

山东省高等教育自学考试大纲

插画技法（本）

齐鲁工业大学编（2024 年）

一、课程性质与设置目的要求

《插画技法（本）》课程是我省高等教育自学考试视觉传达设计专业必考的课程，是为了培养和检验自学应考者关于插画技法的基本理论、基本知识和实践应用能力而设置的一门专业课程。

本课程旨在通过学习手绘插画的基本技巧和设计理念，运用不同的绘画材料和工具的使用，以及对色彩、构图、光影等元素的掌握，使自学应考者能够独立完成具有个人风格的手绘插画作品。

课程的目的要求：

- 1、掌握手绘插画的基本技巧和方法。
- 2、理解插画设计的基本原则和审美标准。
- 3、学会运用不同的绘画材料和工具。
- 4、培养创新思维和个性化表达能力。
- 5、完成一系列具有创意和实用性的插画作品。

二、考核目标（考核知识点和要求）

第一章：手绘插画概述

1、学习目的和要求

手绘插画是一种通过手绘技巧来创作的视觉艺术形式，它广泛应用于书籍、杂志、广告、动画和游戏等领域。学习手绘插画的目的通常是为了培养个人的艺术审美、提高绘画技能、掌握插画创作的基本原理和方法，以及能够独立完成具有创意和表现力的插画作品。

2、考核知识点

- （1）手绘快速设计表达的优越性
- （2）手绘插画与设计思维的关系
- （3）插画与平面设计的关系

3、考核要求

- （1）识记：手绘插画的定义
- （2）领会：手绘插画与设计思维的感知

第二章：手绘插画设计基础技法

1、学习目的和要求

手绘插画设计基础技法的学习目的是掌握插画创作的基本技能和理论知识，培养审美和艺术表达能力。学习要求包括了解和运用不同的绘画材料和工具，学习色彩理论和构图原则，以及练习各种绘画技巧，如线条绘制、光影处理、质感表现等。通过系统学习，能够独立完成具有创意和个性的插画作品。

2、考核知识点

- （1）线条在手绘插画中的应用

- (2) 点在手绘插画中的应用
- (3) 手绘插画中的面的表现，及点、线、面的综合运用

3、考核要求

- (1) 识记：点、线、面的定义与分类
- (2) 领会：点线面在手绘插画中的形态与运用
- (3) 简单应用：会使用点线面形态处理造型

第三章：手绘插画设计单体与组合插画

1、学习目的和要求

学习手绘插画设计单体与组合插画的目的在于掌握插画的基本元素和构建复杂画面的技巧。要求能够独立创作出具有个性和风格的单体插画，并能够将这些单体元素合理组合，形成完整的插画作品。通过学习，应能够理解色彩搭配、构图原理、光影效果等视觉表现手法，并能够将这些知识应用于实际创作中，创作出既美观又具有故事性的插画作品。

2、考核知识点

- (1) 人物插画的造型特征
- (2) 动物、植物手绘插画造型规律观察力：能够准确捕捉对象特征。
- (3) 建筑插画造型与表现规律。
- (4) 组合插画的造型要点、组织规律、细节处理。

3、考核要求

- (1) 识记：人物插画的比例、造型手法；植物插画的组织、表现手法；动物插画的变形、组织与造型手法；建筑物的组织造型手法。
- (2) 领会：组合插画如何做到主题统一，各单体插画之间相互协调，共同构成完整的故事情节或主题表达。
- (3) 简单应用：单体插画的组合布局合理，整体与局部之间有良好的视觉联系。
- (4) 综合应用：组合插画人物或物体之间的互动关系表现自然，能够传达出组合插画的动态感；手法多样，能够很好的传达主题，增强插画的表现力和观赏性。

第四章：手绘插画中实物与插画创意

1、学习目的和要求

观察实物在不同环境、光影下的效果，通过实物与插画的结合，可以更好地理解物体的结构、光影效果和色彩搭配，从而提高绘画技巧。实物与插画的有机组合使作品具有独特性和艺术性。

2、考核知识点

手绘插画中实物与插画创意考核知识点：

观察力：能够准确捕捉实物的特征和细节，包括形状、比例、色彩和质感等。

创意转化：将观察到的实物特征转化为具有创意的插画元素，展现独特的艺术风格和表

现手法。

构图能力：合理安排画面实物与手绘元素，确保插画的视觉平衡和焦点突出。

3、考核要求：

- (1) 识记：实物与插画元素组合的各种可能性
- (2) 领会：实物与手绘元素的创意融合度
- (3) 简单应用：观察、记录实物在不同角度、光线环境下的形象特征，运用近似构成的手法与手绘元素同构成为新颖独特的形象。

第五章：手绘插画工具艺术表现技法

1、学习目的和要求

熟悉各种手绘的基本操作，理解不同画笔和工具的特性，以及学会运用色彩、光影、构图等元素来增强作品的视觉效果。此外，应具备一定的艺术审美和创意思维，能够将传统绘画技巧与现代表达方式相结合，创作出具有个人风格的插画作品。

2、考核知识点

- (1) 黑白插画的概念
- (2) 铅笔、水性笔、水墨的表现技法与要领
- (3) 干画法与湿画法

3、考核要求

- (1) 识记：各种手绘插画工具的使用方法，包括铅笔、彩色铅笔、水彩、马克笔、粉彩等。
- (2) 领会：意境美与形式美的内涵。
- (3) 简单应用：能够根据不同的艺术风格选择合适的工具和材料，如现实主义、印象派、卡通风格等。展现良好的构图能力，包括画面的平衡、焦点的设置以及视觉引导。能够运用色彩理论，合理搭配色彩，表达出作品的情感和氛围。

第六章：手绘插画创意表现

1、学习目的与要求

手绘插画创意表现的学习目的是培养个人的创意思维和绘画技巧，通过学习不同的绘画风格和技巧，提高将创意视觉化的能力。学习要求包括掌握基础的绘画理论知识，如色彩学、构图和光影处理；熟悉各种绘画工具和材料的使用方法；能够独立完成从构思到成稿的整个插画创作过程；并且能够根据不同的主题和需求，创作出具有个人风格和创意的插画作品。

2、考核知识点

- (1) 手绘插画创意能力培养的方法与步骤。
- (2) 手绘插画创意视觉表达的手法。

3、考核要求

- (1) 识记：创意的内涵、现代手绘插画视觉表达的常用手法。
- (2) 领会：创造性思维在手绘插画创作中的应用。

(3) 简单应用：熟练应用各种手绘插画的表现手法,能够运用创造性思维,结合艺术风格选择合适的工具和材料与表现形式、运用色彩理论,合理搭配色彩,表达出作品独特的创意与主题。

三、有关说明

大纲是根据专业考试计划的要求,结合自学考试的特点,规定课程内容与考核目标并使考核要求具体化的文件;是个人自学、社会助学、考试命题以及编写教材和自学辅导书的依据。为了使本大纲的规定得到贯彻和落实,兹将有关问题作如下说明,并提出具体实施要求。

(一) 关于课程内容与考核目标的说明

1. 大纲与教材的关系:大纲是进行学习和考核的依据,教材内容是大纲所规定课程内容的扩展与发挥。大纲中规定的课程内容与考核知识点,教材中一般都有,反过来教材中有的内容,大纲里不一定都体现。

2. 为使考试内容具体化和考试要求标准化,在本大纲列出的课程内容基础上,对各章规定了考试目标。明确考试目标,使自学应考者能够进一步明确考试内容和要求,更有目的地系统学习教材;使命题教师能够更加明确命题范围,更准确地安排试题的知识能力层次和难易度。本课程要求自学应考者学习和掌握的知识点都作为考核的内容。

3. 本大纲在考核目标中,按照识记、领会和简单应用和综合应用四个层次规定达到的能力层次要求。各能力层次的含义分别是:

识记:能识别和记忆大纲中规定的考核知识点的有关定义、特点、重大历史事件等。能正确表述、选择、判断。是低的要求。

领会:能领悟和理解大纲中规定的有关考核知识点的内涵和外延,熟悉其内容要点和它们之间的区别与联系,并能正确地解释、说明和论述。是中层次的要求。

简单应用:在领会基础上,能运用基本概念、基本原理、基本方法分析和解决有关的理论问题。是较高层次的要求。

综合应用:在简单应用的基础上,能综合基本概念、原理和方法分析和解决有关的理论问题和实际问题,是高层次的要求。

(二)关于自学教材:

使用教材:《手绘插画设计表现(第2版)》,刘军编著,清华大学出版社,2019年7月第2版。

(三) 自学方法指导:

1. 在全面系统学习的基础上,掌握插画技法的重点概念、重点问题和重点方法。

2. 通过设计练习了解不同工具的物理操作特性,学习运用多种技术和多种软件结合制作插画设计作品。通过练习能够设计制作出带有一定艺术价值或者是功能意义的图形图画。掌握商业插画的方法、原则、表现形式及设计流程,并通过练习进行验证和成型,提高动手能力,以达到设计创意与承印物的完美统一。

(四) 对社会助学的要求:

1. 社会助学者应根据本大纲规定的课程内容和考核目标,认真学习和钻研自学教材,明确本课程的特点与学习要求,对自学应考者进行切实的辅导,引导他们防止自学中的各种偏向,把握社会助学的正确导向。

2. 要正确处理基础知识与综合能力之间的关系,努力引导自学应考者将识记与领会联系起来,在全面辅导的基础上,着重培养和提高自学应考者对用所学知识正确进行设计应用和综合解决问题的能力。

3. 要正确处理重点和一般的关系。课程内容有重点和一般之分,但考试内容是全面的,而且重点与一般是相互联系的。社会助学者应指导自学应考者全面系统地学习教材,掌握全部考核知识点与考核要求,在此基础上突出重点。总之,要把重点学习与兼顾一般结合起来,切勿孤立地抓重点,把自学应考者引向猜题押题。

(五) 关于命题的若干规定

1. 本大纲各章所规定的考核知识点及知识点下的知识细目,都属于本课程命题考试的内容。考试命题覆盖到章,并适当突出重点部分内容,加大重点内容的覆盖密度,体现本课程内容重点。

2. 本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致是:识记占 20%、领会占 12%、简单应用占 8%、综合应用占 60%。

3. 本课程考试由理论部分和实践部分组成,满分 100 分,其中理论部分 40 分,实践部分 60 分。理论部分的考试时间为 40 分钟,题型设单选题、名词解释、简答题。实践部分的考试时间为 150 分钟,考核方式为手绘。

附录: 题型举例

理论部分

(一) 单项选择题:

在下列各题的若干备选答案中,选出一个正确答案,将其号码写在题后的括号内。

成年人的比例一般为()个头。

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

(二) 名词解释:

1. 黑白插画

2. 异影同构

(三) 简答题:

简要回答下列各题(只要求答出要点)。

简述手绘插画描绘动物形象的关键点。

实践部分

基于上古神话故事，设计一幅现代插画设计，要求插画作品能够基于上古神话故事进行创作，同时融入现代设计元素，展现出传统与现代的结合。

要求：

- 1、创意新颖，构图合理，能够体现一定程度的视觉效果。
- 2、准确的表达出题目“上古神话故事”设计主题，表现形式、使用工具不限。
- 3、画面尺寸为 20cm×20cm。
- 4、手绘，绘制工具不限，色彩不限，但必须是彩色，不能为黑白色。
- 5、保持试卷整洁，不得在试卷上出现与题目无关内容。