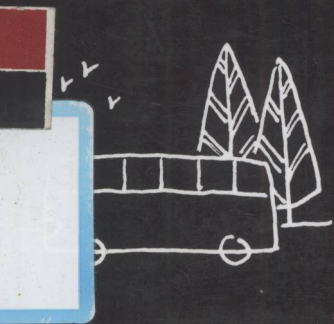
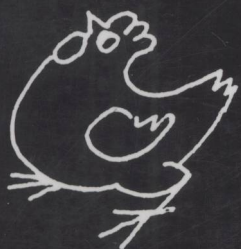

美术基础技法教材丛书

简笔画

技法与运用

涂永录 编著

中国美术学院出版社
PUBLISHING HOUSE OF CHINA
ACADEMY OF ART

简笔画技法与运用

涂永录 编著

中国美术学院出版社

责任编辑 毛 羽
封面设计 毛 羽
版式设计 余三水
责任出版 姚银水

图书在版编目(CIP)数据

简笔画技法与运用/涂永录编著. —杭州:中国美术学院出版社,1996.8(2004.4 重印)

(美术基础技法教材丛书)

ISBN 7-81019-536-0

I. 简... II. 涂... III. 简笔画—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 050779 号

美术基础技法教材丛书

简笔画技法与运用

涂永录 编著

出版 中国美术学院出版社
发行 中国美术学院出版社
(中国·杭州南山路 218 号)

邮政编码:310002

全国新华书店经销
浙江新华彩色印刷有限公司印刷

开本:787×1092 1/16 1996 年 8 月第 1 版

印张:9 2004 年 4 月第 12 次印刷

黑白图 1550 幅 ISBN 7-81019-536-0/J·476

印数:45501—47500 定价:15.50 元

序

寿崇德

简笔画用笔简约而内蕴丰富,作画快速而表现力强,是一种简明扼要高度概括的绘画形式。简笔画用途广,但并不难学,只要了解它的特点,掌握它的基本技法,学、用起来就能得心应手,发挥它广泛而巨大的功能。

简笔画用于课堂教学,可增添教学内容的直观性和生动性,激发学生的兴趣,吸引学生的注意力,还能诱发、培养学生的思维和想象能力,“传道、授业、解惑”均可收到事半功倍的良好效果。

《简笔画技法与运用》一书,深入浅出,图文并茂,分门别类地阐述了简笔画的基本技能、技法及其在各科教学中的运用,做到理论与实践相结合,既可作中小学幼儿园教师、师范生、中学生、家长的教学、自学、辅导用书,亦可供美术工作者参考应用。

作者涂永录在二十余年的教学实践中,潜心钻研简笔画的技法与教学,积累了相当丰富的实践经验,取得了一定的成果,今编写出《简笔画技法与运用》一书,为美术教学的改革和发展开拓新路,欣喜之余,特为作序。

一九九六年五月

作者寄语

万物大多都有形,以绘画的眼光看,形都是由点、线、面组成。在生活中,点、线、面无处不有,颇为寻常,简笔画正是利用最简约的点、线、面等来表现物象基本特征的一种绘画形式。它简明、生动、活泼、幽默、传神,不重于写实,只求写意,可在极短时间内一气呵成,易于为大家接受。特别在课堂教学中,教师在解词、析句、解惑、授能的过程中,常常会碰到只能意会,难以言传的解说对象,这时若借助简笔画使语言与画面融为一体,就能使学生豁然开朗,并能在唤起原有经验、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。

简笔画进入课堂,可以发挥独特的教育、审美功能:

其一、直观性。在教学中,一切要讲述传授的内容,尤其是许多抽象的概念,都可以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,使少年儿童借助于画面产生直观形象,对某些枯燥难解的问题,兴趣盎然,迎刃而解。

其二、生动性。课堂简笔画在学生看来是教师兴之所至,一挥而就的潇洒之作。这就自然而然地使少年儿童情绪兴奋、神情专注、思维活跃,他们的理解力、想象力,以及灵感也会随之而呈现最佳状态,其教学效果的理想性是不言而喻的。

其三、诱发性。寥寥几笔能在黑板上画出展现无限时空的形象,最能引起少年儿童的关注,诱发他们的学习兴趣。我们知道,学习兴趣越强烈,求知的心情就越迫切。热切的求知欲又会激发更大的学习兴趣。这样的“良性循环”可以极大地调动学生的学习主动性和积极性。

其四、辅助性。简笔画使抽象的内容形象化,有助于学生理解、辨析问题,有助于活跃教学气氛,丰富教学内容。

简笔画在文化教育中有好些积极的良性功能,学起来却不难,可以说一学便会。本书的编写主旨是为学习简笔画提供一个入门的范本,充当中小学幼儿园教师、师范生、中学生和家长们教学、自学和辅导少年儿童学习简笔画的向导。

现代社会的迅猛发展,对如何开发、培养和提高少年儿童的智能,陶冶他们的情趣,提出越来越高的要求。编者有感于此,故不揣简陋,欲作“推广简笔画”的尝试。限于见识和水平,书中疏漏、片面乃至错误之处难免,敬希名家前辈教育界同仁以及同学们、家长们不吝赐教。

目 录

序

作者寄语

一、简笔画的概念与构成特点	(1)
简笔画的概念	(1)
简笔画构成特点	(1)
二、简笔画的表现方法	(3)
观察分析物象	(3)
运用联想、夸张手法	(3)
用基本形概括物象	(3)
抓住特征	(3)
基本形体组合的方法与步骤	(4)
三、简笔人物画	(8)
人体结构	(8)
人体比例	(8)
人体运动	(8)
人物服饰	(9)
头部	(10)
手与足	(12)
画法与步骤	(13)
四、简笔动物画	(14)
观察分析动物特点	(14)
抓形体,找规律	(14)
画法与步骤	(14)
五、简笔静物画	(16)
掌握构造	(16)
分别类型	(16)
画法与步骤	(17)
六、简笔风景画	(18)

构图、取景	(18)
风景视平线画法	(19)
画法与步骤	(20)
七、简笔画图例	(21)
八、简笔画与教学	(85)
简笔画适应课题广	(85)
简笔画在课堂教学中的积极效应	(85)
语言与画面配合	(85)
九、课堂简笔板画	(86)
课堂简笔板画的特点	(86)
课堂简笔板画的表现手法	(86)
课堂简笔板画的设计	(91)
课堂简笔板画的举例	(92)
十、简笔画在课外活动中的运用	(99)
美化黑板报	(99)
美化教室	(99)
布置班会	(100)
制作竞赛图和联谊卡等	(100)
十一、简笔画在其它专业技术课中的运用	(104)
服装设计	(104)
商品包装装潢和广告设计	(105)
工艺造型	(105)
木工设计	(105)
刺绣图案设计	(106)
十二、简笔组画图例	(109)

一 简笔画的概念与构成特点

简笔画的概念

简笔画是一种利用简单的点、线、面等绘画要素来表现物象基本特征的绘画形式(图 1)。

简笔画用笔粗放、概括、洗炼,构图简约而内蕴丰富,作画快速而形象生动,表现力强。它的制作要求不在于机械地临摹仿写,而在于概括、简洁的写意、传神。

图 1

简笔画构成特点

简笔画就是把复杂的形体概括、简化成简单的点、线、面等基本形(图 2)。

简笔画以删繁就简为原则,对所描绘的人物进行概括和简化,用常见的点、线、面等基本形组合成所描绘的对象。在概括与简化人和物时,应不失其形神,不减其深刻,力求充分体现其

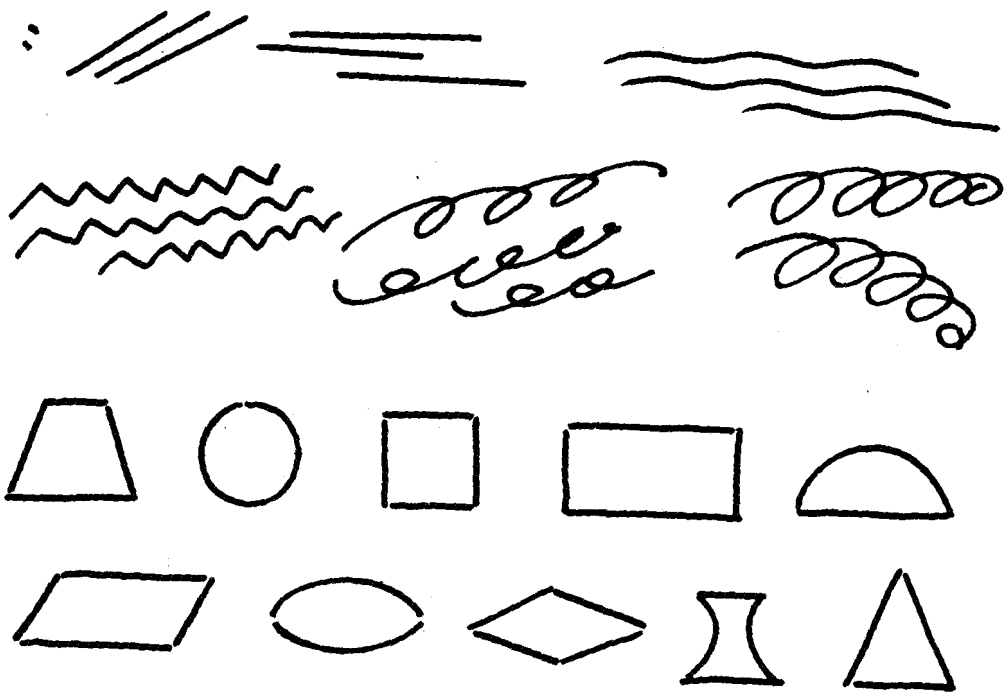

图 2

鲜明生动的个性特征。

不同的基本形组合成不同的物象(图 3)。

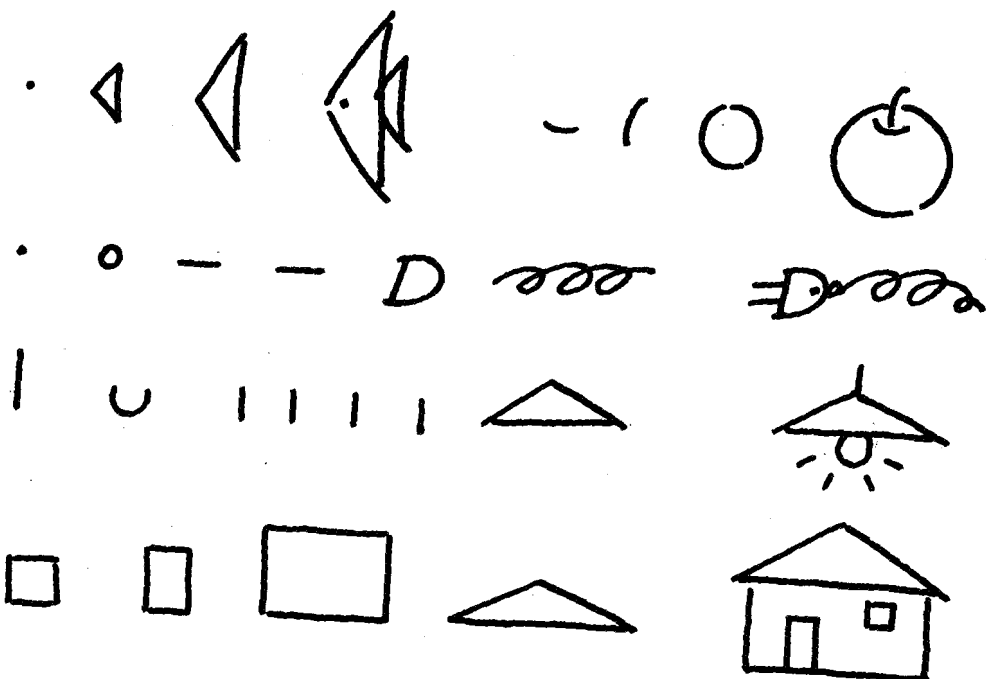

图 3

二 简笔画的表现方法

观察分析物象

观察是描绘的准备阶段。不进行观察,就不能正确地了解所画的对象,当然就不可能正确地加以描绘,因此,学习简笔画一开始就要养成观察的习惯。

观察时,要从物象的结构、形状、比例、组织特征以及姿态、表情、线条、色彩等形色的美感出发,进行整体与部分,内涵与外观等方面的把握,力求“看清全体,抓住特征”。

如:书包。观察书包由哪几个部分组成的,及书包的整体形状和各部分的形状,比较书包各部分的大小、长宽比例等。在观察的同时,还要用心思考分析,从整体到局部,再回到整体进行比较,反复体验掌握书包的“共性”与“个性”。

又如:画远山。走出家门,观察远山,可看到远山的整体形状,分析远山整体形状,象是大波浪,然后,用抽象的大波浪形去概括它。

世界是千姿百态的,只有认真细致的观察分析物象,才能获得新鲜感受,从而能及时选择适当的方法运用适当的表现形式,准确地加以描绘。

运用联想、夸张的手法

在描绘物象时,要进行联想,由基本形联想到具体的实物形象,再把各种具体的实物用基本形概括起来,并根据自己的认识、理解,进行必要的艺术夸张和变形,使它成为千变万化的耐人寻味的艺术形象。如:猪,可画得胖些,狐狸尾巴画长些等。

用基本形概括物象

勾画任何物象的形态,都离不开基本形。用这些基本形去概括物象,也就是把它简化为最简易的形象。基本形概括出来的形象决不是各物象的标本图解,而是艺术上精心构思的结果,是对自然形象的再创造。

为了概括地用简练的线条把物象描绘出来,一般采取以下方法:

- 1、运用基本形把物象作整体的概括。如刺猬的躯干概括为半圆形。整体概括后,再具体刻画。
- 2、运用骨干线概括出物体的主要结构。有些物象没有很明显的外形特征,可按照物体动作的姿势总的倾向,用单线勾出基本结构、比例、高度,然后进一步刻画。
- 3、既运用基本形又采用骨干线来进行描绘。

抓住特征

简笔画既反映客观的真实,又巧妙地把事物的特征用简练的笔划刻划出来,区别事物的各种类型、属性。要做到这点,需要对事物仔细分析、比较。

- 1、大体相似但有不同特点:

(1)外形相同或相似,里面不同(图 4)。

图 4

(2)外形相同或相似,里面相同(图 5)。

上例图中,方形、圆形都是它们的基本形,也是它们的基本特征,但它们各具特有的内涵。抓住特征并注意体现内涵,便能区别不同物体的形象。

2、两物象完全相似,就是大小不同。

如:鸡蛋、鹅蛋都是椭圆形。

又如:乒乓球、篮球都是圆形。

象这类的形体最好借助于其它物体来区别它,例如:鸡蛋旁边画只鸡,鹅蛋旁边画只鹅,乒乓球旁边画块乒乓板,篮球旁边画个篮球架(图 6)。

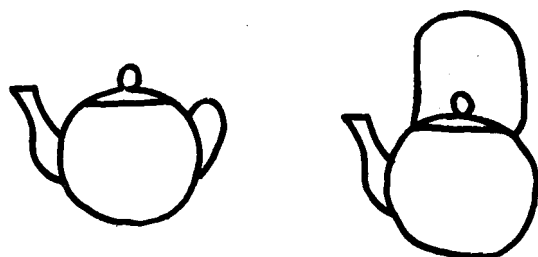

图 5

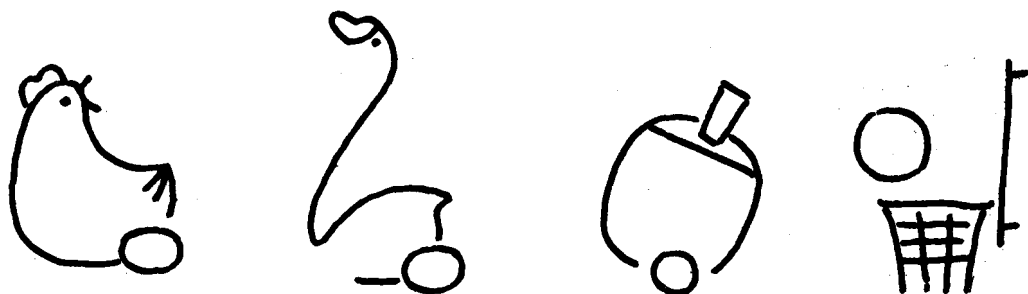

图 6

**基本形体组合的方法
与步骤**

1、用基本形组合成各种物象。

(1)线与圆形的组合(图 7)。

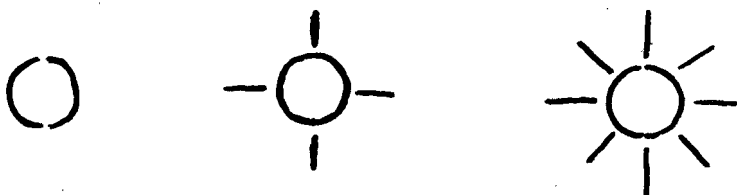

图 7

(2)半圆与圆形的组合(图 8)。

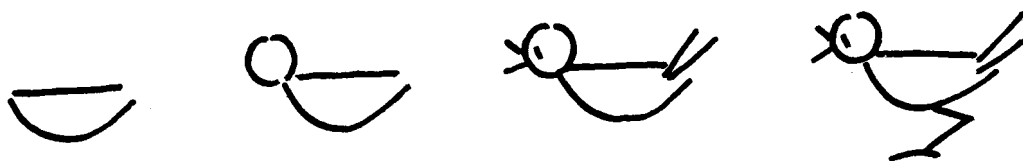

图 8

(3)半圆与方形的组合(图 9)。

图 9

(4)圆形与梯形的组合(图 10)。

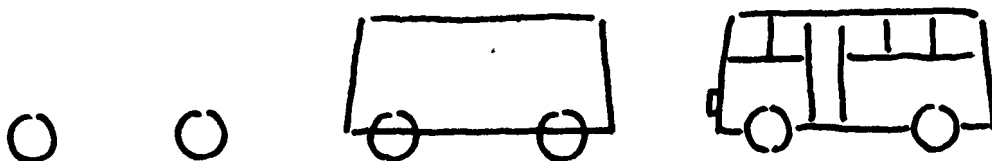

图 10

(5)椭圆形与三角形的组合(图 11)。

图 11

(6)由点、线、面组成形体(图 12)。

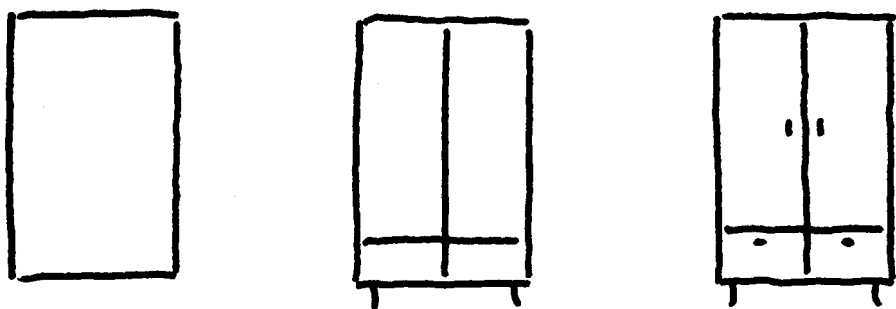

图 12

2、通过基本形变化组合成各种物象。

(1)椭圆形大小和位置变化相结合(图 13)。

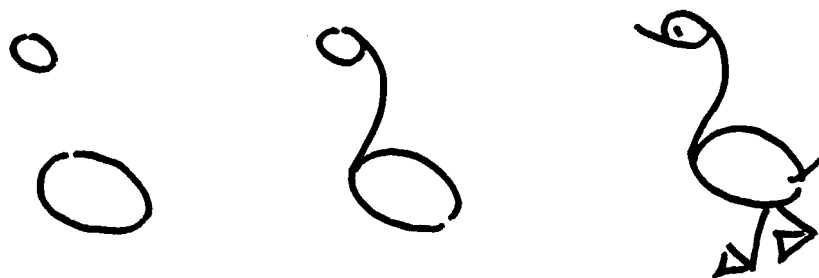

图 13

(2)在变化型上添加笔画,可以画出更多具有不同特点的物象(图 14)。

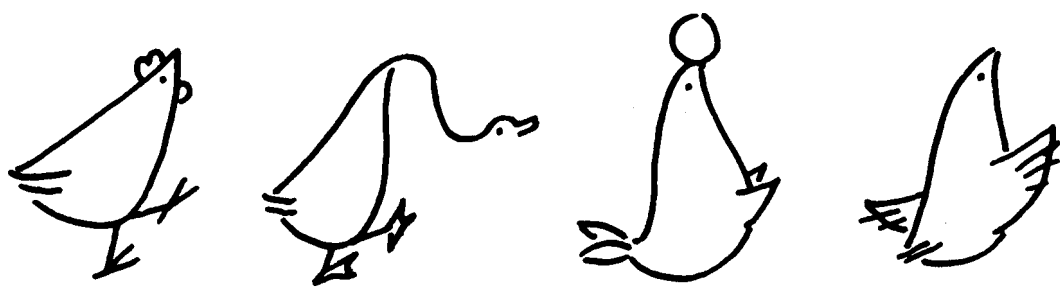

图 14

3、综合形体的组合(图 15)。

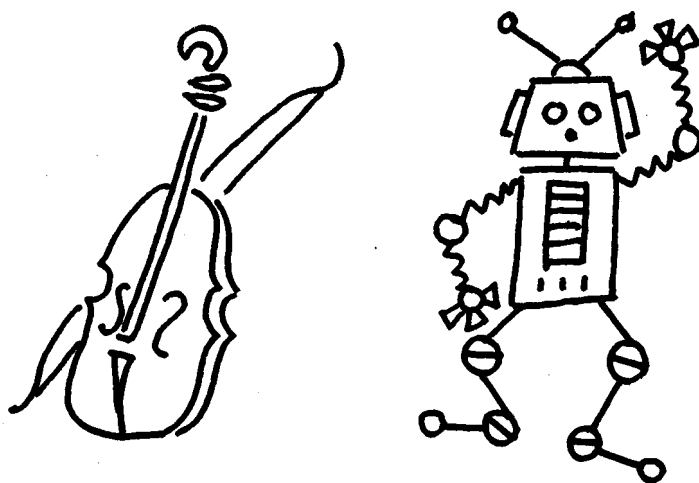

图 15

三 简笔人物画

人体结构

人体结构分四大部分：头、颈、身躯、四肢。画简笔画时，将复杂的人体简化成骨架式。把头简化为圆形。颈连头与身躯，简化为短线；身躯包括胸、腰、胯，简化为长线；四肢简化为不同长短的直线。

人体比例

人有高有矮，有胖有瘦，但人体各部分间的比例基本上是一致的。人体的比例，通常以人的头部长度为“参照数”而与人的全身高度相比较。一般成年人身高是七个头长，我国古代画论有“立七，坐五，盘三半”的说法。成人躯干约为两个半头，两臂左右伸直时，两手距离等于全身高度(图 16)。

成人与儿童的身长比例差距：一至三岁时只有四个头长，五至六岁时五个头长，十六岁时才接近成人比例(图 17)。

在人体简笔画中，男女的区别主要在头发和衣服。

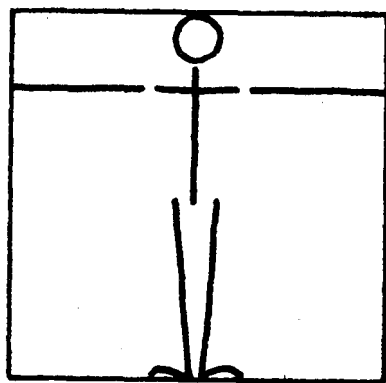

图 16

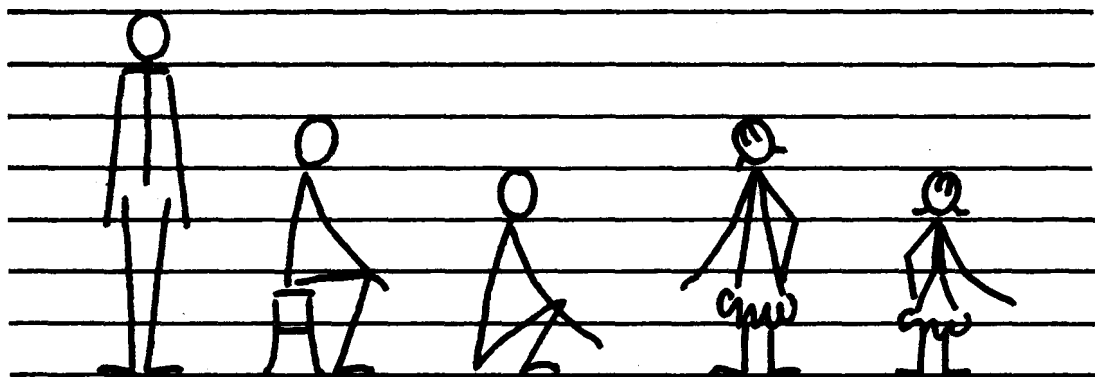

图 17

人体运动

人体运动依靠身体各大关节的活动。如颈椎关节、腰椎关节，肩、肘、腕、胯、膝、足等关节。

颈椎关节和腰椎关节都在一根脊椎骨中,可以灵活地向前、后、左、右各个方面弯曲,表现出人体的大动势。肘关节只能前曲不能向后曲,膝关节只能向后曲不能向前弯曲,肩、腕、足的关节可以非常灵活地转动。

人体运动有三种基本状态:

- 1、人体处在相对的静止状态。如立、坐、蹲等。
- 2、人体处在运动状态中。如走、跑、推、拉等。
- 3、人体完全处在运动之中。如空中运动、游泳及失重状态等(图 18)。

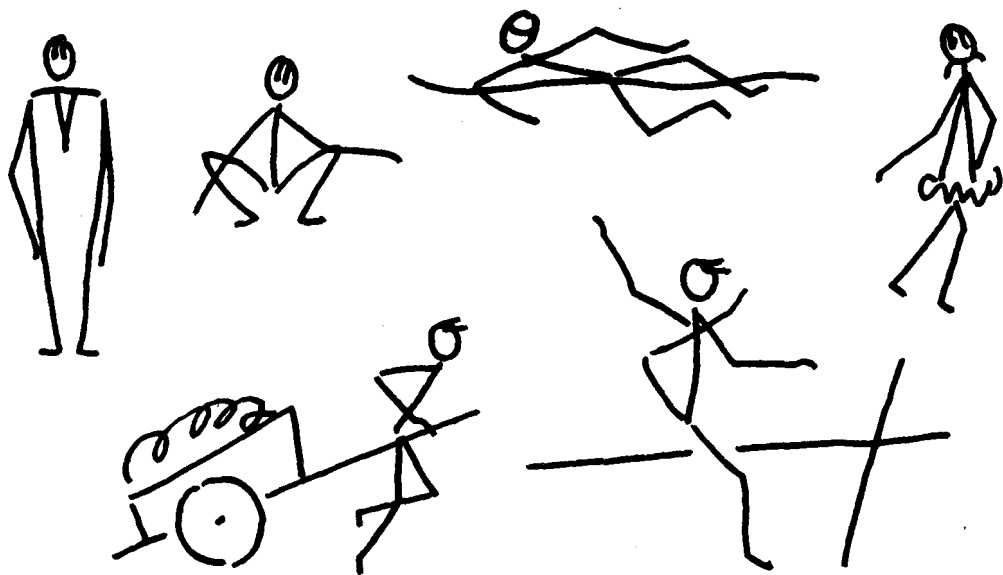

图 18

三种状态主要决定于重心的位置。重心的变化是造成运动的一个重要因素。重心落在支撑面内,动作便有稳感。这也就是静止状态的特点。反之,运动中的动作就必须使重心暂时离开支撑面,但要使人有平衡感,否则便会有跌倒的感觉。

人物服饰

服饰、服装反映着一个人的仪表、身份、职业、性别、性格、气质和审美观念。

随着物质、文化生活水平的不断提高,人们已经不满足于过去的单一色服装,开始向多样化方向发展。不管服装怎样变化,多么复杂,及人物身上的装饰如何,我们在学简笔画时,都可把复杂的形态概括简化成简单的 $\square$ $\cup$ $\backslash$ $\cup$ Δ $\cap$ 等基本形,这样就构成了人物服装基本形态及其变化。

服装人体有别于写实人体,它要求在骨架式的基础上对人体某些部位的服装比例及人物姿态等进行适度夸张。一般男人体主要夸张其肩部的厚度等,显示其健美、潇洒。女人体主要是夸张其胸、腰、臀的曲线,以及颈部、手与脚的一定姿态等,显示其优美、浪漫(图 19)。

图 19

在纯绘画的艺术中,人物的头部、四肢被视为重点刻画对象,在简笔画人体中,头部与四肢一般处于次要位置。

头部

头部的的基本形是椭圆的,在简笔画中用椭圆形来表示。

1、五官的位置比例

眼在头部的二分之一处,眼长=两眼间的距离=鼻宽。我国古代已将头部五官的比例归纳为“三停五眼”：“三停”即发际至眉线=眉线至鼻底线=鼻底线至颏底线。“五眼”即画者从正前方观察面部,右外耳孔至右眼外角之长=右眼长=两眼间的距离=左眼长=左眼外角至左外耳孔。

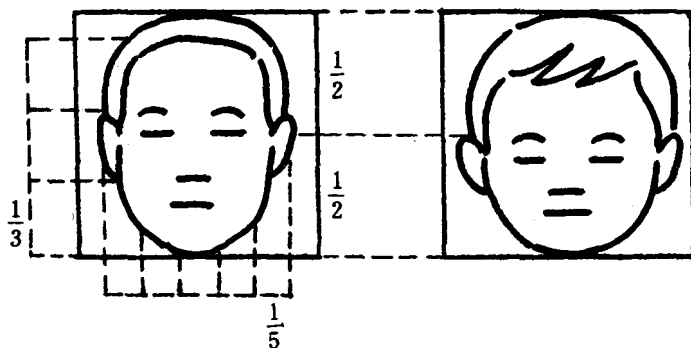

图 20

成人眼在头部二分之一处,儿童眉在头部二分之一处(图 20)。

儿童两眼在整个头长的二分之一以下,头面的上部较大,而下部较小,眼睛较大,而鼻短嘴小,整个脸部的线条柔和,没有棱角。

2、头的透视变化

头部通过颈部的运动,可以前俯后仰,左右转动。为了画好这些动作的变化,在略似蛋形头部上画出经过透视变化后的五官辅助线(图 21),最后确定五官位置,直到具体细致地刻画好头部的形象。