

教 案

2025-2026 学年第二学期

课程名称 基础素描

专业班级 宝玉石鉴定与加工 241

总学时数 54 学时

任课教师 熊南颖

课程基本信息

课程名称	基础素描			
课程性质	专业基础课	学分		
学 时	总学时：54 学时。其中：课堂讲授 10 学时；实训/实验 44 学时；			
开课部门	机电工程系	任课教师	熊南颖	
授课专业、班级	宝玉石鉴定与加工专业技术设计与玉雕 241 班	开课学期	2025-2026 学年第二学期	
成绩评定	平时成绩占 30%；期末成绩占 70 %	考核方式	考查	
选用教材	书 名	主 编	出版社	出版日期
	起点.素描几何体 2	雷呈文	黑龙江美术出版社	2020.4
本课程在本专业人才培养方案中的地位和作用	素描是一切绘画的基础,也是设计专业一门重要的基础课程,更是每一位美术及美术设计专业学生的必备基本功。开设课程的目的和任务是争取在有限的学时内使学生掌握素描的基本理论和技能,培养正确的艺术观察方法和表现手法,具备一定的素描造型能力和艺术鉴赏能力,达到艺术理论,技能,修养等方面的协调发展,以适应从事设计工作的需要。			
本课程教学目标	<p>本课程要求学生掌握以下几个方面的内容:</p> <p>(一) 素描基础理论知识、</p> <p>(二) 素描的基本观察方法、</p> <p>(三) 掌握素描正确的透视方法</p> <p>(四) 素描的构成要素与基本造型规律</p> <p>(五) 结构素描的表现方法</p>			
素质(思政)内容	<p>1. 素描由易到难,循序渐进。让同学们了解到只有准确的表现物体结构,理解明暗规律,才能在画面上更好的表现物体的三维效果。从而培养学生严谨的求知态度和科学的思维方式。</p> <p>2. 绘画是一门表现艺术,表现方法、表现形式、表现角度都是极具个人风格的。在临</p>			

	<p>摹和创作过程中，鼓励学生独立思考、独立判断。激发学生的好奇心和想象力，培养探究精神，提高审美水平，陶冶情操。</p> <p>3. 通过素描绘画过程，培养学生的匠人精神。</p>
<p>学生用主要参考资料</p>	<p>钟磬编：《从几何到静物》 中国美术学院出版社（第三版）</p> <p>罗伯特·贝菲尔·黑尔编：《素描基础》</p> <p>Robert Beverly Hale 编：朱岩译《向大师学素描——素描基础》</p> <p>刘虹编：《素描》 西南师范大学出版社</p> <p>周至禹编：《现代西方素描鉴赏与研究》</p>

第一章 素描概论

一、教学目标：

1. 了解素描的工具（铅笔、纸张、其它）及使用方法；
2. 掌握素描基本要素的内容及要求。

二、教学重点

1. 素描工具（铅笔型号、纸张特性）的认识与基本使用方法。

三、教学难点

1. 正确掌握不同型号铅笔的软硬特性（如 2B-6B 的差异）及基础的排线技巧。

四、素质(思政)内容

1. 通过对素描工具与基本要素的学习，培养学生严谨规范的学习习惯和对艺术的敬畏之心。

五、教学方式：

1. 采用讲授、演示与指导相结合的方法

六、学时数

4 学时。

一、 导入：举生活中的生动图片。

二、 素描的含义：

- 1、用单色的点、线、面的结合表现物体的形体，色调明暗层次等造型因素的绘画。
- 2、写生素描从内容上分为静物，动物，风景，人像及人体素描等。
- 3、工具可分为铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、水墨、粉笔。
- 4、作画时间可分为长期素描，速写，默写。
- 5、从绘画传统的角度分为：中国传统的素描（白描）、西方写实传统的素描。

三、 素描的表现语言

- 1、线条、色调。对于初学者，首先学会用线条表现形象，即学会用线条打准轮廓及把握比例，透视关系等。
- 2、初学者注意表现形体的明暗和色调的深浅。

四、 素描能力的高低取决于三个方面：

- 1、感觉能力
- 2、知识（透视学、解剖学、色彩学）
- 3、技巧：勤，练。

五、 观察能力：在动笔作画之前，应该用足够的时间观察，研究，分析形象的特征。要坚持多看，多分析，不断深化认识和理解的程度，如观察表现。

- 1、首先分出两大明暗体系。
- 2、用比较的方法分出两大体系中不同色调的变化。
- 3、在比较不同的色调时，要时刻注意形体结构的变化和周围环境的关系及形面，在色调的处理上，有些地方要细腻柔和，有些地方要简练，概括。

六、素描的要求：

- 1、物图得当。
- 2、造型准确。
- 3、质感空间感强。黑白的关系，近实远虚，近大远小。

七、素描指导：构图定整。结构明确。层次分明，刻画深入，总体感强，注意形象（局部）。

八、教师从总体上进行总结，让学生有一个系统的知识结构。

三、造型基础

美术是艺术的种类之一，“美术”在历史上是一个多变的概念。在现代，人们更倾向于称美术为造型艺术和视觉艺术，具体包括绘画、雕塑、工艺、摄影、计算机美术、广告设计、产品设计、建筑和环境艺术等。

美术语言指造型艺术的基本构成因素，如点、线、形状、色彩、结构、明暗、空间、材质、肌理等，以及将造型元素组合成一件完整的作品的基本原理，包括多样统一、比例、对称、平衡、节奏、对比、和谐等。

作为设计中的一种，珠宝首饰设计要求设计者不仅要掌握珠宝、金银等的鉴定能力，了解其特性，掌握各类首饰的制作工艺，还要求设计者要掌握艺术设计的基本理论和专业知识，具有较强的珠宝首饰造型能力和表现能力。这就要求我们要具备一定的艺术修养和美术造型能力。

（一）素描的基本概念：

在绘画艺术中素描是指一切所有的单色绘画。基本分为线素描和光影素描，线造型素描是中国绘画的主要特征，西方绘画也很讲究线的运用，但其特点和中国绘画有很大的区别，首先是使用的工具不同，所以目的取向易不同，有硬笔和软笔的区别。线素描着重表现形体的形状和结构，光影素描表现形体受光后所产生的形态，立

体空间关系等。

素描的基本分类和学习的意义：

1 从绘画风格方面来讲，我们把它分为写实素描和意向素描。一般来说写实素描是比较尊重客观实体的特征。意向素描是比较强调画家本人的主观感受和想法。

2 素描是绘画艺术造型语言的基础，除了色彩方面的内容外，素描包含了绘画造型艺术的一切基本法则、规律和要素。因而，对造型的基础训练来讲，素描可提供认识论和方法论的研究内容。素描是绘画领域中一种独立的表現手段和艺术样式，是一个独立的画种。写实素描帮助我们解决造型艺术中诸多最为基本的问题，告诉我们如何画出你所看到的東西。也可告诉我们如何去表现自己想要表现的感人的画面。

第二章 素描基础

一、教学目标：

1. 理解并掌握素描的基本要素：构图、形体比例、透视、明暗、线条；
2. 能够运用这些基本要素进行简单的石膏几何体素描表现。

二、教学重点

1. 素描基本要素（构图、比例、透视、明暗、线条）的理解与综合运用。

三、教学难点

1. 如何在画面中综合运用这些要素，准确表现对象的形态与结构。

四、素质(思政)内容与要求

1. 引导学生认识到任何艺术表达都需要遵循基本规律，培养严谨求实的科学态度。

五、教学手段：

1. 采用讲授、演示与指导相结合的方法。

六、学时数

4 学时。

一、素描专业知识

素描就是单色画。一般采用铅笔等工具，是各种造型艺术对造型能力训练的基础课程。也是一件成熟创作的前期写生或小稿。当然，素描也可以成为一件独立的艺术作品。

二、学习工具

素描的工具、材料包括：笔、纸、橡皮、削笔刀、图钉、擦布、画板、画荚等。

1. 铅笔

包括铅笔、炭笔、铁笔、粉笔、毛笔、圆珠笔和钢笔等。工具的不同关系着素描的艺术效果，也能影响画家的情绪和技巧。铅笔：铅笔是最简单而方便的工具，初学者素描常从铅笔开始。国产中华牌铅笔的质量信誉较好。型号有 6H（硬）、5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B（软）和速写铅笔（8B）。炭笔：又分为炭笔、木炭条和炭精条等。钢笔：包括美工笔、书写钢笔等。

铅笔：-芯为石墨和胶泥混合制成，软硬以字母 H、B 来区分，H 硬，B 软。易着色又易擦易改，柔和细润，刻画出深浅和不同层次的丰富调子，易掌握，由于前的黑度有限，和白对比较弱，画面有时缺乏力度。

炭笔：芯为碳粉与粘合剂制成，分为软、硬、中性三种，炭笔质地较铅笔松脆，颜色深重，画出的效果强烈，表现力丰富，着色强难擦改。

炭精笔：碳粉、胶、动物的混合物，分黑、棕两色，他比炭笔更为松软，色浓重细润，用笔可粗可细，表现力强，但着色强难擦改。

木炭条：细木枝密封燃烧碳化而成，质地松脆，色调柔润丰富，但附着力差，已掉色，难深入刻画。

钢笔：水之色，表现有局限性，深浅色调由不同疏密的线条排绘而成，组织线很讲究。

2. 纸张

有洁白、厚薄、质地、纹理之分。常用的有素描纸、铅画纸、卡纸等。一般用专用素描纸，也可根据个人爱好来选择不同薄厚、不同粗细面的纸。

3. 其它

橡皮：分为绘画用可塑橡皮和硬方形橡皮。可塑橡皮进口的质量较好；硬橡皮以质地柔软的较好。作用是涂改、擦浅、柔滑色调。

画板：以光滑无缝平整为好，有大小型号多种。

纸笔：用毛边纸、宣纸卷裹而成，将其前端削尖如笔状，用以擦、揉色调，也可借助粘着的颜色，划出细腻丰富的色调效果。

三、静物、石膏几何形体写生的目的和意义

我们所看到的世界里物体的外部形态千变万化，但归纳起来，可概括为几种最为基本的几何形态，几何立方体、圆柱体、圆锥体、球体等，就是千变万化物象的形态概括，比如：人的体态是千差万别的，但我们可以用不同的几何形来概括，这样看来复杂的物象可以利用这种规律和观点进行提炼，所以学习石膏几何形体写生能帮助我们尽快地掌握写实绘画的规律，从而使我们自由地去表现我们想要表现的一切。

四、素描基本要求

1. 构图
2. 形体比例
3. 透视
4. 明暗
5. 线条

第三章 透视

一、教学目标：

1. 了解透视的基本概念；
2. 掌握一点透视和两点透视的原理；
3. 能够运用透视原理进行素描表现。

二、教学重点

1. 一点透视和两点透视的原理与画法。

三、教学难点

1. 准确理解并运用透视规律，表现物体的空间感和立体感。

四、素质(思政)内容与要求

1. 通过透视原理的学习，培养学生理性分析、严谨求实的科学精神。

五、教学手段：

1. 采用讲授与演示指导相结合的方法。

六、学时数

4 学时。

透视现象是我们学习写实素描必须搞明白的内容，基本上可分为：1 平行透视，2 成角透视，3 倾斜透视，4 圆透视，5 投影透视，6 倒影透视（这里利用板书、画透视图来说明基本原理，更详细的内容应在透视学理论课上解决）。

一、透视类别

平行透视(一点透视) 规则透视

成角透视(二点透视) 不规则透视

倾斜透视(三点透视)

二、透视规律的运用

透视一词来自拉丁文“perspicere”意为“透而视之”。含义就是通过透明平面(透视学中称为“画面”，是透视图形产生的平面)观察、研究透视图形的发生原理、变化规律和图形画法，最终使三维景物的立体空间形状落实在二维平面上。

由于人的眼睛特殊的生理结构和视觉功能，任何一个客观事物在人的视野中都具有近大远小，近长远短，近清晰远模糊的变化规律，同时人与物之间由于空气对光线的阻隔，物体的远、近在明暗、色彩等方面也会有不同的变化。因此，透视分为二类：即形体透视和空间透视。

形体透视亦称几何透视，如平行透视、成角透视、倾斜透视、圆形透视等。

色彩透视亦称空气透视，是指形体近实远虚的变化规律，如明暗、色彩等。

三、透视常用名词

1、画面：假设的透视图形产生的透明平面。

2、视点：画者眼睛的位置。

3、视距：眼睛与假设透明平面中心点之间的距离。

4、视高：前者眼睛的高低程度 118.com

5、视线：画者眼睛视线达到景物的连线。

6、视域：或称视野、视，画者看到景物时的空间范围。

7、视锥：视域近小远大的圆锥体形状，

8、视平线：与画者眼睛所处高度平行的水平线，

9、原线：与透明画面平行的线段，没有纵深角度变化，只有近长远短、近粗远细的变化

10 变线：与透明画面成纵深角度的线段、透视方向有了变化，本来相互平行的线段出现近宽远窄直至消失到一点的现象。预览与源文档一致下载高清无水印

11、灭点：即消失点，是变线的消失灭点。

①主点：中心视点，是视平线正对视点的中心点，是直角度变线的灭点。.

②距点：由视点到主点的距离称为视距，如果将视距分别标在主点两侧的视平线上，所得两点，就称距点。

③余点：视平线上除主点和距点外，其余的消失点即名成角变线的灭点

④灭点：在视平线上方，主点。距点或余点的垂直线上，是近低远高线的灭点

⑤地点：在视平线下方预笔点源距点或余点的垂直线上是近高远低的灭点。

四、直线透视

1、平行透视(也称一点透视)

一个立方体只要有一个面与画面平行,透视线消失于心点的作图方法,称为平行透视(图示)

2、成角透视(二点透视)

一个立方体任何一个面均不与画面平行(即与画面形成一定角度)但是它通直于画面成平线。它的透视变线消失在视平线两边的余点上,称为成角透视,也称二点透视

3、倾斜透视(三点透视) 预览与源文档一致下载高清无水印

一个立方体任何一个面都倾斜于画面(即人眼在俯视或仰视立体时)除了画面上存在左右两个消失点外,上或下还产生一个消失点,因此作出的立方体为三点透视。

直线形体透视规律

①长度相等的线段,距离画面愈远,长度愈短,近长远短。

②空间间隔相等的线段,距离画面空间愈远愈小,近大远小。

③高度相等的线段,视平线以上的愈远愈低,视平线以下的愈远愈高。两种情况到最远处均消失于消失点。

④平行透视只有一个消失点,成角透视有两个消失点。

⑤与画面不平行的倾斜线段,一定消失于垂直于视平线上的消失点的直灭线的天点或地点上。向

上倾斜的消失于天点,向下倾斜的消失于地点。成角透视的直立灭线垂直于一个视平线上的消失点。

平行透视的直立灭线垂直于心点。

⑥画面平行的线段永不消失。

⑦与画面不平行而相互平行的线段消失点必须严格统一。

五、曲线形体透视

凡是非直线形体的透视变化均为曲线形体透视。

1、规则曲线形体透视(以圆形为例)

圆形的透视表现,应依据正方形的透视方法来进行,不管在哪一种透视正方形中表现圆形,都应依据平面上的正方形与圆形之间的位置关系来决定。因为圆形在正方形中与四条边线的中点和十交叉线的末端相交。并且在正方形两条对角线至4个角处相交形成正方形与圆形的关系。所以,不管是怎样的透视圆形,都应该在相应的透视正方形中米字线的相关点上通过才是合理的透视圆形(图示)

曲线形体透视定律

①正圆透视形是呈椭圆形状,在视平线以下时,上半圆小,下半圆大,不能上、下画的一样大小。

②用弧线画透视圆时要均匀自然,两端不能画的太尖也不能方。

③平面圆中上、下、左、右四方是与正方形相接的,透视中的圆形不是这样,它的最宽点是根据与视点的位置而定。

④距视平线越近,圆形透视弧度越小,反之越大

⑤任何曲线形体需画透视图时,都应纳入透视方形或透视立方体中完成。

第四章 构图

一、教学目标：

1. 了解构图的基本概念；
2. 掌握构图原则（如均衡、疏密关系等）；
3. 认识几种常见的构图形式。

二、教学重点

1. 构图的原则及几种常见构图形式（如三角形构图、S形构图等）。

三、教学难点

1. 如何运用构图原则使画面主次分明、均衡有致。

四、素质(思政)内容与要求

1. 在构图的组织过程中，培养学生整体把握、统筹安排的思维能力。

五、教学手段：

1. 采用讲授、演示与范画分析相结合的方法。

六、学时数

4 学时。

(一) 导入新课

素描静物写生主要是训练我们的构图能力和造型能力。对初学者来说，一方面通过由简到繁的静物组合写生，掌握构图规律，做到画面对象大小比例安排得当，视点高低适宜。另一方面，也可以自己布置静物作画，从中学习构图的基本知识(如统一和变化:对比和调和;对称和均衡:比例和节奏;静感和动感等等)，逐步掌握构图能力，静物的形体结构实际上仍是不同的几何形体的组合，但它比石膏几何形体更不规则、更复杂。这样我们在静物写生中，更应该强调对形体组合关系和结构关系的理解。

(二) 构图

构图，则是指画面的结构。将具有一定思想内涵和审美情趣的静物配置，通过构图能动地表现于画面，这本身就是一种创造，其意义远远超出一般的技能训练。

作为画面的构图安排与静物的摆放原则是一致的，如果说有些不同的话，那就是在面对特定角度的静物进行写生时，可根据需要对画面中出现的个别物体作适当的移位处理以符合整体画面的构图形式的美感规则。此外，主体物忌放在画面的正中心位置，因为这样会给人呆板、僵死的感觉，向中心线以外略偏移一些才会让人感觉舒服。画面中的静物应尽量避免出现在同一条线上或等距离位置上，而应错落有致、聚散有法。“疏可跑马，密不通风”，说的就是这个道理。

①构图的定义

所谓构图，即绘画时根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调的完整的画面称为构图。

构图，在不同的艺术形态中，其称呼亦有所区别，

②构图的种类(课件)

1、黄金分割

在绘画与摄影中，将画面的上下左右各平分为三等份，他们的四条等份分割线相交成四个点，这四个点都分别是安排作品的趣味中心的最佳位置。

2、对角线构图

对角线构图最具冲击力，动感最强。如选用得当，效果非常好。

3、三角形构图

三角形构图即一般的品字形构图，他的结力很强，表现稳重、庄重的题材最适合。

4、散点构图

散点构图把物体布满整个画面，不刻意去突出某件物体，完全是自由松散的构图结构。但他通过疏密或色调去组织画面，使无序的画面置于有序之中。

5 对比构图

对比是构图的一种表现形式，对比的极化被广泛应用，色彩对比、质感对比、大小对比、阴暗对比，比比皆是，能成功运用对比构图的作品多数不凡

6 曲线构图

它表现力很强，优美而富有韵味，往往用线条来体现。

第五章 形体、结构、线条

一、教学目标：

1. 掌握形体的观察和表现方法；
2. 掌握结构的观察和表现方法；
3. 掌握线条的观察和运用技巧。

二、教学重点

1. 如何通过结构分析来表现形体的体积感和空间感。

三、教学难点

1. 运用线条的轻重、虚实、疏密，准确表达物体的结构与形态。

四、素质(思政)内容与要求

1. 通过对形体与结构的深入观察与表现，培养学生敏锐的观察力和耐心的钻研精神。

五、教学手段：

1. 采用讲授与演示指导相结合的方法。

六、学时数

38 学时。

物态空间的外部映像。即除了物体空间位置和方向等性质之外的外部形象。在一维空间中，形是单纯的线；在二维空间中，形是线围绕的面；在三维空间中，形是面构成的体。线附于形体的边界而变化，色依于形体表面而显示，由此确立了形在美术作品诸要素中的中心地位。在美术术语中，形指有形状大小的边界内容特征，形态指形状质量与空间的因素、动与静态势的表现特征，形体指形态的空间体积特征，构造指形体内容的有机联结关系，形象指含有精神内容和表情的形体。在造型观念中，形又分为抽象形态和具象形态。以点、线、面、立体等几何因素构成的非具象形态，叫抽象形态，又称理念形象。具象形态又称现实形态，是指视觉可感知的一切自然形态。在美术中，为了加强形态的表情和力度而把自然形象进行改变的手法或风格，称做夸张变形。中国画论中，形似一词指再现自然形态的表象因素；神似，则指形象精神因素的表现；形神兼备的艺术主张是关乎形与神、精神与物质的辩证统一认识。几千年来，美术围绕着对形、形与神的关系、形体结构的认识，形成了包含有透视、解剖、形体、比例、光影、具象、抽象、设计构成等学说和艺术理论。东方和西方艺术传统的差异、古今各种流派的纷争，从形式表现而言，都无不集中地体现在形神关系和形态处理的造型观念上。

物体的空间形态，亦指物质的立体空间。按几何定义，体积是面移动的轨迹，亦称面的三次元的移动。在物质世界中一切物态都存在一定体积之间。体积具有上下、左右、前后、里外等多侧面可视性，同时又具有多侧面的触觉可感性，所以体积又称立体。立体有方、圆、圆锥、圆柱、多面体、多面锥体、椭圆体等几何形态的概念。在自然界中，各种形体以大小、厚薄、长短、曲直等或规则或不规则的形态组合。如

人体，头部为圆形，颈部为圆柱形，胸部为立体扁方形，四肢为圆柱、圆锥体等是有节奏、有规律的有机结合。山川、河流、动物、植物、飞鸟、走兽都呈现为丰富多彩的空间形体。运动的形体向视觉传递着速度和重力的量变感应。绘画中，画家运用透视法则、光影明暗的规律和虚实对比的技巧，在二维的平面空间中描绘出可视的物象立体形态，造成空间映象的真实效果称体积感，又称立体感或形体感。在雕塑中，形体感是最基本的材料语言。体积和体积感是造型艺术重要的表现因素之一。20世纪立体主义把对象的自然形态解析为几何形的组合，构成主义则把纯粹的几何形体人为地合成一种主观意象的设计。他们不同程度上反映了在造型艺术中对传统体积观念的离异。

一、形体的观察和表现方法

写实素描的观察方法

1、整体观察 将目光掠过对象的细枝末节，排除琐碎的局部信息，抓取一个明确的整体印象。

2、相互比较 把此物与彼物或同一物体的此处与彼处相比较，观察其造型特点，确切位置，色调分寸，质感特色等，将对象的每一个视觉信息都纳入一个相互关照、互为依据的观察系统中，而不是孤立片面地理解对象。

3、由表及里 表既物体的外部现象和形态，里既物体的内部构造，表面的东西总有其内部缘由，而内部的构造又总是呈现出某种种表面的特征。这是一个分析理解的问题。这种态度对我们掌握造型规律是至关重要的。

4、特征意识和节律意识

二、结构的观察和表现方法

素描造型的基本要素

1、形与体——星既物体的平面形状，体既物体的体积。

2、形体与体面——体面既物体外表的面向。体面的方向、性质、大小、衔接、连接。三个以上的体面汇聚交接成尖角，凸起为“高点”或骨点，凹下去的为“低点”或“伏点”。

3、线与面 相生相依的关系。

4、结构与形体 结构是形体的内在本质，形体是结构的外部呈现。

5、光影调子

三、线条的观察和运用

美术作品的重要表现因素。按几何定义，线是点的延伸。其定向延伸是直线，变向延伸称曲线。直线和曲线是线构成的两大系列。线作为几何含义不具有宽度和厚度，它是绘画借以标志形在空间中位置和长度的手段。人们用线画出物体的形状和态势。在二维空间中，线是面的边界线。在三维空间中，线是形体的外轮廓线和标明内构造的结构线。轮廓线是形体在纵深空间中侧面的压缩，结构线是形体正面构造面之间的交界。线亦称线条，线条是绘画中人们认识和反映自然形态时最概括最简明的表现形式。在写实的绘画中，线条体现为画家对物态质感、量感、重力与动速的客观感应，线条依附于物态性质，反映出曲直、粗细、润涩、软硬等不同特征。中国历代画家以线条为造型最基本的手段，在长期实践中积累了极为丰富的经验。如各种描法，山水画的各种皴法等。一方面体现为对造物自然生态的认识，一方面又表现为画家气质情

趣的个性流露。20 世纪的西方的表现主义、抽象主义以及光效应艺术，则从力学、精神力学和心理学等角度出发，对线条的纯粹语意进行了多方面的表现尝试，运用线的各种不同变化，借线条产生的动力、弹性、重力效果来表现物象的各种情绪或质感，把线造型的观念拓展为视觉经验的宽泛领域。