

简笔画表现与运用

尹增才 著



简笔画虽
简，但
能，淡，淡，能
能，远，简像
不简意，笔简
而境胜，虚实
相生，无画处
皆成妙境



云南美术出版社

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，物
像寥寥数笔就可生
动再现，这种表现方
式正是中国艺术精
神传神、写意的最好
诠释……



ISBN 7-80695-264-0



9 787806 952641 >

ISBN 7-80695-264-0/J·82

定价：20.00 元

简笔画表现与应用

尹增才 著



云南美术出版社



简笔画表现与应用

尹增才 著



云南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

简笔画表现与应用/尹增才著. —昆明:云南美术出版社,2005.9

ISBN 7-80695-264-0

I. 简... II. 尹... III. 简笔画—技法(美术)—儿童读物 IV. J214-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 112837 号

责任编辑:赵力中

美术编辑:尹增才

装帧设计:尹增才

简笔画表现与应用

尹增才 著

*

云南美术出版社出版发行

(昆明市环城西路609号)

云南国浩印刷有限公司印装

*

开本:787×1092 1/16 印张:11.375 字数:198千字

版次:2005年10月第1版 印次:2005年10月第1次印刷

印数:1-3000册

ISBN 7-80695-264-0/J·82 定价:20.00元



序

本人很怕为别人作序,因为只要是创造性的劳动,他的作品一定会有其独特性。要把其独特性阐释的清清楚楚,是件不容易的事。

尹增才老师在教学第一线用自己的智慧与才艺去浇灌那些待哺的生命,而且随时有一种冲动,就是想把绘画的事像融进中国文化精神的意境,让他的学生们“得道忘形”。这样的教学思想正是我愿意作序的原因。这样的教师他获得了一种超越性品质,使他貌似简单的“简笔画”著作有了趣味并获得了新的意义。

从功利的角度出发,作为一门中小学、幼儿教师简笔画技能训练的教科书,使学习者更具有教师的基本能力,增加教师职业的技术含量是很有必要的。事实上,引简笔画于课堂教学,能丰富教师的教学语言,拓宽教师传递信息的渠道,增加学生获取知识的途径;能活跃课堂气氛,激发学生浓厚的学习兴趣和持久的注意力,消除他们的学习疲劳;能变抽象概念为具体形象,复杂问题为简单图式,使许多难点迎刃而解;还能使教师在吃透教学内容、设计视觉形象、加强绘画练习的过程中,提高整体素质。不仅如此,其意义还在于通过简笔画训练,使我们的艺术素质教育,形象思维能力培养在学生那里得到提升和外化,为我们的教育能够更多从能力出发进入审美创造了条件。

《简笔画表现与应用》侧重于实践中的运用,回避了较为复杂的卡通绘画样式,以简约、易学、实用为前提,同时融入现代构成意识和中国绘画理念,把简笔画从实用提升到具有一定审美意义的艺术层面。当然,“育心”和“教术”如何构成著作叙述的内在逻辑,还可探讨和加强。

熊 术 新

2005.9



目 录

引 言 /1

第一章 论简笔画艺术 /3

- 一 简笔画是一种独特的艺术语言 /3
- 二 简笔画是有意味的形式 /4
- 三 简笔画表现出传神、写意的美学特征 /6
- 四 简笔画表现出直观的审美体验 /8
- 五 简笔画表现出言简意赅的独特魅力 /9

第二章 点、线、面与简笔画 /11

- 一 点的情感魅力 /11
 - 点的性质 /11
 - 点的性格 /13
 - 点的构成 /14
- 二 线条的审美价值 /14
 - 线的认识 /15
 - 线型气质 /17
 - 用线构成 /19
 - 以线造型 /20
- 三 面的美学特征 /22
 - 面的形态 /22
 - 面的性格 /23
 - 面的构成 /24

第三章 透视、素描与简笔画 /25

- 一 透视原理的理解与学习 /25
- 二 结构素描 /26



第四章 简笔画的表现方法 /28

- 一 线的训练 /28
- 二 选择表现角度 /29
- 三 使用最少笔画 /30
- 四 基本形的运用 /31
- 五 程式化的处理 /33
- 六 简笔画默写训练 /34

第五章 静物简笔画法 /35

- 一 运用基本形组合物象 /35
- 二 抓物象特征 /36
- 三 运笔的基本程序 /36

第六章 动物简笔画法 /37

- 一 用基本形概括动物形体 /37
- 二 动物个性特征的表现 /39
- 三 动物动态运动画法 /40
- 四 动物的拟人化 /41
- 五 画动物的基本程序 /42

第七章 人物简笔画法 /43

- 一 人物头部画法 /43
- 二 人物动态画法 /46
- 三 单线人物的表现 /51

第八章 山水简笔画法 /52

- 一 基本形的认识和运用 /53
- 二 树、石、山的画法 /54
- 三 构图的理解与运用 /58



第九章 简笔画在教学中的应用 /61

- 一 教学简笔画的主要作用 /61
- 二 教学简笔画的设计与运用原则 /62
- 三 在理科教学中的应用 /63
- 四 在文科教学中的应用 /66
- 五 艺体学科教学简笔画 /71
- 六 简笔画在课堂使用时应注意的问题 /73

第十章 简笔画在其它美术形式中的运用 /74

- 一 在黑板报中的运用 /74
- 二 在漫画中的运用 /77

第十一章 简笔画与儿童绘画 /79

- 一 儿童绘画心理发展阶段特征 /79
- 二 简笔画不是儿童绘画学习的范本 /85
- 三 正确引导儿童绘画 /88

附 简笔画图例

静物 动物 人物 山水 墙饰 /89

花卉 盆景 水果 蔬菜 厨具 日用品 学习用具 乐器 器皿
兵器 农具 体育用品 家具 衣帽 家电 车船 飞机 /90

小鸟 鸽 猫头鹰 雄鹰 鹦鹉 鹅 鸡鸭 孔雀 燕子 鹤 雁
海鸥 海燕 企鹅 鸳鸯 鹭鸶 火鸡 鸵鸟 /104

蜻蜓 甲虫 蝗虫 螳螂 蜘蛛 蜜蜂 蜗牛 老鼠 松鼠 兔 猫
狐狸 狼 狗 猪 羊 猴 猿 猩猩 刺猬 蝙蝠 袋鼠 骆驼
长颈鹿 虎 豹 狮 马鹿 马 驴 牛 象 恐龙 河马 犀牛
鳄鱼 蛇 穿山甲 /115



蛙 蝌蚪 鱼类 龟 蟹 海马 章鱼 虾 水母 乌贼 海豚 鲸
鲨鱼 海狮 海豹 /132

艺体人物动态图例 /135

日常生活人物动态图例 /139

儿童形象动态图例 /141

少数民族图例 /147

古装人物形象图例 /150

各种头像图例 /151

树 云 水 山 石图例 /153

房屋图例 /160

山水风景图例 /162

墙饰图例 /167

引 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。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。前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。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,它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,甚至无法完好地生活下去。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在轻松愉快的气氛中学习知识和技能,这就要求教师必须具备相当的教学艺术。简笔画就是使教学成为艺术的重要手段。



第一章 论简笔画艺术

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它形式所无法表达的。美丽的大自然常令人心旷神怡，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造成的音响效果是任何杰出的文学家也无法描述详尽的，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。文学语言诉诸于文字，音乐语言则诉诸于旋律、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，它表现出概括、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，寥寥数笔就要生动地表现物象。

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，并具有其独立的本质特征。

二、简笔画是有意味的形式

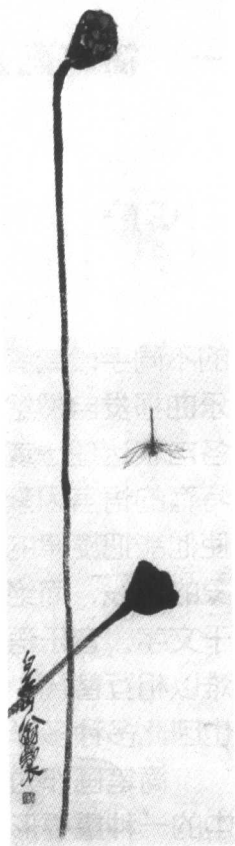


“艺术是有意味的形式”是英国艺术评论家克莱夫·贝尔提出的命题。贝尔是从视觉艺术——尤其是绘画艺术上讲“有意味的形式”的。他认为，只有能够激起人们审美感情的才能称为艺术作品，而激起这种审美感情的是艺术作品中的“线条和色彩构成的关系和组合”。具体地说，绘画作品中由线条和色彩等因素以特定的艺术方法构成的形式或形式的关系，就称之为“有意味的形式”。简笔画是一种重要的有意味的线条展示的有意味的艺术形式。

“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



现代 齐白石作



清 朱耷作品

的意味得以更充分的显示。

现代大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他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。当我们面对物像，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，对物像进行提炼、概括、大胆取舍、抓神去形，使作品神形兼备。此时之“神”乃物像之精神，而“形”已成了精神的载体。不脱离“形”去表现物像，也不依照“形”去再现物像，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，一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，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，简笔画以线造型的特点，神形兼备的特点，言简意赅的特点，充分展示了其形式因素的独特魅力。





三、简笔画表现出传神、写意的美学特征



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，有如明镜。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、高于镂金错采、巧夺天功的美之上，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、怪兽等天然浑成的造型，拓展出广阔山野、丘陵和无极宇宙，孕含于天地精神之间。它充分体现了“人”生成于自然，回归于自然这一意念，使我们进入那空阔之野，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、天然浑成的艺术风格正是上述中国艺术精神的良好体现。



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，



清 朱耷作品

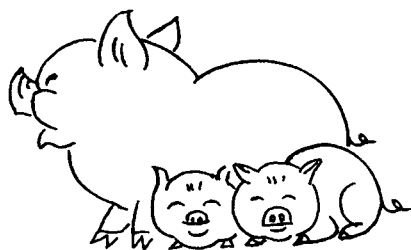


也是要求进一步把艺术的审美对象由外部世界迁入内部世界，把对客观对象特征的认识转型为对主观感受、情意的抒发。“悟对之通神”，是对画家进行传



神写照时那种特有的精神状态の深刻体验和要求，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，画家所捕捉的对象の“神”，就不只是对象精神特征の单向层面，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の和谐。因而，

这艺术的审美造物与天然の审美对象，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



一の新质态。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，呈现一种超凡脱俗の傲岸高洁の神情。那是自然の人化，心灵の物化，内在情致和外在对象の基本特征浑然一体，达到了中国古典表现性艺术の至高境界，也成为了简笔画艺术の光辉典范。

简笔画创作中若只关注物像的外形则无法进入心物合一の层面，不可能描绘出神形兼备の简笔画形象。优秀的简笔画作者以虚静明彻の心灵去观照、感悟自然，因此能够认识真理，达到心物合一、天人合一の境界，这是东方浑朴而静观の精神世界直觉、感悟の思维方式。顾恺之认为斤斤计较于四体外形の精细，非但不可能表现出人物の性情、精神、风采，还会失去“传神之趣”，只有内外相契、神形合一，才能获得传神写照の“妙处”，超越物象本身の形神合一。

简笔画之简约，正是减外形之精细，抓神韵之风采。大千



世界丰富多彩的物像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、写意の最好诠释。

