

面向“十三五”规划精品教材

简笔画

J I A N B I H U A

主编 尹增才

河北出版传媒集团
河北美术出版社

策 划：田 忠
责任编辑：甄玉丽
装帧设计：明德时代

图书在版编目 (CIP) 数据

简笔画 / 尹增才主编. -- 石家庄：河北美术出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-5310-9018-2

①简… Ⅱ. ①尹… Ⅲ. ①简笔画－绘画技法－高等职业教育－教材 Ⅳ. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 003936 号

书名：简笔画
主编：尹增才

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311 - 87060677
网址：www.hebms.com
制版：北京明德时代文化发展有限公司
印刷：北京佳创奇点彩色印刷有限公司
开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印张：15.5
印数：5000
版次：2018 年 1 月第 1 版
印次：2018 年 1 月第 1 次印刷

定价：46.80 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311 - 87060677

前言

运用简洁的线条、简单的几何形勾画组合物象特征的绘画形式被称为简笔画。概括、形象、简练、实用、易学、好记是其特点。简笔画生动活泼，幽默传神，不重写实，只求写意，可在极短的时间内一气呵成，这种用笔简约而内蕴丰富，作画快速而表现力强的绘画形式具有其独特的教育功能和审美功能。

简笔画是教师教学有力的辅助手段。苏联教育家苏霍姆林斯基曾给予它很高的评价，他认为：“这种在讲课过程中随手画下来的图画，比起现成的甚至比起彩色的图画来，都有很大优点”。教师上课时边讲边画，寥寥几笔即可勾勒出鲜活的形象，能很快把学生引入教学情景中，即使枯燥的内容也能激发起学生的学习兴趣，调动学生的学习主动性，使学生情绪兴奋，神情专注，思维活跃，理解力和想象力增加，在课堂上处于最佳状态。尤其是许多抽象的概念都可借助画面产生直观形象，通过图例使繁杂变为简洁，玄奥变为浅明，头绪纷乱变为一目了然。因此，教师在课堂上讲解的同时若能借助简笔画使语言与绘画融为一体，图文并茂，便可使学生在唤起原有经验，强化情绪感染、激发学习兴趣、吸引注意力等方面产生连锁性的积极效应，其教学效果的理想性是不言而喻的。

教育部对中小学教师提出的五项教师基本功（口语表达能力、三笔字的书写能力、简笔画的绘制能力、使用制作教具的能力、组织教育活动的的能力）中，简笔画的绘制能力明显摆在重要位置。随着新课程改革的不断深化，提高教学质量的方式方法越来越多，简笔画的重要性也越来越受到重视。以培养中小学教师为主的师范院校，其应用型人才的培养定位是显而易见的。因此，简笔画作为师范生的基本功训练要摆到应有的位置上。

对小学教师和幼儿园教师来说，简笔画的重要性更为突出。儿童把握世界的方式是感性的，表现出思维的直觉性、具象符号性和情感性。简笔画特征明显，动作夸张，简单直观，既符合儿童的心理特征，又较容易掌握，许多抽象复杂的内容通过简单生动的图像表现出来，很快就能被儿童感知和领会，故深受儿童欢迎。简笔画同时也是儿童美术教学

的重要内容，我们通过简笔画引导儿童初步学习感知周围环境和美术作品中的形式美和内容美，培养儿童对美的敏感性，引导儿童积极投入美术活动并学习自由表达自己的感受；培养其对美术的兴趣及审美情感的体验和表达能力，促进其人格的完善；引导儿童运用简笔画表现自我和事物的运动变化，培养其审美表现和创造能力。所以它是小学教师和幼儿教师必须掌握的基本技能。

从另一个角度讲，简笔画所具有的独特魅力也使其成为艺术审美教育的重要载体。艺术是人类的精神家园，艺术为人类而存在，如果人们不珍视它，失去了它，则无法过一种有意义的生活，孩子们难以自由快乐地成长。任何一个受教育的人，如果缺少基本的艺术技能和艺术知识的教育，就不算是受到完备的教育，同样，任何一个自称有教养的人，如果不懂艺术，就算不上是一个真正有教养的人。简笔画虽然“简”，但“简”能“淡”，“淡”能“远”。简像不简意，笔简而境胜，达到“虚实相生，无画处皆成妙境”。中国古代画家石恪的《二祖调心图》即是典型的简笔画，梁楷的《泼墨仙人图》更是开简笔画的新格。之后的法常把梁楷的“简笔”和“草草”发挥得淋漓尽致。马远的《寒江独钓图》所展现的空灵、简约、天人合一的意境更是简笔画之典范。当我们对学生进行简笔画技法训练的同时，同样能使学生从中感悟到艺术的魅力。

艺术必须辐射到各个学科的教学中去，依托课堂教学这一重要的渠道对学生进行审美教育。教学本身也应当成为一门艺术，使教师“乐教”，学生“乐学”，使教学过程不再是死板的知识的灌输，而是鲜活的智慧的点燃。要达到这样的效果，前提是教师在课堂上创造的教学环境能够使学生轻松愉快的气氛中学习知识和技能，是教师必须具备相当的教学艺术。简笔画就是使艺术与各科教学相结合的重要手段，就是教师创造“乐教”“乐学”的“艺术情境”，体现自身教学艺术的重要手段。

目录

第一章 论简笔画艺术 / 1

- 一 简笔画是一种独特的艺术语言 / 2
- 二 简笔画是意味的形式 / 3
- 三 简笔画表现出传神、写意的美学特征 / 5
- 四 简笔画表现出直观的审美体验 / 7
- 五 简笔画表现出言简意赅的独特魅力 / 8

第二章 点、线、面与简笔画 / 11

- 一 点的情感魅力 / 12
- 二 线条的审美价值 / 16
- 三 面的美学特征 / 23

第三章 透视、素描与简笔画 / 27

- 一 透视原理的理解与学习 / 28
- 二 结构素描 / 32
- 三 简笔画透视表现方法 / 34

第四章 简笔画的表现方法 / 37

- 一 线的训练 / 38
- 二 选择表现角度 / 39
- 三 使用最少笔画 / 40
- 四 基本形的运用 / 41
- 五 程式化的处理 / 43
- 六 简笔画默写训练 / 44

第五章 静物简笔画法 / 45

- 一 运用基本形组合物象 / 46
- 二 抓物象特征 / 47
- 三 运笔的基本程序 / 48

第六章 动物简笔画法 / 49

- 一 用基本形概括动物形体 / 50
- 二 动物个性特征的表现 / 52
- 三 动物动态运动画法 / 53
- 四 动物的拟人化 / 54
- 五 画动物的基本程序 / 55

第七章 人物简笔画法 / 57

- 一 人物头部画法 / 58
- 二 人物动态画法 / 61
- 三 单线人物的表现 / 66

第八章 山水简笔画法 / 67

- 一 基本形的认识和运用 / 68
- 二 树、石、山的画法 / 70
- 三 构图的理解与运用 / 74

第九章 简笔画创编基本要素 / 77

- 一 简笔画创编的目标要素 / 78
- 二 简笔画创编的构图要素 / 82
- 三 简笔画创编的色彩运用要素 / 95

第十章 简笔画在教学中的运用 / 105

- 一 教学简笔画的主要作用 / 106
- 二 教学简笔画的设计与运用原则 / 107
- 三 简笔画在理科教学中的应用 / 108
- 四 简笔画在文科教学中的应用 / 111
- 五 简笔画在艺体学科教学中的应用 / 117
- 六 简笔画在课堂使用时应注意的问题 / 119

第十一章 简笔画在其他美术形式中的运用 / 129

- 一 简笔画在黑板报中的运用 / 130
- 二 简笔画在漫画中的运用 / 133

第十二章 简笔画与儿童绘画 / 135

- 一 儿童绘画心理发展阶段特征 / 136
- 二 简笔画不是儿童绘画学习的范本 / 142
- 三 儿童绘画需要正确引导 / 144

附 简笔画图例 / 145

- 一、静物部分 / 146
- 二、动物部分 / 160
- 三、人物部分 / 191
- 四、山水部分 / 209
- 五、主题绘画部分 / 223

参考文献 / 238

后 记 / 239

The background is a light pink color with a large white circle on the right side. There are pink floral and leaf patterns scattered around the circle. A vertical pink line with diagonal hatching is on the left side.

第一章

论简笔画艺术

简笔画的简洁不是简单，而是一种不重精细刻画，重情性张扬的艺术理念，一种随意而精致的审美想象，一种灵犀一点的意到笔不到，一种通达平和的精神状态。

一、简笔画是一种独特的艺术语言

艺术作为一种语言，有多种独特的表达形式，其重要的特征在于某种形式所表达的东西是其他形式所无法表达的。美丽的大自然令人心旷神怡，面对她，赞美之情常常油然而生。要表达这种心情，我们有许多方法或手段，不同的人会选择适合其表达的不同手段或者语言。文学家用优美的文学语言描绘出山河的美丽，音乐家用乐曲抒发自然给他的感受，画家则用画笔绘出自然的风采。他们都运用了适合各自表达理想或愿望的语言。这是一种相对独立不可替代的特殊语言。音乐用特有的语言因素所达到的音响效果是任何杰出的文学家也无法用文字描述详尽的，即使他能把旋律的缓急、节奏的快慢加以细致的描述，但终究只能给读者一个想象的引线，而绝不能创造出音乐所特有的音响效果和情绪气氛。文学语言诉之于文字，音乐语言则诉之于旋律、节奏、声响等音乐因素，二者所表达的东西难以相互替代。人们的思想感情是丰富的，人们表达情感所选择和运用的语言也因此多种多样。

简笔画作为人们相互交流中表达思想感情的手段，是人类众多的艺术语言中的一种重要形式，表现出概括、形象、简练、传神、直观的特征。它既是绘画学习的基础，又是绘画概括能力的体现。它不严格要求对物象的临摹仿写，而是把复杂的形体概括成简约的点、线、面等基本形块。删繁就简是它的造型原则，体现这一原则的关键在于简化物象时抓住神态，做到简约而深刻，充分体现鲜明生动的个性特征，寥寥数笔就能生动地表现物象。

如同文学必须用它本身语言体系中的各种因素创作作品，哲学必须运用其自身语言体系中各种因素完成著作，音乐必须用音符、旋律、节奏创造出艺术作品，简笔画凭借简洁的线条就能表现出言简意赅的艺术形象，使其成为绘画艺术中一种独特的语言体系，具有其独立的本质特征。

二、简笔画是有意味的形式

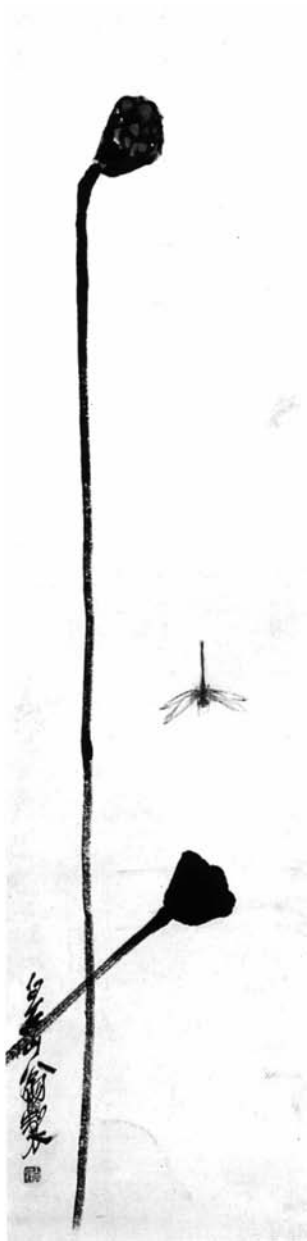

“艺术是有意味的形式”是英国艺术评论家克莱夫·贝尔提出的命题。贝尔是从视觉艺术尤其是绘画艺术上讲“有意味的形式”的。他认为，只有能够激起人们审美感情的才能称为艺术作品，而激起这种审美感情的是艺术作品中的“线条和色彩构成的关系和组合”。具体地说，绘画作品中由线条和色彩等因素以特定的艺术方法构成的形式或形式的关系，就称之为“有意味的形式”。简笔画是一种重要的由有意味的线条展示的有意味的艺术形式。

“有意味的形式”之所以感人或者激起人们的审美感情，就因为它是有意味的。当一定的艺术因素（如音乐中的旋律、节奏，绘画中的线条、色彩等）按照特定的艺术方法构成特定的形式，从而表达了事物某种本质，同时又传达了与它交相融合的审美体验、审美胸襟时，这种形式就能够感动人，就能够引发人们的审美感情，这时的形式就有了“意味”。也就是说，当形式所提供的信息正好与我们对事物的某种本质的审美认识和体验相接近或相一致时，这种形式就产生了意味，就能引起审美感情。事物的本质是通过人们的认识和理解显现出来的，艺术作品的审美特质是艺术家主体精神与客观美的本质相交融的结果。因此，真正感动人的是恰当的意味与恰当的形式共同构成的“有意味的形式”。意味是内容与形式之间更为深层的构成因素。浅显、平淡的艺术往往缺乏这个层次。这一层次为“意象”增添了深度、审美情趣与韵致。

所谓“有意味的形式”归纳起来大致有两种：“表现”和“再现”。表现的艺术强调人的主观情感，因而艺术形式意味得以更充分的显示。

现代 齐白石作品

现代画家黄宾虹的作品就带有很浓重的表现色彩，不刻意追求单纯的写实，而是借助自然表现自己胸中的主观情怀。表现是对形式的解放，使形式摆脱了服从客观物象的命运而

得以充分显现它所蕴藏的意味。这与中国绘画的表现观和中国艺术精神是相吻合的，与中国现代艺术发展趋向及其精神也是相一致的。再现的艺术则是艺术家按照其实际看到的客观物象去描绘，虽也有加工创造，有时也含有主观情感的表现因素，但作品中的物象与现实中的物象基本吻合。

简笔画是表现与再现的完美结合。当我们面对物象，触景生情，有想去表达它的意念时，“意念”已和相应的物象融为一体，已不再是原来生活中的具体物象，而是掺入了我们所要表达的情感。我们借助简笔画的表现形式、工具材料，对物象进行提炼、概括、大胆取舍、抓神去形，使作品神形兼备。此时之“神”乃物象之精神，而“形”已成了精神的载体。不脱离“形”去表现物象，也不依照“形”去再现物象，正是简笔画艺术的独特之处，神形兼备也正是表现与再现的完美结合。

在简笔画艺术中，艺术形式的本身意味的价值得到了充分的体现。艺术形式的作用有两个：一是为表现意象服务，二是显现自身特有的意味。艺术家头脑中的意象，必须寻找到恰当的形式才能被人们所感知并引起艺术欣赏活动。中国的写意画就十分注意艺术形式本身的作用。写意画中无拘无束的线条，痛快淋漓的泼墨，不求真实但

“得意”的表现，都是对艺术形式本身特有意味的理解和运用。画中极富个性的线条、笔触、墨法、布局等等形式因素本身就能给人以强烈的印象。我们从明代的徐渭，清代的石涛，八大山人、扬州八怪，到近代的吴昌硕、齐白石等人的作品中都能感受到此种艺术形式本身的意味。与此相类似，简笔画以线造型、神形兼备、言简意赅的特点，充分展示了其形式因素的独特魅力。

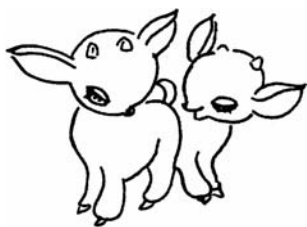
清 朱耷作品

三、简笔画表现出传神、写意的美学特征

清 朱奎作品

按照中国人的思维方式，人与自然是亲和的关系、亲子的关系。艺术家作为自然之子，将自己融入自然，浑然一体。中国的艺术理论认为自然宇宙变动不居；与自然相应的创作也应当如同自然本身那样，自由自在、轻松自然。《易经》的太极图，以相互依存、相互契合的阴阳、黑白两极，象征流转不息的昼夜交替和天地万物、宇宙生命。老庄美学进一步把宇宙运动理解为“道”，充塞贯穿宇宙天地之间，“天地有大美而不言”。真正的艺术家具有一种特殊的心境，“用志不分，乃凝于神”。中国古人、哲人和艺术家爱好沉思冥想，静观宇宙生命，将自身融入大自然的运动。弃绝自我、忘怀自我，响应自然、感悟自然，与自然之道息息相通。终至天人浑化为一体。因此，真正艺术家的心灵率真纯洁，有如赤子儿童。他的精神透彻，有如水晶。他的技艺毫不造作，自然而自由，有如游戏和舞蹈。“清水出芙蓉，天然去雕饰”，庄子美学所赞扬的自然风格的美，高于错彩镂金、巧夺天工的美之上，因而成为中国艺术长期追求的最高、最理想的境界。西汉霍去病墓以卧虎、跃马、石象、怪兽等浑然天成的造型，拓展出广阔山野、丘陵和无极宇宙，蕴含于天地精神之间。它充分体现了“人”生成于自然，回归于自然这一意念，当我们进入空阔之野，不期而然浸浴着一种恒久的人生感、历史感和宇宙感。而简笔画简练朴厚、浑然天成的艺术风格正是上述中国艺术精神的良好体现。

当艺术家以他的悟性与客观存在的奥秘相通，与大自然的规律相通时，便获得富有生机和活力的气韵。而那充满生命运动、使人精神高尚的节奏便隐于画家心中。“外师造化，中得心源”，既是要求主客观的契合统一，也是要求进

一步把艺术的审美对象由外部世界迁入内部世界，把对客观对象特征的认识转型为对

主观感受、情意的抒发。“悟对之通神”，是对画家进行传神写照时那种特有的精神状态之深刻体验和要求，强调了主、客体的对应关系。“悟”与“通”，是指审美主体内心世界洞察性的感悟活动与对象客体内心世界息息相通、神交默会。这样，画家所捕捉的对象的“神”，就不只是对象精神特征的单向层面，而是画家以自己的心胸、精神往还观复，从而产生的双向经纬

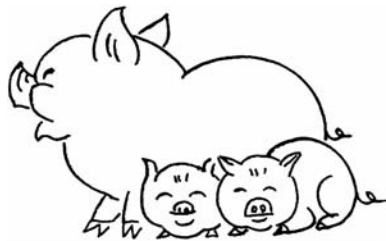
的和谐。因而，这艺术的审美造物与天然的审美对象，不是复制，不是再现，而是成就了一种精神性的

熔铸、升华和超越，表现为一种不等同于对象形神合一的新质态。老庄美学所强调的艺术创造精神的高度自由、审美意会的高度自由以及运用技巧的高度自由，深深触及了艺术自律性。旷世奇才八大山人的简笔画，那画笔下的鱼、鸟、荷花，呈现一种超凡脱俗的傲岸高洁神情。那是自然的人化，心灵的物化，内在情致和外在对象的基本特征浑然一体，达到了中国古典表现性艺术的至高境界，也成了简笔画艺术的光辉典范。

简笔画创作中若只关注物象的外形则无法进入心物合一的层面，不可能描绘出神形兼备的简笔画形象。优秀的简笔画作者以虚静明澈的心灵去观照、感悟自然，因此能够认识真理，达到心物合一、天人合一的境界，这是东方浑朴而静观的精神世界直觉、感悟的思维方式。顾恺之认为斤斤计较于四体外形的精细，非但不可能表现出人物的性情、精神、风采，还会失去“传神之趣”，只有内外相契、神形合一，才能获得传神写照的“妙处”，超越物象本身的形神合一。

简笔画之简约，正是减外形之精细，抓神韵之风采。大千世

界丰富多彩的物象寥寥数笔就能生动表现，这种表现方式正是中国艺术精神传神、写意的最好诠释。

四、简笔画表现出直观的审美体验

艺术欣赏是人类高级的、复杂的、特殊的精神活动。人类是在一个不断发现美和不断创造美的精神活动过程中，认识自身、寻求自身的价值，并在肯定自身

存在价值的过程中实现其本质力量的。一部人类艺术史正是人类寻求自身价值并肯定其自身价值的精神生活史，是艺术创作与欣赏辩证发展相互依存、相互推进的演化史，艺术欣赏凭借着艺术创作的产品创造性地展开。

简笔画具有的表现性因素能引起欣赏者的不同审美体验。由于对形的高度概括和简约表现，欣赏者能够最快捷、最直观地对作品进行欣赏。艺术家以自己真挚的情感再现生活的图画，通过线条组合描绘外部世界，让自己的情感通过再现形象自然而然地流露出来。这种情感的表现以其真挚感人并唤起欣赏者对人生的体验，去发掘生活的真与美。“色美以感目，音美以感耳，画美以感心”，美术之美和音乐之美通过视觉、听觉等不同感官的作用发生心灵感动。简笔画以形、线的组合构成等造型因素、在平面上实现形象创造和构成。欣赏者面对一幅简笔画作品，被艺术形象攫取目光，首先被唤起视觉印象，引起审美注意进而开始欣赏过程。

艺术欣赏一般从外部形式结构和内在情感意蕴两方面展开。简笔画给予欣赏者的直接视觉印象是形象的简洁明了，线条的飘逸或沉厚，表情的宁静或躁动，形式的和谐或奔突，格调的质朴或华贵等。而我们的视觉感受力，主要是对“形”感觉的灵敏程度。因此，简笔画的审美显得直接而简便。尤其是当我们面对千姿百态、内容丰富的艺术世界产生审美疲劳时，简笔画显得格外赏心悦目。

人的视觉感受的心理活动趋势，可分为前向型和后随型两种。前向型视知觉感应方式，是一下子立即抓住视觉形象的基本形式或运动倾向。如斜三角形的动势，正三角形的稳定，垂直线的肃穆，波浪线的起伏，锐三角形的冲力，重复线形的交错、重叠、张力、对峙、疏密、均衡等等不同的动势。后随型视知觉感应方式，习惯以目光追随物形轮廓线，从局部向局部轮回一周，合为整体。

简笔画几何形的整体处理，外轮廓的概括简约，使其成为欣赏者最为直接的审美对象，能使欣赏者产生最直观的审美体验。

五、简笔画表现出言简意赅的独特魅力

简笔画的独特之处还在于它在众多视觉艺术中所展现的言简意赅的独特魅力。

庄子说：“言者所以在意，得意而忘言”。既然着眼于“意”，当然就不必拘泥于具象的刻画。“意”是抽象的，表意的“象”就应是经概括、提炼的“象”，带有极强的主观色彩的“象”，超越了具体的“象”。这样的“象”势必简约。清人程正揆认为：“论文字者，谓增一分见不如增一分识，识愈高则文愈淡，予谓画亦然。多一笔不如少一笔，意高则笔简。何也？意在笔先，不到处皆笔”。简约的关键在

于有真知灼见，能抓住事物的本质特征。所谓“识高”“意高”应当是对于意境的深层感受，对于世事的真实感悟，本身就应该是一种概括，是简约的。

“境生于象外”，只有简约、含蓄，才会提供更大的遐想空间，才显得更丰富、更广大、更重情趣、更有画外意。简笔画的简约、含蓄正是这种理念的显现。

当然，简约可以是一笔，可以是几笔，却不是简单、粗率。简约近乎纯净，是要将所有无关于意境意念、情思表现、形象特征以外的“象”剔出来，然后做到“似与不似之间”。清人恽寿平深有感触：“笔墨简洁处，用意最微。运其神气于人所不见之地，尤为惨淡”。所以简约不仅仅是减法。宋代画家梁楷的《泼墨仙人图》大笔横扫，简之又简，苍润淋漓，神妙至极，成为简笔画的典范之作。

宋 梁楷《泼墨仙人图》

必须指出的是，人们常把简笔画理解为“简单”的画，这就明显有误了。一只神采飞扬的小鸟，通过简练的两笔线条即可生动传神地再现。但看似简单的勾

画却是画家通过观察、分析，紧紧抓住物象特征，并把这种特征夸张放大，大胆舍去众多细节的结果。这种特征包括物象的外形特征，更为重要的是物象的精神特质。要把这种外形特征和精神特征概括成一条线，线型质量的重要

性就凸显出来了。我们来具体分析这条线：仅就外形要求，其包含的内容就已经是小鸟的大部分体型的概括，由此进一步延伸到对这条线提出准确而传神的要求，即恰如其分地表现出物体的形体特征，这特征要求线型何处该直，何处该弯；直的长短，弯的弧度；何处该挺劲有力，何处又该柔顺流畅。这一切不仅依赖于小鸟给我们的外形感觉，如坚硬的喙、清澈透亮的眼、顺滑的羽毛、优美的姿态、硬挺的爪，更依赖于我们对其神态、运动规律、力学特征的把握。

再如，在简笔画创作中，要求作者只用一条线去勾画一条灵动的蛇，却不仅要表现蛇的灵动，还必须考虑符合蛇的形象特征。由此对线型提出了极高的要求。首先，线必须流畅挺劲才能表现蛇的速度与力量。其次，线的曲转扭动和弧度要恰到好处，弧度太大，蛇形松软；弧度太小，局促打结。再次，至关重要的问题是物象运动规律和线型力点的把握。对物象运动规律的把握是表现其神态的关键，任何动物都有其行动特征，这种特征成为简笔画表现的主要依据。在蛇的运动特征中，进攻的姿态和快速行进的姿态最具表现力，也最容易为人们所记住。要对这种姿态进行表现，线型力点的把握尤为重要，必须符合运动力学的规律，重心、支点、惯性、平衡都是需要考虑的因素。

因此，简笔画的简洁线条不是简单，而是一种不重精细刻画而重情性张扬的艺术理念，一种随意而精致的审美想象，一种灵犀一点的意到笔不到，一种通达和平的精神状态。

