计各要素的作用、相互关系及创作实现的依据。

二、课程目标与基本要求

通过本课程的学习，要求考生在能力、知识与基本实践素养上有所提高。**能力目标层面：**能独立完成常见插画风格的分析与分类；熟练掌握插画创作的核心流程，能根据不同主题需求选择适配的表现手法；具备插画创作的实操能力，包括构图设计、色彩搭配、造型表现等关键技能；掌握插画在不同媒介中的应用方法及创意表达技巧；**知识目标层面：**掌握插画的定义、功能与发展历程，掌握插画设计的分类标准和形式法则；熟悉插画创作的工具材料与表现技法；理解插画风格与受众、内容之间的关系；系统掌握中外插画设计的发展历史，能够观察和比较不同时代插画设计所反映的时代特征、艺术特色及文化内涵；**思政素养目标层面：**培养考生乐于观察、善于分析、主动求知、勇于创新的精神；具有较好的逻辑思维、审美判断、创意表达能力和认真、细致、严谨的专业素养；增强文化自信，激发民族自豪感以及对民族传统文化的认同感。

三、与本专业其他课程的关系

本课程是高等教育自学考试视觉传达设计专业的选考课程，与《色彩构成》

《图形创意设计》等课程相通，专注于将设计基础知识转化为插画创作的实践技能，从插画基础识别、风格分析等基本能力开始，掌握创意构思、构图设计、色彩表现、完稿制作等实操能力。该课程的先修课程包括素描、色彩、速写等基础课程，为后续课程的学习奠定基础。因此，该课程与本专业其他课程密不可分，是形成专业知识体系的重要衔接环节。

第二部分 理论部分考核内容与考核目标

第一章 插画设计概述

一、学习目的与要求

通过本章的学习，掌握插画的定义、功能、历史发展及分类应用，理解插画与绘画、设计的区别，认识插画在现代设计中的重要性，能够观察和比较不同时代插画设计所反映的时代特征、艺术特色及文化内涵，为后续章节的学习奠定理论基础。

二、考核知识点与考核目标

（一）插画的定义与功能（重点）

识记：1. 插画的定义与基本概念

2. 插画的核心功能与作用

3. 插画在不同历史时期的演变特征

理解：1. 插画与绘画、设计的本质区别

2. 插画功能随时代发展的变化规律

应用：1. 能够辨析不同插画作品的功能定位

2. 结合具体案例说明插画的社会价值与商业价值

（二）插画的历史与发展（次重点）

识记：1. 中国插画发展的重要阶段

2. 外国插画发展的关键时期

3. 当代插画发展的新趋势

理解：1. 不同历史时期插画风格的形成背景

2. 技术进步对插画发展的影响

应用：能够分析代表性插画作品的时代特征

（三）插画的应用领域（次重点）

识记：各类插画的典型应用领域

理解：分类标准与插画功能的内在联系

应用：根据应用场景选择合适的插画类型

第二章 插画设计基础

一、学习目的与要求

通过本章的学习，熟悉插画创作的工具材料，理解不同工具与材料对插画风格的影响，掌握根据主题选择合适的工具与材料进行创作的能力，为实践操作打下基础。

三、考核知识点与考核目标

（一）传统插画工具与材料（重点）

识记：1. 传统手绘工具的种类与特点（铅笔、水彩、丙烯、马克笔、彩铅等）

2. 不同纸张与媒介的特性

3. 各类工具的基本使用方法

理解：1. 工具特性与画面效果的关系

2. 如何针对不同插画主题合适的选择材料

应用：1. 根据创作需求选择适配的工具组合

2. 掌握两种以上传统工具的基本技法

（二）数字插画工具（重点）

识记：1. 数字插画的硬件设备（数位板、数位屏、平板电脑等）的使用特点

2. 常用绘图软件的功能特点

理解：1. 数字工具与传统工具的异同

2. 数字技术对插画创作方式的影响

应用：1. 掌握至少一种数字绘图软件的基础操作

2. 能够运用数字工具完成插画创作

第三章 插画设计的分类及应用

一、学习目的与要求

通过本章的学习，掌握插画设计的基本分类，理解艺术插画与商业插画的区

别，认识不同商业插画形式的特点，能够针对不同类型的插画需求进行创作。

二、考核知识点与考核目标

（一）插画设计的基本分类（重点）

识记：1. 按功能分类的主要类型

2. 按载体分类的主要类型

3. 按风格分类的主要类型

理解：1. 不同分类标准之间的交叉关系

2. 分类方式对创作导向的影响

应用：1. 能够准确判断插画作品的类别归属

2. 根据分类特点调整创作策略

（二）艺术插画与商业插画的区别（重点）

识记：1. 艺术插画的核心特征

2. 商业插画的核心特征

理解：艺术表达与商业需求的平衡关系

应用：能够分析插画作品的艺术性与商业性 2. 在不同创作场景中把握表达尺度

（三）商业插画的不同形式特点（次重点）

识记：1. 出版物插画的形式特点

2. 广告插画的形式特点

3. 产品包装插画的形式特点

4. 新媒体插画的形式特点

理解：1. 不同商业形式对插画的要求差异

2. 传播媒介与插画形式的关系

应用：1. 针对不同商业需求进行插画创作

2. 分析优秀商业插画的成功要素

第四章 插画设计的形式法则

一、学习目的与要求

通过本章的学习，掌握插画构图的基本形式，理解构图与视觉引导的关系，认识构图对画面情绪和信息传达的影响，能够根据主题设计合理的构图形式。

二、考核知识点与考核目标

（一）构图的基本形式（重点）

识记：不同构图的特点及应用

理解：1. 不同构图形式的视觉心理效应

2. 构图与画面主题的内在联系

应用：1. 能够识别插画作品的构图形式

2. 根据主题需要选择合适的构图方式

（二）构图与视觉引导的关系（次重点）

识记：1. 视觉流程的基本概念

2. 视觉焦点的营造方法

3. 画面节奏的构图控制

理解：1. 构图如何引导观众视线

2. 视觉秩序与画面信息传达的关系

应用：1. 设计具有清晰视觉引导的插画构图

2. 通过构图控制画面的阅读顺序

（三）插画的表现形式

识记：不同表现形式的插画的特点

理解：构图形式与情感表达的对应关系

应用：根据需要进行不同的插画表现形式

第五章 插画设计的艺术风格

一、学习目的与要求

通过本章的学习，熟悉常见插画风格及其表现手法，理解风格与内容、受众的关系，能够根据不同主题运用多种风格进行插画创作。

三、考核知识点与考核目标

（一）常见插画风格（重点）

识记：不同艺术风格特征

理解：1. 不同风格的视觉语言体系

2. 风格形成的历史文化背景

应用：能够准确辨析不同插画风格

（二）不同风格的表现手法（重点）

识记：1. 写实风格的造型与光影处理

2. 装饰风格的图案化与秩序化处理

3. 卡通风格的夸张与变形手法

4. 抽象风格的符号化与简化处理

理解：1. 表现手法与风格特征的内在联系

2. 手法选择对创作效率的影响

应用：1. 熟练运用特定风格的表现技法

2. 探索多种表现手法的融合运用

（二）风格与内容、受众的关系（次重点）

识记：1. 不同内容题材的适宜风格

2. 不同受众群体的风格偏好

理解：1. 风格服务于内容表达的本质

2. 受众接受度对风格选择的影响

应用：1. 根据内容和受众确定插画风格

2. 分析成功插画作品的风格定位策略

第六章 插画的创作方法及过程

一、学习目的与要求

通过本章的学习，掌握插画创作的基本流程，理解创作各环节对作品质量的影响，能够独立完成从构思到完稿的插画作品。

二、考核知识点与考核目标

（一）创作流程的基本环节（重点）

识记：1. 目标步骤与方法

2. 素材收集的途径与整理

3. 创意构思的思维方法

4. 草图绘制的作用与形式

5. 正稿制作的流程

理解：1. 各环节之间的逻辑关系

2. 创作流程对作品质量的保障作用。

- 应用：1. 按照完整流程进行插画创作
2. 能够根据项目需求调整创作流程

（二）插画创作方法（次重点）

识记：插画创作方法的三个环节

理解：理解创作方法并尝试用于实践

- 应用：1. 运用多种创意方法进行构思
2. 形成具有原创性的插画创意

第七章 插画设计手绘练习

一、学习目的与要求

通过本章的学习，提升手绘表现力与创意转化效率，基本建立个人视觉语言，手绘过程中注重观察、想象与材质运用，根据主题选择合适手绘材料并完成手绘插画。

二、考核知识点与考核目标

（一）手绘基础表现能力（重点）

识记：线条类型与表现力；几何形体透视结构；色彩基础（三原色、冷暖、明度、纯度）；构图原则（对称、均衡、疏密）。

理解：线、形、色、构图的综合运用关系；笔触与材质对质感的影响。

应用：运用多种构图独立完成主题插画草稿与正稿。

（二）创意手绘与叙事能力（次重点）

识记：主题发散方法（思维导图等）；角色与场景快速塑造；情绪与氛围表达技巧（光影、色调、细节）。

应用：完成插画作业，将创意转化为完整手绘插画并阐述设计思路。

第八章 插画设计板绘练习

一、学习目的与要求

掌握数位板操作与数字绘画技巧，熟悉图层、笔刷、色彩及光影表现，提升创作效率与画面完成度，完成一张板绘插画。

二、考核知识点与考核目标

（一）板绘基础操作与表现技巧（重点）

识记：数位板压感设置；图层类型（普通、蒙版、剪贴蒙版）；常用笔刷特性；色彩模式 RGB；选区与变换工具。

理解：图层混合模式与透明度的作用；笔刷参数对质感的影响。

应用：能够分层绘制线稿、上色、阴影；运用笔刷模拟不同材质（水彩、油画棒等）。

第四部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”“理解”“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

1. 指定教材

《插画设计（彩色版）》，董龄烨 著，东北大学出版社，2020.7

2. 参考教材

王炜《插画设计》，人民美术出版社，2010.6

三、自学方法指导

1. 在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2. 阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3. 在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、

原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4. 完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1. 应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2. 应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。
3. 辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。
4. 辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。
5. 辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。
6. 注意对考生能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。
7. 要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8. 助学学时：本课程共 5 学分，建议总课时 90 学时，其中助学课时分配。如下：

章 次	章节名称	学 时
第一章（理论）	插画设计概述	8
第二章（理论）	插画设计基础	8
第三章（理论）	插画设计的分类及应用	8
第四章（理论）	插画设计的形式法则	10
第五章（应用操作）	插画设计的艺术风格	12
第六章（应用操作）	插画的创作方法及过程	12
第七章（应用操作）	插画设计手绘练习	16

章 次	章节名称	学 时
第八章（应用操作）	插画设计板绘练习	16
合 计		90

五、关于命题考试的若干规定

1. 本大纲分为理论和应用操作两个部分，第一章至第四章为理论部分考试内容，第五章至第八章为应用操作考试内容，试题覆盖到章，适当突出重点。

2. 理论部分试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为（65）%、“理解”为（25）%、“应用”为（10）%。

3. 试题难易程度应合理：容易、中等、难比例为 3:4:3。

4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占 60%，次重点占 30%，一般占 10%。

5. 试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题。

6. 本课程由理论部分考试成绩和实操部分考核成绩两部分组成且缺一不可（缺少任一部分不予登分），两个部分的成绩分别占 60%和 40%，即课程成绩=理论部分考试成绩×60%+实操设计考核成绩×40%。成绩均当次有效。理论部分考试采用闭卷笔试，考试时间 90 分钟。实操部分考核由主考学校严格按照经我省审核通过的实操部分考核大纲组织实施。

六、题型示例（样题）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1、插画中采用“黄金分割”构图的主要目的是（ ）

- A. 增加画面复杂度
- B. 提升视觉舒适度与焦点位置
- C. 减少绘制工作量
- D. 使色彩更鲜艳

2、以下哪一位是日本著名插画师，以治愈系风格和《魔女宅急便》插图著称？

- A. 宫崎骏
- B. 新海诚
- C. 角野荣子
- D. 林明子

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

11、插画中常用“_____”手法，将实际比例缩小或放大以达到夸张效果。

12、在角色设计中，性格外向的角色通常采用_____色系的服装，性格内向的角色则多用_____色系。

三、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

21、绘本

22. 扁平化插画

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

25、简述插画中“留白”的作用，并举例说明在哪种场景下使用效果最佳。

26、什么是“系列插画”？请简要说明系列插画创作中需要保持统一性的三个要素。

五、论述题（本大题共1小题，每小题13分，共13分）

29、结合具体插画作品，论述文化符号（如中国传统纹样、地域服饰等）在现代插画设计中的应用价值及注意事项。

六、设计创作题（本大题共1小题，每小题15分，共15分）

30、以“童年记忆中的味道”为主题，设计一幅插画草稿。要求：画面需包含至少一个具象物体（食物、物品等）和一个人物局部（手、背影等），附100字以内的创作说明（主题来源、情感表达、色彩选择理由）。