

教 案

2025-2026 学年第二学期

课程名称 素描静物

专业班级 宝玉石鉴定与加工

(设计与玉雕) 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	素描静物			
课程性质	专业基础课	学分	3	
学 时	总学时：54 学时。其中：课堂讲授 12 学时；实训/实验 42 学时；线上教学 0 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
	画繁为简. 石膏体&素描静物	张磊	南京大学出版社	2020.6
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	本课程的教学目标是： 一、了解明暗素描的作画步骤 二、掌握明暗素描造型能力和审美能力 三、掌握利用明暗效果表现画面空间感，表现物体不同质感的方法。			
素质(思政)内容	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。 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			

	<p>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>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 明暗素描基础理论

一、教学目标：

1. 了解素描中光的作用与原理，认识和理解光影作用下的明暗关系；
2. 建立对事物结构与空间关系的敏锐感受；
3. 掌握良好的观察能力，准确进行徒手画的能力，认识、分析与表达形体的能力；
4. 通过从单个到多个组合石膏几何体的训练，熟悉掌握石膏几何体明暗素描的写生步骤和表现方法。

二、教学重点

1. 光源方向与明暗规律：三大面（亮、灰、暗）与五大调子（高光、中间调、明暗交界线、反光、投影）。
2. 几何体的结构分析与透视表现。

三、教学难点

1. 准确理解并表现复杂的形体结构及空间关系。
2. 熟练掌握明暗交界线的位置与虚实变化，塑造体积感。

四、素质(思政)内容

1. 通过对几何体严谨、细致的描绘，培养学生一丝不苟、精益求精的学习态度。
2. 引导学生认识艺术与科学的内在联系，树立严谨求实的科学精神。

五、教学方式：

1. 理论讲授：讲解明暗素描基础知识、几何体结构分析。
2. 演示指导：教师现场示范几何体素描的绘画步骤和表现技法。
3. 学生实践：学生进行单个及组合石膏几何体的临摹与写生练习，教师巡回指导。

六、学时数

6 学时。

没有光，事物无法呈现视觉形象，有光就有影，光和影构成的明暗关系成为色调深浅变化的依据，光影素描本源于西方的写实绘画，她把物象各个转折面以不同角度接受光源，形成了深浅不同的色阶，分为：亮 色调——直接受光部分；灰色调——侧面受光部分，较弱的亮部，明暗交界线，受光与背光的交界地带；反光物体的背光部分接受邻近物体的反射形成，投影物体遮挡光线的部分称为“五调”。中国传统绘画理论中也有“石分三面”之说，阴、阳、背向，归纳出物象空间立体的表现规律。写实绘画的写实性是一个相对的概念，绝对的照相机式的无个性写实是不存在的，无论多麽忠实的写实愿望，最终都只是一种绘画效果的转换，而转换方式的依据既是观察方法，不同的艺术观念和审美态度，指引着不同的观察方法和观察角度，而不同的观察方法和角度又引导着视知觉在对物象中选择不同的表现方式和效果。使绘画变得丰富多彩，如以线带调子式、体面式、结构式、光影式等。

一、明暗素描是什么？

定义：通过黑白灰层次表现物体立体感、空间感的绘画形式。

作用：塑造体积、营造空间、表达质感。

二、工具介绍与使用

笔类：HB-6B 铅笔（硬度区别：H 硬/B 软）、炭笔（适合重色）。

辅助工具：橡皮（软硬橡皮用途）、纸巾/擦笔（揉擦技法）、铅笔刀。

实操练习：用不同铅笔在纸上画线条，感受软硬变化。

光影与五大调子

三大面：

亮面、灰面、暗面（区分受光与背光）。

五大调子：

1. 高光：物体最亮处（一般在光源直射点）。
2. 亮灰面：亮面与灰面的过渡。
3. 明暗交界线：暗面中最暗的边界（体积转折关键）。
4. 反光：环境反射光影响的暗面区域（比灰面暗）。
5. 投影：物体遮挡光线形成的影子（近实远虚）。

高光：

在受光面部份，结构面上光线之入射角与反射至眼睛之反射角相等时，单位面积反射光量最多，故为受光面的最亮处，在结构体上呈现最白的调子。一般而言，高光泛指受光面较亮之调子，以别於中间调，而高光点理论上只有一点。

中间调：

亦为受光面部份，高光以外之结构面，因光线进行角度的关系，单位面积反射至眼睛的光量，则依其角度变化而逐渐减弱，在结构体的明暗上呈现较灰的调子。

明暗交界线：

受光面与背光面的交界处，由於此处结构面与光线进行方向平行，单位面积的受光量几近於无，而且所受的反光量亦最少，因此在结构体中呈现最暗的调子。

反光：

受光面的明暗变化，受光源进行的方向所影响。而背光面则正好相反，其结构面的明暗变化，是受到反射光的影响，反光程度的强弱，会因光源强弱及反射物体结构面的方向、距离及材质的影响，光源愈强，反光愈强。也可以说，反光是背光面的光源，只是反光的来源通常较为复杂。一般而言，受光面的光源较为单一化，而反光则会因物体周围环境的影响，而有所变化。理论上，背光部份的明暗变化，一如受光面，不同的结构面，单位面积所受的反光程度不同，所呈现的调子，会因结构面的方向与反光进行的角度产生变化。在画面表现上，由於反光不似光源强，故多呈现灰色调子。

投影：

光源投射於结构体上，产生了受光面与背光面，而光源的进行受到结构体的阻隔，会在另一个结构体上产生投影。我们通常把物体的背光面称为阴，而投射在另一结构

体所产生的投影称为影，即所谓的物体的阴影。投影的明暗调子，要根据投影部份的结构面材质而定。通常在写生练习中所观察到的投影，会受环境光线的影响，愈接近结构体的投影调子较暗，边缘线较清晰，愈远则较淡较模糊，这是因为一般的室内写生，光源较不统一，且容易受到周围各种反光的影响。

任何结构体在受光的情况下，由於结构面与光源的方向关系，基本上皆会产生以上五种明暗调子。五大调除了可以表现光线感外，更因不同方向的结构面会有不同的明暗变化，素描上便是利用这种方向面的明暗变化，暗示出结构体的体积感。

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。

图示分析：展示球体明暗示意图，标注五大调子位置。

第二章 明暗基础与几何体明暗素描

一、教学目标：

1. 理解光源与明暗五大调的关系（光源、投影、三大面、五大调）。
2. 掌握球体的体积感塑造方法。
3. 熟练运用铅笔渐变排线技巧。
4. 深入学习球体在单点光源下的光影分布规律，明确明暗交界线的弧形特征。
5. 掌握球体类静物（水果、球体器具等）的结构分析与绘画方法。
6. 能够独立完成球体类静物的明暗素描临摹与写生，表现画面的层次感。

二、教学重点

1. 三大面五大调子的理论应用
2. 明暗交界线的准确把握
3. 排线与揉擦技法的结合
4. 铅笔型号的选择（2B-6B）与控制排线方向。

三、教学难点

1. 曲面几何体（如球体）的块面概括
2. 投影虚实与空间感的表现
3. 避免画面“灰、脏、乱”

四、素质(思政)内容与要求

1. 引导学生静心观察、耐心表现，训练专注力和坚韧的意志品质。

五、教学手段：

1. 范画分析：展示不同质感静物的优秀范画，引导学生分析表现技巧。
2. 师生互动：针对学生作品中出现的问题进行集中讲评与个别辅导。

六、学时数

21 学时。

1. 通过观察石膏模型的光影变化，学会“整体观察→分面概括→细节塑造”的作画流程。

2. 通过分步演示与对比练习，理解明暗交界线、投影虚实对体积感的作用。

情感态度与价值观

1. 感受单色绘画的造型魅力，激发对写实素描的兴趣。
2. 培养耐心与观察力，通过反复练习提升画面控制力。

理论与起形实践

1. 导入

展示石膏球体在强光下的照片，提问：“为什么一个圆能看出立体感？”

-用手电筒照射模型，动态演示光影变化，引出“三大面五大调子”概念。

2. 核心理论讲解

三大面：

亮面（受光直射）、灰面（侧光）、暗面（背光），用色块图对比三者色调差异。

五大调子：

高光：物体最亮点（一般在光源正对面）；

亮灰面：亮面与灰面的过渡区域；

明暗交界线：暗面中最暗处，是体积转折的关键（强调其“非线条而是面”）；

反光：环境反射光，色调需暗于灰面；

投影：近实远虚，形状与物体轮廓关联。

互动练习：学生在示意图上标注五大调子名称，教师纠错。

3. 起形与铺大色调

示范 1：正方体

第 1 步：用 HB 铅笔轻画正方体轮廓，注意近大远小透视，避免线条过粗；

第 2 步：标出光源方向（如左上方），用 4B 铅笔快速铺出暗面与投影，保留亮面。

第 3 步：深入塑造

用纸巾揉擦暗面，使色调柔和；用 2B 铅笔过渡灰面。

刻画反光（用橡皮擦出轻微亮色），调整投影虚实。

第 4 步：调整完成

用硬橡皮提出高光，检查黑白灰层次是否分明。

示范 2：球体

第 1 步：构图与起形

用 HB 铅笔轻画圆形，确定位置（避免过大或过小）。

标出光源方向（如左上方）。

第2步：铺大色调

区分暗面与投影，用4B铅笔铺暗部（包括投影），保留亮面。

强调明暗交界线（线条稍粗重）。

第3步：深入塑造

用纸巾揉擦暗面，使色调柔和；用2B铅笔过渡灰面。

刻画反光（用橡皮擦出轻微亮色），调整投影虚实。

第4步：调整完成

用硬橡皮提出高光，检查黑白灰层次是否分明。

学生练习：选择正方体或球体起形并铺大色调，教师指导重点：

起形时用“长直线切角法”修正形状，避免局部扣细节；

提醒暗面与投影需整体铺色，区分两者色调（投影略深于暗面）。

4. 课堂小结

展示学生作品，点评起形与大色调问题（如透视错误、明暗不分）；

第三章 复杂静物组合——陶罐与衬布的质感表现

一、教学目标：

1. 掌握单个静物的造型方法，能准确分析静物（如苹果、陶罐、玻璃杯等）的结构。

2. 学习表现不同材质（陶、瓷、玻璃、水果）的质感与量感。

3. 通过临摹与写生，能够熟练地画出构图合理、造型准确的单个静物明暗素描。

二、教学重点

1 不同材质静物的质感表现技法（如高光的处理、反光的强弱）。

2. 通过排线与明暗对比塑造物体的体积感和空间感。

三、教学难点

1. 如何利用线条和明暗层次，区分并表现不同物体的质感特征。
2. 准确把握单个静物的形体比例和透视关系。

四、素质(思政)内容与要求

1. 引导学生静心观察、耐心表现，训练专注力和坚韧的意志品质。

五、教学手段：

1. 范画分析：展示不同质感静物的优秀范画，引导学生分析表现技巧。
2. 师生互动：针对学生作品中出现的问题进行集中讲评与个别辅导。

六、学时数

9 学时。

一、理论讲解

① 明暗原理

三大面：亮面、灰面、暗面。

五大调子：高光、中间调、明暗交界线、反光、投影。

演示：用球体示意图标注各调子位置（结合光源方向）。

② 观察方法

对比法：区分物体明暗强弱、前后空间关系。

整体法：先概括大色块，再深入细节。

二、步骤示范

① 起形（用 2B 铅笔）

构图：物体分布均衡，避免居中或过偏。

用长线勾勒轮廓，确定物体比例、透视关系（如陶罐的对称结构）。

② 铺大色调（4B 铅笔）

区分亮暗两大块：

暗面：包括暗部、投影、反光（反光需弱于灰面）。

用纸巾或擦笔轻揉，统一暗部色调，避免过脏。

③ 深入塑造（6B 铅笔强化暗部，2B 刻画亮部）

加强明暗交界线：从物体结构转折处入手（如陶罐口、苹果凹陷处）。

刻画细节：陶罐的质感（粗糙处用短线条）、水果的纹理（用细腻排线）。

注意：亮部少用橡皮擦，保持色调柔和。

④ 调整完成

整体观察：对比各物体明暗关系，弱化多余线条。

用硬橡皮擦出高光（如玻璃杯反光），增强立体感。

第四章 静物明暗素描

一、教学目标：

1. 了解素描的黑白灰关系、主次关系和虚实关系，认识和理解物体的质感和量感。
2. 能够完成成组静物临摹，初步掌握组合静物的构图规律。
3. 能够画出构图完整、形体空间结构清晰的组合静物明暗素描。

二、教学重点

1. 组合静物的构图规律（如三角形构图、S 形构图等）。
2. 画面整体黑白灰关系的布局与协调。

三、教学难点

1. 静物明暗线条表现方法
2. 处理多个物体之间的前后空间、主次关系和虚实关系，使画面统一且有层次。

四、素质(思政)内容与要求

1. 在组合静物的绘制中，培养学生的全局意识、统筹安排与协调能力。

五、教学手段：

1. 讲解与演示：讲解组合静物的构图要点、画面处理技巧并现场演示。

2. 分组指导：根据学生水平进行分组指导，因材施教。

六、学时数

9 学时。

成组静物写生

教学内容：成组静物明暗素描写生——起稿与铺大关系

1. 复习与讲解：

回顾完整的写生步骤，强调写生与临摹的区别，需要主动观察与概括。

2. 教师示范：

针对当日摆放的实物组合（如陶罐、苹果、玻璃杯、衬布），演示如何快速起稿定位、铺出大的黑白灰关系。

3. 学生实践与辅导：

学生开始写生，完成“起稿”和“铺大关系”两个步骤。

教师重点纠正学生在构图平衡、形体比例上的问题。

成组静物写生

教学内容：成组静物明暗素描写生——深入刻画与整体调整

1. 深入刻画：

学生继续完成写生作业，进入深入刻画阶段。

教师重点指导：质感表现（如陶罐的粗糙感、水果的光滑感）、主次关系、结构塑造（利用明暗交界线与五大调子）。

2. 整体调整：

指导学生如何调整画面整体关系：统一色调、处理边缘线虚实、调整画面节奏。

3. 阶段性讲评：

进行一次阶段性随堂讲评，展示优秀学生作品，对比分析常见问题（如画面“灰”、“花”、“脏”），引导学生互相学习。

期末综合练习

教学内容：成组静物明暗素描写生——期末综合练习

1. 期末预热练习：

按期末考核标准（构图完整、形体空间结构清晰、质感表现到位、画面整体效果好）进行独立写生。

鼓励学生将前几周所学的各种技法综合运用，独立完成一张高质量的成组静物明暗素描作品。

2. 最终辅导：

教师进行最终指导，帮助学生解决最后的疑难问题，并对画面的最终调整提出建议。

3. 课程总结：

对本学期“静物明暗素描”课程内容进行回顾，总结学生的进步与不足，为期末综合性考核做好准备。

第五章 静物明暗素描写生

一、教学目标：

1. 综合运用所学的素描知识和技法，能够独立完成成组静物明暗素描写生。
2. 能处理好画面的整体关系，表现出物体的质感、量感与空间感，形成完整的画面效果。

二、教学重点

1. 将前期所学的构图、透视、明暗、质感表现等技法综合运用于写生实践中。
2. 培养独立观察、分析与表现的能力。

三、教学难点

1. 在写生中如何取舍、概括和提炼，最终形成具有艺术表现力的完整画面。

四、素质(思政)内容与要求

1. 强调写生过程中的整体观察与局部深入，培养学生严谨的治学态度和追求卓越的工匠精神。

五、教学手段：

1. 现场写生：组织学生进行实物摆放的成组静物写生。
2. 个别辅导与集中讲评相结合，重点解决学生在写生中遇到的共性和个性问题。

六、学时数

9 学时。

一、静物写生的目的和任务

前面我们在石膏几何体写生部分中，学习和理解了形体结构关系及其明暗调子的基本知识，静物练习这部分内容是在上部分课程的基础上，增加固有色与质感变化的新课程，物体的造型形态也呈显出更为更复杂的多样性，因而他为我们的素描造型训练提供了更多更为丰富的内容。

二、要点把握

（1）色感与明度

素描是一种单色的绘画，因而关于物象的色彩感觉只想通过黑白灰色调的明度变化来表现。因而在静物写生中，准确观察和判断物体之间固有色的明度及其差别，对于色感的传达至关重要。

明度关系的表达是一种相对关系的表达，因而我们无许也不可能在白纸与铅笔的黑白这一限色调中表达出对象世界光与色的强度。因此需要学习的是运用物体明暗变化的“五调子”格局和规律，以黑白色调层次恰当的明度比例，来概括和表现出对象色彩的明度效果。因此，画面黑白色调的分寸感是静物写生的重要训练内容。我们需要在各物体之间固有色的明度范围内，细致敏感地辨别和把握色彩明度的层次关系，以获得准确的色调依据。

（2）质感的表现

有物体的物质属性带给人的视觉感知即为质感。如玻璃表面的光洁、绸缎的柔软滑亮、陶瓷的粗糙、金属的坚硬等。质感的获得源自人的视觉经验和触觉经验。在静物写生中，质感的传达是一个重要的表达内容，它可训练我们视觉的敏感和写实效果

的真实丰富。

（3）量感的表现

由物体的重量带给人的视觉感知即为量感。在绘画表现中体感和质感是造成物体量感的重要因素。如果画面出现的是一个没有体积的平面，纵然表现出了质感，却难以产生量感。而不同的质感又会唤起人们不同的量感经验，如绸缎的柔薄产生的轻感或陶瓷的粗厚产生的重感等。

（4）虚实关系

空间产生虚实感。空间即是画面立体与平面的关系。15世纪意大利建筑家、雕塑家菲力普·布鲁内莱斯基发现了线透视的基本原则，根据这些原则调节物象尺度、线的焦聚和扩散，在两维空间的画布上创造出具有立体深度感的三维空间。

后来空气透视的发现，在西方绘画技法发展史上产生了重要的影响。尤其在文艺复兴时期人文主义艺术思想的影响下，艺术家要肯定现实的人的价值，透视法则为在画面上创造出一个真实的现实环境提供了可能的条件。在后来几个世纪的发展中，透视法则已成为画家构图造型的重要依据，也是衡量作品水平高下的学院派标准之一。这种要求真实地表现自然物象科学手段，以一种完全理性的态度来从事绘画创作，到19世纪下半叶越来越被青年艺术家认为是束缚了艺术家个性与感情的发挥。因此，要使绘画形式成为独立的欣赏对象，当然也要摆脱透视作为模仿现实的重要手段的束缚。但是，透视法则本身在西方美术发展史中已形成历史的“积淀”，西方新艺术运动的画家的矛盾之处就是在真正认识并理解东方艺术、非洲艺术的平面构成和散点透视之前，他们仍然认为在二维平面上创造三维空间是绘画的重要任务，而新艺术就是要摆脱这种技术性的科学透视手段，用纯绘画的形式创造新的三维空间关系。

三、作业布置

景物的布置主要注意几点：

- （1）选择静物主题明确，内容搭配符合逻辑状态。
- （2）物体大小形状搭配得当，富于变化而又和谐。
- （3）物体的造型体积与表面质感富于变化避免雷同。
- （4）物体的固有色应注意黑白灰色调的距离和节奏。

(5) 以顶侧自然光为宜。

四、作业检查

(1) 构图是否得当？

(2) 物体的结构及其透视是否准确？

(3) 画面整体色调明暗关系是否符合光影规律？

(4) 画面是否表现出了物象的质感、亮感、体积感？