

教 案

2025-2026 学年第一学期

课程名称 结构素描

专业班级 首饰 251

总学时数 54 学时

任课教师 熊南颖

课程基本信息

课程名称	结构素描			
课程性质	基础必修课	学分	4	
学 时	总学时： 54 学时，其中：课堂讲授 16 学时；课内实验/实训 38 学时。			
开课部门	机电工程系	任课教师	熊南颖	
授课专业、班级	首饰 241	开课学期	2025-2026 第一学期	
成绩评定	平时成绩占 <u>60</u> %；期末成绩占 <u>40</u> %	考核方式	考查	
选用教材	书 名	主 编	出版社	出版日期
	结构素描静物	杨建飞	中国书店出版社	2018
本课程在本专业人才培养方案中的地位和作用	<p>结构素描的训练是由高考类型素描向专业性素描转换，实际上以线造型为主、明暗为辅的这种素描方法，作为设计专业的结构素描是以专业设计造型和表达的需要，加之可以清晰准确地把握物象的形体结构，注重从多角度理性分析观察研究空间的比例关系，并将视觉中本不显现的内在关系表达出来，强化空间和形象的立体特征性。这有利于培养设计人员对造型的理解，以及对物象形体结构的完整认识和把握能力。</p>			
本课程教学目标	<p>(一) 要求学生对空间构成有明确的认识，认识最基本的结构，分析它的形体。</p> <p>(二) 对物体加以简化和概括，删除非主要细节，突出物体的关键特征——空间三维性形成对物体完整的知觉。</p>			

<p>素质(思政) 内容与要求</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构素描由易到难，循序渐进。让同学们了解到只有理解物体结构才能更好的，更准确的表现物体，理解明暗规律。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，培养探究精神。 3. 提高审美水平，陶冶情操。
<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>

结构素描

本学期授课计划时数：54 学时

授课周数：18 周

每周教学时数：3 学时

使用的专业范围及层次：全日制专科宝玉石鉴定与加工技术专业

学分：3

考核方式：考察

编制人：熊南颖

教学目的：

所有的素描都离不开结构。结构素描是设计教学中的一门重要课程，是培养学生造型能力和设计思维能力的基础。学习结构素描对于初学者来说，关键在于理解对象的结构，画准对象的造型。

结构素描的训练是由高考类型素描向专业性素描转换，实际上以线造型为主、明暗为辅的这种素描方法，作为设计专业的结构素描是以专业设计造型和表达的需要，加之可以清晰准确地把握物象的形体结构，注重从多角度理性分析观察研究空间的比例关系，并将视觉中本不显现的内在关系表达出来，强化空间和形象的立体特征性。这有利于培养设计人员对造型的理解，以及对物象形体结构的完整认识和把握能力。

结构素描造型训练涉及理性分析后的主观判断和表现，已具有相对自由的处理表现，因此在结构素描阶段的教学应注意构成、明暗铺就、线面结合以及从自然形象中加以提炼、处理的过程引导。

教学要求：

要求学生对空间构成有明确的认识，认识最基本的结构，分析它的形体，对物体加以简化和概括，删除非主要细节，突出物体的关键特征——空间三维性形成对物体完整的知觉。

教学内容：

第一章 结构素描概述

教学目的和要求:

- 一、让学生了解结构素描的概念
- 二、了解结构素描的作画步骤，复习构图知识
- 三、了解结构素描美术术语的基本含义，了解结构素描的艺术价值、艺术设计价值。
- 四、认知结构素描，以及其表现特征能力情感。认识到所有事物的外部形象决定于内部结构，能够透过现象看本质。
- 五、欣赏结构素描

教学内容:

- 1、什么是结构素描，“它起源于哪里
- 2、结构素描的特点、学习结构素描的作用。
- 3、结构素描的观察方法、表现方法

教学目标:

认知结构素描，以及其表现特征能力情感。认识到所有事物的外部形象决定于内部结构，能够透过现象看本质。

重点难点:

重点了解结构素描的特征、表现方法。难点是画结构素描时候观察方法以及画法。

课 时: 6 学时

教 具: 几何石膏、挂图、仿真水果

教学方法: 教师讲授、黑板示范、学生自主练习，教师指导

教学内容:

1、新课导入:

各位同学，大家好。我们在之前的课程里已经了解了素描的表现形式主要有三种:结构素描、明暗素描、表现性素描。我们今天所要讲的内容就是结构素描。

那首先让我们先来听一段音乐。舒伯特(鳟鱼变奏曲)我们在听音乐的时候，大家准备一张纸和一支笔，在听的过程里用线条来表现我们听到的音乐节奏

2. 新课讲授:

早在新石器时代，我们的远祖在烧制彩陶的时候就用绘画来进行装饰了。使用的语言就是线条，在已出土的距今 6000 多年的仰韶文化半坡类型的彩陶中，往往有花纹绘在陶器的口沿、器肩、上腹等醒目位置，或绘在敞口盆的内壁。花纹图案除有宽带、三角、斜

线、波折等几何纹样外，还有相当发达的动物图案：后者具有浓厚的给画竞趣与引人入胜的艺术魅力。

我们在听完乐曲以后呢，大家来看我们所画的线条的变化，其实它就是我们听到这首乐曲的最真实的写照。

线可以分为直线和曲线两种。直线有水平线、垂直线、斜线等；曲线有波浪线、螺旋线、弧线等。线的表现力极其丰富：水平线有广阔、宁静感；垂直线有升腾、挺拔感；斜线有危急或空间变化的感觉；短线水平排列则产生跳跃急促节奏感；流动的曲线使人感到柔和、轻巧优美，给人轻快愉悦的感觉。线的粗细、刚柔、滑涩、虚实、疏密等变化产生不同的美感。它绘制出的图像形象鲜明，绘制快捷用具简单，表达多样。

接下来我们看一下这些表达多样的图片、作品。在这些图片作品

里面我们可以清楚的看到它们主要运用各种线条绘制。通过表现主体物的结构，和线条疏密，缓急，粗细达到画面所要表达的效果。在国画里面呢，白描是主要运用线条的绘画种类。线条，无论是在表现质感、塑造形体、还是更深层的刻画人物的内心和气质上都起着决定性的作用，因此我们可以豪不夸张地说，线条在白描绘画中的作用是无可取代的，线条正是白描的灵魂所在

3、主要内容讲解：

结构素描也主要通过线条来表现。那么什么是结构素描？它起源于什么地方？有什么样的特点呢？

结构素描，又称“形体素描这种素描的特点是以线条为主要表现手段，不施明暗，没有光影变化，而强调突出物象的结构特征。以理解和表达物体自身的结构本质为目的，结构素描的观察常和测量与推理结合起来，透视原理的运用自始至终贯穿在观察的过程中，而不仅仅注重于直观的方式。这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素

结构素描的起源相对较晚，它不同于传统素描概念早在西方文艺复兴时期就已经基本确立，而是直到1919年德国包豪斯学校开创了结构素描教学，结构素描的理念才正式提出来，并且在教学的实践中日益显现出它的开拓性和重要性。但是这种素描方式，或者说是理解方式，引入我国已是上个世纪80年代直到90年代才真正开始深入到学院素描的教学体系之中。

结构素描有什么样的表现特点：

由于结构素描是以理解、剖析结构为最终目的，因此简洁明了的线条是它通常采用的主要表现手段。结构素描画面上的空间实际上是对三维空间意识的理解，所以结构素描要求画者具备很强的三维空间的想象能力。而关于三维空间的想象和把握，在很大程度上取决于思维的推理。结构素描要求把客观对象想象成透明体，把物体自身的前与后、外与里的结构表达出来，这实际上就是在训练我们对三维空间的想象力和把握能力。在形象的细节表现方面，结构素描所要表现的是对象的结构关系，要说明形体是什么构成形态，它的局部或部件是通过什么方式组合成一个整体的，为了在画面上说明这个基本问题，就要排

除某些细节的表现。结构素描关心的是对象最本质的特征，这些本质特征要从具体的现实的形体中提炼和概括出来。

结构素描是设计教学中的一门重要课程，是培养学生造型能力和设计思维能力的基础。学习结构素描对于初学者来说，关键在于理解对象的结构，画准对象的造型。

我们研究结构素描不是目的，只是一种手段，结构素描不是将物象都画成几何形的堆砌，我们通过结构分析，是为了更清楚理解对象，做到心中有数，以便更好的去表现对象，如果是学设计的人，重要的还是表现物体、理解物体，而对结构形体的理解与表现，可以帮助我们完美的完成设计构思

第二章 静物结构素描

教学目的和要求：

- 一、 了解掌握静物结构素描的表现方法
- 二、 了解掌握结构素描线条表现

教学内容：

- 1、 作画步骤
- 2、 静物结构素描线条表现
- 3、 静物结构素描的观察方法、表现方法
- 4、 静物结构素描的画法。

教学目标：

学会使用理论知识画出静物的结构素描

重点难点：

重点了解静物结构素描的特征、表现方法。难点是画静物结构素描时候观察方法以及画法。

课 时： 15 学时

教 具： 挂图、仿真水果

教学方法： 教师讲授、黑板示范、学生自主练习，教师指导

教学内容：

结构素描主要有：静物结构素描、石膏结构素描。我们今天学习的是画静物结构素描

描

那我们应该怎么样画静物结构素描呢？

一、作画步骤

1、观察物体:选择合适的绘画角度，培养自己敏锐的观察能力.

2、构图:根据画面的需要，采用横构图或竖构图，把物体放在画面的适当位置，一般遵循“上紧下松，左右相当”的构图原则

3、起形:用长直线概括出物体大的形状，再具体到局部。(注意透视法的运用

4、调整:在整个绘画过程中是很重要的一步。在前面局部的刻画中，难免会出现和整个画面不和谐的地方，或者是刻画不足或者是刻画太过，甚至是某些局部的形不够准确，都会影响到整体效果，在调整过程中，就是针对这些进行修改，使其在形体上准确。

二、线条处理

结构素描以线为主，准确、有力、优美的线条，可以让画面充满生命力丰富人们的视觉效果，那么线条是如何处理的呢？

1、抓大感觉

我们大多数是画几何体和静物，这些物体较为简单，外轮廓大多以长直线为主。抓住物体的整体感觉，再用长直线去体现物体的长宽比例，大小比例和前后关系等，使画面整体。

2、找点

我们通常叫做“抓两头、带中间”，因为点一般都处在始端与末端，点如果找的准确，形体也就抓住了，再这里，点包含的因素是：形体转折开始的地方与形体转折结束的地方。如:球体，球体当中，有无数个转折，也有无数的点那么如何找到点呢?我们只能根据物体最高的转折点与最低的转折点来找，这样画球体就简单了，如果我们能准确理解点的位置，再复杂的物体都变的简单

3、线条的穿插

在基本点找到之后，便是用线条连接各点，使形体明确起来，我们所说的线条不是死板的线条。而是相互穿插，有出来的地方，也有回去的地方。也就是我们长说的“来龙去脉”，线条的穿插，必须符合其形体结构的规律，否则就容易产生该后面去的翻到前面来了，该前面去的却翻到后面去了。形成这种透视关系的原因，不是因为前面的没强调，后面的没虚，而是线条穿插不对，所以要分清线条的前后关系、虚实关系和空间关系

4、线条的表现

线条是结构素描中最主要的艺术语言和表达方式，无论在塑造形体、表现体积和空间方面，还是表达情感方面，都显得十分明确。富有表现力和概括力在开始学习时，首先要加强线条的熟练程度，要做大量的线条练习。提高线条质量，也就是说达到熟能生巧，“巧”线条才有质量，线条的质量是肯定有力轻松自如如有松有紧，有虚有实有粗有细有深有浅，

随着形体的变化而变化。作到变化中整体，整体中变化。这样我们的线条才富有生命力和动感。

课堂作业练习：单个静物结构素描临摹

第三章 成组静物结构素描

教学目的和要求：

- 一、了解掌握成组静物结构素描的表现方法
- 二、了解掌握成组静物结构素描线条表现
- 三、学会使用理论知识画出成组静物的结构素描

教学内容：

- 1、作画步骤
- 2、成组静物结构素描线条表现
- 3、成组静物结构素描的观察方法、表现方法

教学目标：

学会使用理论知识画出成组静物的结构素描

重点难点：

重点了解成组静物结构素描的特征、表现方法。难点是画静物结构素描时候观察方法以及画法。

课 时：15 学时

教 具：挂图、仿真水果

教学方法：教师讲授、黑板示范、学生自主练习，教师指导

教学内容：

结构素描，又称“形体素描”。这种素描的特点是以简练、概括的线条为主要表现手段，相对减弱明暗、光影变化及质感，着重体现物象造型、空间及内部结构的一种绘画方法，而强调突出物象的结构特征。

一：结构素描的起源

结构素描的起源相对比较晚，它不同于传统素描概念早在西方文艺复兴时期就已经基本确立，而是直到 1919 年德国包豪斯学校开创了结构素描教学，结构素描的理念才被正式提出来，并且在教学的实践中日益显现出它的开拓性和重要性。但是这种素描方式，或者说是理解方式，引入我国已是上个世纪 80 年代，直到上个世纪 90 年代才真正开始深入到学院素描的教学体系之中。

三、 结构素描的特点

由于结构素描是以理解、剖析结构为最终目的，因此简洁明了的线条是它通常采用的主要表现手段。结构素描画面上的空间实际上是对三维空间意识的理解，所以结构素描要求画者具备很强的三维空间的想象能力。而关于三维空间的想象和把握，在很大程度上取决于思维的推理。结构素描要求把客观对象想象成透明体，把物体自身的前与后、外与里的结构表达出来，这实际上就是在训练我们对三维空间的想象力和把握能力。

1. 由于结构素描是以理解、剖析结构为最终目的。

2. 因此简洁明了的线条是它通常采用的主要表现手段。

3. 结构素描画面上的空间实际上是对三维空间意识的理解，所以结构素描要求画者具备很强的三维空间的想象能力

三、静物结构素描特点

思考问题：作为刚刚才学习绘画的同学，观察方法的训练与观察习惯的养成非常重要，那么结构素描究竟怎么观察呢？

1. 首先在观察方法上下功夫。结构素描是以研究对象本身的结构为中心的，它不受环境自然光线的直接影响。所以在观察对象时，可以不管光线在物象上产生的明暗投影，而把主要精力放在物象的结构本身上，一个物体支撑他的框架是什么，找到框架就找到了结构了，不仅看清楚的地方要研究分析，看不清的地方也要研究分析。

2. 其次要整体观察画面，就要求我们在观察对象时，要面面观前后左右都要看，而不是将眼光一开始就停留在某一角度，例如我们在画物体时，物体的长宽比例、大小比例、前后的透视关系比较，每个物体的高低比较和大面小面之间的比较，这些都是我们在观察时分析研究的对象。整体观察、整体比较、再整体去画，一下笔就要分清主次和前后关系。要把握主动权。

3. 再次，在观察的过程中，迅速准确地抓住大的主要结构，抛弃那些小的起伏。使画面达到强烈、准确、生动的效果。

作品欣赏

结构素描是设计教学中的一门重要课程，是培养学生造型能力和设计思维能力的基础。学习结构素描对初学者来说，关键在于理解对象的结构，画准对象的造型。

课堂作业练习：成组静物结构素描临摹

第四章 成组静物结构素描写生

教学目的和要求：

- 一、 要求学生掌握静物的基本造型个性、理解物体的结构和基本透视。
- 二、 了解掌握成组静物结构素描线条表现
- 三、 学会使用理论知识画出成组静物的结构素描

教学内容：

- 1、 静物形体的观察和表现方法
- 2、 结构素描的特点、学习结构素描的作用。
- 3、 成组静物结构素描的观察方法、表现方法

教学目标：

学会使用理论知识画出成组静物的结构素描，画准对象的造型。

重点难点：

重点了解成组静物结构素描的特征、表现方法。难点是画静物结构素描时候观察方法以及画法。认识到所有事物的外部形象决定于内部结构，能够透过现象看本质。

课 时：18 学时

教 具：挂图、仿真水果

教学方法：教师讲授、黑板示范、学生自主练习，教师指导

教学内容：

所有的素描都离不开结构。结构素描是设计教学中的一门重要课程，是培养学生造型能力和设计思维能力的基础。学习结构素描对于初学者来说，关键在于理解对象的结构，画准对象的造型

1. 结构素描

结构素描是以理解、剖析结构为最终目的，因此简洁明了的线条是它通常采用的主要表现手段。结构素描画面上的空间实际上是对三维空间意识的理解，所以结构素描要求画者具备很强的三维空间的想象能力。结构分析着重训练学生对空间中形态、结构的思维能力，强化空间透视能力的把握，用三维的空间意识来表现物体形态的构造以及形体与形体、形体与空间的诸多关系。在理论学习上重点是透视基本原理，在表现方法上采用结构画法，彻底抛却明暗，采用穿透性手法表现四维空间，用粗细不同的线条表现形态体量性质

结构素描针对三维立体空间的理解和在此基础上的理性结构功能性创意，创新表达，起到素描基础和专业的有效衔接作用。结构素描注重对事物构造原理的把握，是设计专业造型训练的基本表现方法，是学习其他专业课程的重要基础，是培养学生设计创新的基本素质。首饰设计专业对素描教学不仅要强调造型能力的提高，更要在教学中突出设计意识的建立和创新思维能力的训练，单纯以纯艺术的视角进行素描训练，极易容易导致素描基础与设计实践的脱节。

“结构素描”区别于传统意义的素描学习，不以写实再现为最终目的。写实再现式现代素描以锻炼画者的观察能力为主，要求正确观察，忠实再现，讲究严格的形体、结构空间的表达和熟悉的素描技巧。而结构素描是以线条为主要表现手段，不施明暗，没有光影变化，而强调突出物象的结构特征。以理解和表达物体自身的结构本质为目的，结构素描的观察常和测量与推理结合起来，透视原理的运用自始至终贯穿在观察的过程中，而不仅仅注重于直观的方式。

结构素描的训练是由高考类型素描向专业性素描转换，实际上以线造型为主、明暗为辅的这种素描方法，作为设计专业的结构素描是以专业设计造型和表达的需要，加之可以清晰准确地把握物象的形体结构，注重从多角度理性分析观察研究空间的比例关系，并将视觉中本不显现的内在关系表达出来，强化空间和形象的立体特征性。这有利于培养设计人员对造型的理解，以及对物象形体结构的完整认识和把握能力。

结构素描造型训练涉及理性分析后的主观判断和表现，已具有相对自由的处理表现，因此在结构素描阶段的教学应注意构成、明暗铺就、线面结合以及从自然形象中加以提炼、处理的过程引导。

首饰设计方向的素描教学要求学生观察物体的整体形状，且要观察到物体所在三维空间的位置，并从各个不同的角度观察物体所在空间的变化，培养学生用三维的眼光分析并画出物体的框架结构及空间位置。素描分为光影素描和结构素描，光影素描只停留在物体的表面，没有完全深入物体结构，而结构素描是深入表现物体结构的。长期画光影素描的学生容易形成心理定势，往往只关注所能看到对象表面的东西，不考虑对象的内部结构。在教学中，教师要针对不同的专业方向和学生的实际水平，制订教学方案和计划并在课堂

上加以实施。首饰设计专业素描教学应以结构素描贯穿始终，教师选择教具要符合专业方向的要求。在训练的过程中，学生要注意不要过多重视对象的表面形态，以致忽略三维形体内部结构。

当一个三度空间物体呈现在面前时，学生会被其表面颜色和肌理吸引，或者以浮雕的形式去认识，而不是强烈地感受物体的体积，不能全方位地把握它，也不会对构成空间、三维物体的基本要素感兴趣。学生对三维物体的观察了解多半是感官的而不是知觉的，把它表现在纸面上时就更感到困难。因此，教师在辅导中，要引导学生对物体由感性认识上升为理性认识，从记忆物体的局部表面感觉上升到理性知觉，对感知到的零碎的东西加以组合整理，形成整体的空间结构，以达到结构素描训练的要求和目的。结构素描训练的目的在于让学生建立、拓展立体空间知觉，虽然物体是由几个部分组成的，但知觉并不把物体感知为许多个别的孤立部分，而是把物体感知成一个统一的整体。知觉的整体性反映了人认识事物的一个基本特点

在结构素描训练中，教师应要求学生从最基本的结构出发，要求学生对空间构成有明确的认识，认识最基本的结构，分析它的形体，对物体加以简化和概括，删除非主要细节，突出物体的关键特征——空间三维性形成对物体完整的知觉。最基本的正立方体包含了顶角、棱和面，由此产生了位置、方向、空间，形成形状、体积。它集中反映了空间立体物的特点，学生可以通过它去把握任何立体形态。在结构素描训练中，学生在描绘物件时，先画正立方体，确定构成要素后再画其他的形体，这种概括对象体积的做法，是从知觉已知性掌握未知的途径。虽然学生在绘画过程中也要用线、块面画出形体，但其不能像画光影素描那样，只把所见的形体画出就算完成了，而必须依靠想象和理解，把物体结构刻画出来。在纸面上画出图像不是根本目的，根本目的是在结构素描训练过程中提高学生对物体的整体知觉能力，使其形成整体的空间感。在教学中，教师要重视表现技巧，把最基本的技巧方法示范给学生，使其在训练中逐步加以掌握。教师在教学当中会遇到这样一种情况，光影素描画得好的学生对结构不太敏感，反而是光影素描基础薄弱的学生对结构常有良好的理解能力。这是因为光影素描基础扎实的学生习惯于把对象感知为删除具体细节的外部轮廓，注重形体的平面性。由于长时间对形体写实，强调明暗光影，学生对平面构成的几何形体的把握缺乏足够的认识。

过多地写实，使他们对形态的抽象感到困惑，不善于处理形与形之间的关系，在叠透、穿插等整合形体的能力上显得薄弱。而经过结构素描训练的学生，不仅对表现立体形态胸有成竹，而且容易描绘平面构成的几何形态，经常处于对对象整体形态的把握和概括之中，这是其结构造型能力产生的主要原因。学生能在空间中从不同角度观察物体表面，刻画形态，任意选取视点画出物体的平面，并且经过对形态的抽象、叠透、穿插、整合，完成平面形态的构成。不管哪个方向的高职设计专业教学，都是以学生为主体，以教师为主导。教师应根据专业方向引导学生，并在不同方向领域中加强对学生的训练，紧密结合社会对人才的需求，灵活深入课程改革，并不断探索，使学生的专业基础训练扎实、实用、精确，达到社会对设计人才需求的标准。由此，结构素描是培养学生空间想象能力和空间结构造型能力的基本途径，把结构素描作为素描教学的组成部分，不管是对于广告平面设计方向、室内设计方向还是其他方向，都有利于促进学生专业能力的发展，也有利于美术教学课程的改革，使高职业设计专业课走向完善、走向科学。

课堂作业练习：成组静物结构素描写生