

简笔画学用教程

JIANBIHUAXUEYONGJIAOCHENG

二十一世纪中国实用美术丛书

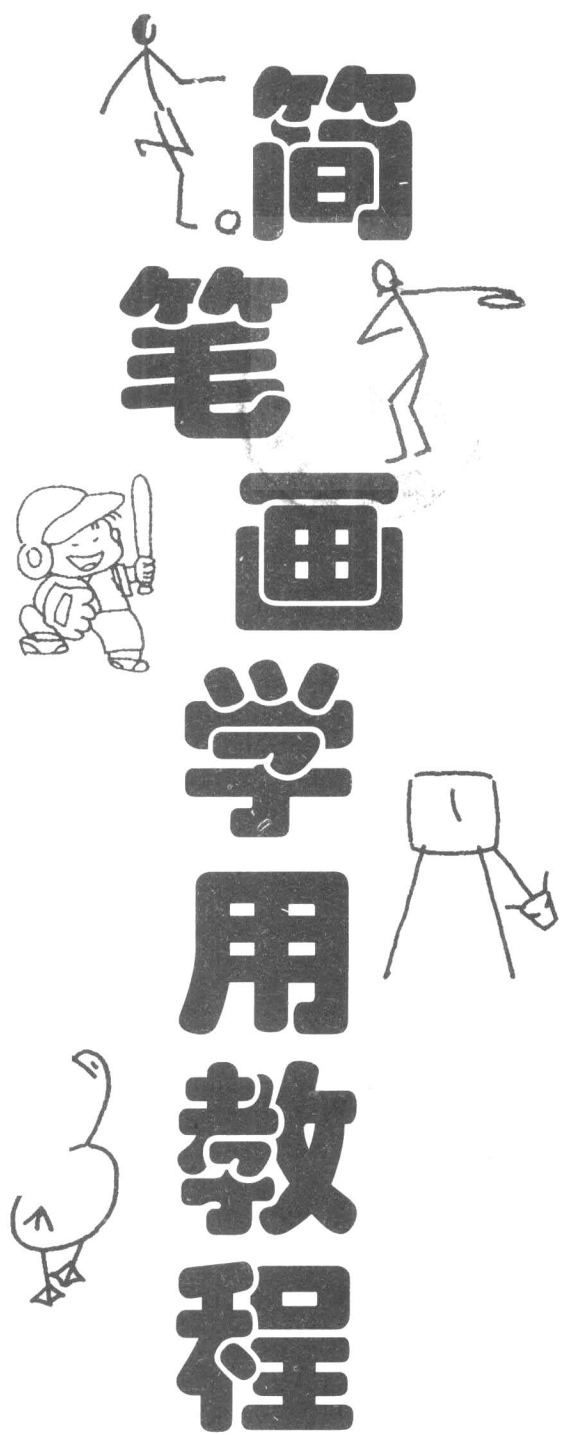
涂永录 / 著

出版=中国民族摄影艺术出版社

简笔画概括洗炼、构图简约、内蕴丰富、作画快捷、形象生动、表现力强，倍受人们喜爱，但并不难学，只要了解它的特点、掌握它的基本技能，寥寥数笔就能展现栩栩如生的形象。简笔画具有鲜明独特的艺术特点，它简明、生动、活泼、幽默、传神，且易记、易学、易画，用途极为广泛，为各行业沟通信息，实现信息运演，提供方便快捷的造型方法。特别在学科教学中，简笔画是教学的一种主要直观科学手段，是形象化表达语言，活跃课堂气氛，提高学生接受知识水平，启发形象思维，化解教学难点，提高教师素质的有效手段，也是各类职业、电脑绘画设计、漫画、卡通造型、广告装帧、建筑设计、服装设计、工艺师、舞蹈家及其他艺术的造型造意的手段。同时，由于简笔画简洁适用、易学好记，也可作儿童绘画的启蒙训练。本书作者在几十年教学实践中，对美术知识、技法教学的研究颇具心得，已出版了十一本美术知识、技法及其运用等专著，影响甚大，今从教师从事教育教学工作必备的职业技能出发，满足广大教师进行各科教学基本功训练要求，出版了《简笔画学用教程》一书。书中全面系统地概括了简笔画各个方面的知识、技能技法，列举生动形象四千例及其在各科教学中的运用，图文并茂，简明清晰，并以大量图像范例，列举各科教学，在“传道、授业、解惑”中收到事半功倍的良好效果。

涂永录 著

简笔画 学用教程

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

简笔画学用教程/涂永录著. —北京:中国民族摄影
艺术出版社, 2003.1

ISBN 7-80069-487-9

I. 简… II. 涂… III. 简笔画-技法(美术)-教材
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 094922 号

作 者: 涂永录

责任编辑: 鲁宝春

出版 中国民族摄影艺术出版社
(北京东城区和平里北街 14 号, 邮编 100013)

制作 北京践诺电脑设计制作中心

印刷 河北新华印刷一厂

开本 16

印张 13

版次 2003 年 4 月第一版第一次印刷

书号 ISBN 7-80069-487-9/G·79

定价 32.00 元

作者简介:

涂永录, 1958年出生, 浙江建德人, 先后就读于浙江师范大学美术系本科、研究生。1975年从事美术教育与实践, 潜心钻研美术教育教学, 开创美术教育新理念, 受到社会的关注。他的研究成果曾获政府文艺奖并已出版美术绘画教程等专著十一部, 其中部分专著被全国一些大中专院校定为现代化教育工程教师教学教材。《人民教育》、《中国教育报》、《美术报》等学术刊物多次刊发报道他的作品科研成果。

涂永录勤于中国画、水彩画、线描画。作品屡获大奖并被世界友人收藏。他的作品与成就收录于《世界书画家名录》等多种辞典。他现任教于杭州师范学院初教院[严州校区]。

序 言

大千世界的物象,无论它有多么复杂的结构和繁琐的细节,都可归纳成最简单的形体,化简一切自然形象。简笔画就是把复杂的形体概括、简化成简单的点、线、面等基本形象。在生活中,点、线、面无处不在,而画点、线、面无人不会,颇为寻常。简笔画正是利用最寻常简约的点、线、面来表现物象基本特征的,人们根据这一基本绘画要素构成形体的基本原理,创造了大家喜闻乐见的一切物体的形象。

简笔画概括洗炼、构图简约、内蕴丰富、作画快捷、形象生动、表现力强,倍受人们喜爱,但并不难学,只要了解它的特点、掌握它的基本技能,寥寥数笔就能展现栩栩如生的形象。

简笔画具有鲜明独特的艺术特点,它简明、生动、活泼、幽默、传神,且易记、易学、易画,用途极为广泛,为各行业沟通信息,实现信息运演,提供方便快捷的造型方法。特别在学校各科教学中,简笔画是教学的一种主要直观教学手段,是形象化表达语言,活跃课堂气氛,提高学生接受知识水平,启发形象思维,化解教学难点,提高教师素质的有效手段,也是各类职业如电脑绘画设计、漫画、卡通造型、广告装帧、建筑设计、服装设计、工艺师、舞蹈家及其他艺术的造型造意的手段。同时,由于简笔画简洁适用、易学好记,也可作儿童绘画的启蒙训练。

本书作者在几十年教学实践中,对美术知识、技法教学的研究颇具心得,已出版了十一本美术知识、技法及其运用等专著,影响甚大。今从教师从事教育教学工作必备的职业技能出发,为满足广大教师进行各科教学基本功训练要求,出版了《简笔画学用教程》一书。书中全面系统地概括了简笔画各个方面的知识、技能技法,列举生动形象四千例及其在各科教学中的运用,文图互参,简明清晰,并以大量图象范例,列举各科教学,在“传道、授业、解惑”中收到事半功倍的良好。

本书虽是作者几十年的简笔画教学实践经验之总结,但限于见识和水平,书中疏漏片面乃至错误之处难免,恳祈名家前辈、教育界同仁以及同学们、家长们不吝赐教指正。

愿这本书能对大中专院校学生、中小学、幼儿园教师、同行及美术爱好者学习大有裨益。

目 录

序言	1
一 简笔画基础知识	1
基本概念与原理	1
二 基本技能方法	2
用笔用线	2
基本形	3
用线形、基本形归纳物象	3
复杂形体的简化	5
确定物象个性特征	6
区别相似类型物象的特征	7
三 各类物体画法	8
简笔器物画	8
选择合理角度,显示结构特点	8
提炼、概括物象	9
表现物象个性特征	10
画器物的基本程序	10
简笔植物画	11
水果蔬菜类	11
花朵、叶子	12
树木简笔表现	13
草木植物造型的特点	15
成组物的画法	15
画植物的基本程序	16
简笔景物画	17
自然景物	17
建筑景物	19
画景物的基本程序	20
简笔动物画	21
用线形、基本形概括动物形体	21
表现动物基本特征	22
动物动态规律表现	22
动物的基本动态表现	23
动物情趣	23
画动物的基本程序	24

目 录

简笔人物头部画法	24
人头部的基本形状	24
头发	25
五官的位置比例	25
表情动态	26
画头部的基本程序	27
简笔人物画	27
人体结构、比例	27
体态特点	28
动态变化	29
人体的表现形式	29
人物服饰	30
画人物的基本程序	31
四 创编简笔画	32
各种形象造型	32
形象组合的涵义	35
形象组合形式	36
布局能力训练	39
创编设计程序	41
五 简笔画教学运用	42
语文教学简笔画	42
直观形象法	42
用写意法表现内容的意境	44
漫画法	44
用连环画来表现课文主题	44
数学教学简笔画	45
图形数数法	45
板画图形运算法	46
图表示意法	46
形体分解与添加法	46
趣味板画法	48
英语教学简笔画	48
表明各类物象	48
揭示语词的语义	49
辨析词义	49

目 录

表现语句的深层关系	49
巩固和强化语词、语句	50
进行英语口语表达训练	50
看图说话	50
自然常识教学简笔画	51
形象符号法	51
形态法	51
结构法	51
过程法	52
图示法	52
图解法	52
操作图	53
装置图	53
音乐舞蹈教学简笔画	54
认识乐器	54
乐理教学	54
舞蹈教学	56
体育教学简笔画	57
体育器械	57
体育场地及战术分析	57
人体运动	58
基本体操技巧动作	58
球类运动	59
游泳、举重、速滑等	60
六 课外活动的运用	61
黑板报	61
教室	63
布置班会	65
制作贺卡	65
制作图表等	66
七 专业技术学科的运用	67
电脑简笔绘画	67
服装造型设计	68
商品包装设计	68
广告设计	69

目 录

工艺造型	70
图案装饰设计	71
木工设计	72
玩具制作造型	72
编织造型设计	73
刺绣图案设计	74
八 艺术形象造型	75
漫画形象设计	75
动画形象设计	75
九 简笔画形象荟萃	76
器物	77
植物	104
景物	119
动物	142
人物	168
十 大师简笔线描欣赏	182
马蒂斯作品	182
毕加索作品	188
普莱卡作品	192
莫迪里阿尼作品	193
丢勒作品	194
库图索作品	195
萨拉霍夫作品	196
拉里奥·诺夫作品	197

一 简笔画基础知识

基本概念与原理

简笔画是一种利用简单的点、线、面等绘画要素来表现物象基本特征的绘画形式。它有用笔概括、洗炼,构图简约而内蕴丰富,作画快速而形象生动,表现力强等特点。简笔画的制作要求不在于机械地临摹仿写,而在于概括、简洁的写意、传神。

简笔画以删繁就简为原则,把复杂的形体概括、简化成简单的点、线、面等基本形。在概括与简化人物时,应不失其形神,不减其深刻,力求充分体现其鲜明生动的个性特征(图1)。

简笔画生动活泼,形简意赅,作画快捷,用途广泛。它易识、易懂、易学、易记,被大众喜用,特别是中小学、幼儿园教师在现代教育教学中广为应用。简笔画是教师形象化表达语言,活跃课堂气氛,启发形象思维,化解教学难点的有效直观的教学手段,也是少年儿童喜闻乐见的一种通俗艺术。

图1

二 基本技能方法

用笔用线

简笔画大多是用简练的线形来表现的,所以开始学习简笔画时,首先要训练线的画法。

练习线时,用通常执笔方法掌握钢笔、签字笔、铅笔、粉笔、彩色笔等不同工具笔的性能特点及运动规律,以拓展线的表现力。

线有粗细、曲直、疏密等。直线刚劲正直,曲线活泼优美,粗线古朴强化,细线盈秀柔弱,线疏明朗清新,线密充实丰富。作的线条力求概括干练,简洁有弹性,同时又要随意流畅。

运笔的快慢、轻重和顿挫可使线条富有表现力(图2)。

用笔用线不同,并给予笔触的灵活性,给人感觉也就不同(图3)。

加强用笔用线的训练,是提高简笔画技能的一个重要方面。

学练建议:掌握简笔画用线的方法,运用钢笔、铅笔、粉笔等工具快速而流畅地进行线的练习,以使线条果断、准确、流畅,从而提高线的表现力。

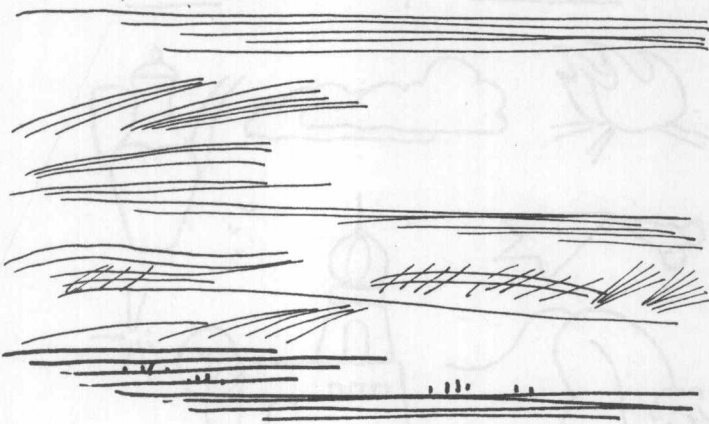

图2

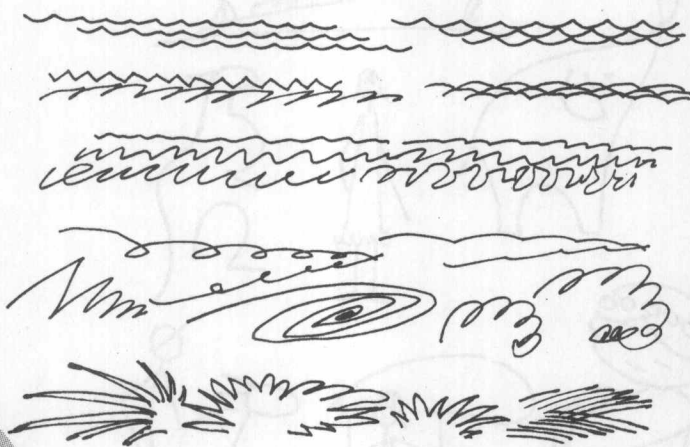

图3

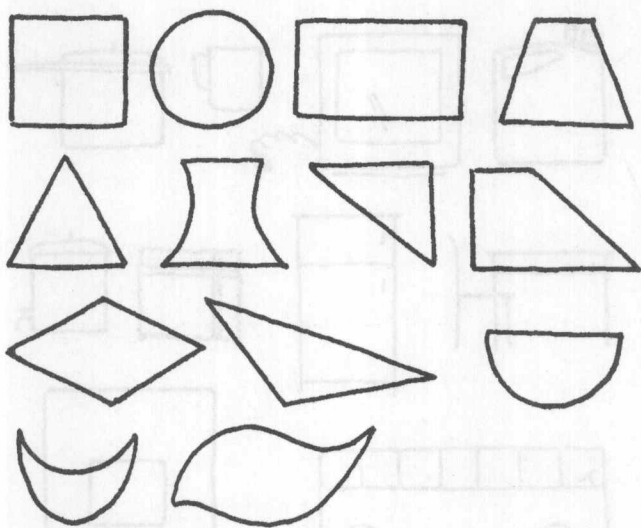

图 4

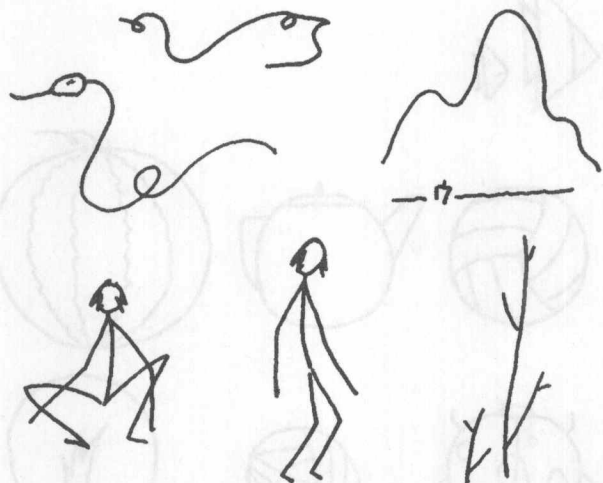

图 5

基本形

自然界中的许多物象,无论它有多么复杂的结构和繁琐的细节,其实都可归纳为简单的基本形。简笔画就是运用这一形体构成的基本原理,创造概括成简略的一切形象(图4)。

学练建议: 用钢笔、铅笔、粉笔等快速流畅地在纸上或黑板上画出各种基本形。

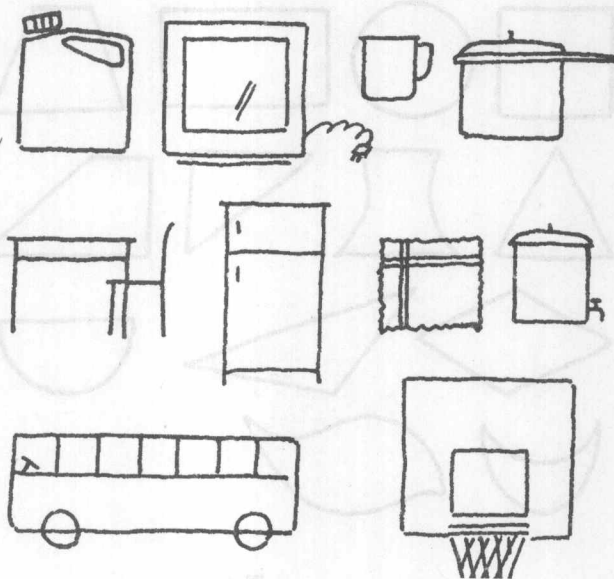
用线形、基本形归纳物象

用常见的线形、基本形、组合形归纳所描绘的物象。

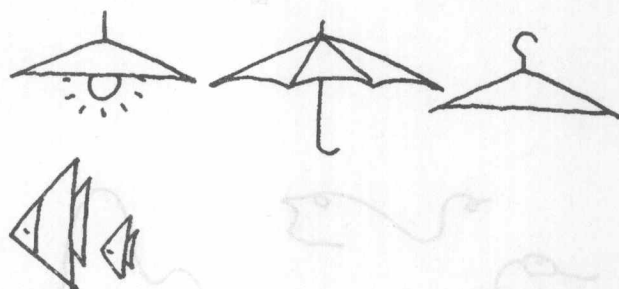
线形: 凡是能感知为线形的物体都可以用线条来表现,如树枝、须发等,动物、人物也可以依据其骨骼结构,用单线画出不同的动态或静态(图5)。

基本形：用方形、三角形、圆形等归纳物象(图6)。

方形

三角形

圆形

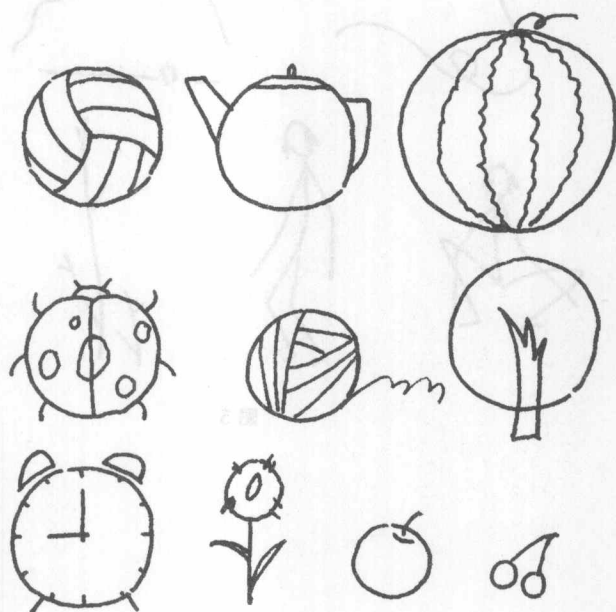
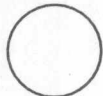

图6

组合形

图 7

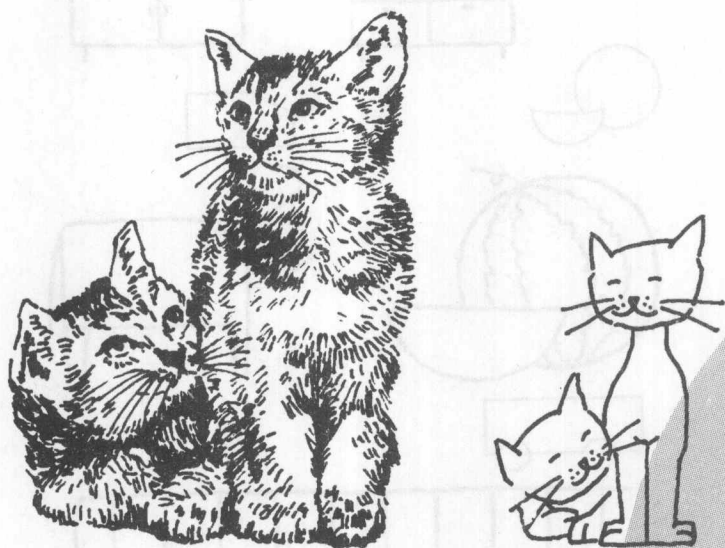

图 8

组合形：结构复杂的物象，需根据各主要部分的形象特点，由方形、三角形、圆形等不同基本形组合成完整的形象(图 7)。

学练建议：尝试用线形、基本形概括常见物象，你会乐在其中。

复杂形体的简化

简笔画以删繁就简为原则，对所描绘的人与物进行概括和简化。在概括与简化人和物时，应不失其形神，不减其深刻，力求充分体现其鲜明生动的个性特征。

1. 对细节繁多复杂的自然物象，应舍弃或简化物象中无关大局的那些细微、繁杂的东西，保留其最基本的形象和有特征的部分。概括和简化后仍需保留原有鲜明生动的个性特点(图 8)。

如果概括、简化得体，也会使物象达到很高的艺术效果和审美境界。

2.概括成简捷的运笔程序(图9)。

大胆省略细节笔划,以使形象运笔简捷,最终以一、二笔画成。

确定物象个性特征

抓主体特征:有些物体的特征表现在基本形态,就可用基本形概括大的轮廓外形与内部结构关系,突出物象的主体特征(图10)。

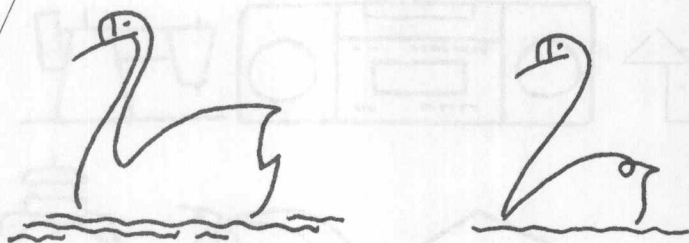
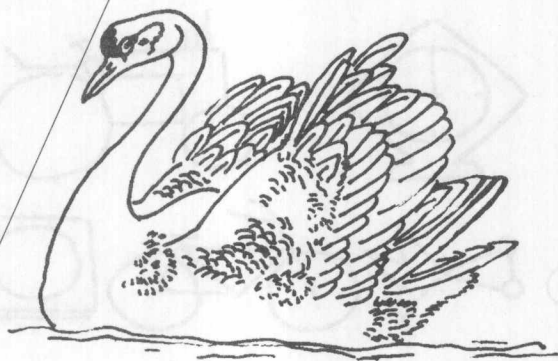

图9

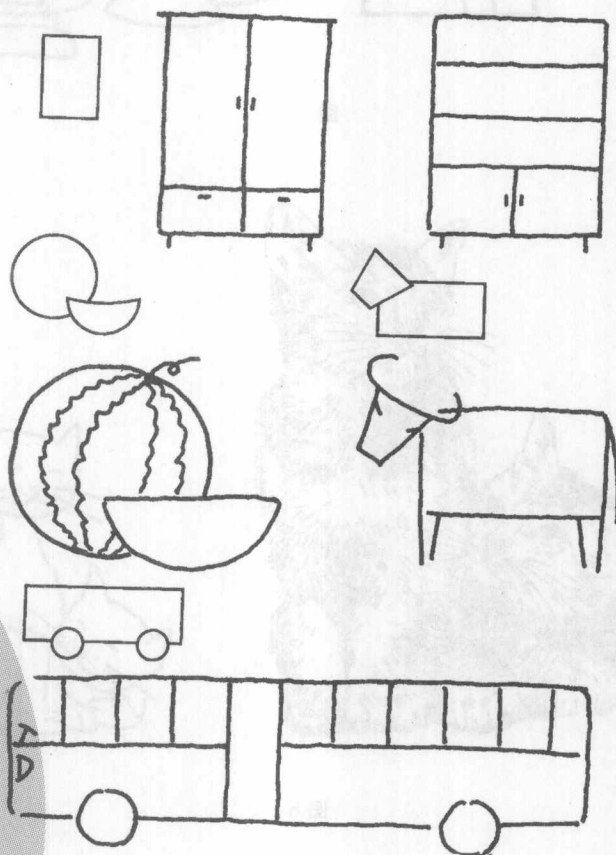

图10

图 11

抓细节特征:有些物体的特征则在一些小的细节上。这些小细节特征,是该物区别于他物的重要标志。具有特征性的细节,需要夸张和强调,以体现物象的个性(图 11)。

物体给你留下深刻记忆的部位,往往就是物体的主要特征。

区别相似类型物象的特征

方形、圆形、三角形都是它们的基本形,也是它们最基本的特征,但它们又各自具有细微的特征,各细微部分表达了不同的内涵。抓住特征并注意体现细微的内涵,便能区别相似的物象(图 12)。

学练建议:平时多多观察,有利于准确地把握每一物象的特征。

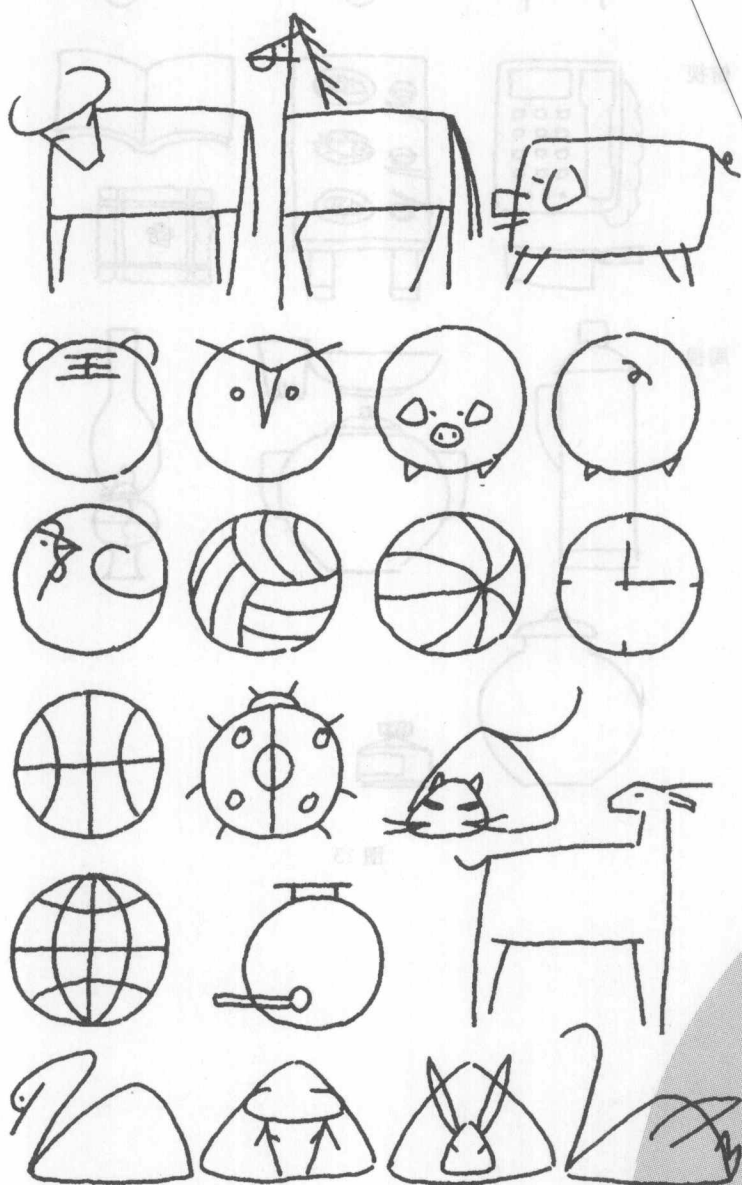

图 12

三 各类物体画法

简笔器物画

器物泛指人类用于生活、工作等方面所制造的形体感较强的器物或工具。有的器物外形简洁明了,便于概括;有的器物外形复杂多样,因观察角度的不同又各有变化。但不管观察角度如何变化,其实都是基本形体的综合表现。

选择合理的角度,显示结构特点

根据物象的不同,可选择正视、侧视、俯视、周视的最佳角度来观察、分析物象的基本形态,画出易于表现结构特点的物象(图13)。

图 13