浅谈素描写生的观察方法

朱宪伟
辽宁省盘锦市第二高级中学

[摘　要]在新时期的发展背景下，美术成为各学段的重要教育学科，且在美术教学的影响下，学生的审美能力以及美术创造能力都能够得到显著的提高。而在高中美术教学中，素描写生是课堂教学当中的重要教学内容，在学习静物写生及头像写生的过程中，观察能力的培养是提高学生素描绘画质量的前提条件，且对于帮助学生把控素描透视、物体比例具有重要作用。对此，本文将从分析素描写生中的观察方法出发，探究培养学生素描写生观察能力的有效策略。

[关键词]高中美术；素描绘画；静物素描；头像素描；绘画技法；教学策略
【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1229

引言：在素描写生的课程教学中，随着学生自我观察能力的提高，其对于物体的透视比例、明暗对比等因素都能够产生深刻的理解，继而将观察中所获得的作画信息运用于实际的素描绘画当中，为提高学生的绘画质量奠定基础。因此，教师应当以写生教学为中心，并引导学生通过实物观察的方式，增强学生对写生素描的绘画理解，为指导学生写生技法提供前提条件。

一、素描写生过程中的观察要素

（一）观察素描空间内的光影变化

光影变化是素描写生当中所应重视的绘画要素，在素描静物的学生学习中，同一空间内的物体会因光照的变化而产生不同的光影形态，使物体的明暗交界线、阴影的灰度、物体受光面的亮度存在一定的差异，这样一来，素描画面当中的物体便需要随静物的光影变化而产生变化。因此，在素描写生教学中，物体的光影变化是绘画者所应观察的重要内容。首先，在单体静物以及素描头像的写生当中，绘画者的需要将物体的光影与物体的固有色进行联系，如：当静物写生的对象为火龙果时，绘画者需要剖析物体的光影遮挡关系，其中便包括火龙果棱角的光影遮挡、火龙果整体的光影遮挡。而在头像写生中，物体的光影关系则表现在头像侧脸的光影交界、五官的光影变化当中。在此基础上，绘画者还应当考虑画面阴影与物体本身固有色的对比关系，才能够确保画面中的静物与阴影产生区别，从而增加写生的立体感。

（二）观察素描空间内的明暗对比

在场景类的静物素描写生当中，绘画者往往需要对画面中的多个物体进行绘画与观察，而在此过程中，为了尽可能地突出画面的主次关系，增强物体与物体之间的对比，绘画者需要从物体的摆放位置、受光角度等绘画因素进行思考，继而判断出绘画过程中的主次、虚实、黑白灰等信息内容。以素描教学书目《金榜教学》当中的几何石膏体写生插图为例，在此类场景的素描写生当中，场景内的石膏几何体、衬布以及桌台的阴影灰度都存在显著的差异，而在实际的绘画过程中，观察物体的明暗对比情况，对于后期的做法具有重要的作用。如：通过观察物体的位置可以得出，整张画面当中的阴影暗度排列顺序为“几何体主体——水果——衬布——桌台——背景”，而由于几何体的边缘较为光滑，因此在刻画阴影细节时，主体的阴影往往较为均匀，且在画面当中更加突出。

（三）观察素描空间内的物体比例

素描写生是通过绘画的方式，对空间以及空间内的事物进行形态的刻画，而在此过程中，无论是静物或者是头像，其物体均具备一定的比例关系，而在写生的观察过程中，绘画者也应当通过观察对比的方式，分析画面物体的比例及物体在空间中的大小关系，这样一来，写生画面中的物体才能够更加匀称、比例协调，并且能够避免画面效果出现突兀感。首先，在头像写生的过程中，绘画的比例关系表现在“五官比例、五官尺寸、额宽比例、骨骼比例”等多重因素当中，而在观察写生对象的过程中，绘画者往往需要细致地分析头像各个部位的位置，并且依照三庭五眼的头像比例作出调整，从而增强头像中各部位的协调感。而在场景内的素描静物写生中，绘画者不仅需要细致地观察单体静物的比例大小，还需要通过对照观察的方式，分析空间中物体与物体之间的比例关系，使物体的刻画能够在符合透视的基础上，形成正确的比例关系。

（四）观察素描空间内的物体细节

在素描写生当中，细节的刻画往往能够在一定程度上增强绘画的真实性，避免物体画面产生呆板、毫无变化的缺陷，常见的物体细节有：不锈钢的反射、几何体的缺口、衬布的褶皱等，因此在写生素描当中，绘画者需要将物体的细节作为观察的要素，并依照画面的协调要求来对细节进行精细刻画。以城山高中的写生素描教学为例，为了增强学生的素描观察能力，教师分别引导学生对同一物体进行远近距离的绘画，而在对“不锈钢水壶”进行写生绘画的过程中，部分学生观察到水壶的壶体具有反射的细节，并将该细节融入于画面当中，而在该细节的作用下，画面中的不锈钢水壶才能够与周围环境形成统一的效果，增强了画面的协调感。因此，在写生绘画中，细节的观察是绘画者所应重视的要素之一，而对细节进行刻画，也是提高绘画者作画质量的重要途径。

二、素描写生观察方法的指导策略

（一）通过远近观察理解画面空间感

在静物素描的写生过程中，不同视角以及不同距离所反映的画面存在显著的差异，而在写生教学的过程中，教师应当明确远近距离的绘画要素，并引导学生对物体进行不同距离的观察，增强学生的观察能力。例如，在开展多个几何体的素描写生的过程中，学生能够通过远近距离的观察来收集绘画信息，并将其运用于实际的画面创作当中。首先，教师可以引导学生从远距离的视角进行观察，并且从中分析画面中物体的主次顺序、块面结构，如：通过远距离观察，得出物体的块面组合状态，以此来控制画中物体的块面大小比例，提高画面整体的协调感。其次，教师可以引导学生从近距离的角度观察物体，并指导学生从物体的表面细节、环境关系进行观察与分析，如：在近距离的视角下，学生能够更加清晰地观察到静物个体间的遮挡关系，以及静物与环境之间的映射关系，这样一来，学生的素描构图才能够做到次序合理、松紧有致，并有利于增强学生写生画面的整体空间感。

（二）通过触摸与观察，了解物体结构

无论是头像写生还是静物写生，了解物体的结构都对画面的立体感具有重要作用。对此，教师应当引导学生通过触摸的方式，引导学生通过触感来了解物体的整体结构，使学生形成正确的素描感官。以昌大附中的素描写生教学为例，在课程教学中，教师需要基于《头像五官结构与表现》进行写生教学，而为了增强学生对头像五官结构的理解，教师将石膏头像作为课堂当中的教学器材，并且引导学生通过触摸的方式，感受头像五官的凹凸变化。在此基础上，教师运用头像的剖面石膏体，引导学生观察头像的眼、鼻、唇的突出比例，认识眼轮匝肌、颧骨、口轮匝肌等多个部位的结构特征，并借助素描静物的光影知识，引导学生深入理解头像的结构构成。最后，学生能够将所学的头像结构知识运用于写生创作当中，提高了学生

素描头像写生的画面质量。

（三）通过对比观察，学习物体明暗分级

为了增强学生对素描写生中明暗知识的理解，教师应当引导学生通过对比观察的方式，分析物体的明暗变化细节，继而使学生能够将物体的明暗知识运用于写生创作当中，提高学生写生绘画的环境感。首先，在石膏体的写生教学当中，教师应当对不同类别的石膏体进行结构分析，继而通过照片对比来帮助学生分析物体的明暗差异。以正方体的写生教学为例，在写生观察的过程中，正方体最多能够以三个面的角度出现在画面当中，且在侧面光源的影响下，正方体三个面的明暗关系为：顶部白、正面灰、背面黑。对此，教师可以引导学生运用同样的方法，来观察写生空间中物体的黑白灰关系，继而确定单个物体的明暗分级，提高画面的光感以及明暗协调性。其次，在生活静物的写生绘画中，为了增强写生画面的表现力，教师应当引导学生观察不同物体的固有色与环境色，并结合自身的思维来对物体的画面颜色进行明暗分级，如：当黑把手水壶与白色餐盘出现在同一画面中时，教师应当引导学生对静物的材质与固有色进行分析，并且对物体的明暗情况进行分级，其中包括“水壶把手暗面——重黑、水壶把手亮面——次黑、水壶壶身的环境反射——灰、水壶壶身对餐盘的反射——次灰、餐盘——白”，这样一来，画面中的不同物体便能够存在一定的明暗对比关系，使画面的表现力更加强烈。

（四）素描头像与静物的联系化观察

素描静物的写生与头像的写生存在一定的过渡关系，而在正式步入头像写生学习的过程中，教师应当引导学生认识并了解两者的作画关系，使学生的写生素描思维得到锻炼，为提高学生的素描绘画能力奠定基础。而在此过程中，教师可以借助块面分析的素描绘画方法，引导学生通过对比观察的方式来掌握素描头像的绘画要点。如：在头像的“嘴唇”的刻画学习中，教师可以引导学生对嘴唇的形状进行观察，并将几何体静物当中的横向圆柱体与其相关联，使学生通过对比观察来分析嘴唇的明暗关系，使学生能够将头像素描作为几何体的组合，增强学生对头像写生的绘画理解。

结束语：总的来说，素描写生与照片绘画练习存在显著的教学质量差异，在参与写生绘画的过程中，学生能够从不同角度来近距离观察物体，并且分析不同环境下物体的光影变化、不同角度下物体的透视变化，从而大幅度提高学生素描绘画的空间感与立体感。因此，在高中美术的素描教学中，教师应当根据学生的学习特征，来制定有效的素描观察指导方法，以此来增强学生对素描写生的学习理解，优化学生的素描学习效果。

参考文献：

[1]张文权.静物素描写生观察与表现方法的培养[J].中学课程辅导(教师通讯),2020,(08):100.

[2]杨临江.试析基础素描写生的观察方法[J].中国文艺家,2018,(05):189.

[3]刘辰忠.略论素描写生观察方法[J].大众文艺，2017,(10):265.

[4]王怡.基础素描写生中观察方法的培养[J].美术教育研究,2017,(10):111.

（上接第2193页）

农业技术的推广产生抵抗情绪，再加上几十年来的种植经验和手法已经在农民心中根深蒂固，农民也担心接受了现代种植业农业技术之后却达不到预想的收成。大部分农民对种植业农业技术的推广了解甚少，认为农业技术的推广是为了谋取私利，不顾农民的利益，因此，在进行种植业农业技术推广时，可以适当地配套足够的农业保险。种植业农业技术的推广人员除了要推广先进的农业技术，为农民提供高效的种植用具外，更要及时的、准确地向广大农民宣传的相关保险政策，并尽可能地解答农民的疑问，打消他们的顾虑。农民的顾虑得到了解决，应得的利润和收益也得到了保证，农民才会有信心、有胆量去尝试新的种植业农业技术，真正能够深入地了解先进的农业技术对于种植业发展的重要作用。另外，当地政府及相关农业部门还可以制定一系列配套的扶持政策，例如现代农业机械购买补贴、现代高技术、高素质人才驻扎等，更进一步的推动种植业农村技术在农村地区的推广。

（三）创新种植业农业技术的发展和推广理念

现代农业与原始的种植业最大的不同就在于现代农业技术和机械的应用，现代种植业是在现代农业技术和农业机械发展基础上发展起来的农业，极大地降低了对天的依赖，改变了以往靠天吃饭的处境。目前，我国种植业的发展已经逐步朝着产业化、信息化、规模化和市场化的方向发展，种植业作为我国农业的支柱，在进行现代种植业农业技术的推广时要与时俱进，创新农业技术的推广理念，革新推广方式，建立起一种农民乐于接受、与农民联系紧密的推广方式，探索一种高效的农业技术推广模式。在农业技术的实际推进过程中，基层的推广人员要开展多元化的活动，充分尊重农民的选择和意愿，以“培训”为主，“推广”为辅的推广手段，在推广过程中形成“教育即推广”的核心理念。将种植业的现代农业技术以可视化、规范化的方式教授给农民，并在农村地区建立起完善的农业技术推广服务体系，建立健全农业技术推广和使用的扶持体系，以“引导”为主，积极引导农民掌握种植业中土、水、肥、种等现代农业技术的掌握，重点培养有文化、有干劲的年轻一代，以他们为圆心，逐步向其他农民推广，并结合农村种植业的实际发展情况，科学、高效地利用现代农业技术，提高当地种植业的产量和质量，推动种植业的高质量发展。

结束语

我国自进入新世纪以来，始终保持高速增长，间接地促进了我国农业的现代化发展进程。现代农业是我国社会主义经济发展的重要物质基础，正朝着农业机械化、规模化、信息化的方向大步迈进，种植业的稳步发展推动了我国社会主义新农村建设的步伐。现代新型农业技术的推广是我国农业进一步向好、向快发展的必经之路，也是实现共同富裕的百年目标的最后一公里。在农业生产的实际过程中，农业技术的推广使用能够降低人力的使用成本，促进农副产品的转型升级，为农副产品的市场竞争力的提高提供了技术支撑。农业技术的发展对于粮食产量的提高和农民生活水平的提高起着重要作用，是落实党中央“乡村振兴”战略的必由之路，是保障我国粮食产量的重要途径，是我国农村经济快速稳步发展的基石，是维护社会安全稳定和社会主义现代化建设的重要支撑。

参考文献：

[1]丁桂英,管青云,薛涛.试析农业技术推广在农业种植业中的应用[J].种子科技,2021,(17):131-132.

[2]李晓燕.试析农业技术推广在农业种植业发展中的重要性[J].种子科技,2021,(16):135-136.

[3]牟丽霞.农业技术推广在农业种植业发展中的作用分析[J].现代农业研究,2021,(07):149-150.

[4]朱玺.农业技术推广在农业种植业发展中的价值分析[J].农业灾害研究,2021,(06):172-173.

[5]史丽.农业技术推广在农业种植业发展中的重要性探析[J].现代农业科技,2021,(07):44-45.

[6]陆文婷,曹雷.浅析农业推广在农业种植业发展中的重要性及应用[J].新农业,2021,(05):79.