
教 案

2025-2026 学年第一学期

课程名称 素描基础

专业班级 数字媒体技术 25 级

总学时数 48学时

任课教师 樊 汛

课程基本信息

课程名称	首饰加工		
课程性质	专业必修课	学分	3
学时	总学时： 48学时 其中：课堂讲授 12 学时；课内实验 36 学时		
开课部门	信息工程系	任课教师	樊汛
授课专业、班级	数字媒体技术 25级	开课学期	2025-2026第一学期
成绩评定	平时成绩占 30 %； 作品成绩占 70 %	考核方式	考查
选用教材	书 名	主 编	出版社
	自编讲义		出版日期
本课程在本专业人才培养方案中的地位和作用	<p>本课程是为数字媒体技术专业学生开设的专业必修课。素描是设计的基础，速写又是素描的基础。速写与素描是培养造型能力最为有效的一对羽翼，它们之间互为联系又互为补充，有许多共同之处，又有微妙的区别。长期素描培养细致的观察、分析、比较物象的能力和深入研究刻画的能力，而速写则培养灵敏的观察、感受能力和迅速捕捉物象形神的能力。</p>		
本课程教学目标	<p>(一) 学习素描的基本概念和原理 (二) 了解透视和光影的概念和绘画技巧 (三) 学习并掌握素描速写的完整流程</p>		
学生用主要参考资料			

素描基础教案

课程名称：素描基础

课程时间：48课时

教学方法：理论

教学要求：1. 了解素描基础原理和空间透视规律。

2. 掌握运笔排线等绘画技巧。

3. 提高学生的艺术与文化修养。

训练目的：让学生对素描和绘画有一个大的认识，增强知识面，扩大视野，提高理论实践水平，为将来的设计课程打下基础。

第一章 素描基础理论

1 美术的概念；（1）美的艺术的简称；（2）造型艺术，既造型艺术是指占有一定的空间，构成一定美感形象，并通过视觉来欣赏的形象艺术。它包括绘画，雕塑，建筑等（3）专指绘画。

2 素描；用单色来画的意思。素，指单色的意思，描；指画的意思。

3 几何形体；由平面和曲面所围成，占有一定空间的多种立体图形。如正方体，长方体，圆柱体等等。

4 比例；比例是绘画因素寻找可比参照物进行可比因素的比较，比较的内容为长度，宽度，高度，角度，距离。比较的程序是先整体，后局部。（比例有整体比例和局部比例）

5 素描调子；是指涂明暗的意识。所描绘的物体，在光源的照射下形成的明暗关系。在有明暗的前提下，形体才能有一定的空间关系，远近关系，虚实关系等。

6 形体结构；在素描训练中形体结构是素描训练的核心，

形；指物体的基本形状，这个形状一般指外部轮廓和外部轮廓内的形体位置安排。

体；一般指在外部形状表现完成以后，对形状体积的表现，体积一般是指形状所占空间的面积，既不同的面形成一定的体积，但要先有形而后考虑体积的问题。体积是依附在形体的基础之上的空间因素。

结构；在绘画上，结构一词是借用建筑的名词，意识的组合与连接的意识，在绘画上，结构一般有内部结构和外部结构，从人物分析的角度来考虑的话，内部结构一般指人物内部的骨骼肌肉连接与组合后所形成的外在结构形式和起伏形式。

外在结构指一个形体是由若干个局部所组成的,而这些局部在形成一个整体的时候,所体现出来的局部与局部之间的连接形式和组合形式,就是外部结构。

形体结构是素描的训练重点,是素描的核心理论,在素描的训练上如果把结构的基本理论理解和掌握的话,那在素描的基础理论上就可以过关了。

二 素描解决的主要任务

- 1 重点的解决学生的形体表现能力,既对物体形状和体积的表现能力。
- 2 完成素描范围内应解决的全部基础训练课题,内容包括:几何形体,静物素描,石膏像,头像,半身像,速写共六个内容。
- 3 在形体准确的前提下,如何的把形体塑造起来,把形体画的立体。

三 素描从几何形体学起的意义

- 1 在观察和表现形体时,可以概括所任何形体的外部结构特征和内部的结构特征。包括整体的组合结构和局部结构。
- 2 以几何形体的方式来观察和分析,简化形体,概括形体,表现形体,对形体有特别的整合的作用。对于提高形体的分析能力是非常关键的基础理论。

四 素描观察方法细解

1 整体观察;在素描训练中整体的观察是整体表现的前提。是捕捉形体和表现形体的灵魂。整体的内涵有三个内容:(1)整体的观察是指联系观察,既将形体的各个局部联系起来进行观察(2)整体的观察是指概括的观察。(3)整体的观察也是指整体与局部之间的交替观察,既以整体观察为主,以局部的观察为辅进行交替的观察和交替的表现。但从观察的角度讲必须是以整体的观察开始,以整体的调整来结实。

2 用几何形体的方式来观察;用几何形体的方式来观察主要是用几何形体的方式来分析和概括形体。在简化形体以后,把形体的整体抓住。

3 用综合比较的方法来观察;综合比较的方法主要是运用比例的方式进行。比较的方法是先整体,后局部。主要的目的是把整体的定位与局部的定位通过不利的方式来完成。

五 素描用笔方法细解;

-
- 1 用笔以“宁方勿圆，宁拙勿巧，宁脏勿净”的方式来指导自己的用笔。
 - 2 用笔的方向以随形体为主。
 - 3 用笔训练应以直线训练和调子训练为主。
 - 4 在用笔的要求上，一般以上述的要求来考虑用笔的情况。在随形体的同时，也要考虑如何的把以前的用笔破一破。把画面上的用笔方向灵活一些。

六 素描调子训练细解

(一) 光源分析是画调子的一个基本前提，光源的种类分为以下几点：

1 顺光；顺光是指作者同光源的位置相同，所画的对象基本全部都是亮部，看不见投影。

2 侧光；侧光是指作者的位置与光源的位置成 90 度角来看被画的的对象。被画的对象有一半是亮部，一半是暗部。这个角度便于表现物体的结构关系。

3 逆光；作者的位置与光源的位置成 180 度角，作者的视线面对光源的方向，被画的对象基本上是以暗部为主。

4 顶光；光源从被画对象的顶部来，其投影在被画对象的根部，只有顶部是受光。其余全部是中间调子或者是暗部。

5 多光；是指被画对象有两种以上的光源照射在被画的对象上，这种情况一般选择对于对象表现形体结构有利的一个光源来表现对象。其余的光源以反光的形式出现或省略。

(二) 素描五大调子

素描的五大调子是指；明暗交界线，过渡调，亮调，反光，投影

关于素描五大调子的基本论述；

1 素描的五大调子一般是以明暗交界线先画为主，在绘画上，一般在步骤上一般都是从暗部开始画，而从暗部开始的话，一般必须从明暗交界线开始，这是一个规律。在画交界线的时候，必须考虑好交界线的位置，如果位置定错了，其他的调子也都白画，这一点必须注意。

2 过度调；过度调有两个，一个是暗部的过度调，一个是亮部的过度调，两者的区别是亮部的亮，暗部的重，要区别好。但在画的时候，一般是从暗部开始。或从交界线往两边画。同时的进行。在过度调的绘画上，是素描中最主要的部分。

3 亮调的素描有两部分；一个是从高光到过度调的部分，尽管在亮部但也有调子。只是很轻，但必须要画，不能不画，直到高光部分为止。

4 反光;关于反光的画法,主要考虑有两个问题;一个是在画反光的时候,不管反光有多亮,但反光再亮也不能比亮部的亮度还亮.二是无论有没有反光,考虑暗部的反光的时候,必须把反光画出来.只是在画反光的时候,有的亮,有的不亮,为此在考虑反光的时候,无论有没有反光,都要画出来.

5 关于投影的画法;在画投影的时候,要考虑投影的透视关系的合理性,如果在透视上出现问题,会影响整个画面的效果.

(三) 素描调子的表现原理;

1 素描调子应以表现形体结构为核心,并贯穿其全过程,调子是一个手段,所要表现的是形体结构是表现的目的.和表现的核心.

2 调子的黑白灰;调子的黑白灰是指在表现画面上的调子的时候,以表现画面上的最亮和最黑为目的.免得画面上调子画的特别的灰.

3 以侧重表现画面的光源为主.只有通过表现画面上的光源才能把画面上的立体与空间关系表现出来.

4 排队法; (1) 将画面上的调子进行排队要以整体出发,先进行局部与局部的之间的排队来进行.之后再把局部内部的上下左右关系按照与光源的远近,来考虑画面上的区别与排队. (2) 排队法以黑白灰为基础理论.将画面分成黑白灰三大系统. (3) 在排队的时候,需要把挡与挡之间的差距拉开的大一些..以把区别的差距明显一些.

(四) 素描调子的四技法

1 立破法;基本原则是;”先立后破.边立边破.立破相伴,立破结合”在立破的反复中,求得一个最佳值.

2 加减法;以围绕形体结构为主”边加边减,加减适度,加减结合”.

3 松紧法;在这个技法上,一般是”边画边松,松紧适度,近实远虚, ”.

4 虚实法;以”近实远虚”为主,视心部位实,非视心部位为虚.

(五) 素描调子的步骤;

1 先画出明暗两大部分;先从暗部开始画起,从整体的角度同时进行.

2 以控制话满调子的”度”为主.以逐步的加重为主,最忌讳一步到位.

3 从明暗交界线开始往暗部开始画,或从明暗交界线往亮部过渡.

七 绘画透视基础

1 绘画透视;透视是研究所描绘的对象在平面状态下的立体结构和空间结构.

-
- 2 视点;指画者眼睛的位置
 - 3 视线;视点与物体之间的虚拟连线.
 - 4 视阈;先固定视点,60 度视角内所看到的范围为正常的视阈.可视视阈为左右视角为 140 度.上下约 110 度.
 - 5 视平线;画者平视,与画者视点等高的一条水平线为视平线.
 - 6 视中线;;视点与主点之间的连线.
 - 7 灭点;(也称消失点);
 - (1) 主点;视平线中最中间的一个主点;
 - (2) 余点;视平线上除主点以外的任意一点都叫余点.
 - (3) 天点;视平线上的任意一点均称为天点;
 - (4) 地点;视平线以下的任意一点均为地点.
 - (5) 俯视;低头看视平线一下的形体透视为俯视.
 - (6) 平视;指物体正处在视平线上的形体透视.
 - (7) 仰视;抬头看视平线以上的形体透视为仰视.
 - (8) 平行透视;一个正方体有六个面,其中一个面与地面平行,一个面与画面平行,的正方体称平行透视,平行透视只有一个灭点.
 - (9) 成角透视;一个六面的正方体,一个面与地面平行.其余五个面均与画面不平行,并成任意角度.(也称余角透视)成角透视有两个灭点.
 - (10) 曲线透视;主要运用方这求圆的办法来表现.,曲线透视是由直线透视来完成的.
 - (11) 形体透视;用线来表现画面上的空间透视,也叫形体透视,也有叫线透视的.
 - (12) 色彩透视;用色彩表现空间深度的方式叫色彩透视.也叫空气透视.如近处的色彩比较纯,远处的色彩比较灰或对比弱等.
 - (13) 正形体与实体;正形体是指不透明的形体结构,或称实体.
 - (14) 负形体与虚体;负形体是指透明状态下的虚体结构或称虚体.
- 正形体与虚形体之间的关系;正形体透视关系的正确与否,可以通过负形体类求证和检验.
- (15) 几何形体的演变与还原
- 正方体是几何形体最基本的形体,其他异型几何形体都可以由正方体和长方体演变而来.具体的方法可以由方中求圆的方法来进行演绎和还原.
- (16) 透视的基本规律;近大远小,近宽远窄,近长远短,近实远虚,近的对比强,远的对比弱.

单元复习题;

- 1 将透视的概念熟背,并简述比例的概念的内涵及比较的程序.
- 2 简述素描要解决的主要任务
- 3 论述几何形体在观察形体与表现形体时所起的积极作用
- 4 观察方法的三个要点说明
- 5 用笔的两个原则说明
- 6 简述素描调子在表现形体时起的作用
- 7 五大调子的简述;
- 8 光源分析的方法简述
- 9 素描的排队法说明
- 10 素描上的四个技法简述
- 11 素描调子的绘画步骤简述
- 12 平行透视与成角透视说明
- 13 透视的基本规律

第二章 关于几何形体的课题讲解

1 训练要点;(1) 通过几何形体的绘画训练,全面的掌握绘画透视的基础知识,包括平行透视,成角透视,曲线透视等基础知识.(2) 通过比例的比较处理,将组合几何形体的组织安排能力逐步的提高起来.不断的提高画面的安排能力和画面的组织能力与构图的安排能力.(3) 细解几何形体的构图,将构图的基本规律通过几何形体进行详细的讲解,构图的基本规律可以通过构图的基本原理来进行讲解.(4) 通过几何形体的训练来重点训练素描调子的表现能力与空间的表现能力.光影的表现能力等.(5) 素描的全因素训练与讲解,素描全因素的概念讲解(素描的全因素是指素描的全面因素的简称,其全面因素的内容有;结构因素,构图因素,空间因素,质感因素,光影因素等,其意是指将素描中所有要求的因素都要求在画面上同时表现出来.

2 几何形体的训练点;(1) 位置的安排与比例的确定能力,(2) 通过几何形体的训练对透视能力的掌握(3) 对素描调子能力的训练与提高.

3 几何形体的训练原理;(1) 把位置安排好(2) 确定相互间的比例关系(3) 把透视画的更加准确(4) 素描调子的完整表现

4 作业的安排;(1) 几何形体要单个的过关,组合过关.(2) 要求组合类的作业达到 20 幅到 30 幅.(3) 调子的全因素的训练要达到完整性的基本要求作业的数量要求达到 10 幅以上.

第三章 素描静物的训练原理

1 给学生仔细的讲解关于构图的基本原理,最好让学生能背下来;具体的内容有;画面结构的名词解释,疏密结构,平衡与对称结构,黑白结构,色彩结构,视心与视点结构,点线面结构,光影结构,虚实与松紧结构,立破与互破结构,因素与节奏,黄金分割,景别与视距的确定,画面的求变.等

2 形体结构是素描静物表现的主体,要把这个原理贯穿到整个的绘画过程,不但要画的准确,而且画的还要立体,把空间关系画出来.

3 质感是素描静物素要表现的主体,和重点,在绘画的时候,需要把这个要点考虑进去.

4 用全因素的方式来考虑素描静物的训练模式,把静物的质感,光影,体积,空间,环境因素等都统一到一幅画面上来.把作品画到位,画的完整一些.

5 表现方法;一般采用的都是写实的方法这个技法的关键是如何认真的对待自己的作品.仔细的,完整的,精确的.全面的,整体的,把静物的真实感表现出来,画到位,少用结构素描的方式来进行训练,

6 侧重对静物的完整性的训练,和三小时的限时训练.

7 训练的方法;(1) 训练的方式采取由简到繁的过程,从单个的训练开始,逐步的从两组到三组,到四组等,可以逐步的增加数量.(2) 单类别的训练;如玻璃器皿的训练,植物类的训练,水果类的训练,蔬菜的训练,在训练的时候,可以采取特写式的训练方法进行逐个的过关的方法来进行.(3) 对衬布的训练是非常主要的,要单独的进行,主要把衬布的关键的穿插关系的表现,前后关系的表现,空间关系的表现,质感的表现等,(4) 采取写生与临摹交叉进行的训练模式进行训练,(5) 作好技法方面的辅导,包括在根据方面的多种尝试和四技法在绘画实践上的运用等问题.(6) 教师要跟踪辅导,并在适当的时间进行范画表演,让学生懂得整个的绘画过程和基本的步骤等.

8 静物素描的绘画原理;(1) 位置的安排与经营;(2) 比例的确定推敲 (3) 形体结构的贯穿;(4) 质感的完整与细画深入;

9 单元作业的安排;(1) 简单的写生训练包括两组的,三组的,四组的等训练的数量要求在 10 幅到 20 幅之间.(2) 作好衬布的单训练,作业的幅数要求在 10 幅以上,将衬布的交叉关系与衬布的前后关系画清楚,交代清楚.

(3) 静物难度的训练,小班的学生可以由临摹带写生来进行训练,具体的数量由具体的情况来定.(4) 要求学生背熟 静物的绘画原理与画面结构的经营原理,

第四章 石膏像训练部分

一 眼耳口鼻部分；

1 重点训练眼耳口鼻的比例因素, 体积因素和结构因素, 这是训练眼耳口鼻的三个训练重点.

2 以全因素的方式把光影的因素表现出来, 并把体积因素, 结构因素空间因素都统一到一幅画面上来.

3 以结构素描和全因素素描的方式进行训练.

4 侧重作品的完整性的训练.

训练的方法；

1 以写生为主, 写生与临摹要交叉训练的方式训练, 并逐步的减少临摹的数量.

2 训练时, 要注意多角度的训练, 将各种难度较大的角度画到位.

3 用几何形体的方式来观察形体, 分析形体, 和表现形体.

4 单元作业的基本要求；

1 眼耳口鼻各 5 幅临摹, 10 幅写生.

2 单个的训练以调子的表现为主, 并将调子的表现能力训练出来.

3 作业侧重对于结构和体积的表现,

眼耳口鼻的训练原理；

1 形体本身的比例确定 2 整体形状的准确的表现, 3 体积结构的重点表现； 4 作品的完整性.

二 切面像的训练；

1 切面像的理论提示与基本的步骤讲解；

2 表现体积的要点是对体积的理解, 对转折点的理解, 转折线和转折面的理解和表现

3 先确定整体的体积, 后确定局部的体积,

4 在用调子表现体积的时候, 要学会用面来表现形体的体积与结构. 这是切面像所要求的特殊语言形式, 也是石膏像的训练核心.

5 训练方法；写生与临摹进行交叉进行, 长期作业与短期作业相结合, 但如果是考生的话, 在时间的安排上, 需要以三小时为主.

6 训练时应考虑以多种角度或比较偏的角度来考虑写生训练, 不能只画自己所喜欢的角度来写生.

单元作业安排；

1 切面像的作业要求各种角度均要训练到位,幅数的要求在 20 幅,以调子的训练为主.

2 切面像的训练原理;一个是位置与比例的确定,二是大体积的转择点,线,面的分析和小体积的转择点的分析与表现;三是光影的表现与作品的完整性.

三 石膏结构像训练

1 用调子来表现结构是素描结构训练的重点

2 让学生真正的了解结构的真真正的意义,,通过作品的欣赏来解决这个问题效果是最好的.

3 让学生了解头部结构的名称,部位,以及穿插关系,和前后关系.

4 在表现结构上,一般是先有体积,后有骨骼,在考虑表现肌肉的穿插关系与前后关系,的结构建立的程序,高清楚在表现形体结构的时候,按照形体结构的先后顺序进行逐步的刻画与深入.

5 侧重训练学生对结构的整体表现的能力与体积,结构,全因素的完整训练,把相关的因素都统一到一个画面上来.

6 结构像的训练原理;

(1) 在起稿的时候,需要把构图,(位置的安排),比例,与动势的整体安排,
(2) 认真作好整体的形体的把握能力的提高,利用几何形体的分析方法和虚拟线的连接方式,包括对转择点的确定与表现,(3) 侧重结构的体积表现与深入的刻画.

7 单元作业的安排; 要求在不同的角度来训练,其总数要达到 30 幅以上,包括结构素描的数量,全因素素描两种形式.结构素描要达到 10 幅,全因素素描 20 幅.

四 石膏像的综合训练

1 侧重整体能力的训练,主要的内容是对整体比和基本动势,大的体积,大的结构关系表现,素描是一个定位的一个学问,如果的定位是起稿的一个关键.

2 确定大的体积与大的结构关系;主要是以表现形体结构的关系为主,

3 侧重全因素素描的形式类表现特别是对石膏的体积,结构,光影,要表现的到位,

4 训练的方法是;主要以写生与临摹的方式进行交叉的进行训练.

5 长期的作业与短期的作业结合起来进行训练. . 并逐步的把临摹的作业去掉.

6 石膏像训练原理; (1) 整体的观察与整体的表现, (2) 形体结构的全过程贯穿. (3) 全因素表现的完整性与完整值.

7 单元的作业要求;;

总的要求是石膏像的作业的数量要多, 综合训练是综合能力提高的关键, 作业的数量要达到50幅以上为最好. 临摹的作业要达到20幅以上. 可以根据学生的时间在课前或课后结合起来进行训练.

第五章 真人头像训练

1 形体结构是真人头像的训练重点和核心理论, 其中重点上结构, 前提是体积.

2 要侧重头像的微弱动势的表现以及任务神态的表现

3 作好头像构图的仔细讲解

4 侧重对人物特征的表现训练, 其内容包括头型特征, 发型特征, 比例特征, 五官具体的特征, 结构特征, 神态特征, 体积特征等

5 一定要做多种角度的训练, 特别是很偏的角度的训练,

6 头像训练要求对男女老少和中青年头像要求达到可以默写的程度, 默写训练可以有针对的背画, 先选好材料, 后进行复习性的训练,

7 高考的模拟性训练是非常重要的, 训练的方式主要是以高考的内容为主, 并进行三小时的限时训练.

8 训练的方法; (1) 进行大量的临摹训练, 临摹的方式是以小头像的训练方式进行.

(2) 多临摹以高考试卷大小的四开纸为主. (3) 作好写生与临摹交叉进行的训练, (4) 作好短期作业与长期作业的结合性训练 (5) 默写训练与临摹训练和写生训练三者结合起来进行训练, (具体的方式是先确定默写的样本, 然后针对样本进行针对性的默写训练.

9 真人头像的绘画步骤; (1) 构图安排 (2) 头型与发型的确定; (3) 五官比例的确定与五官中线的确定 (4) 五官特征刻画与结构特征的刻画; (5) 整体调整 .

10 真人头像的绘画原理; (1) 形体结构贯穿整个的绘画过程, (2) 特征表现的全面的贯穿 (3) 全因素表现结构与全面的深入.

11 单元作业的基本要求; (1) 每天要求小头像作业的数量要达到三副到五幅. (2) 每周要求临摹四开纸大小的作业四幅. (3) 每周写生作业要求在三副以上. 至少要达到三副;

第六章 素描半身像的训练

1 从起稿的角度来分析, 构图, 比例, 动势的安排是半身像的三个基本的要点. 画幅的大小一般是以考试的大小为主考试的纸张是半开纸的大小.

2 对半身像的形体结构的训练是半身像的训练的第二个重点.

3 侧重了解局部结构的表演重点与刻画的要点(一般还是结构的与神态的刻画)

4 半身像的对称性的训练是非常重要的, 对称性的表现是靠中线的确定来完成的. 如双脚, 双手, 两肩等都是对称因素很强的因素. 必须把对称的东西画的对称.

5 对衣纹的表现是非常主要的, 其结构的表现是靠衣纹的表现来实现的, 所要表现的内容有; (1) 结构, (2) 表现体积 (3) , 能说明体积和结构的线, 表现衣纹的质感

6 表现衣纹的用线技法包括; (1) 线的穿插关系与线的前后关系, 线的来龙去脉的交代, 和线的捋顺能力的表现. 线的粗细与长短关系与虚实关系. (2) 对厚布料的表现及棉布的表现用线的特点是用短线或直线来表现, 对于薄布料的表现一般用比较长的线或曲线的地方比较多.

7 按照素描的三要素来表现; 既; (1) 对形体的整体的观察与整体的表现; (2) 对于形体结构的深刻的表现. (3) 作品的完整性训练; 将作品画的非常的整体完整而到位.

8 绘画步骤;

(1) 构图的安排; 上下左右位置要合理; 人物的安排不宜过大, 过小, 过满, 过偏, 人物的视线要开阔, (2) 作好人物头部, 颈, 胸的基本的比例安排, 和基本的动势的表现, (3) 作好体积分析与头手的结构的表现与衣纹的概括性的表现. (4) 认真作好神态的刻画与对称因素的调整 and 统一. (5) 对画面结构进行整体调整与深入的刻画.

9 半身像训练原理;

(1) 画面的构图, 比例, 动势重心合理准确, (2) 形体结构的贯穿与表现, (3) 衣纹的表现与对称因素的合理表现. (4) 作品的完整性调整.

单元作业的安排;

做速写的配合训练,训练的数量要尽量多的,在训练的方法上,一般是以写生与临摹的交叉方式进行的,包括默写的训练也需要在两种方法中进行交叉的进行.

试用水印