

师范专科院校美术教材

主编 柳 坚

副主编 肖世扬 徐燮华 赖旭方

教学简笔画

JIAOXUE JIANBIHUA

江西高校出版社

师范专科学校美术教材

教学简笔画

JIAOXUE JIANBIHUA

主编 柳 坚

副主编 肖世扬 徐燮华 赖旭方

江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

教学简笔画/柳坚主编 .—南昌:江西高校出版社,
2006.8
ISBN 7 - 81075 - 077 - 1

I . 教… II . ①柳… ②肖世扬 ③徐燮华 ④赖旭方
III . 简笔画 - 技法(美术) - 师范大学 - 教材 IV . J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 091713 号

江西高校出版社出版发行

(江西省南昌市洪都北大道 96 号)

邮编:330046 电话:(0791)8529392,8504319

江西太元科技有限公司照排部照排

南昌市光华印刷有限责任公司印刷

各地新华书店经销

*

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

787mm × 1092mm 1 / 16 11 印张 300 千字

印数:1 ~ 5000 册

定价:25.00 元

(江西高校版图书如有印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

前言

本书力求全面系统地介绍简笔画绘画的要领以及简笔画的特点和画法,注重简笔画作为教学辅助工具在教学中的应用。编者在编写过程中着力于提高小学教师教育专业和学前教育专业学生的美术素养,强化未来小学教师、幼儿教师的职前基本技能训练,为他们今后的工作与发展打下坚实基础。本书除了可以作为小学教师教育专业、学前教育专业的教学用书外,还可以作为小学和幼儿教师在职培训时用书。

与其他同类教材相比,本书有如下特点:

- 一、在知识上求广,技能上求实,内容上求新,方法上求活。
- 二、科学性、系统性与趣味性相结合,理论与实践相结合,针对性与适用性相结合。

三、强调眼、手、脑并重。眼是指观察力,是画简笔画的前提;手是指技能,是画简笔画的基础;脑是指创造意识与创造才能,是创作简笔画的关键。

全书共分八章,第一章由柳坚编写,第二、四章由徐燮华编写,第三章由胡黎明编写,第五章由王敏编写,第六章由赖旭方编写,第七、八章由肖世扬编写,全书由柳坚统稿。为使教材更具有实用性和普遍性,编者在编写时尽量做到深入浅出、通俗易懂、图文并茂。

由于编者水平有限,不当之处敬请广大师生批评指正。

编者

2006.5.8

目录

前 言

第一章 简笔画基础知识 / 1

第一节 简笔画的概念和特点 / 1

第二节 简笔画的作用与意义 / 3

第三节 简笔画的造型原理 / 7

第四节 教学简笔画的设计原则 / 17

第五节 教学简笔画在各科教学应用时的注意事项 / 18

第二章 器物画法 / 19

第一节 选择恰当的表现角度 / 19

第二节 确定重要的个性特征 / 22

第三节 提炼基本的符号语言 / 25

第四节 设计最简单的运笔程序 / 26

范画欣赏 / 29

第三章 植物画法 / 34

第一节 植物的基本特征 / 34

第二节 概括与归纳 / 38

第三节 夸张与变形 / 41

JIAOXUE JIANBIHUA

- 第四节 植物简笔画的画法 / 46
范画欣赏 / 49
- 第四章 景物画法 / 53**
- 第一节 透视的运用 / 53
第二节 概括与归纳 / 55
第三节 自然景象 / 58
第四节 建筑 / 66
第五节 景物简笔画的作画步骤 / 67
范画欣赏 / 68
- 第五章 动物画法 / 74**
- 第一节 动物的基本特征 / 74
第二节 简笔画中动物造型的表现方法及动态画法 / 79
第三节 动物个性、情绪的表达 / 86
范画欣赏 / 88
- 第六章 人物画法 / 104**
- 第一节 人物的基本结构与比例 / 104
第二节 人的体态特征与动态规律 / 109
第三节 人物的头部形态与表情 / 115
第四节 人物简笔画技法的程式分解和创编 / 118
范画欣赏 / 124
- 第七章 简笔画的表现技法 / 137**
- 第一节 工具材料的准备 / 137
第二节 简笔画常用的表现技法 / 137
范画欣赏 / 144
- 第八章 简笔画创编 / 154**
- 第一节 构思与构图 / 154
第二节 内容与形式 / 156
第三节 造型与造意 / 157
范画欣赏 / 162
- 主要参考书目 / 170**

第一章 简笔画基础知识

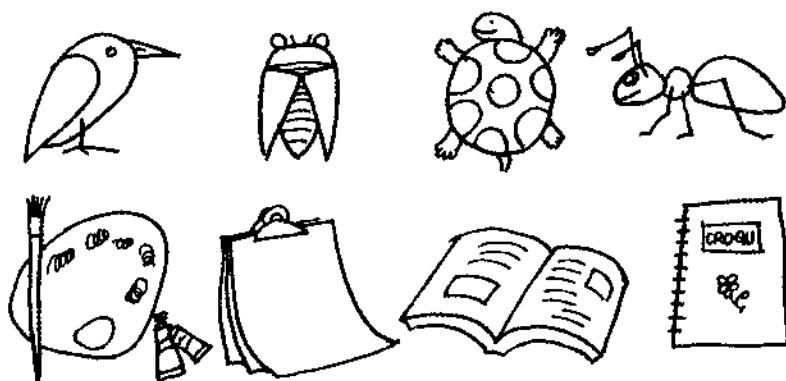
简笔画是一种实用、方便、易行的教学辅助工具。在课堂教学中，教师通过教学简笔画能创造较好的教学情景，因此，利用简笔画教学是教师实现教学目标的重要手段之一。由于简笔画不受物质条件限制，因此在电化教学设备不足的乡村中、小学中更为适用。它可以在短时间内一气呵成，易于被少年儿童接受，并能在激发学生学习兴趣、吸引学生注意力、唤起学生旧有经验、强化学生情绪感染等方面产生连锁性的积极效应。

小学生认识、理解事物是从表象开始，由具体到抽象，学习主要是靠形象思维和形象记忆。简笔画教学用尽可能少的线条、笔画，塑造出简洁、生动、易懂的形象，并与教学内容有机结合起来，是适应儿童的心理特征和审美情趣、备受少年儿童欢迎的教学手段。

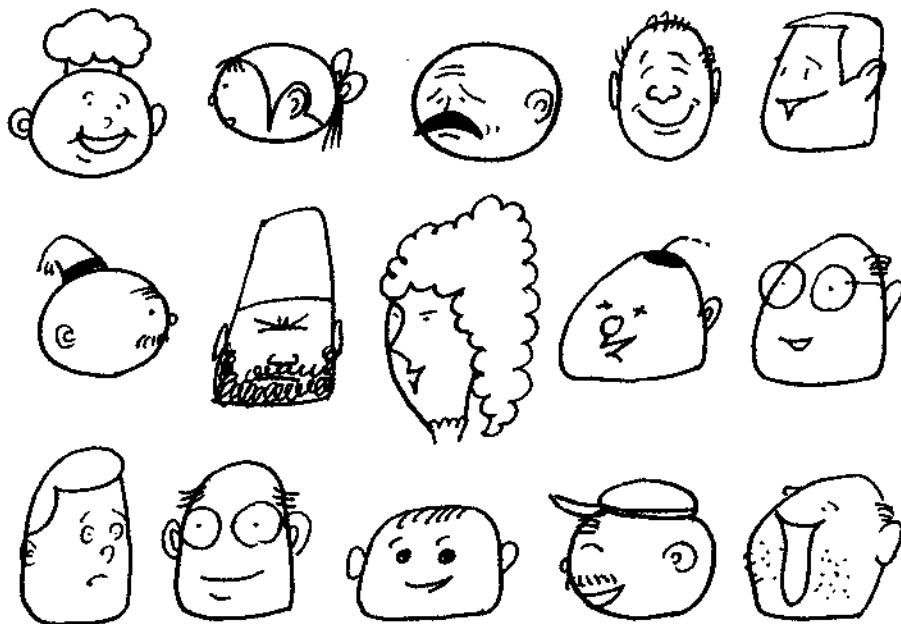
第一节 简笔画的概念和特点

教学简笔画是运用简单的点、线、面符号，以简洁洗练的笔法和简略的状物造型，来简明扼要地表情达意的一种绘画艺术。即运用最简练的线条和平面快速、概括地画出物体的基本形状和主要特征。它广泛地吸收了多种绘画形式的表现手法，兼收并蓄，具有速写的简洁性、图案的概括性、漫画的夸张性、卡通的趣味性，因而生动活泼，形简意赅，是少年儿童所喜闻乐见的一种艺术形式。

简笔画的主要特点是形象夸张,笔法简练,特征突出,造型生动,富有装饰性。它通过目识、心记、手写等综合活动,提取客观对象最典型、最突出的特点,以平面化、程式化的形式和简洁洗练的笔法,表现出既有可识性又有示意性的对象的形态。

古代先民的岩画、现代的某些漫画和简略的速写,这些类似简笔画的绘画都能给人以审美感受。我们掌握了简笔画的画法,就可以创造出各式各样优美的作品。

▲《野牛·人》 法国拉斯科洞窟岩画。

▲《井底之蛙》(漫画) 华君武。

▲ 我国的象形文字就是高度简化了的形象。

第二节 简笔画的作用与意义

课堂教学是教师教学艺术的表演舞台,在这个舞台中只有能紧紧地把握住每一个学生的教师才是合格的。简笔画用于教育教学,经济、实用,表现力强。它能激起学生强烈的求知欲望,促进学生积极主动地获取知识,在轻松愉快的气氛中理解知识、吸收知识、运用知识。特别是在学生觉得枯燥乏味的学习中,能充分调动学生的学习积极性和激发学生的学习兴趣,对提高教学质量,培养学生各方面能力具有特殊的作用和积极的意义。

一、丰富教学语言

课堂中的语言有两种:一种是有声语言,另一种是无声语言。在课堂上教师只用有声语言来进行教学,整个课堂气氛显得呆板而没有生气,效果不好。若把简笔画引入课堂教学,就能丰富教师的教学语言和表达方式。在课堂上教师边讲边画,口手并用;学生边听边看,视听结合。这种复合式的教学方式,既拓宽了教师传递信息的渠道,也增加了学生获取知识的途径。

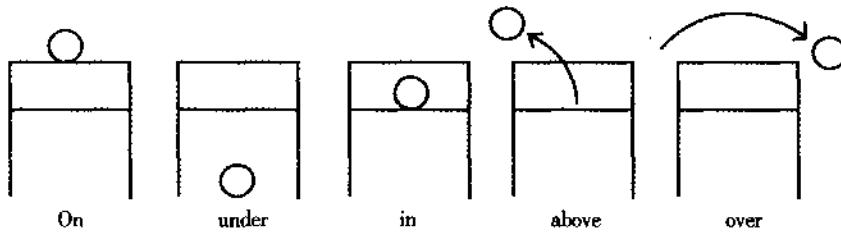

◀老鼠的数量是猫的几倍?

◀数一数。

简笔画可以应用于教学的各个环节。教师用简单的线条,寥寥数笔就能画出所要教学的内容,以最简单的教学工具(一支粉笔,一块黑板),取得较好的教学效果。教师在课堂上边讲边画,展示事物的变化,生动直观,能很好地吸引学生,这是图片、实物等媒体所不能替代的。如英语课中教授表示方位的 on, under, in, above 和 over,用简笔画教学可收到较好的效果。

二、活跃教学气氛,培养学习兴趣,提高学 习效率

夸美纽斯说过:“兴趣是创造一个欢乐和光明的教学环境的主要途径之一。”绘画是学生十分喜爱的视觉艺术,教师只要把主要教学内容转变成简笔画描绘在黑板上,立即会形成学生的视觉兴奋点,吸引学生观察和思考,课堂气氛也因此而变得十分活跃。这种轻松愉快的教学情境,能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,既达到了寓教于乐、传授知识的目的,又可以通过赏心悦目的绘画形象对学生进行潜移默化的审美教育。

▲《我爱家乡的山和水》

实践证明,简笔画教学既可创造一个轻松愉快的语言环境,又使课堂活而不乱,变而有序,符合儿童的心理特点。

加法算式: _____

乘法算式: _____

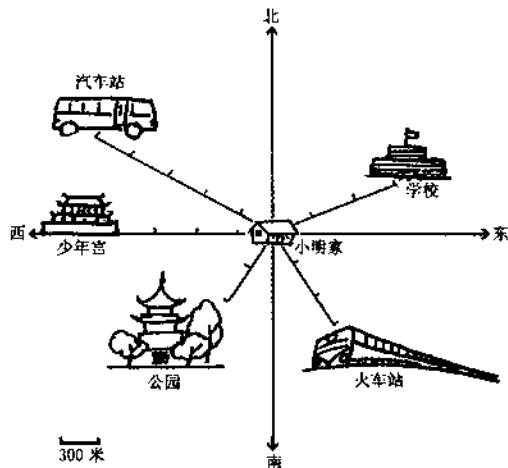
三、化解教学难点,增强记忆效果,培养学生的思维能力

1. 化解教学难点。教学中有些抽象概念和复杂问题,教师仅用语言往往说不清、道不明。若用简笔画进行直观教学,变隐晦、抽象概念为具体形象,化复杂的难题为简单图式,积极引导学生思考,不但会使许多难题一目了然、迎刃而解,而且还会提高学生分析问题、解决问题的能力。同时它还体现了教学的启发性原则。

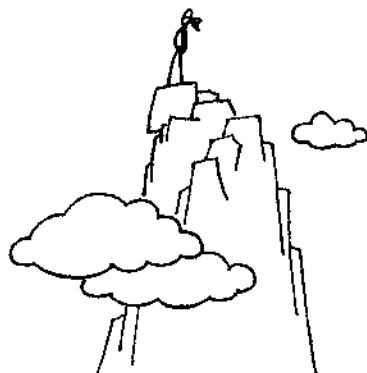
教师可借助简笔画设计问题的情境,吸引学生的好奇心和兴趣,然后有组织、有计划地引导学生去探索问题、解决问题。如分析一道数学题,可将已知条件和未知条件及其相互关系作简单的直观图式,以此推导出正确的解答方法。再如《咏华山》一课,文中寇准吟诵了一首诗:“只有天在上,更无山与齐。举头红日近,回首白云低。”为了让学生便于理解、掌握诗句的意思,教师在讲课时可配之相应的简笔画如右图。

通过图画的描绘,帮助学生加深对诗句的理解。以图为主,表示简洁,使学生容易看懂,也可让学生根据图画辅之背诵,效果较好。在这里简笔画就起到了画龙点睛的作用,既能帮助学生理解课文内容,又能培养学生分析事物的能力。

再如教授《为什么天空有降不完的水》(小学自然第一册)一课,教师若只凭口头语言讲解,小学生很难理解,只有将其抽象的概念化为具体形象,化复杂问题为简单图式,学生通过观察、分析才会获得正确的认识。为了讲清楚为什么天空有降不完的水,教师可首先画出地球上的海洋湖泊;其次画出海洋湖泊中的水在强烈阳光的照射下蒸发变成水蒸气;接着画出水蒸气上升到天空形成云;再画出云形成雨,雨下落回到海洋湖泊又形成水。这一图式形象地说明了水日夜不停地在海洋、天空、地面之间

学校在小明家的____方向上,距离____米;火站在小明家的____方向上,距离____米;公园在小明家的____方向上,距离____米;少年宫在小明家的____方向上,距离____米;汽车站在小明家的____方向上,距离____米。

只有天在上,更无山与齐。举头红日近,回首白云低。

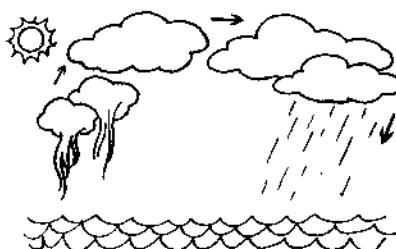

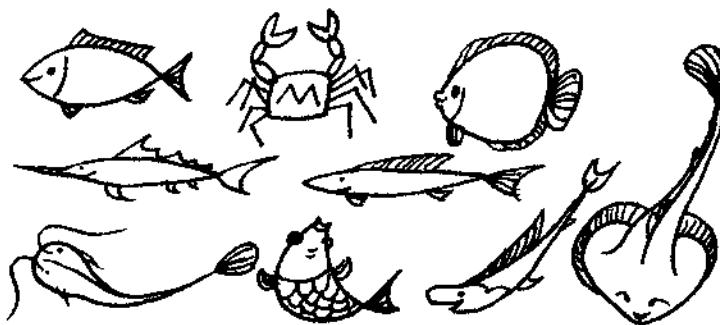
循环往复运动，从而揭示出天空有降不完的水的道理。通过这一系列的图示不但使难点迎刃而解，学生的思维也得到了启发，同时还提高了学生分析问题和解决问题的能力。

2. 增强记忆效果。记忆是一个复杂的心理过程，它包括识记、保持和再现三个基本环节。从信息加工的观点来说，记忆是一个对输入信息的编码、储存和提取的过程。心理学研究表明，人脑接收信息，80%~90%靠眼睛，只有10%~20%靠耳朵。如果只通过耳听接收信息，3小时后能记住75%，3天后只能记住40%；如果耳眼并用接收信息，3小时后能记住90%，3天后还能记住60%。

输入的信息来自外部的刺激。在课堂教学中，知识点是以感觉痕迹的形式被存储在大脑里。信息的形象越鲜明，刺激就越强烈，留在脑子里的痕迹也就越深，从而越不容易消退。同时，信息的形象越鲜明，越容易引起注意，使瞬时记忆变为短时记忆，从而越不容易遗忘。恰当地使用简笔画，可以充分利用和发挥形象记忆的作用，经过大脑的加工整理，使之变为逻辑记忆。因此，用简笔画辅助教学，实际上是对信息进行编码的过程。我们存放在大脑里的知识，就好比放在货架上的许许多多商品，如果没有醒目的标签，要提取它们时，就比较困难，需经过较长时间的寻找，有时甚至找不到。而利用简笔画，使之与存储的知识之间形成联想，实际就是对存储的知识进行了编码，这就好比给商品贴上了醒目的标签。当我们要提取这一信息时，只要想起简笔画，就可联想起相应的信息。也就是说，通过简笔画，可以使信息在脑子里不断重复出现，从而达到长时记忆，使所学的知识点记得更牢固。比如在语文教学中，采用简笔画辅助教学法教课文，一篇200字左右的文章，学生在课堂上用30多分钟就可背出来，而且记得更牢，就是这个道理。

▲《为什么天空有降不完的水》

▲《家乡物产》我家住在鄱阳湖边，盛产鱼类。

3. 培养学生的思维能力。学生思维能力的发展大体要经过三个阶段，即形象思维、逻辑思维和创造思维。形象思维是以具体表象为材料，在生动、鲜明的语言参与下进行的思维活动，是用表象来进行分析与综合、抽象与概括的思维。简笔画作为教学辅助工具可为抽象的语言材料提供具体表象，使之产生联想，从而能更好地发挥形象思维的作用。逻辑思维则是指遵循思维的规律，有步骤地对语言材料进行分析、推理、判断，形成新思想的思维。而逻辑思维能力的提高，正是为创造思维打下基础。创造思维不仅能揭露客观事物的本质和内在的联系，还

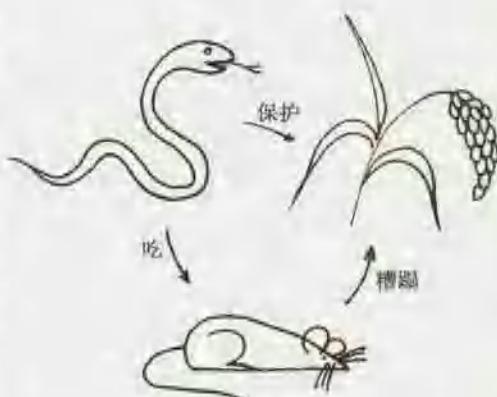

能在此基础上产生新颖的、前所未有的思维成果。

四、提高教师素质

教师若要在课堂上娴熟自如地运用简笔画与学生交流，课前必须吃透教学内容，设计视觉形象，加强绘画练习，这是一个有效地提高教师业务素质的实践过程。当教师在黑板上一挥而就地完成一幅简笔画时，不仅为学生铺开了一条通向知识的道路，同时也赢得了学生的敬重和钦佩。人常说“近朱者赤，近墨者黑”，教师的这种行为，日久天长，不仅会激发学生的学习热情，而且能对学生进行潜移默化的审美教育。

综上所述，简笔画是中、小学教师在各科教学中广为应用的形象化表达语言，简笔画教学是直观教学的有效手段。系统地掌握简笔画的知识与技能，是每个师范生及中、小学教师必备的教学基本功。

▲《蛇与庄稼》

第三节 简笔画的造型原理

一、物体的概括与简化

19世纪末20世纪初，法国画家塞尚用开山利斧似的画笔将山山水水开凿成几何体，把自然界的一切都分析为类球体、圆柱体和立锥体。塞尚的探索启示了以后许许多多的艺术家，他们的研究共同揭示出：形的本质即为抽象几何体。

塞尚对于形的本质的阐述无疑是正确的。这有利于对复杂的自然现象作视觉的归纳，有利于在绘画中对造型进行处理和把握。正是几何图形构成了一切绘画造型的内在支柱与基本元素。

这就揭示了一个形体构成的秘密：无论物体有多么复杂的结构和繁琐的细节，其实都可归纳为几种简单的基本形。简笔画就是运用这一形体构成的基本原理，创造出平面化、几何化、概括化、简略化的一切形象。由于基本形具有抽象性、简洁性等特点，它在造型上有很强的概括性和包容性，同一种基本形，往往可以表现出千姿百态的多种形象。简笔画仅用方形、圆形、三角形、线形，就可以创造出大千世界无数物体的形象。

对于所要画的对象的轮廓，要从大体着眼，去把握对象的形体倾向，舍弃复杂的细节，学会用几何图形去理解它、表现它。

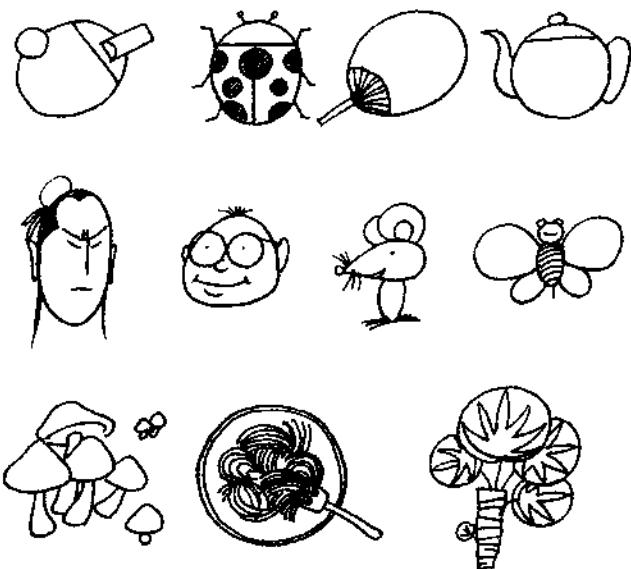
1. 方形：由垂直线和水平线构成外框轮廓的物体都可以直接用正方形或长方形画出它们的形象。边缘凹凸不平或外形不规则的物体，同样可以根据其形象特点分别用各种方形或梯形、菱形、平行四边形等变异方形概括地表现它们的形象。

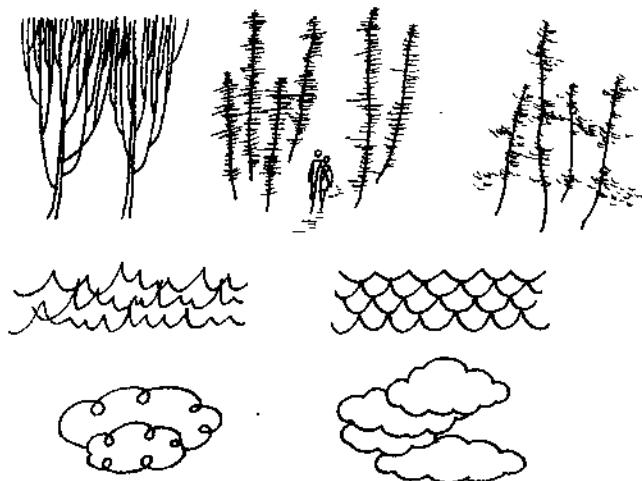
2. 三角形：由三条主要边线构成外框轮廓的物体，根据其外形特点，可分别用等腰三角形、直角三角形、钝角三角形或锐角三角形简略地画出它们的形象。三角形平置具有稳定性，倒置或斜置则有运动感。客观世界中的许多物体的形象都呈三角形状态，许多建筑物为了求得稳定，也采用了三角形的构成方式。房顶、山、塔形树冠也可画成三角形。

3. 圆形：有正圆、椭圆、半圆等不同的形态。人和某些动物（鸟、猫、虎、熊、猪、象等）的头部、球类、车轮、某些果子都可以用圆形来表达；鸟的身子、圆桌面、碟子、碗口、瓶口、缸口、蛋等可以用椭圆形来表达。

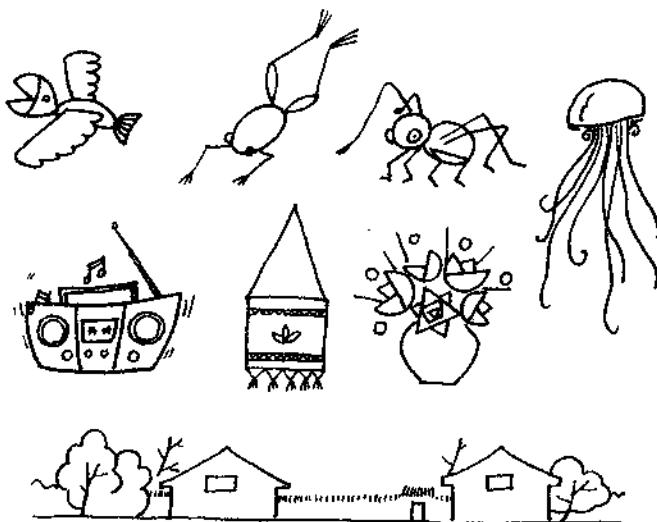

4. 线形：凡可感知为线形的物体都可以用线表示。如波浪、烟、云、树冠、卷曲的头发等等。

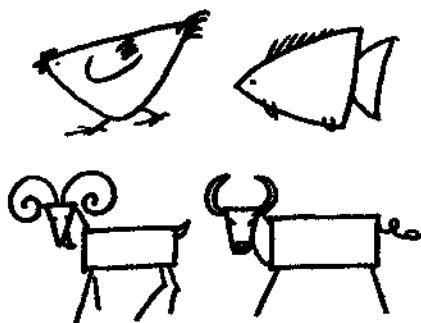

5. 组合形：结构复杂的物体，都可根据主要部分的形态特点，分别用方形、三角形、圆形和线形组合而成。如一台小收录机，就是长方形和圆形的组合。

▲人的脸形除了可概括成方形和圆形外，还可根据其性格特点夸张成三角形。

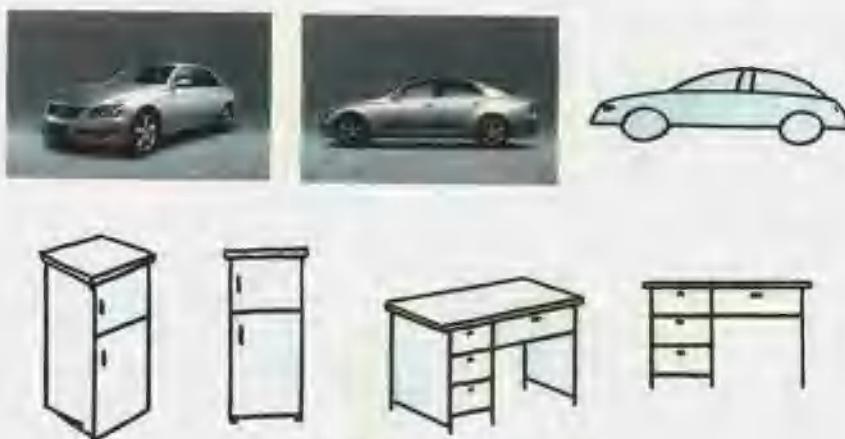
需要注意的是，在一般的情况下，人造方形或三角形物体，由于人为的原因，其外形带有规则的几何形特点。用简笔画表现它们的形象，可直接用相应的基本形画出。但许多自然物体并不具有规则的几何形特征，用基本形概括它们的形象时，一要抓住轮廓的特点，根据其形象的倾向性，用近似的基本形表现它。如人的脸形可用与之相近的方形或圆形去表现，山、柏树等倾向于三角形。二要采用夸张的方法，强化其外形特征，根据自己的主观感受做出变形处理。如把牛、羊画成方形，把鱼、鸡等画成三角形。这些形象或多或少地改变了物体的原形，但

这不是歪曲,而是艺术的再创造,包括简笔画在内的一切绘画作品,都不是被动机械地模仿自然的产物,而是作者从自己的主观认识出发进行想象和创造的结果,艺术形象可以而且应该比客观实体更典型、更生动。

二、选择角度,显示结构特点

画简笔画要解决的第一个问题就是选择作画的角度,即确定视点与对象的空间关系。各种绘画形式因表现方法和造型语言的不同,对写生角度的选择要求也不尽相同。简笔画为了达到简洁洗练的画面效果,大部分都是以平面图形去表现物体,写生时应选择能充分显示对象结构特点的角度和视向,使这些特点能突出地呈现于画面的平面图形之中,以达到惟妙惟肖的目的。

▲ 哪个角度画起来更简单、更容易?

1. 正视图。物体的结构形式,无不以适应各结构要素的功能要求为原则。综合分析日常生活用品的形体结构不难发现,许多物体的重要功能部件和主要饰物,大都安置在主体结构的前面,以便于操作和观赏。如电视机的荧光屏、家具和房屋的门、窗、柱、廊等,都安装在主体物的前面或上方,只有这样,才能充分发挥它们的使用功能和审美功能。因而从正面描绘这类物

