

重庆市工艺美术学校 (教学设计)

_____ 年级 _____ 班 学科 _____ 教师 _____

课题 _____ 素描的明暗 _____ 课时 _____

备课时间 _____ 年 _____ 月 _____ 日 上课时间 _____ 年 _____ 月 _____ 日

		基本知识点	学识水平					
			了解	理解	识记	应用	分析	综合
课堂 教学 目标	知识 与 技能	要求学生掌握物体的光影效果、理解物体结构和基本透视。						
	情感、 态度、 价值 观	学习要善于思考和总结。						
教学 重点	物体光影的表现与质感表现							
教学 难点	对画面的整体把握，避免“灰”、“花”、“脏”							
课型	理论讲授与实践指导	教具						
教学内容及教学过程 (达标措施、反馈矫正)								
达标环节	知识点及教师活动			学生活动				
课前准备 新课导入	1、绘画工具和范画的准备 2、知识回顾			绘画工具的准备、 知识回顾。				
教授	展示一组静物及范画，让学生观察思考。 一、素描的观察方法 1、形体观察			学生观察思考。 学生尝试说出观察思考				

<p>新课</p>	<p>现实生活中的物体都有自己的特征和形态、质地、重量及空间。但我们通过观察、概括，可以发现他们不外乎都是由方形和圆形组成的。所以在观察任何物体时，都必须把它概括成最简单的基本形。通过透视规律后，就可以用这些简单的基本形把十分复杂的形体表现出来。在形体观察阶段，学生对物体的形基本都能做到归纳概括。</p> <p>2、形体结构</p> <p>物体都有自己的外形和内部构造，在写生中不能只注意外形的变化，在素描训练中，强调结构十分重要。在一般情况下，物体的内部结构关系是不会变化的，无论环境光线如何变化，都只能引起明暗色调的变化，其本身的结构并不会因为环境光线的因素而有所改变。因此只有熟悉理解了写生对象的形体和结构关系才能准确地塑造物体。</p> <p>在进行全因素素描前有必要作一两幅结构素描练习。</p>	<p>后的结果。</p> <p>学生尝试对物体的形进行归纳概括。</p> <p>学生尝试对物体的形体机构进行归纳概括。</p>
<p>教授 新课</p>	<p>课堂练习一： 结构素描小稿练习（16开）临摹，3课时。</p> <p>3、形体比例</p> <p>作画过程中，必须强调比例关系的准确。要做到比例关系的准确性，就必须在观察阶段就要整体观察、整体比较、整体表现，切不可局部观察和绘画。</p> <p>确定比例关系的方法是：从整体到局部，先确定大的全局比例关系，如最高最低，</p>	<p>学生尝试找出物体的形体比例关系。</p>

<p>教授 新课</p>	<p>最左最右，在图中的位置最大物体中间的最小物体等，然后再确定从大到小的局部的比例关系。其中的局部比例关系一定要服从整体的比例关系，要不断在画面上下左右，利用水平线、垂直线、斜线和虚的辅助线反复比较，以检查比例的准确性。</p> <p>4、形体与明暗</p> <p>形体造型准确后，明暗光影就是素描造型的重要表现形式之一了。</p> <p>由于物体质地所吸收和反射光的强弱有所差别，就形成了明暗光影的不同。另外光照的角度和强弱也使得物体的明暗层次更加丰富和复杂。</p> <p>大多数学生都对“三大面”“五大调子”有所了解，但在运用到写生过程中，却常常表现得不够充分。</p> <p>所谓三大面指的是：亮面、灰面和暗面；五大调子则是亮面、灰面、明暗交界、暗面反光及投影。</p> <p>在写生中，主要出现的问题有两种：一种是灰面的层次表现得不够丰富，使画面仅仅区别了亮面和暗面，没有表现出亮灰、暗灰、环境以及反光对物体复杂的影响。另一种是灰面过多，而亮面、暗面区分不明确，使得整幅画缺少重点强调的部分，都很平均，也就是所说的“画灰”了。</p> <p>因此，作画中必须反复比较亮部、暗部以及其它中间层次，在统一中求变化，在强调差别时又要注意画面整体性。</p>	<p>学生尝试找出物体的明暗关系。</p>
------------------	---	-----------------------

教授
新课

另外，还有少数学生杜宇明暗交界线和投影还有些问题。明暗交界线是区分出亮面和暗面的一个交界的线形，它一般沿着物体造型结构的走势出现在受光面和背光面之间，而不是自身形成的不与物体造型相干的部分。

投影一般是字铺大调子是和物体的暗面一同铺的，投影的形状也是依据物体造型的不同而不同，而且投影月靠近物体的部分越黑，反之越远越亮。

5、质感、亮感与空间感

控制准确的明暗反差和掌握表现方法及灵活的笔法对表现物体的质感、亮感十分重要。

一般，光滑的物体明暗反差较大，毛糙的物体明暗反差较小，光滑的物体受环境和反光的影响明显，毛糙的物体受固有色的影响，明暗反差弱。软物体用笔轻松，坚硬物体用笔肯定。

在表现空间感方面，要首先确定画面的主体。从而作画时心里清楚哪些要画得清楚、强烈、具体，哪些要模糊简略。一般情况下，前面的物体清楚，后面的物体模糊，强光下明暗对比强，弱光下明暗对比弱，对比强就往前突出，对比弱就往后退。

可概括为：亮面实，暗面虚，前面实，后面虚，中间实，边上虚，主体实，背面虚。

课堂练习二：

光影素描几何体临摹，8开纸张，3课

学生尝试表现出物体的质感量感关系。

<p>教授 新课</p>	<p>时。</p> <p>课堂作业辅导及课后点评。</p> <p>明暗素描是通过光与影在物体上的变化，体现对象丰富的明暗层次。</p> <p>明暗是表现物象立体感、空间感的有力阶段，对其真实地表现对象具有重要的作用。</p> <p>明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构、物体各种不同的质感和色度、物象的空间距离感等等，使画面形象更加具体，有较强的直觉效果。</p> <p>在早期的绘画中，就有人不同程度地采用了这种手段。到了文艺复兴时期，随着科学的发展，促进了这种手段的成熟，形成了明暗造型的科学法则。这时期的三杰：达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术大师的研究实践把前人的经验，发展到了一个新的阶段。</p> <p>初学者在开始学习时，最好采用灯光下的几何体来练习，它能帮助你认识物体在光源下的明暗变化；接着再结合静物进行练习，进一步了解光源在复杂形体的明暗变化，以更深一步了解和掌握光源的变化及对象所表现的立体感、质感、明暗、空间关系等。在调子素描的训练中，应加强光影与黑白意识，关注明暗变化的节奏规律，以及增强立体观念与空间意识。</p> <p>1、光影与黑白意识。</p> <p>光的照射产生明暗调子，明暗构成黑白，它是构成完整视觉表现形式的重要因</p>	<p>课堂练习。</p> <p>学生进一步理解光影、明暗关系。</p>
------------------	--	-------------------------------------

<p>教授 新课</p>	<p>素。明暗是光线照射下物体形体结构的反映,物体本质结构,决定了物体明暗的变化,而物体的形状和它本质结构又不随光线的变动而变化。由明暗而产生黑与白,教学中要引导学生关注物体与背景的空间关系,以及物体明暗生成画面的黑白灰关系。</p> <p style="text-align: center;">2、明暗变化的节奏规律。</p> <p>在作画过程中我们知道整体地观察与表现应贯穿于作画的始终。在进行画面深入的过程中,应该让同学们深刻地认识到亮部与亮部之间、暗部与暗部之间、中间色之间有节奏的渐变规律,也就是说物体最亮、最暗只有一处,其他是次亮、再次亮,依次递减,从而产生明暗调子有秩序的变化规律。</p> <p style="text-align: center;">3、立体观念与空间意识。</p> <p>体积感与空间感,是整个素描训练过程的追求目标之一,也是素描观念的直接体现。既要有整体的体积,又要有细节的体积。作画前,首先要分析形与体的关系,关注形体结构线,转折点,注意形体的起伏变化;外形与明暗交界线的变化,与形体的起伏变化都有着直接的关系。</p> <p style="text-align: center;">三、调整阶段应注意的几个问题。</p> <p>1、表现物体的质感。</p> <p>质感是物体本身的材质所形成的物理表象,如玻璃制品、金属器皿、木材、皮毛、粗陶、花卉等制品,在视觉和触觉之间形成平滑或粗糙、坚硬或松软、干涩或湿润各自不同的视觉感受。如何表现观者内心感受呢,要观察物体纹理的规则:是紊乱的、粗</p>	<p>学生根据课堂练习作业中存在的问题去理解调整阶段应注意的几个问题。</p>
-------------------------	--	---

<p>教授 新课</p>	<p>糙的还是细腻的。通过线条有序地排列，或揉擦或涂抹，或点、刮等多种手段去表现纹理的质感，从而达到视觉的真实感。</p> <p>2、加强对比效果。</p> <p>线条本身的粗细、长短、曲折、图形的大小、方圆、明暗的黑白、强弱，以及物质材料所形成的坚硬与松软、平滑与粗糙、干涩与湿润，等等，均会产生强力的对比。对比形成反差，反差生成视觉冲击力。在静物素描教学训练中，运用反差对比，可达到生动、活泼、丰富、强烈的视觉效果和审美感受。</p> <p>3、进行艺术处理。</p> <p>整个素描过程都是以形象思维规律去观察美、发现美，发现具有审美价值的艺术因素。教学中，要求把对形象的认识提高到艺术形式美的高度来观察，发现其中的形式美感、形的力度感深厚感、节奏感和秩序感，积极主动地通过点、线、面、黑、白、灰等造型因素的运用，有效地表现对象，表现对物体感受。</p> <p>四、课堂答疑记录</p> <p>问：为什么画出了投影的效果，画面仍然没有光影的效果，并且显得有些灰与脏？</p> <p>答：画光影素描并不是把投影效果表现出来就可以了，并且各物体表面上的明暗面的对比更应该强烈一些，光感在自然光状态</p>	<p>学生根据课堂练习作业中存在的问题去理解调整阶段应注意的几个问题。</p>
-------------------------	--	---

<p>教授 新课</p>	<p>和灯光状态是不同的。自然光下物体各部分对比，具有非常丰富的灰度层次。而灯光下的物体，因光线集中照射，其两面与暗面的色调拉得很开，两面较亮，而背光面则显得很暗，中间过度的会面很少。</p> <p>所以，在画光影时，因为一方面观察不整齐，看见哪黑就画哪，没有从整体上进行分析与归纳，使物体花了。应该是找到物体的亮暗面分界线，将明暗区分开，才能表现出光影；另一方面是由于归纳地不够，看见一些灰面就画，使其过度面的灰过多了，就削弱了光影的效果。</p> <p>问：玻璃的质感应该怎样表现？玻璃的投影应该怎样画？</p> <p>答：玻璃是透明的，所以，在画出玻璃的基本造型后，可先从背景的物体开始画起。但在画时随时要注意透过玻璃所产生的亮暗面的对比。在刻画玻璃时，要注意因而它是光滑的，所以高光很明显，而暗部在对比之下显得较暗，因此黑白对比越强，其高光也就越亮越明显。另外玻璃的构造是杯底较厚，而杯口部或薄或厚都有些厚度，而厚度中又由于光在玻璃中产生的折射而产生很多小的黑白对比。象这一部分就要用稍硬一点的铅笔进行深入的刻画将厚度表现出来。</p> <p>五、课堂知识点回顾。 课堂作业练习三：</p>	<p>学生根据课堂练习作业中存在的问题去理解。</p> <p>学生根据课堂练习作业中存在的问题去理解。</p>
-------------------------	--	---

	光影素描临摹，8 开素描纸张，练习 6 课时。 六、课堂作业点评	
课后小结		
作业布置	课堂练习一：结构素描小稿练习（16 开）临摹，3 课时。 课堂练习二：光影素描几何体临摹，8 开纸张，3 课时。 课堂作业练习三：光影素描临摹，8 开素描纸张，练习 6 课时。	
教学后记		