

上海市高等教育自学考试
视觉传达设计专业（专升本）（130502）
插画技法（13337）
自学考试大纲

上海师范大学自学考试办公室编
上海市高等教育自学考试委员会组编
2026 年版

目 录

第一部分 课程性质及其设置的目的和要求	3
一、本课程的性质与设置的目的	3
二、本课程的基本要求	3
三、与相关课程的联系与区别	3
四、课程的重点与难点	3
第二部分 课程内容与考核目标	3
第一章 插画基础知识	4
第二章 插画种类与表现形式	4
第三章 插画画面设计	5
第四章 插画绘制技法	6
第五章 插画创作	7
第六章 插画设计绘制步骤详解	8
第七章 优秀插画作品解析	8
第三部分 有关说明与实施要求	9
一、关于考核目标的说明	9
二、关于自学教材的说明	9
三、自学方法指导	9
四、对社会助学的要求	10
五、关于考试命题对若干规定	10
附录：题型举例	11

I、课程性质及其设置的目的和要求

一、本课程的性质与设置的目的

《插画技法》是视觉传达设计专业本科段教育的主要专业课程之一。本课程是以插画技法的基本概念、插画类型、视觉要素为基础，以插画设计的功能与表现形式，商业插画设计与插画创作，及插画绘制技法为重点，注重理论和实践的结合，强调实用性。

设置课程的目的，是使未来从事插画设计及其相关设计工作的学生，通过本课程的学习了解插画设计的基本概念，理解插画设计与商业插画的关系，依循审美原理，掌握设计元素和形式在插画设计中的运用；基本掌握各种不同类型、不同内容的产品特性和设计形式，及时关注国内外插画设计的新动向和新观念、新风格的发展，并具备独立完成各种类型插画设计的能力。

二、本课程的基本要求

本课程内容具有理论性和实践性相结合的特点，以理论为指导，强调实际设计能力和操作能力，使学生了解插画设计的基本理论和设计原则，理解在现实中插画设计的具体要求和应用，理解文化插画、商业插画和设计三者之间的关系，掌握插画的原理和技巧，从而拓宽知识视野，提高自身的审美能力和设计能力。通过本课程的学习，应考者应达到以下要求：

- 1、了解插画设计的概念、目的和原则，以及未来发展趋势；
- 2、理解并掌握插画设计的设计要素和设计形式，以及审美原理在插画设计中的运用；
- 3、理解市场调查和设计定位在插画设计中的作用；
- 4、掌握插画类型、内容与设计形式的关系，并能够根据插画的不同类型、不同内容选择适当的设计形式与风格。
- 5、具备熟练的手绘能力和计算机操作能力。

三、与相关课程的联系与区别

本课程是视觉传达设计专业的主要专业课程，与本科段《色彩构成》《素描》《图形设计》等专业基础课程有着密切的联系。在学习此课程前，应掌握《色彩构成》《素描》《图形设计》手绘能力和计算机运用等基础知识和技能。

本课程区别于《图形设计》《素描》等课程，插画技法则具备其独立性，更强调主题内容和形式风格相融合，此课程以手绘设计为主，电脑绘画为辅。

四、课程等重点与难点

本课程的重点是：

- 一、插画设计的基本概念和插画的发展历史，以及插画的艺术门类；
- 二、插画的种类与表现形式；
- 三、插画画面设计与插画绘制技法。

本课程的难点是：

- 一、插画创作，要理解灵感与想象，并能够将灵感具像化，根据构思进行手稿草图绘制。

二、在草图基础上进行修饰和着色，独立完成插画设计。

第二部分 课程内容与考核目标

第一章 插画基础知识

一、学习目的和要求

通过本章节的学习，使学生能够了解插画设计的概念和历史，理解插画设计的艺术门类，以及对插画与时俱进有较充分的认识。

二、课程内容

第一节 插画的概念

第二节 追溯插画的发展历史

第三节 插画艺术门类

第四节 与时俱进的插画设计

三、考核知识点与考核要求

（一）插画的概念

识记：此小节以识记为主。

（二）追溯插画的发展历史

识记：此小节以识记为主。

（三）插画艺术门类

识记：此小节以识记为主。

（四）与时俱进的插画设计

识记：此小节以识记为主。

四、本章重点、难点

重点：插画的概念和插画艺术门类。

难点：与时俱进的插画设计。

第二章 插画种类与表现形式

一、学习目的和要求

通过本章节的学习，使学生能够了解插画种类，理解插画设计的表现形式，在此基础上学习运用插画的质感和表现技法去表达插画设计的意图。

二、课程内容

第一节 插画的艺术风格

第二节 常见的艺术插画类型

第三节 常见的画面表现形式

三、考核知识点与考核要求

（一）插画的艺术风格

领会：此小节以领会为主。

（二）常见的艺术插画类型

领会：此小节以领会为主。

简单应用：理解什么是艺术插画，能够掌握艺术插画的类型。

（三）常见的画面表现形式

领会：此小节以领会为主。

简单应用：学习画面表现形式，并能够简单运用插画画面的表现形式。

四、本章重点、难点

重点：插画的艺术风格与艺术插画类型。

难点：插画的画面表现形式。

第三章 插画画面设计

一、学习目的和要求

通过本章节的学习，使学生能够了解插画画面设计形式，理解影响插画画面设计的要素，在此基础上掌握笔触与画面构成，以及熟练运用插画画面效果表现技法。

二、课程内容

第一节 画面设计形式

第二节 影响画面设计的要素

第三节 笔触与画面构成

第四节 画面效果表现技法

三、考核知识点与考核要求

（一）画面设计形式

领会：此小节以领会为主。

（二）影响画面设计的要素

领会：此小节以领会为主。

简单应用：理解点、线、面要素在画面设计中的重要性，能够掌握点、线、面在画面设计中的相互关系。

（三）笔触与画面构成

领会：此小节以领会为主。

简单应用：基本掌握笔触的性能，并能将笔触与画面构成相结合。

（四）画面效果表现技法

领会：此小节以领会为主。

简单应用：理解插画画面效果表现技法，并能把这效果运用到插画画面设计中去。

四、本章重点、难点

重点：插画画面设计形式和画面设计的要素，以及笔触与画面构成。

难点：插画画面效果表现技法，并能理解表现技法对画面带来的效果和作用。

第四章 插画绘制技法

一、学习目的和要求

通过本章节的学习，使学生能够理解传统插画绘制和数码插画绘制的特点，掌握使用插画工具，并能熟练运用插画的绘制手法。

二、课程内容

第一节 常用插画工具

第二节 传统插画绘制

第三节 数码插画绘制

第四节 插画的绘制手法

三、考核知识点与考核要求

（一）常用插画工具

领会：此小节以领会插画工具的性能与特点。

简单应用：学习运用插画工具绘制插画。

（二）传统插画绘制

领会：此小节要深刻领会传统插画的特征和绘制方法。

综合应用：理解传统插画的原则，能够掌握传统插画中的结构动态和绘制方法。

（三）数码插画绘制

领会：此小节要深刻领会数码插画绘制的方法。

简单应用：基本掌握数码插画绘制软件，并能根据插画设计的要求运用计算机完成插画作品。

（四）插画的绘制手法

领会：此小节要深刻领会插画的绘制手法。

综合应用：理解插画设计绘制手法的重要性，并能根据插画绘制手法的厚画法、薄画法、装饰画法等手法进行插画绘制。

四、本章重点、难点

重点：插画工具、传统插画绘制、数码插画绘制等。

难点：插画的绘制手法，必须理解插画绘制手法中的厚画法、薄画法、装饰画法等对插画风格的影响，并能运用这些方法绘制插画。

第五章 插画创作

一、学习目的和要求

本章节以插画创作训练为主，通过本章节的学习，使学生能够根据插画主题直接动手进行实战操作，把前面几章节学到的知识用于实践。

二、课程内容

第一节 灵感与想象

第二节 灵感具像化

第三节 手稿与草图

第四节 装饰与着色案例

三、考核知识点与考核要求

（一）灵感与想象

领会：此小节以深刻领会灵感与想象对插画设计的重要性。

简单应用：学习运用快速有效地收集灵感是插画创作的关键。

（二）灵感具像化

领会：此小节要深刻领会灵感具像化的概念。

综合应用：理解如何引发灵感并能独立思考，能够掌握灵感具像化的要素。

（三）手稿与草图

领会：此小节要深刻领会手稿与草图的方法。

综合应用：基本掌握插画手稿与草图的方法，并能根据插画设计的内容要求完成插画作品。

（四）修饰与着色案例

领会：此小节要深刻领会修饰与着色案例。

综合应用：理解插画设计装饰与着色的重要性，并能根据插画设计的装饰与着色步骤进行插画绘制。

四、本章重点、难点

重点：灵感具像化、手稿与草图、装饰与着色案例等。

难点：灵感与想象是插画设计的灵魂，因此，收集文字信息，思维置换，培养感知能力等都是灵感和想象的重要手段。

第六章 插画设计绘制步骤详解

一、学习目的和要求

本章节以设计训练为主，通过本章节的学习，使学生能够根据插画设计绘制步骤直接动手进行实战操作，把前面几章节学到的知识用于实践。

二、课程内容

第一节 休闲郊游

第二节 虎虎生威

第三节 国粹之京剧

第四节 畅游海底

第五节 日式料理

第六节 少年骑行

第七节 山景一角

第八节 森林之家

第九节 动感音乐

第十节 外国数码插画技法步骤

三、考核知识点与考核要求

本章节以手绘插画操作为主。

四、本章重点、难点

重点：运用手绘进行插画设计步骤练习。

难点：熟练掌握插画设计各步骤的绘制要求，完整体现设计意图。

第七章 优秀插画作品解析

一、学习目的和要求

本章节以学习欣赏为主，通过本章节的学习，使学生能够学习和欣赏欧美、日韩等国家的优秀插画作品。

二、课程内容

第一节 欧美国家插画作品

第二节 日韩国家插画作品

三、考核知识点与考核要求

本章节以学习欣赏为主。

四、本章重点、难点

重点：本章主要是学习欣赏国外优秀插画作品。

难点：通过本章节对国外优秀作品的学习和欣赏，分析优秀作品的长处，吸取其精华提高自身的绘制插画的能力。

第三部分 有关说明与实施要求

一、关于考核目标的说明

本大纲是考试大纲，即为命题的依据；同时，本大纲又是教学大纲，即为使用教材教学时的依据；本大纲还是学生学习、复习时的自学大纲，指导学生更集中、更方便地掌握考核要求。

二、关于自学教材的说明

1. 指定教材

《插画设计与绘制》 吴一源 陈雪 编著 中国轻工业出版社 2023年9月第2版

2. 参考书目

《插画设计》 于君 编著 上海人民美术出版社 2020年1月第1版

三、学习方法指导：

本课程具有应用广泛、综合性和实用性强的特点，要求学生思维活跃、动手能力强。所以学习时应该注意如下各点：

1. 在大纲的指导下，系统学习教材，对概念、定义、设计原理、审美形式等理论要理解和掌握，以此指导正确的实际操作。
2. 在学习过程中，首先要学会欣赏、判断，提高自身的审美能力；通过对一些成功的插画设计案例的研究分析，吸收其精华提高创意和表达能力。
3. 构思方案时应拓展自己的思维，要多角度、全方位地去思考方案，最终通过比较，寻求最佳的表现角度和表达方式。

4. 考试方式以手绘为主，因此，学生在学习插画设计的同时，至少要熟悉造型、色彩、构思、构图等插画必备的能力。

四、 对社会助学的要求

1. 社会助学首先应端正考生的学习目的和态度，要让考生认识到本大纲所规定的考试内容和考核要求，是以本科毕业水平来衡量制定的，不同于入学水平考核。因此，必须全面、系统地认真钻研指定的教材，对考生进行切实有效的辅导，引导他们努力学习刻苦钻研，防止自学中的各种不良倾向，体现社会助学的正确导向。
2. 要正确处理基础理论知识和实践应用能力的关系，尽管考核以技能为主，但正确的理论指导必不可少，要将理论灵活地运用于实际设计中去，培养和提高考生的分析判断能力和实际操作能力。
3. 本课程是视觉传达设计中的主要专业课程，需要有较扎实的专业基础知识和表现手段，因此，建议在开设此课程前，先开设《色彩构成》《素描》《图形设计》《版式设计》等课程。
4. 本课程的目的在于使学生能正确理解插画设计的功能与作用，在认知和理解基本概念与原理的基础上，掌握插画设计中造型和平面元素的灵活运用，表现原则在插画设计中的作用。因此，建议结合理论，加强插画设计的创意能力和设计能力的训练，以及实践性环节的训练；要让学生多观摩国内外经典的设计范例，培养学生的审美能力和鉴赏能力，提高学生的综合素质。

五、 关于考试命题的若干规定

1. 命题本大纲为依据。
2. 命题设计部分：根据命题的插画类型和内容设计不同的插画。

文字部分：①设计定位。

②根据设计内容阐述设计意图。

3. 试卷要求：

命题设计要求主题明确，创意独特，形式新颖，构思巧妙，构图合理；文件格式和尺寸要求准确。

文字说明要求表述准确，语句通顺，条理清晰，有说服力，不少于 350 字。

4. 考试形式：

① 手绘考试。

② 考试时间 180 分钟。

③评分标准：试卷成绩 60 分以上及格。（命题设计部分 70%，文字部分 30%）

附录：题型举例

题型一、图书插画

考试内容：书籍插画

书籍名称：《故乡的桥》

内容简介：

这是一本叙说故乡的散文集，内收集了十多篇谈论故乡的散文，其主要的內容是以桥为题，介绍发生在故乡桥的故事，有江南石拱桥、有石板桥、有皖赣一带的木排桥、独木桥等等。故乡的桥与美景在作者心中是那样的深刻与难忘……

考试要求：

1. 用以上标题内容完成书籍彩色插画一幅，主题明确，创意独特，形式新颖，构图巧妙，色调鲜明。
2. 规格为：20×20cm。
3. 设计形式手法不限。
4. 不少于 200 字的设计说明。

考试用时：180 分钟

题型二、商业插画

考试内容：商业展览招贴

展览标题：《第十八届上海国际现代家具展》

时间：2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 12 日

地点：上海展览中心 延安中路 1000 号

主办：上海进出口公司

考试要求：

用以上标题内容完成招贴一幅，主题明确，创意独特，形式新颖，构图巧妙，色调鲜明。

规格为：30×42cm。

设计形式手法不限。

不少于 200 字的设计说明。

考试用时：180 分钟