

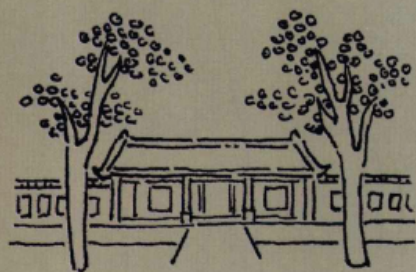
简笔画教程

要守文 马保元 王国林 编著 (绘)

山西出版集团
山西人民出版社

责任编辑 高美然
顾 问 孟生光
文字校对 田俏成
封面设计 邵 青

简笔画教程

ISBN 978-7-203-06623-1

9 787203 066231 >

定价：48.00元

简笔画教程

要守文 马保元 王国林 编著 (绘)

山西出版集团
山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

简笔画教程 / 要守文, 马保元, 王国林编著. —太原:
山西人民出版社, 2009. 10
ISBN 978-7-203-06623-1

I. 简… II. ①要…②马…③王… 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 (2009) 第 187507 号

简笔画教程

编 著: 要守文 马保元 王国林

责任编辑: 高美然

装帧设计: 邵 青

出 版 者: 山西出版集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)

E-mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版集团·山西人民出版社

承 印 者: 太原市天和泰印务有限公司

开 本: 890mm×1240mm 1/16

印 张: 15

字 数: 180 千字

印 数: 1-3000 册

版 次: 2009 年 10 月 第 1 版

印 次: 2009 年 10 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-06623-1

定 价: 48.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

前言

师范院校学生学习简笔画，是为了适应教学的需要而必须练就的一项基本功。

学习简笔画的技能技巧，是师范院校学生在校期间与毛笔字、钢笔字、粉笔字、普通话等从教技能同等重要的一部分。简笔画因其绘画形式简单，对绘画工具、材料要求不高，所以从它一出现，就得到了各方面的关注。特别是将其引入课堂，用以辅助教学，不仅大大提高了教师讲课的效率，增加了课堂教学的丰富性、生动性，而且对激发学生的学习兴趣、帮助学生理解和记忆知识起到了其他教学形式不可替代的作用。

学习简笔画并不难，但首先要从思想上高度重视，行动上才能有方向、有目标。任何形式的绘画都是一种技能技巧的学习和训练，这一过程蕴含着一种文化的传播与继承，作为今天的教师和未来的教师，都有义务将中华文化遗产光大。传承的基础在哪里，传承的定位应该在哪个层面上，这是我们每一个教师都应该认真思考的问题。

当今社会已步入新的教育信息时代，基础教育正在发生根本性的变化，面对基础教育全方位的改革，面对新的课程标准，在现代化的教育教学中，固定的、传统的教育教学模式已经不适应新时代的儿童，这就要求新一代师范院校的学生树立新的学习理念，不断丰富自己的教育理论实践，不断更新自己的文化知识结构，不断学习和掌握新的教学技能技巧，使自己成为具有现代意识的一专多能型的新型师范生。重视基础教育与技能培养的教育模式是有别于其他非师范院校的，他更贴近中国的基础教育，更贴近中小学教育的实际情况。一专多能型的小学教师将成为今后基础教师教育队伍的主流，这是中国基础教育改革发展的必然。

就是在这种背景下，我们几个集几十年师范美术教育经验的老师，深感自己肩上责任与义务的重大，在辛勤耕耘教坛的过程中，深深体会到师范教育的重要性，体会到师范教育的专业性，将经验积累与知识构建、知识构建与技能训练、技能训练与专业引导融为一体，编写了这本简笔画教程。教程以学生的实际为起点，以对简笔画知识结构的理解、把握、学习、临摹、欣赏为主线，纵览古今中外的历史资料，从更多的层面上给学生学习、借鉴展示了一个比较全面的平台。一本书就是一个好的老师，我们相信，在大家的共同努力下，一批新的教育工作者将会在这百花园中茁壮成长。

编者

目 录

基础知识部分

第一章 概述	3
一、简笔画的概念及特征	3
二、简笔画的源流与作品赏析	3
第二章 造型原理与基础训练	9
一、造型原理	9
二、造型基础训练	11
第三章 表现技法	19
一、线描法	19
二、水墨法	20
三、拓画法	23

简笔画训练

第四章 简笔画的训练	27
一、基础造型训练	27
二、简笔画器物训练	32
训练要求与目标检测	35
附:器物形象参考资料	36
附:师范生简笔画作业选	51
三、简笔画植物训练	52
训练要求与目标检测	54
附:植物形象参考资料	55
附:师范生简笔画作业选	71
四、简笔画景物训练	72
训练要求与目标检测	75
附:景物形象参考资料	76
附:师范生简笔画作业选	91
五、简笔画交通科技训练	92
训练要求与目标检测	93
附:交通科技形象参考资料	94
附:师范生简笔画作业选	111
六、简笔画建筑训练	112
训练要求与目标检测	113

附:建筑形象参考资料	114
附:师范生简笔画作业选	129
七、简笔画动物训练	130
训练要求与目标检测	133
附:动物形象参考资料	134
附:师范生简笔画作业选	154
八、简笔画人物训练	155
训练要求与目标检测	159
附:人物形象参考资料	160
附:师范生简笔画作业选	183
九、简笔画组合训练	184
训练要求与目标检测	185
附:组合形象参考资料	186
附:师范生简笔画作业选	207
十、简笔画教学应用训练	208
训练要求与目标检测	217
附:水墨简笔画参考资料	218

疑惑问题解答

第五章 疑惑问题解答	229
后记	233

基础知识部分

第一章 概 述

一、简笔画的概念及特征

简笔画是一种以简练的线条和平面造型概括地勾画物象主要特征的绘画形式。简笔画在我国古代称“减笔画”或“意笔画”，远古的岩画、早期的象形文字、人之初时的儿童绘画、体育运动图形及都市里的公共设施图标等，随处都可见到简笔画的痕迹。它具有用笔简练、形象概括、作画快捷、应用简便等特点；可以一挥而就，一目了然，易识易懂，好学好记，是小学教师在各科教学中广泛应用的形象化表达语言，是进行直观教学的有效手段。系统地掌握简笔画的知识与技能，是每个师范生为适应将来从事教育教学工作必备的基本功之一。

简笔画既是早期的一种绘画表现形式，也是在吸收众多绘画表现形式的基础上发展起来的，具有速写的简洁性、图案的概括性、漫画的夸张性、卡通的趣味性等特征，同时它又通过提取客观形象最典型、最突出的主要特点，大胆运用了形式美的规律，以点、线、面等符号为绘画语言，以平面化、程式化的原理与法则为表现手法，具备了既有概括性又有可识性和示意性的绘画特征。

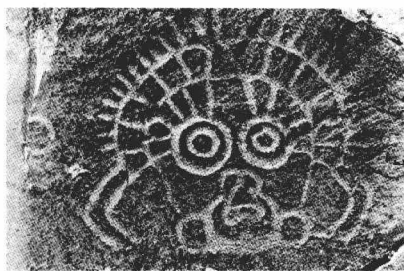
简笔画是人类进行社会活动、思想交流的媒介。它虽然是近些年才出现的新画种，然而溯其源流，它是在原始绘画的基础上发展起来并流传至今的。从各国史前岩画、中国最早的壁画、彩陶纹样、汉字、汉画像砖及中国的早期绘画中可以看出，艺术的发展都是由简到繁而后由繁到简的过程。这些古代流传下来的艺术作品，为我们今天学习、借鉴简笔画提供了充分的资料。学习简笔画，需要我们从多角度、多方位去探寻其绘画规律，通过欣赏、临摹古代和现代名家的绘画作品，可以提高审美修养，激发绘画兴趣，拓宽学习思路，奠定扎实的绘画基本功。

二、简笔画的源流与作品赏析

1. 岩画

岩画是古人类刻画在岩石上的图画。它以优美丰富

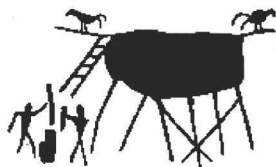
宁夏贺兰山岩画

的形象,表现古人类社会的经济、生活、科学、宗教、文化、艺术等各方面的内容。在没有文字的年代,古人就是用这些岩画记录他们的意愿和要求。岩画多表现狩猎、游牧、战争、舞蹈等内容,图形有狩猎、游牧、战争、穹庐、毡帐、车轮、车辆、怪异的人头像、反映生殖崇拜的男女交媾等,还有天神、地祇、祖先、日月星辰、原始数码以及手印、足印、动物蹄印等。

岩画以线条来构图,或斫凿,或涂饰,以线成面,大多形成阴面造型,图像斑驳、稚拙、粗犷、简洁、浑然而多变,富有幼稚夸张的特点,充满写实装饰之美。

宁夏贺兰山岩画 鹿和羊

云南沧源岩画

福建华安仙子潭岩画 舞者

内蒙古阿拉善右旗曼德拉山岩画 帐篷

2.彩陶

装饰着彩绘图案的陶器,是我国原始社会新石器时代文化遗存中一种精美的陶器。主要特征是在陶胎上描红、黑、赭、白等色的彩绘,经过压磨,然后用火烧结,作为原始社会新石器时代人们的日常用具。

彩陶上的彩绘形式基本上可以分为图案和写实绘画两大类,图案主要包括植物花纹和几何形线条。人们在长期的农业劳动中熟悉了许多植物,创造了变化多端的植物花纹,不但枝叶、花瓣、籽实等配置得体,匀称相宜,而且以各种形状表现出来,构成种种图案。几何线条的形状也很多,如水波纹、垂幛纹、平行条纹、弧线三角纹、圆圈纹、方格纹、葫芦形纹、锯齿纹、人字形纹等,图案结构优美,富有韵律感。许多纹样如水波纹、绳纹、网络纹,是自然现象和日常生活的片段,反映出人们对自然和生活的观察,这些艺术形象反映了当时渔猎经济和种植经济的情景。只有在长期的生产实践活动中,仔细入微地观察生活,才能创造出如此优美而写实的作品。原始彩陶图案纹样,由最简单的点、线、面组成几何形纹样,来代表某种被描绘的对象,也就是用最简洁的平面图案来造型或示意。这种具有简明的标志性的特点,反

新石器时代马家窑舞蹈纹盆

西安半坡彩陶图案鱼纹

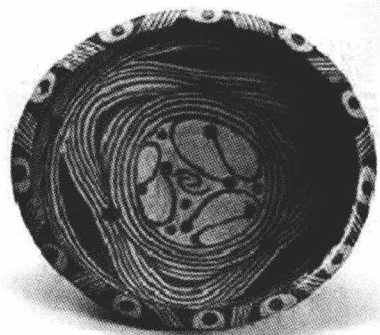
彩陶钵绘鸟纹

映出中国先民善于从复杂的事物现象中抓住本质作高度的概括,并用最简单而明确的艺术语言来表现出事物的特征,从而提炼出标志性很强的纹样。

有一些很特殊的图形,如半坡出土的人面鱼纹盆,是在盆的内壁描绘图案,用装饰的手法画出一个圆圆的脸,三角形的鼻子,用两根短线画出眼睛,似乎在闭目默默地祈祷什么,双耳和嘴的部位都画着鱼,盆的其他部位也画着鱼。这种图形似乎和半坡氏族的原始信仰有关,是图腾崇拜的产物。这种以鱼来装饰人体的母题,一直延续到今天的民间艺术里。这种极其简单的绘画形式,为我们今天学习简笔画提供了丰富的参考资料。

3. 汉画像砖

从汉画像砖上的内容来看,动物、植物、历史故事、世俗生活、神话传说应有尽有,有惟妙惟肖的象形纹样,有特征突出的装饰图案,还有造型洗练优美传神的单幅画,它们都具有极高的艺术成就,洋溢着汉文化独有的雄强、壮丽、飞动、大气的美,这种美反映了那个时代特有的古拙质朴、优雅恢弘的艺术特点,它们造型洗练,线条流畅,气韵生动,耐人寻味。通过对汉画像砖艺术的研究了解,不仅可以找到上古艺术与汉唐雄风在历史上的纽带关联作用,而且它的独特魅力在今天仍然具有一种穿越时空的现代美,在美学风貌、造型特点、形式语言、表现技法等方面都具有很高的艺术价值,是我国民族艺术宝库中一枝瑰丽的奇葩。画像砖的造型艺术具有线条优美流畅、形象洗练、对比鲜明、高度概括和大胆夸张的主要特征。高度的概括和提炼,省却了具体细节的刻画;线条的任意驰骋,最大限度地将形象的夸张与神态韵味的表现结合起来;大胆地想象以朴素写实的手法为依托,突出了造型的形式美感,使汉画像砖传递出两汉时期人们独特的审美趣味。它不同于魏晋壁画与雕塑的清癯飘逸,也不同于隋唐五代绘画的精雅雍丽,更有别于北宋艺术的庙堂之气,它虽装点着森寒的墓室却显得天真烂漫,虽被大量复制却匠心独运,汉画有自己性格鲜明的艺术风貌,那就是追求古拙、雄健、飞动的美。

马家窑文化彩陶

汉画像砖

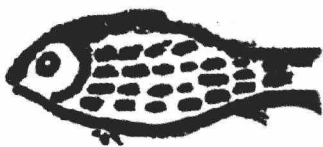
击鼓

荷戈武士

马上射猎

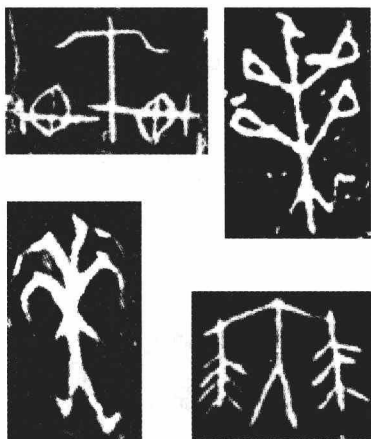
鱼

甲骨文 人、母、夫

甲骨文 羊、马、鹿、豕、虎

甲骨文 车、果、美、舞

4. 甲骨文

世界上最古老的文字有三种：古埃及的圣书字、古美索不达米亚的楔形文字和中国的汉字。前两种文字已不再使用，而汉字作为汉民族最重要的辅助性交际工具，一直使用到现在。中国的书法，就是以汉字为载体作为有序书写对象的艺术。

古人创造文字，寻根于仓颉造字。我们今天能见到的人类最早的文字，是我国距今 3000 多年前的甲骨文，它是 1899 年才被发现的一种古文字，所以人们说“甲骨文是汉字的祖先”。比甲骨文再早的汉字还有没有，应该说是有的，但至今还没有发现。汉字发展到甲骨文这个阶段，已是汉字的成熟时期。汉字在甲骨文的基础上，发展到今天，其丰富性、久远性超过世界任何一种文字。汉字强化了民族凝聚力，成就了中华民族的伟大。汉字所创造的丰富多彩的艺术及复杂的文化思想，是任何文字都无法比拟的。

汉字的象形性，造就了汉字独特的书法艺术，从远古时代先民们较为普遍的善于、乐于模拟自然的原始思维特征看，先民们通过“仰观俯察”、“博采众美”、“类物象形”、“因物构思”的文字创造思维方式，创造出了灿烂夺目的汉字艺术。远古的仓颉们是怎么创造字的呢？卫恒《四体书势》中的《字势》，具体描述了古文字创造“类物有方”的特质说：

云——委婉而上布，星——离离而舒光；禾——萃尊以垂颖，山——嵯峨而连冈；虫——岐岐其若动，鸟——飞飞而未扬；……就而察之，有若自然。

以上所描述的古文字创造过程，说明中国字在起始的时候是象形的，后来中国文字渐渐地越来越抽象了。今天我们看到的隶、楷书的每一笔画，溯其源流，当初无不不是“因物构思”、“随体诘屈”的象形造型的一小部分，它们经过漫长的历史积淀，从千形万状的篆字造型整体中分化出来，“经过多次变化，分化而又复合”，成为“固定的”书写元素，而这种元素又可以互相组合成各种文字。

5. 中国画

对绘画最初源头的探索，到今天也未能揭开它那神秘的面纱。我们虽然已经发现了大约距今 300 万年到 4000 年之间的原始时期先民们在岩壁上刻绘的各种图像，它们表达了先人们对茫茫宇宙中异己力量的困惑、恐惧和崇仰心情。但今人仍无法确切解读这些图像的真正含义。可以肯定的是，这些人类最早的绘画遗迹，是先

民自然观最直接的反映,正是从与天地共存的石头绘画上,我们才得以思接千载,抒发幽情。

中国画分门别类,绘画风格因时代而异,并有南北之分,画科之别。如果我们从学习简笔画的角度去审视中国画,用借鉴的思维从中国画中去汲取营养,无疑对我们是有好多裨益的。

中国画中的水墨画因长时期占据着写意画坛的统治地位而成为正统。画家对水墨的独特感悟,来源于对水墨画的实践。中国人对于线条、水墨的特殊感情和心悟,是古老的传统艺术思维现象。儒道思想的启迪和制约,使得中国画家迷走于水墨天地数千年乐而忘返。水墨画以其独具的风采、恢宏博大的内涵、神秘莫测的无穷变化,尤其是它纯正的东方意味使之傲立于世界艺术之林。

今天,我们能从宋代梁楷的《泼墨仙人图》窥其一斑,梁楷精妙严谨、用笔极简、洗练放逸的“减笔”画,开启了元明清画家写意人物画的先河。这种“减笔”法,笔墨精练简约之至,似乎是信手拈来之笔,却能捕捉住对象的主要特征,具有十分传神的效果。

中国画的写意,是相对“工笔”而言的,写意用豪放简练的笔墨描绘物象的形神,抒发作者的感情。它要求有高度的概括能力,要有以少胜多的含蓄意境,落笔要准确,运笔要熟练,要能得心应手,意到笔到。

水墨画的发展是随着水墨技法的不断进步、完善而趋于成熟的。如古代的徐渭、八大山人,近代的李可染、齐白石等,在水墨画的探索实践中都各得珍奇,各具风采。

传统水墨画讲究用笔用墨,推崇有笔有墨,追求笔意墨致,这就是说对笔和墨的要求是同等严格的。在实践中,往往是以笔带墨,故处处见笔。由于墨与水的交融,墨分出五色,有浓有淡,浓淡相渗,黑白相间,又要求笔中有墨。所谓有笔有墨、见笔见墨,便是水墨画艺术的表现力和价值所在。水墨画是联系传统和现代信息的桥梁,是连接传统和现代的纽带,它影响启迪了新一代画家,以示后来者传统规范,也启开了某些通向现代的通道,起到了开拓性的作用。

从前面我们概括了解的各种绘画艺术的形成、发展过程看,任何一种艺术的产生和发展,都离不开人类的社会实践。艺术作为人类社会活动的结晶,反映了人们认识自然与认识社会的本能,为我们了解过去,提供了翔实的、有价值的历史资料。就简笔画而言,较其他任何

宋 梁楷 泼墨仙人图

八大山人 鸚鵡图

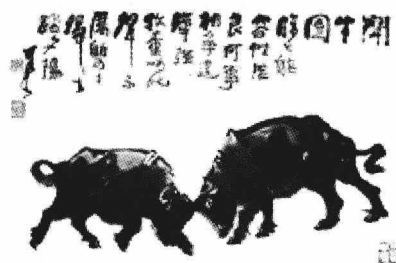

齐白石 鸡笼图

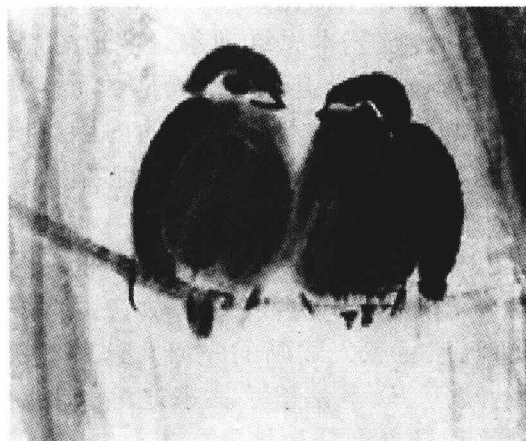
画种的学习都要简单得多,但它对认识绘画、了解绘画,提高绘画能力和艺术审美能力却有不可忽视的作用。

关良 孙悟空三打白骨精

李可染 斗牛图

林凤眠 依偎相伴 相亲相爱图

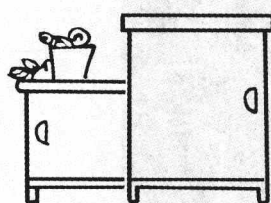
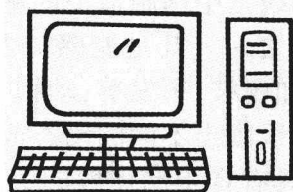
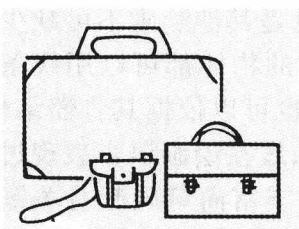
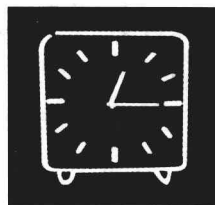
第二章 造型原理与基础训练

一、造型原理

在千姿百态的物质世界中，无论物象有何种复杂的形体或繁冗的细节，都可将其归纳为几种简单的基本形。通过用方形、三角形、圆形和线形概括简化物体形象，对复杂、繁冗的物象进行程式化处理，再以符号化的表象方式勾画出物象特征。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、简略化的一切形象的。

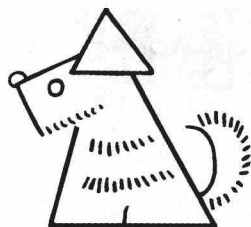
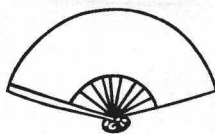
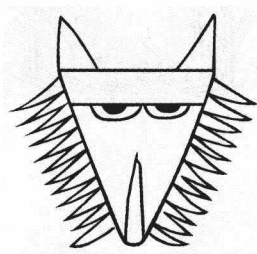
1. 方形

楼房、家具、车辆等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物象的外框轮廓，应根据其外形特点分别用等腰三角形、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。其造型特点，具有稳定和不稳定两种。

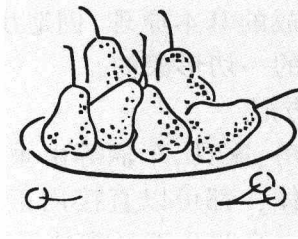
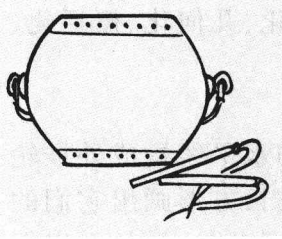
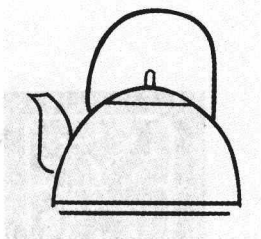
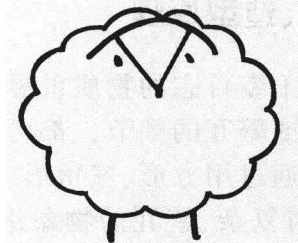
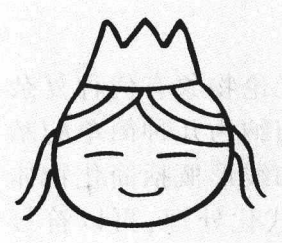
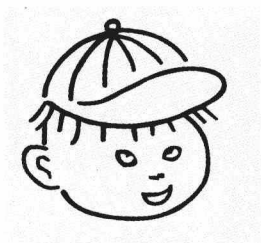

3.圆形

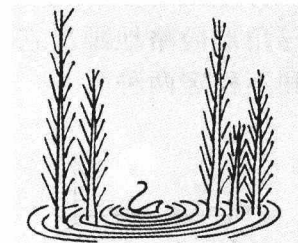
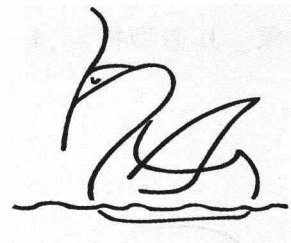
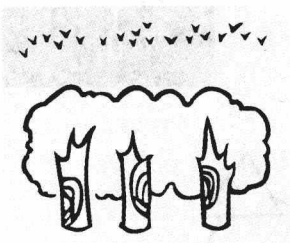
圆有正圆、椭圆、半圆等不同形态。

太阳、球类应画成正圆形,禽兽、瓜果可用椭圆形概括,月亮、拱桥等物体形象则可画成半圆形。

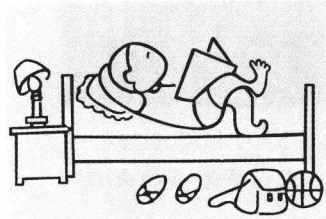
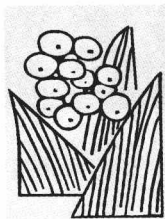
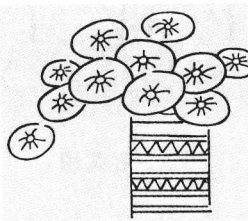
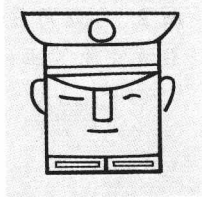
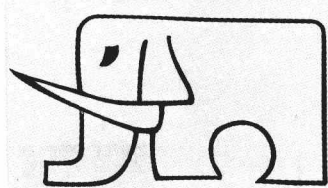
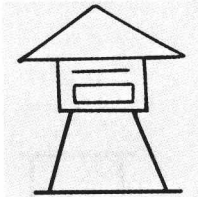
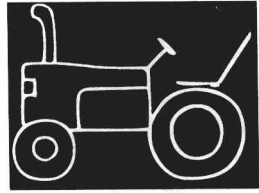
4.线形

线是中国画造型的基础,也是其他绘画不可缺少的语言之一。凡是能感知为线形的物体都可以用线条表现,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。线在绘画语言表现过程中,具有音乐韵律般的美感,对丰富简笔画起着关键作用。所以,学会运用线去表现物象特征尤其重要。

5. 组合形

结构复杂的物体，需根据各主要部分的形象特点，分别用方形、三角形、圆形和线形等组合完成整体形象。

二、造型基础训练

1. 临摹

临摹是初学绘画的必经之路，也是古今画家经常采用的一种学习方法。在简笔画训练过程中，仿照已有的简笔画优秀图例进行大量的临摹，不仅能了解掌握简笔画的基本技能，还可以迅速提高作画者的造型能力和熟练驾驭线条的能力，进而掌握简笔画的造型特点和表现规律。临摹有理解性临摹和强记性临摹两种。理解性临摹的重点，在于理解和掌握物体结构与绘画方法，增强形象记忆的能力，对形成绘画技巧，把握绘画方法，具有非常重要的作用；强记性临摹主要是强化记忆，把画过或看过的形象储存在头脑中以备后用，采用以物归类或以形归类的方法进行临摹练习，有助于加强记忆，在头脑中积累大量的形象资料。

2. 写生

简笔画写生，是观察、分析、概括、提炼客观形象的重要手段。简笔画写生的目的，不在于形神毕肖地再现对象的各种感性特征，而是通过目识、心记、手写等综合

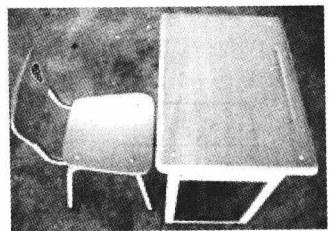

图1 为俯视，不宜简笔画的表现