

2025年上海立达学院专科依法自主招生 艺术类专业科目《素描》复习要点

一、构图

构图要求主体突出，均衡与对称、对比和视点，要在一个平面中处理好三维空间——高、宽、深之间的关系，画面构图饱满，虚实有序、轻重得当，以突出主题，增强艺术的感染力。

二、造型

对物体形象的把握和敏感程度是考察的关键能力。要整体把握物体形状和体积，讲究物体的形体结构完整，比例关系得当，透视关系准确。

三、明暗

画面需具有强烈的明暗关系，通过亮、灰、暗的表现，使整个画面具有一定空间感。首先要抓住画面的最亮点和最暗点，切勿灰、平、花、乱、脏。另外物体的细节结构一般在灰面里刻画，暗部要有通透感，投影也要统一在暗部的区域内，掌握明暗的虚实处理是关键所在。

四、虚实

画面的虚实处理在每一幅艺术作品里面都具有极其重要的地位，素描作为造型艺术基础部分也不例外，虚实处理可以从以下几点去把握：

1. 结构轮廓的虚实处理。根据光线及物体结构的转折，运用轻重不同的线条来刻画物体边缘，利于塑造物体结构，表现物体的空间感。
2. 明暗调子的虚实处理。画面中物体的亮部和暗部的表现可以进行虚化处理，灰面部分可作重点刻画，也更能表现物体的结构特征和体积关系。
3. 前后关系的虚实。现实生活中，由于大气颗粒的关系，人们看物体总感觉前面的清晰，后面的模糊。而在作画时，我们同样可以把前面的物体刻画的仔细一些，后面的物体含蓄一些，达到近实远虚的效果，这样可以丰富空间层次，把整个画面的前后关系把握到位。

五、质感

质感是指物体的质地感觉，我们刻画物体时不但要把握好其造型、体积等要素，还要准确把握物体质感，锻炼表现能力。不同的质感可以用不同的方法去表现和处理，这也是素描习作的基本要求之一。例如，瓷器等光滑的物体，我们可以从物体的高光和折射特点去刻画，用笔也要细腻；而粗糙的物体则少高光及折射，用笔易松散，体现粗糙磨砂质感。总之表现方法要根据物体本身去体会，用不同的塑造方法表现不同的质感。

六、观察

正确的观察方法是极为重要，只有学会整体观察才能学会比较，区分出不同物体的不同特征、不同形态，因此整体观察是锻炼观察方法的重中之重。我们在观察时，眼睛要不停地转动，不要总停留在某一个地方。观察某一个物体时，要对其周围物体也加以观察，从形体、大小、色彩等方面反复比较，找出不同。根据观察得出的直观感受，更利于刻画不同物体的结构特征。

七、理解

初学者在绘画时，往往是凭借视觉感受对物体进行描绘，这样绘制出的作品容易流于表面而不耐推敲。其实，只有深刻地理解物体才能真正的去感受它。因为不通过理性思考的视觉感觉往往是错误的。我们理解一个物体，要从物体的内在结构入手，其转折、起伏、前后关系都要在没动笔之前做到心中有数。

物体是存在于空间之中的，因此我们观察物体时，一定要把它理解为一个有前后左右空间关系的体积，而不能只把它当做一个平面，否则很难把它的体积感充分表现出来。另外，我们也可以把各种复杂的物体简化成简单的几何形体的组合，这样也有利于我们去理解物体的结构和体积关系。

八、刻画

素描的刻画过程也是对物体观察、理解的过程。在刻画过程中，要根据整体的原则去进行，不能抓住一个点去塑造而不顾整体。在绘画的开始阶段，要学会用整体的线条去描绘物体的大体轮廓，然后慢慢进行细节塑造，也就是说先把握好大的明暗关系，然后逐步进行细节调整。

作画步骤可大致分为四步：构思→整体→局部→整体

1. 根据给定的素材进行创意构思并勾画草图
2. 整体：用长直线、曲线等线条，画出物体大致轮廓结构和明暗关系。
3. 逐步深入细部刻画，刻画细部时需要联系其它物体关系，不宜长时间停留于某一点。
4. 调整和统一画面，这一阶段还是回到整体观察、整体描绘的环节里，以整理画面次序关系为主，根据整体效果做最后的收尾。

九、AI 技术在素描学习创作中的应用

AI技术为素描学习与创作提供了全新支持。AI技术正在改变素描的学习和创作方式，它像一位智能助手，帮助解决一些实际难题。比如在构图上，AI能快速模拟多种布局方案，帮考生找到更平衡、有冲击力的画面结构；画复杂物体时，AI可以把物体拆解成简单的几何形状（比如把静物看作圆柱、球体组合），让考生更容易理解内在结构。对于光影和虚实处理，AI能模拟不同光线下的明暗变化，甚至分析经典作品中的技巧规律（比如达芬奇如何过渡灰面），帮考生掌握关键方法。创作过程中，AI还能实时提醒常见问题，比如“暗部画得太闷”“投影方向不对”，并给出调整建议。考生应该把AI当作一本“动态参考书”：用它拓宽技术认知，但最终落笔时，仍需回归自己的观察、理解和创意。只有把技术的便利和艺术的温度结合起来，素描创作才能既有扎实的功底，又有独特的生命力。