

教学简笔画

Teaching
Brief
Strokes

编著 陈铨

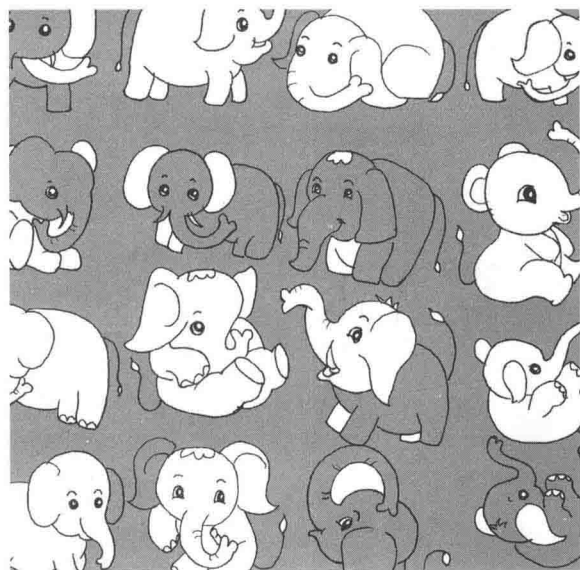

艺术课程丛书

Art Course

CTS | 湖南美术出版社

Art Course

教学简笔画

Teaching Brief Strokes

编著\陈铿

艺术课程丛书

图书在版编目 (CIP) 数据

教学简笔画 / 陈铿编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2017.2
(艺术课程丛书)
ISBN 978-7-5356-7508-8

I. ①教… II. ①陈… III. ①简笔画-绘画技法-幼儿师范学校-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第034049号

艺术课程丛书 Yishu Kecheng Congshu

教学简笔画

Jiaoxue Jianbi Hua

出版人: 李小山

编 著: 陈 铿

编写人员: 陈 铿 罗晓杰 王靖博 郑 颖

责任编辑: 任 苗 陈秋伟

责任校对: 汤兴艳

书籍设计: 毛鸿达 陈秋伟

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制版印刷: 长沙湘诚印刷有限公司 (长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 889 X 1194 1/16

印 张: 12.5

版 次: 2017年2月第1版

印 次: 2017年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-7508-8

定 价: 48.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84763767

前言

在一堂小学语文课上，一位老师一边讲课，一边画图。活泼的小动物，可爱的小朋友，他只消几笔便画出，图形生动逼真，很快就把学生们引入到教学情境之中，那篇枯燥无味的课文顿时妙趣横生。在这样的课堂上，学生不仅能通过绘画很好地理解课文，理解重点、难点，还会对老师挥洒自如的绘画能力崇拜得五体投地。这就是教学简笔画。

简笔画是辅助教师课堂教学形象化的教学手段，是中小学教师在课堂上经常用到的一种教学语言。其简略概括的形象特点和快捷速成的作画时效对中小学教育教学非常实用。这种简洁生动的绘画语言配合教师的课堂讲解，能有效激发学生的学习兴趣，进而提高教学质量。在课堂上创造一定的教学环境能使学生在轻松愉快的气氛中学习知识，而简笔画就是教师创造这种“艺术”情境的手段之一。

对于不认识字的幼儿来说，图形是非常重要的交流语言，比起深奥的文字或教师不停地讲解，幼儿更感兴趣的是简单的图形。在幼儿园里，教师常用图形帮助幼儿认识世界，帮助幼儿区分活动区域，用图形告诉幼儿游戏规则，帮助幼儿理解游戏中的角色……这些图形也就是简笔画。而幼儿园里所有教师亲手制作的玩教具，以及环境创设中的造型依据也都离不开简笔画。

受教学时空和教师自身条件的影响，教学简笔画应简洁、适用、易学、易记，一般采用简单的线条概括物象的基本特征和形状。同时，教学简笔画因受教学对象和教学内容的制约，在造型上往往会格外注重儿童的心理特征和视觉经验，把教学内容与生动有趣的图像紧密结合起来，是孩子们非常喜欢的教学手段。

教学简笔画不仅是一种绘画技能，更是教师的一种师范技能。学习教学简笔画不仅要画好简笔画，更要掌握好它在教学中的应用。以这样的理念为指导，本书分简笔画的概述、造型简化训练、在教育教学中的应用、图例等内容。一方面可以使非美术专业的学习者迅速掌握简笔画造型的基本析理方法，即从简单的符号造型入手学习简化、概括物象的方法，同时，还能使他们在临写、改写、写生、默写的基础上根据程式化的造型特征举一反三地创造出多种简笔画造型。另一方面，本书有机结合了多学科的教学内容，并对其进行教学案例分析，研究简笔画在多学科教学中的使用特点及规律，从而使技能服务于实践。除此之外，本书还提供了大量的简笔画图例，以供学习者参考。

目 录

第一单元 简笔画概述

第一讲 简笔画概论与线造型

第二讲 常用简笔画的造型方法

第二单元 简笔画的写生与改写

第一讲 简笔画写生

第二讲 简笔画改写

第三单元 简笔画造型与绘画

第一讲 器物简笔画

第二讲 植物简笔画

第三讲 风景简笔画

第四讲 动物简笔画

第五讲 人物简笔画

第四单元 简笔画的创编

第一讲 造型与造意

第二讲 构思与构图

1

2

10

20

21

25

28

29

31

37

41

48

64

65

72

第三讲 组画的创编

79

第五单元 简笔画在教育教学中的应用

84

第一讲 教学简笔画的主要作用和设计原则

85

第二讲 教学简笔画在各学科中的设计与运用

87

第三讲 简笔画在幼儿教育领域的应用

106

简笔画图例

111

参考文献

194

第一单元 简笔画概述

单元提示

教学简笔画不同于儿童简笔画，教学简笔画是教师的一种师范技能。教学简笔画训练强调的是通过练习使学生能举一反三地画出各种简笔画形象。本单元是学习教学简笔画的开始，其中简笔画的特点和线条是学习的核心，之后的几个单元的内容也是围绕这一核心展开的。

第一讲 简笔画概论与线造型

简笔画的英语译文是stick figures。所谓stick就是木棒，stick figures 就是木棒样的线条组合成的木偶形象，用以表示人物、动物、静物或景物。简笔画就是运用简洁洗练的线条、简略概括的造型，简明扼要地表情达意的绘画形式。它偏重于表现主观世界，主要以简单的点、线、面等符号和夸张变化的手法来表现物象，具有简单、易学、易画、形象、直观、风趣、幽默等特点，是一种人们喜闻乐见的通俗艺术。

简笔画广泛地吸收了其他各种绘画形式的特点，既有速写的简洁、卡通画的趣味、漫画的夸张，又有基础图案的概括。它不在于“写实”，而在于“写意”。简笔画往往寥寥几笔就能表达出丰富的语言信息和概

念，是一种用最简单的线条和几何图形来概括各种形象的“写意”绘画艺术。

简笔画的历史可以追溯到史前，最具代表性的是世界各地的岩画。数万年后，书写体系开始使用图像，如埃及和中国的象形文字，这些文字就是将简化的人和物体作为语言符号。1964年东京夏季奥运会的艺术指导Masasa katzoumie与设计师Yoshiro Yamashita设计了一套象征各个体育项目的图案，此后，各届奥运主办国都仿效此做法。可以说，简笔画的现代历史痕迹除了运动标志之外，还有商业和公共领域的标志，这些标志可以被不同语种的人们很快地识别，这是简笔画具有的文字不可替代的优势。

第十八届夏季奥运会标志（1964年）

美国岩画

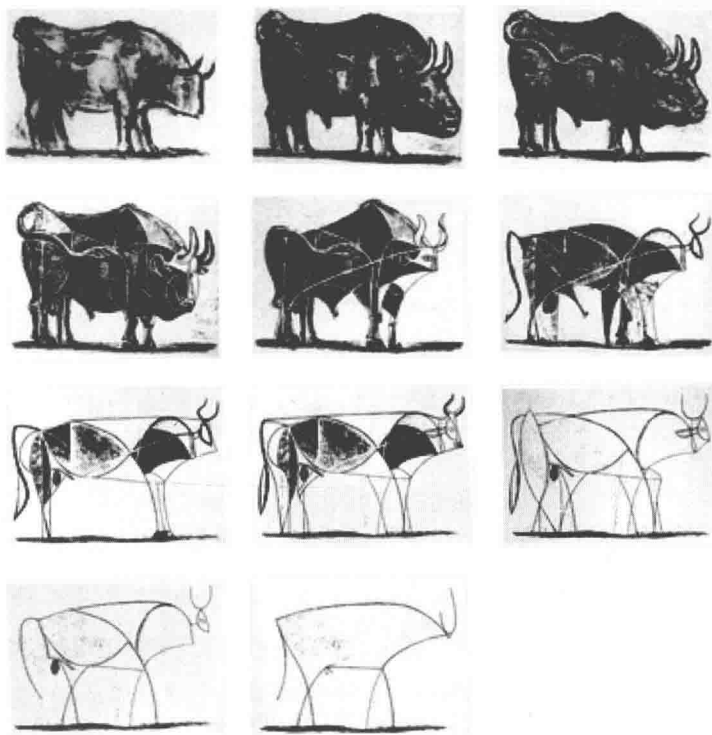
简笔画的特点

简笔画往往一挥而就、一目了然，寥寥几笔就能达到形神兼备的艺术效果，还能引发丰富的联想。简笔画虽“简”，但必须“传神达意”，所以，简笔画应具备简洁性、夸张性、平面性、可识性等特点。

1. 简洁性

“简”是简笔画的关键所在，“简”就是对自己想要描绘的事物进行高度概括，用笔简练、形象简括、画面简洁。简便、简练是简笔画最突出的特点，“删繁就简”是画简笔画最基本的方法。因此，简笔画也有“减笔画”之称。简笔画着力于“简”，就不能强调写实、逼真，它是一种写意符号，用极少的线条表现出形神兼备的形象是简笔画所追求的。

几乎所有的简笔画形象都会删减一些与主题无关的细节。生活中的物象多姿多彩，但如果我们在简笔画创作与教学时面面俱到地去表现，就会非常烦琐，也会浪费大量的教学时间。在这方面，毕加索的《牛》，其

牛的变形过程

简化过程很值得借鉴。

下列组图中的第一张老鹰图，其老鹰羽毛丰满、眼神深邃、栩栩如生，但把它作为辅助教学用的简笔画，显然过于复杂。如果

老鹰组图

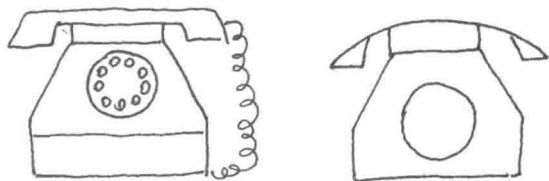
学习记录

我们太计较羽毛等细节，就会花过多的精力去描绘它，因此，必须对其进行简化，即舍弃或简化一些无关大局的细微、繁杂的东西，保留其最基本的形象和最有特征的部分。但仅仅省略是远远不够的，简笔画还要几何化、符号化。老鹰组图中第三张老鹰的羽毛仅用了几条线来表现，虽然简化后的老鹰只有寥寥几笔，形象却一样生动，一样具有表现力。

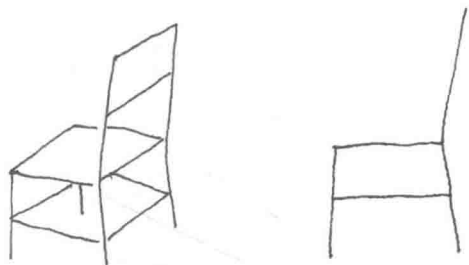
简笔画的简化不是笔画的简单省略，而是艺术地简化。这就要求我们要学会观察事物，学会揣摩其外形特征，并对绘画对象的特点与内涵有深刻的认识。保留哪些，删去哪些，淡化什么，强调什么，都要做到心中有数。简笔画不是一味地模仿自然的产物，而是作者从主观认识出发进行想象和创造的结果。这些形象或多或少地改变了物体的原形，但这不是歪曲而是艺术的创造，它甚至比客观实体更生动。

2. 夸张性

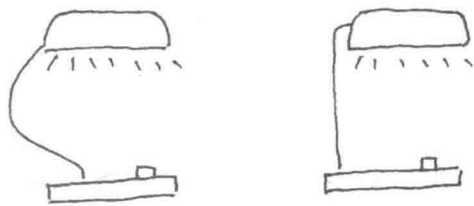
简笔画在对对象进行提炼和概括的

能简不繁

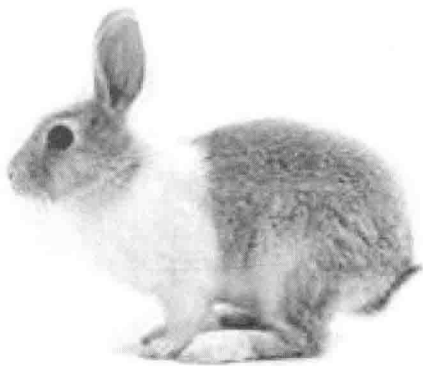

能平面不立体

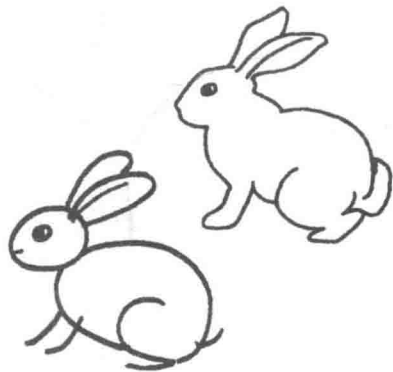

能直不弯

简化原则

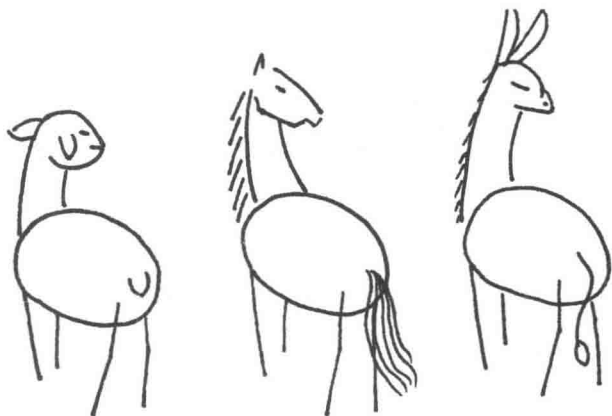

兔子的简化

过程中，有很多细节可以删减，但有些最基本的特征不但不能省略还要夸大与强调。也就是说，简笔画是在对物象进行简化的基础上强调其主要特征，并根据设计的要求做人为的扩大、缩小、伸长、加粗、变细等艺术处理。这种重新建构的形象，以简略的语言保持了原形的基本面貌和神态，又使其特点得以突出、强化。

简笔画的夸张变形首先要抓住对象的鲜明特征，再根据其特征进行整体夸张或局部夸张。同时，简笔画所画人物和动物要带有作者自己的感情色彩，这样的画面才能更加生动感人。如狼的凶残、猴子的机灵、小狗的可爱。画狼时，夸张狼锯齿状的牙齿和尖利的爪子，将眼睛画得圆睁，以表现其凶残、贪婪，再把毛画得蓬乱，这样就将它的可憎表现出来了。画猴子时，把猴子的四肢运动的幅度加大，眼珠画得圆圆的可以打转甚至是在做鬼脸，就显出猴子的机灵了。画狗时，不把它的牙齿画出来，也不强调它的爪子，眼睛画得善良，毛画得油光平整，耳朵和尾巴还有些惹人喜爱的动作，狗就显得可爱多了。总之，夸张的目的是为了使形象

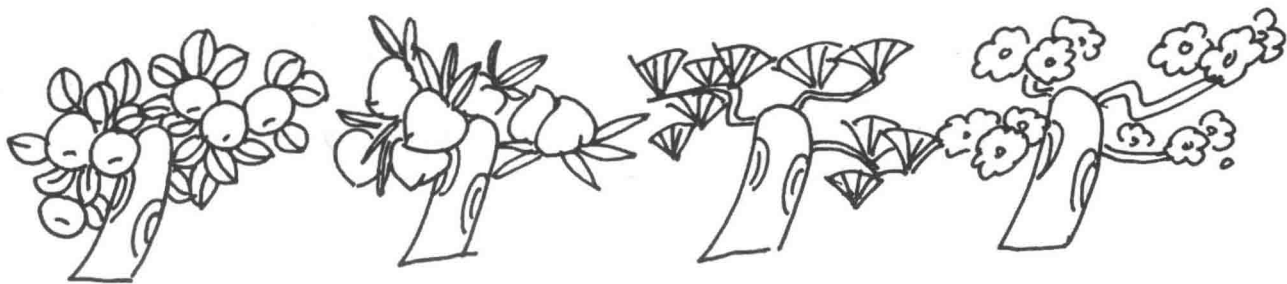

躯干相同，头、颈、尾巴是区别动物的细节

更加鲜明突出，更有典型特征，更具有艺术魅力。

一些同类或类似的物象，其形体结构大同小异，彼此之间的差别往往体现在局部细节上，如人物的五官须发、动物的头尾耳颈、植物的枝叶花果等，在整体结构中，这些形体要素虽然只是很细小的部分，但往往是区分物象的重要标志，因此必然用作表现物象的个性特点。

3. 平面性

夸张性

学习记录

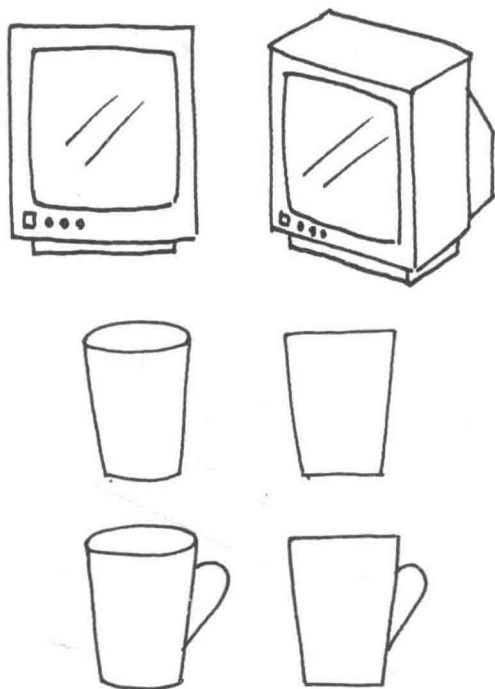
平面化是简笔画与其他绘画，如素描、油画等的又一个不同之处。素描等绘画强调的是如何在二度空间内表现三度空间。但简笔画却相反，它强调的是平面性与二维性，因为平面的图形较之立体图形更简洁。同样是电视机（如右图），位于左边的图只画出了其中最有一个特点的一个面，而右边的图不仅画出了这个面还画出其透视关系。显然，我们在画素描时会画成右图的造型，画简笔画时则会画成左图的形象，只有这样才能体现出简笔画简单快捷的特点。

虽然简笔画具有平面化的特点，但是也不一定完全恪守这个原则，有时也可以根据需要，通过透视表现其深度。如把一个带手柄的水杯画成平面的是没问题的，如果把没有手柄的水杯也画成平面的，就会让人看着摸不着头脑。像大海、沙漠、湖泊这些画面，如果平面化了就比较难表现出其宽广的特点。下图中，左图表现了湖的深度，右图表现出了湖面的广阔和湖面的旖旎风光。

总之，简笔画是强调平面性、二维性的。但当二维的画面不能很好地表达对象的形象特点及结构特点时，也不排斥画出对象的三维透视关系。

4. 可识性

可识性是简笔画的又一个重要特点。可

平面化

识性就是“像”。在塑造对象时，经过简化、夸张的对象要简不失形，概而传神，简而易识。简笔画虽然不苛求与客观事物的真实比例，但必须抓住事物的主要特征，能够与类似形象区分开来，看上去一目了然，不引起歧义。

平面化

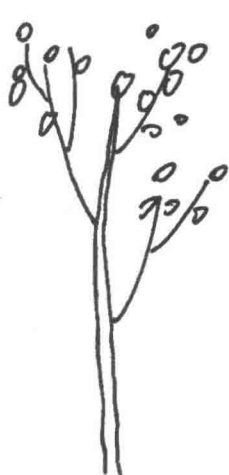
简笔画的线条

线条是绘画造型的主要表现手段，也是简笔画里最活跃的构成因素。它是表现自然界特征最简单、最直接的形式。学习简笔画首先要对线条有深刻的理解。按照简笔画的要求，线条要清晰流畅，即线条要一笔画出，粗细均匀，光滑清晰，切忌重复描绘。另外，要尽量少修改。

除了清晰流畅，简笔画的线条是最富有表现力、最活跃的艺术语言。由线构成的形态千姿百态，用笔用线的特点不同，给人的感觉也就不同。不同“性格”的线条，可以表现出不同的质感和不同的画面效果。

1. 线条的性格

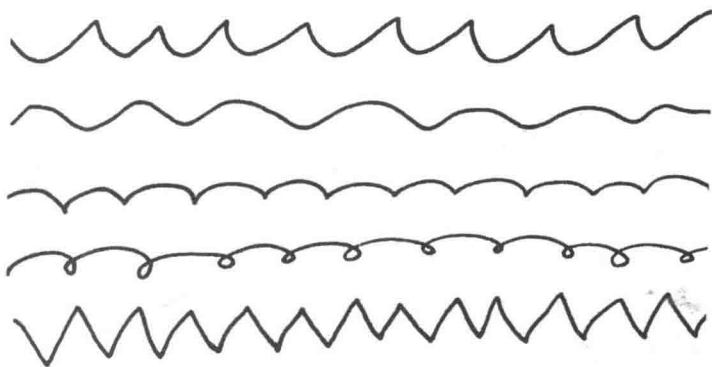
线条的曲直、宽窄、长短、粗糙与细腻都具有自身独特的性格语言与情感表达。运笔的快慢、轻重、顿挫也使得线条富有不同的表现力。

静静的小树

风中的小树

线有横线、竖线、斜线、曲线、波浪线、折线等

用不同的线条表现的小草

2. 线条的质感

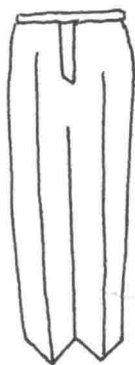
不同的物体有着不同的质地，它们分别有坚实、松软、粗糙、光滑、透明等特点。线条是表现质地的外部因素，是表现质量感的一种手段。不同的线条，能表现出物体不同的质感。所以，质地不同，用线的方法也就不同。如线条的长短、曲直、粗细、宽

窄、轻重、深浅以及排线的方法、疏密、繁简、层次，等等，它们都对表现物体的质感有着直接的影响。

直线刚劲正直，曲线活泼优美，粗线古朴强化，细线盈秀柔弱，疏线明朗清新，密线充实丰富。

轻柔

笔挺

粗糙

厚重

毛绒

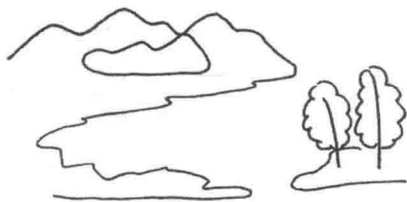
光滑

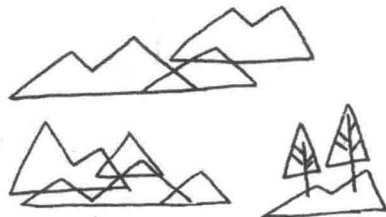
粗线

细线

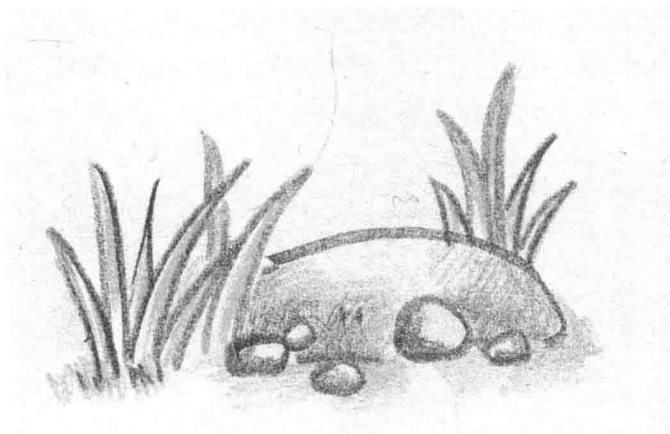

曲线

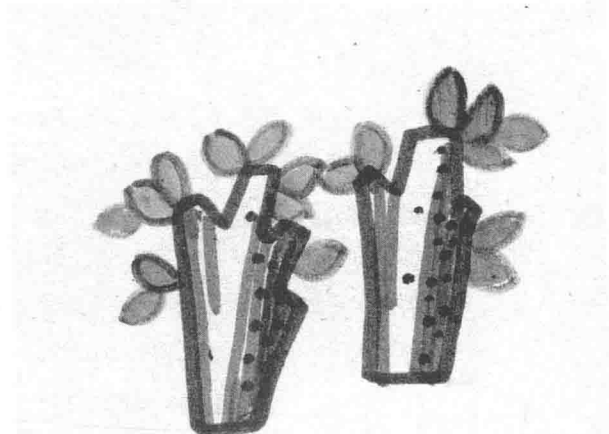

直线

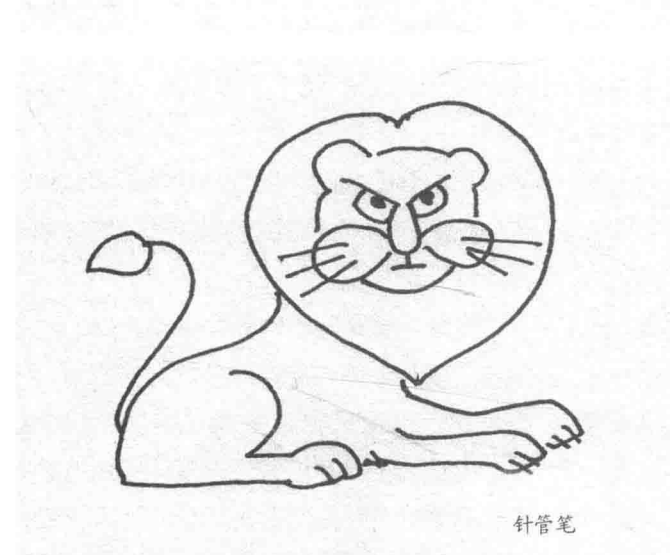
另外，不同的绘画工具也具有不同的表现力。

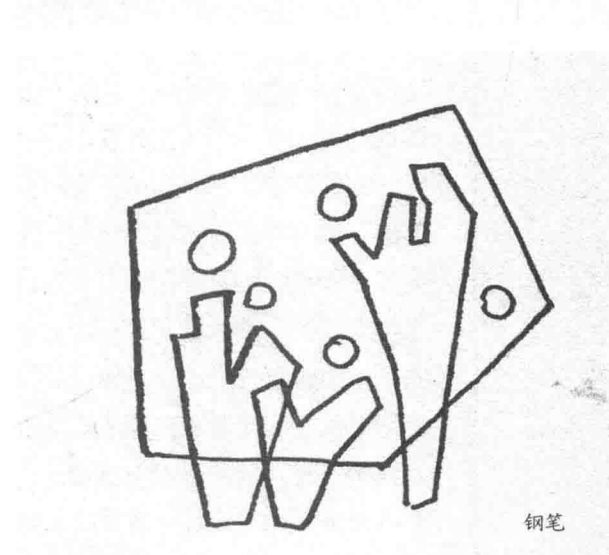
彩色铅笔

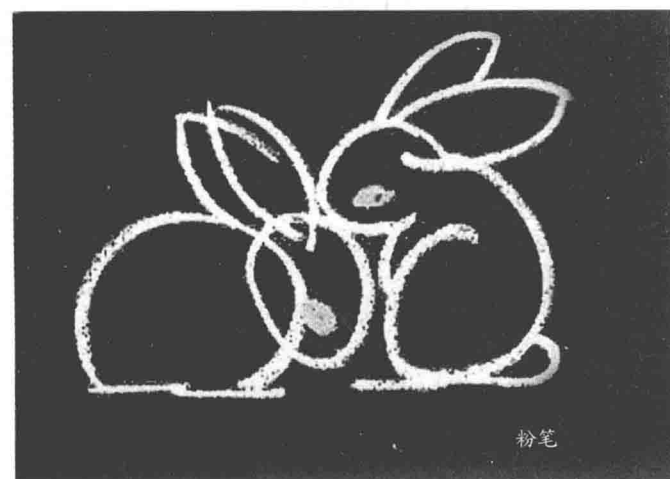
马克笔

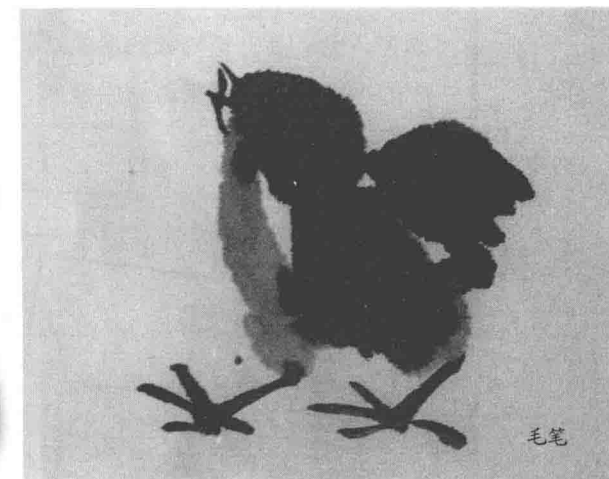
针管笔

钢笔

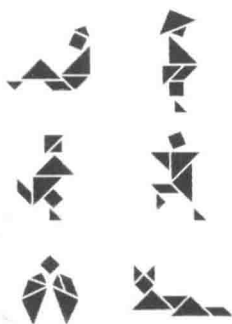
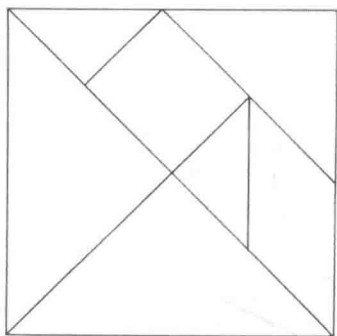
粉笔

毛笔

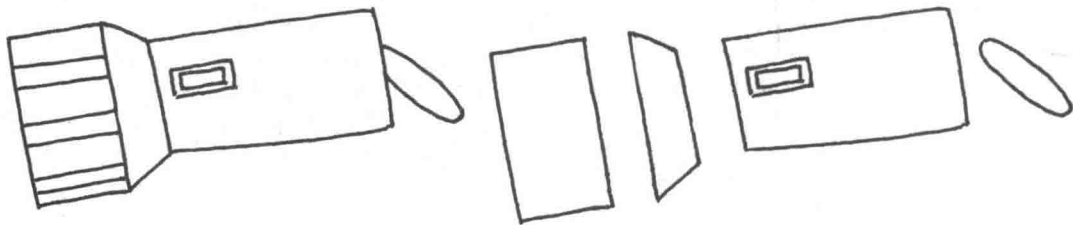
第二讲 常用简笔画的造型方法

一张纸，经过折叠可以折出猫、狗、家具、船等不同的物象。七巧板只有七块大小不同的正方形、三角形和平行四边形，却能拼出无数的物象。在七巧板拼出的世界里，不但有日月山河、飞禽走兽、物品器皿、风景建筑，还有人类喜怒哀乐的复杂表情、日常工作生活的不同动态、使人受益无穷的故事演绎……这些有趣的七巧板游戏，揭示了一个形体构成的秘密：大千世界，物象千姿百态，但无论它有多么复杂和烦琐，其实都可以归纳为几何图形。简笔画就是将复杂的物象简化为几何形体的组合。它要求我们从大体着眼，把握对象的形体倾向，不要管复杂的细节，学会用几何图形去理解对象，表现对象。简笔画与七巧板有着同样的原理：用符号语言创造一切形象。这些符号语言包括直线、曲线、折线、方形、三角形、圆形等，人们根据这些基本的符号语言，创造了一切物体的形象。例如，下图中的手电筒分解开来就是由梯形、长方形和

椭圆形组合而成的。更复杂的建筑、植物、人物、动物也一样可以用这些几何图形来解剖、分析及表现。

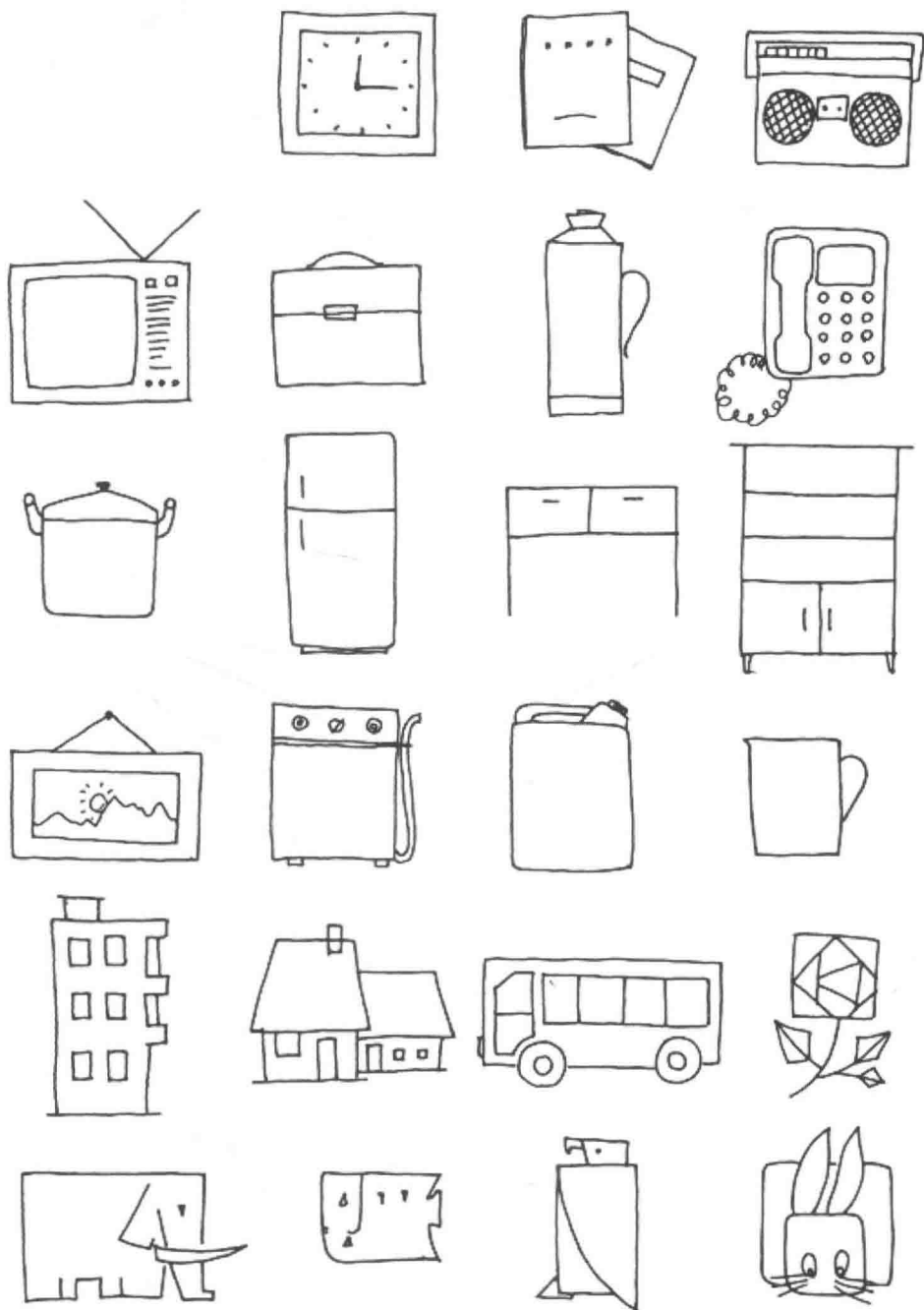
画简笔画要确定所画物体外轮廓的基本形体，以及形体内部各部分之间的比例，定好大体，确定位置，才能较容易概括出对象。直线、曲线、折线、方形、三角形、圆形等简单的符号是简笔画造型的基本元素，运用这些基本元素进行简笔画设计，可以先从外形入手，确定基本形体采用什么符号，然后再确定特征的符号和其他细节的符号。

正方形、长方形、梯形

家具、房屋、车辆等的外框轮廓由垂直线和水平线构成，这些物体可以直接用正方形或长方形画出它们的形象。边缘凹凸不平

或外形不规则的物体，同样可以根据其形象特点用各种方形或梯形、菱形、平行四边形等变异方形来概括地表现它们的形象。

学习记录