

《13337 插画技法》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

本课程以理论与实践相结合为原则，旨在使学生系统掌握插画设计的发展脉络、基本类型、表现形式及创作特性，具备扎实的理论基础与较强的创作实践能力。课程通过系统性教学与训练，注重培养学生的创新思维与视觉表达能力。考试侧重作品原创性，强调设计美学的综合运用，注重考察学生将理论知识转化为视觉语言的综合素养，为从事插画设计及相关视觉创意工作提供坚实的专业支撑。

（二）课程目标

本课程目标为培养具备扎实插画设计理论素养与实践能力的复合型专业人才。通过系统化教学与训练，使学生掌握插画的基本类型、工具材料及创作特性等核心知识与技法，熟练运用手绘开展创作实践。课程注重培养学生的题材解读、视觉叙事及设计思维能力，使其具备插画设计的艺术表现力与创新意识，能够依据命题要求完成从创意构思到视觉呈现的完整创作流程。同时，引导学生提升审美素养与文化内涵，为其在插画设计领域从事专业工作、拓展就业渠道奠定坚实的专业基础。

（三）课程的重点

本课程重点围绕插画设计核心能力系统性构建。通过系统讲解文学类、神幻类、儿童类题材插画设计的创作特征；梳理写实表现、图形归纳表现、黑白表现等插画设计表现技法；让学生掌握插画设计的构图、角色和场景设计、光影表现等创作要素的应用逻辑。通过理论与实践深度融合，强化手绘插画工具与材料的应用能力与创意表达，培养学生独立完成原创插画的综合素养，以及从创意构思到作品落地的全流程实操能力。

二、考核内容和考核目标

第一章 插画设计概述

一、学习目的与要求

通过本章学习，旨在帮助学生构建插画设计领域扎实的理论基础与专业技能体系，使其深度理解插画设计的核心概念及在各领域的应用场景；通过梳理中国古代插图、日本插画、西方插画的发展脉络与风格特征，引导学生构建对插画艺术的系统性认知，从而提升其创意思维与想象能力，以及专业审美与鉴赏素养。

二、课程内容

- (1) 插画设计的概念
- (2) 插画艺术的发展简述

三、考核知识点及要求

- (1) 插画设计在各领域的应用（产品包装、报纸杂志、自然科学等领域）
- (2) 中国古代版刻插图艺术的发展
- (3) 日本、西方插画艺术的发展

识记：插画艺术的发展脉络，插画设计的概念及其应用。

领会：中国古代版刻插图、日本插画、西方插画的历史脉络与风格特征，以及插画设计在各领域的应用。

应用：引导学生构建对插画艺术的系统性认知，从而提升其创意思维与想象能力，以及鉴赏审美意识和人文素养。

第二章 插画设计的基本类型

一、学习目的与要求

通过本章学习，旨在使学生系统掌握插画的基本类型与设计方法，深入理解文学类、神幻类、儿童类及宣传类插画的特征与创作特点，以及宣传类插画在不同应用场景下的设计策略。学生需在实践创作中灵活运用上述知识与技能，提升主题解读、视觉语言转化及创意表现能力，通过课堂实训依据不同类型插画的专业需求，创作出高质量设计作品。

二、课程内容

- (1) 文学类、神幻类插画的创作特点；
- (2) 儿童类插画创作的思路、设计特点与题材选择；
- (3) 宣传类插画创作的特点。

三、考核知识点及要求

- (1) 连环画的创作特点；
- (2) 儿童类插画的创作思路、设计特点与题材选择；
- (3) 校园宣传、不同地域文化、饮食宣传插画的创作特点。

识记：文学类、神幻类、儿童类插画创作的思路与创作特点；

领会：儿童类题材插画的创作思路、设计特点与题材选择。

应用：依据不同插画类型的创作特点，创作具有较高视觉吸引力和表现力的插画作品，并能够在艺术欣赏和文化理解上得到提升。

第三章 插画设计的工具及材料

一、学习目的与要求

通过本章学习，使学生系统掌握插画创作工具、材料的特性及应用方法。熟练运用针管笔、马克笔等插画工具的表现技法，以及艺术纸、水彩纸等各类纸张材料的特性与适配创作场景，培养对于插画材料的综合应用能力与实际操作能力。同时熟悉从生活观察、素材积累到创意构思的完整创作流程，以及探索并创新材

料的应用方式。

二、课程内容

- (1) 插画的纸张材料物理特性（艺术纸、水彩纸、丙烯画布、牛皮纸）；
- (2) 插画的工具特点及使用方法（针管笔、马克笔、水彩笔、彩色铅笔）；
- (3) 插画创作过程：观察生活、积累素材、创作方法。

三、考核知识点及要求

- (1) 插画的纸张材料及工具的特性与使用方法；
- (2) 插画的创作方法（传统手绘方式和运用计算机方式）；

识记：插画创作的纸张材料及工具的特性。

领会：插画创作过程：观察生活、积累素材、创作方法。

应用：引导学生关注生活、积累素材，提高审美和人文素养。根据命题需求选择不同的插画工具及材料完成艺术创作。

第四章 插画设计的表现形式

一、学习目的与要求

通过本章学习，旨在使学生系统掌握插画的各类表现形式与创作技巧。深入理解写实表现、图形归纳表现、黑白表现、线性及抽象等表现手法的特点与应用场景，熟练运用不同表现形式进行主题表达。提升学生的视觉语言转化能力与创意表现力，使其能够根据设计需求灵活选择合适的表现形式，创造出富有表现力和吸引力的作品。

二、课程内容

- (1) 写实表现；
- (2) 图形归纳表现；
- (3) 黑白表现；
- (4) 线性表现；
- (5) 抽象表现；

三、考核知识点及要求

- (1) 超写实表现、绘画性写实表现
- (2) 图形归纳、黑白表现、线性表现、抽象表现等插画表现手法的特点；

识记：插画的各类表现形式的概念和功效。

领会：写实表现、图形归纳表现、黑白表现、线性等插画表现手法的特点。

应用：通过插画设计的不同表现形式进行主题创作，提升学生的视觉语言转化能力与创意表现力。

第五章 插画设计的创作特性

一、学习目的与要求

通过本章学习，旨在使学生了解插画设计领域的最新发展动态与行业趋势，掌握插画创作的构图、元素、光影表现及创作手法的内在逻辑，熟练运用中心式、平衡式等构图方式，精准完成角色与场景塑造，灵活处理光影色调，掌握超现实

想象与对比手法的应用技巧；提升创意构思与视觉表达能力，培养设计敏感性、审美意识及文化素养，能够在插画设计实践中保持时代感与前瞻性，实现创意理念与专业技法的深度融合。

二、课程内容

- (1) 插画设计的构图；
- (2) 插画设计的元素塑造；
- (3) 插画设计的光影表现；
- (4) 插画设计的创作手法；
- (5) 新时代插画艺术的发展趋势与中国插画设计发展展望

三、考核知识点及要求

- (1) 插画设计中的中心式构图、平衡式构图、对称式构图；
- (2) 插画设计中的角色设计（拟人化和幽默感）、场景设计；
- (3) 插画设计中的光影交错、色调表达；
- (4) 插画设计的创作手法：超现实的想象、设计元素的对比；
- (5) 插画设计的新形式（三维插画、动态插画、AI 人工智能插画）

识记：新时代插画设计的发展趋势与中国插画设计发展展望

领会：插画设计的构图，角色、场景设计，光影表现和创作手法。

应用：插画设计元素的提炼以及光影表现的创作手法，完成兼具艺术性与实用性的原创作品，提升插画表现能力。

三、参考教材与考核实施要求

（一）本课程使用的参考书

《插画设计》，闫晓华 著，清华大学出版社，2026 年版。

（二）本课程的考试要求

1、考察插画设计综合创作能力：需依据指定命题完成不同种类插画作品创作，确保设计创意精准、表现形式和创作特性与主题高度适配。

2、考察插画设计基础技术应用能力：需系统掌握艺术纸、水彩纸等纸张材料的物理特性与适用创作场景，熟练运用马克笔、针管笔等专业插画工具，并依托相应技法实现与创作需求的精准适配。

3、考察插画设计表现形式运用能力：需深入理解写实、图形归纳、黑白表现、抽象创作等各类表现手法的特征，结合主题表达需求灵活运用，让作品兼具表现力与视觉传达力。

4、考察插画设计创作特性的应用能力：需深刻理解构图逻辑、光影表现原理及创作手法的内在关联，熟练运用中心式、平衡式等构图方式，实现角色与场景的精准塑造。同时掌握超现实想象、设计元素的对比手法等创作技巧。

（三）关于本课程考试命题的若干规定

1. 本门课程采用闭卷考试，时间为150 分钟。根据本课程考试所提供的环境

条件，携带必要的创作工具（如画具、纸张）等。

2. 本大纲各章所规定的基本要求，知识点及知识点下的知识细目，都属于考核的内容。考试命题既要覆盖到章，又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点、章节重点，加大重点内容的覆盖度。

3. 命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握，对基本创作实践方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

4. 本课程试卷对不同能力层次的分值占比为：综合应用能力考查占比 100%。

5. 本课程考试命题的题型为设计题。