

儿童绘画教学辅导

简笔画教程

王炳耀 编著

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

“简笔画”这一名词，是20世纪产生的新美术概念。在美术史中很难找出这一名词的确切定义和规范，现今解释这一名词也并不统一，大多是用这一名词来说明绘画风格的特点而言。如中国的“汉墓壁画”、宋代梁楷人物画、清代“扬州画派”的画风，都有绘画风格的相同之处，中国现代画家曾评论这样的画风特点是“大胆地以主观的感情和意愿去提炼、取舍、夸张、想象、改造、强化所描绘的对象”（吴山明著《意笔人物画技法》第2页）。这种简笔写意画风，同“工笔画”风格形成了区别。外国的《阿尔塔米拉洞穴岩画》、《古希腊瓶画》、西欧印象派画家凡·高和高更的画风与现代派画家亨利·马蒂斯的人物画，也具风格化的相同之处，外国评论家曾这样评论这一画风“他们公然藐视实际的形状”，“抛弃过分精细的艺术的华而不实性，在形状和配色中做到直截了当”，“这些画的鲜艳色彩和简单轮廓中有儿童画的某些装饰效果”（[英国]贡布里希著《艺术发展史》中文版第318页、319页）。这“简单”的风格，同西欧文艺复兴时期形成的“古典”画风形成了风格特点上的对立。对绘画形成的“简单”风格，现今人们一般称其为“简笔画”。简笔画在现代美术中发展十分迅速，简笔画作品无论在现代书刊杂志、影视动画、招贴广告、商品包装、环境装饰中无所不见，并且内容丰富、数量可观。

简笔画风格的特点，是由它的绘画形式与内容形成的。从简笔画的绘画形式来讲，最为明显的特点是它的造型手段，采用概括的线条画出物象形态结构的主要特征，并可在其中添加极为简单的色彩与明暗调子。从简笔画表现的内容来讲，可表现视觉形态、想象形态、夸张形态、臆造形态等，但是简笔画要具备十分鲜明的形象特征表达力。如果失去“线条简洁和形象特征突出这一绘画风格，简笔画的风格特征感受也就随之减弱或消失。

从简笔画风格特征感受来讲，儿童画、速写、抽象图案、漫画、影视动画等作品，大多都具有简笔画风格的特点。但是这些画种不能和简笔画概念混为一谈。

儿童画是指儿童自身用绘画形式表达的思想感情和对物象的认识感受。由于儿童的观察方法和记忆特点所决定，一般来讲，儿童亲自画出的东西，概念性和思想主观性十分突出，虽然儿童的绘画效果十分接近简笔画，但是儿童画是一种不自觉的简笔画风格。

速写一般是借用概括的线条或色彩，迅速地画出“视觉形象的主要感受”。虽然速写的绘画效果具有简笔画的特点，但是速写十分强调客观性的记实感受。

抽象图案的形式内容，完全出于对装饰效果的设计目的。漫画、影视动画在形式和内容上虽然往往采取简笔画风格，但是并非完全如此。

因此讲，在绘画中，无论是用于说明绘画风格特点，还是规范画法的类型，简笔画应有它的独立词汇概念。

“简笔画是一种绘画造型方法，它是用概括的线条，也可添加简要的色彩与明暗，表现出鲜明的形象特征”。

故而简笔画教学，不是简单的摹似客观形象的教学，也不是公式化、概念化的组合物象的教学，而是绘画形象创作的一种教学。

从绘画造型的规律来讲，“认识物象的整体结构特征和表现物象的整体结构特征是造型的本质内容。在表现物象整体结构时，用基本形概括物象的结构特征，是把握物象的最有效方法”，这一画理是众所周知的。简笔画概括形态的最基本方法和表现方法也是如此，只是简笔画讲究用线直接表现物象的基本结构特征而已。掌握这一观察方法和表现方法，也就掌握了怎样画简笔画的基本方法。

在简笔画教学中，如何使学生能整体观察物象基本结构特征和正确地画出来，这是使学生懂得简笔画造型特点与规律的最基本技能要求，也是简笔画教学中最为重要的一个教学内容。

简笔画在类型上可分为“写实性简笔画”和“意象性简笔画”两大类。

写实性简笔画是主要是用线条对“视觉形态”结构轮廓进行客观概括为目的。其造型，具有真实、易懂的艺术特点（图1）；意象性简笔画是对“视觉形象”或“知觉形象”的结构轮廓进行意象变形、打破重构、抽象组合。其造型，具有新奇、抽象的艺术特点（图2）。

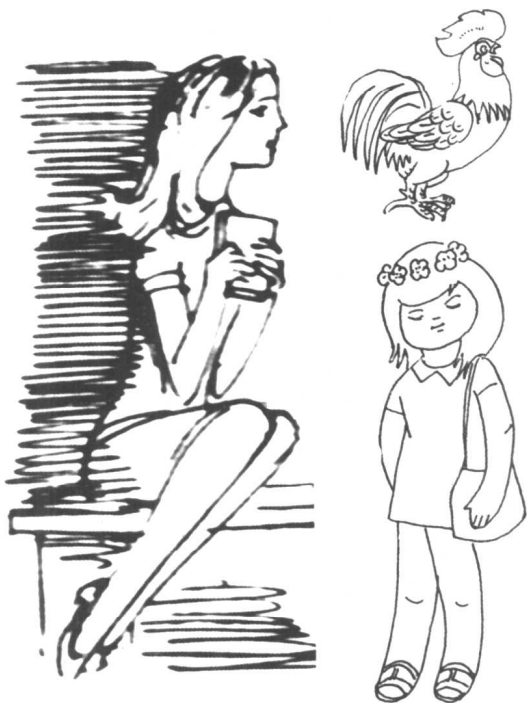

图1

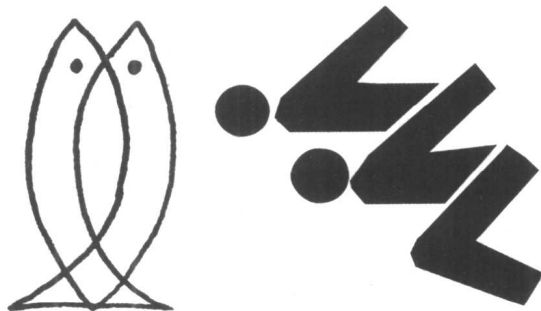

图2

简笔画在表现形象感上，要求形象特征鲜明、活泼生动。

在写实性简笔画中，为了获取形象特征的鲜明和生动的艺术效果，并非完全以视觉形态结构概括为表现的唯一方法，而往往采取在概括客观形态的基础上，进行夸张再造或拟人变形，但又不失去形象的真实感（图3）。在意象性简笔画中，为了获得新奇、抽象的艺术趣味，更须夸张、想象的艺术处理。

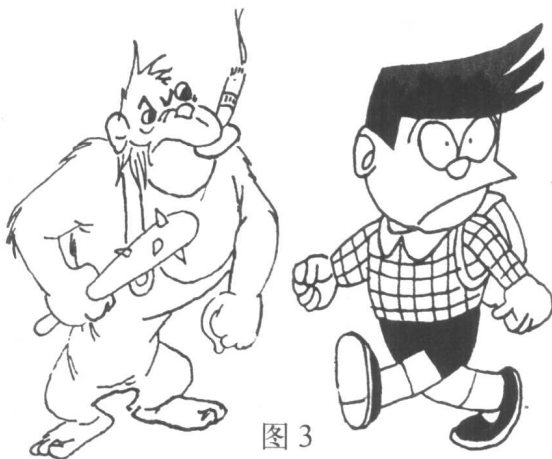

图 3

“想象”和“夸张”能力，是画好简笔画不可缺少的智力和技能素养，也是深入塑造简笔画鲜明、生动形象的最根本的方法。提高学生简笔画的表现能力，想象、夸张训练是不可缺少的重要教学环节。在这一教学环节中，存在着十分丰富的教学内容和趣味。

简笔画是绘画的一种形象创作方法，简笔画教学同样也是一项创造性的劳动。简笔画的形象表现、简笔画的教学方法，没有固定的形式，所谓“程式化训练”，应

指某些简笔画在表现方法上，存在着较为明显的规律性。例如某些基本形结构变位组织、或抽象结构重新组合，可构成形象的不同变化（图4）。在完成这样的简笔画形象时，有某些程式化因素，进行这类简笔画训练称为程式化简笔画。程式化简笔画画法只是简笔画创造形象的一种组织方法和技巧。

为了加强简笔画的形象感，简笔画完全可以进行着色与明暗处理，但是应简明扼要，否则会削弱简笔画的艺术特点。怎样处理简笔画的色彩与明暗，也是简笔画的教学内容之一，这是不可忽视的。

在过去我国中等师范职前教育中，简笔画在美术教学中曾经占有重要的地位，国家教委在1992年制订的《中等师范学校教学大纲》中规定，“简笔画是小学教师教学应用而设的绘画基础课之一。使学生懂得简笔画的造型特点与规律，能掌握简笔画技能”（《中等师范教学大纲》第297页）。

与此同时，长期以来在各地区的儿童绘画兴趣教学中，简笔画也曾是一种很好的绘画基础技能训练，简笔画的绘画形式又时常是儿童非常喜欢接受的教学内容。

为了提供儿童教育者学习或了解简笔画的绘画特点及辅导儿童学习简笔画，特此编绘了此本小册子。在编排内容上，选编了中外画家绘制的大量简笔画形象，并以简要的文字，提示出儿童画简笔画的基本技法要点和教学方法以供参考。希望此本小册子，能成为儿童教育者了解简笔画的绘画特点及辅导儿童学习简笔画的有用读物。

图 4

目 录

一、基本训练	1
辅导教程 1 (直线和曲线)	1
辅导教程 2 (直线的种类)	6
辅导教程 3 (线段的长度)	9
辅导教程 4 (基本形)	12
辅导教程 5 (比例)	16
辅导教程 6 (前、后空间)	21
辅导教程 7 (基本形的组合)	27
辅导教程 8 (基本形的分割)	30
辅导教程 9 (基本形的添加)	33
辅导教程 10 (形态的转变)	36
辅导教程 11 (意象变形)	40
辅导教程 12 (儿童的形态特征)	61
辅导教程 13 (成人的形态特征)	74
辅导教程 14 (黑、白、灰)	82
辅导教程 15 (涂颜色)	86
二、参考资料	92
三、简述儿童简笔画教学	131

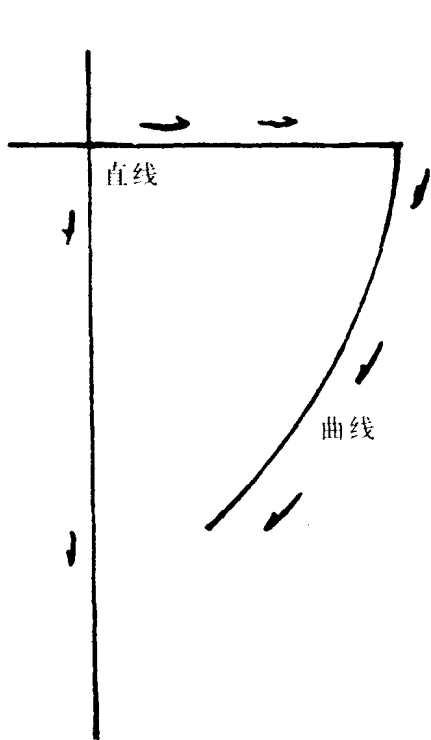
一、基本训练

辅导教程 1 (直线和曲线)

教学内容：

虽然在平面上，用笔可以把线条画成千姿百态，但线条的基本类型只有“直线”和“曲线”两大类。变化复杂的线条，只不过是不同直线和曲线的变化和相互组合而成。

简笔画的最基本特点，是用线条概括表现物体的轮廓为目的。

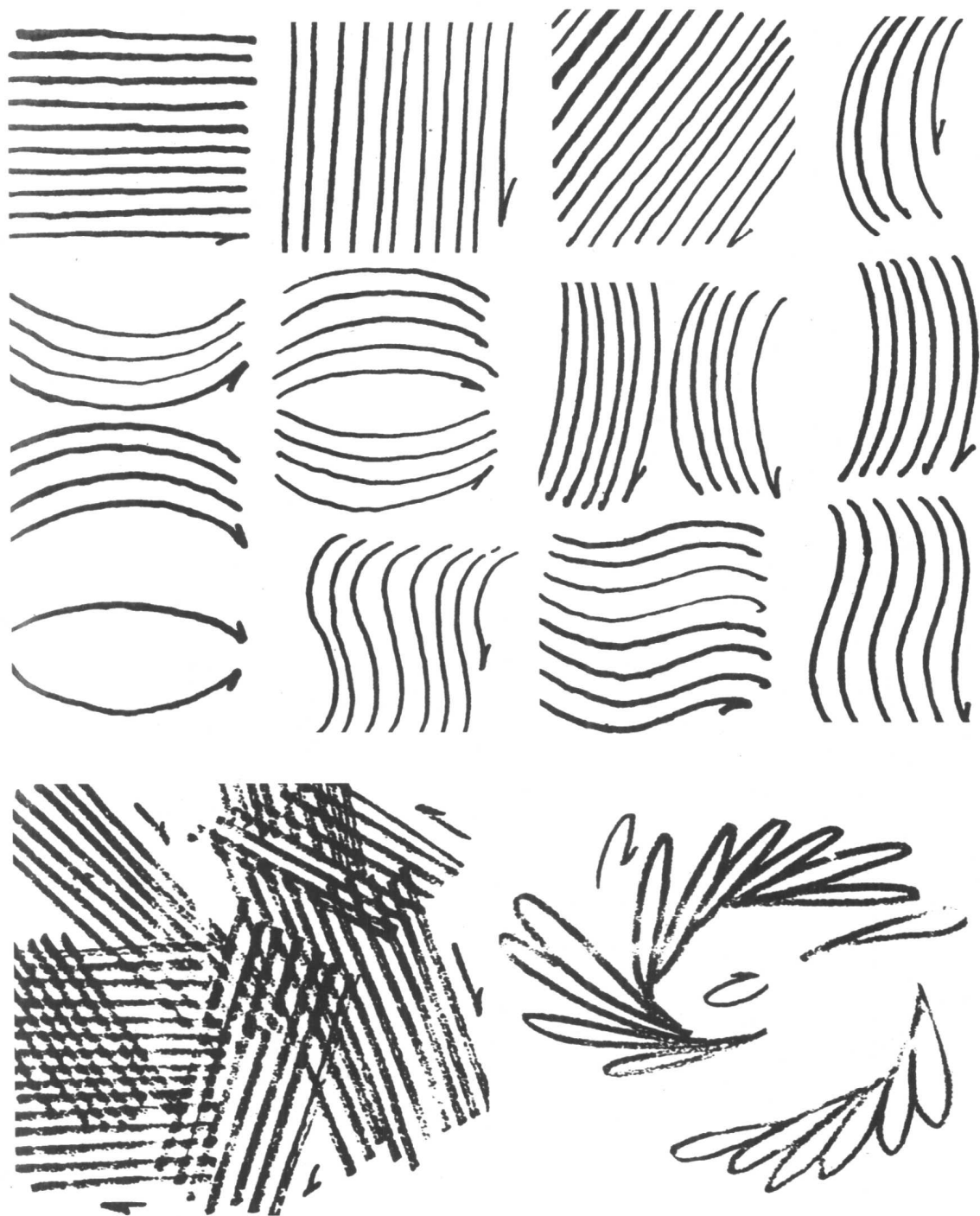

怎样画出直线和曲线的根本关键，是在于行笔的方向控制。画直线，行笔的方向必须固定不变，要始终如一。画曲线，行笔的方向必须连续性的改变。

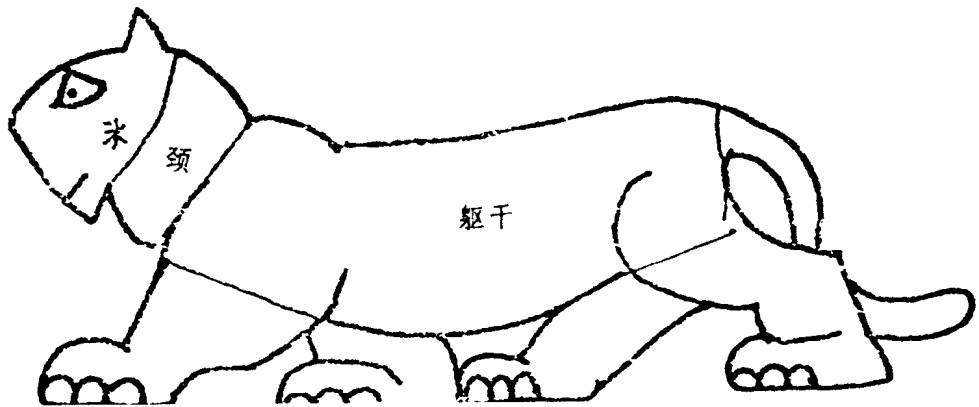
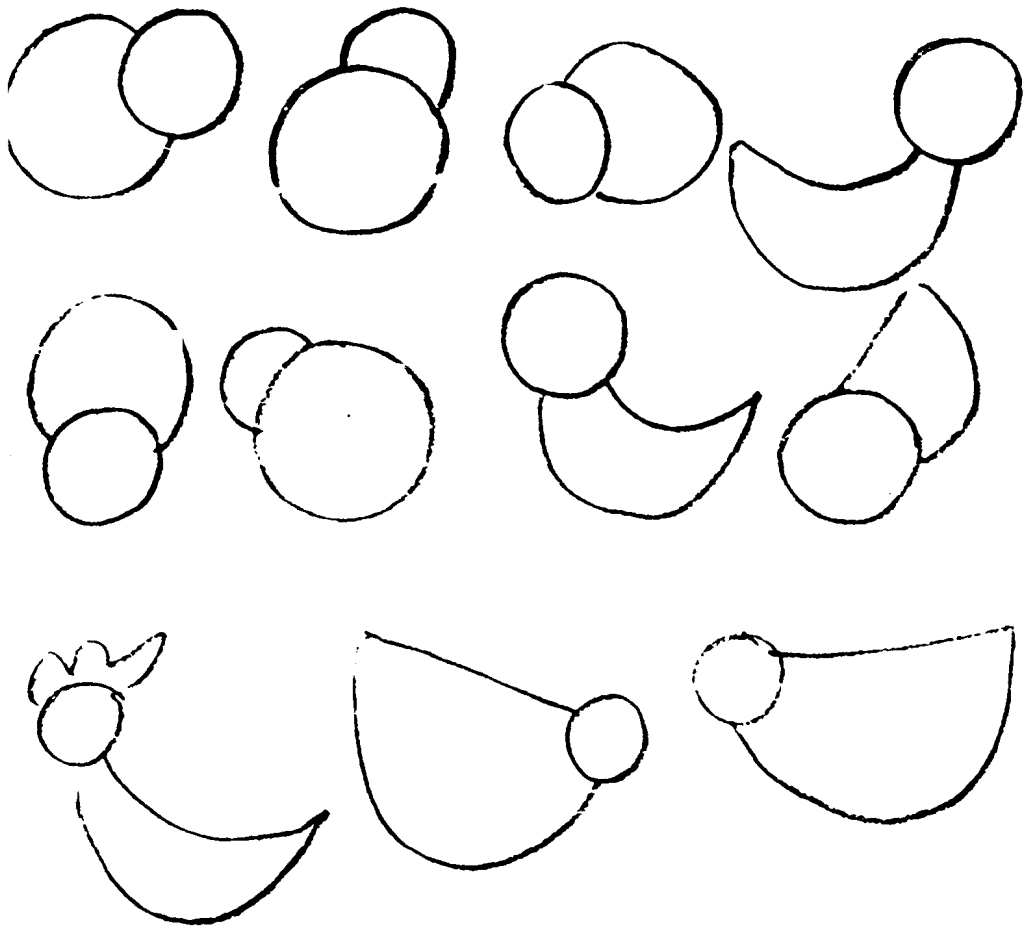
教学目的：

通过画直线和曲线练习，使学生认识到，所画的线形取决于手的行笔方向控制能力，形成学生自觉观察线形特征和行笔控制方向的心理意识。

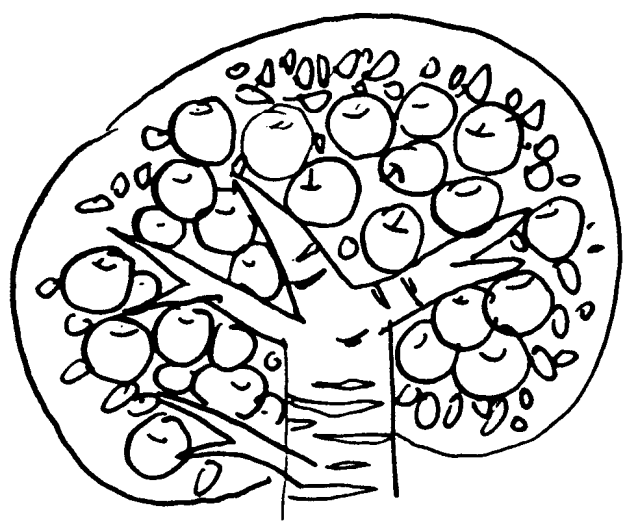
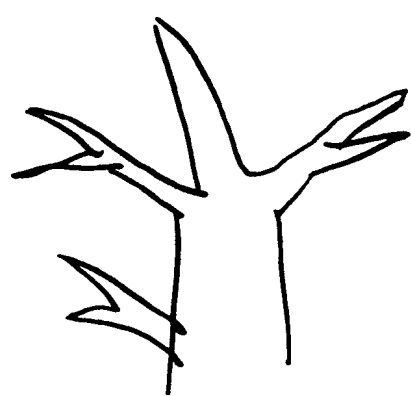
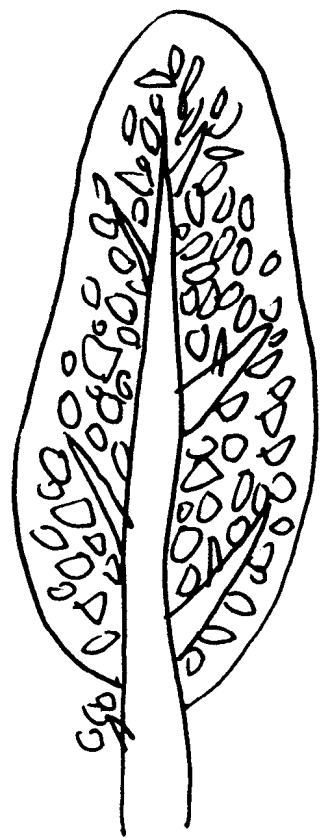
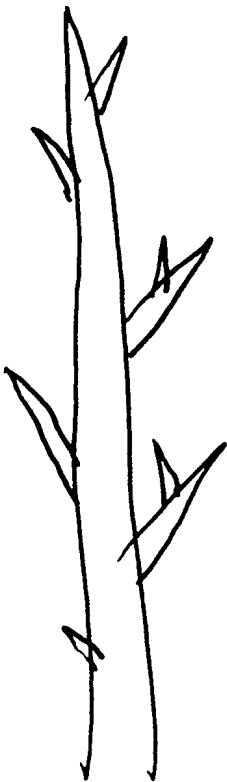
基础练习

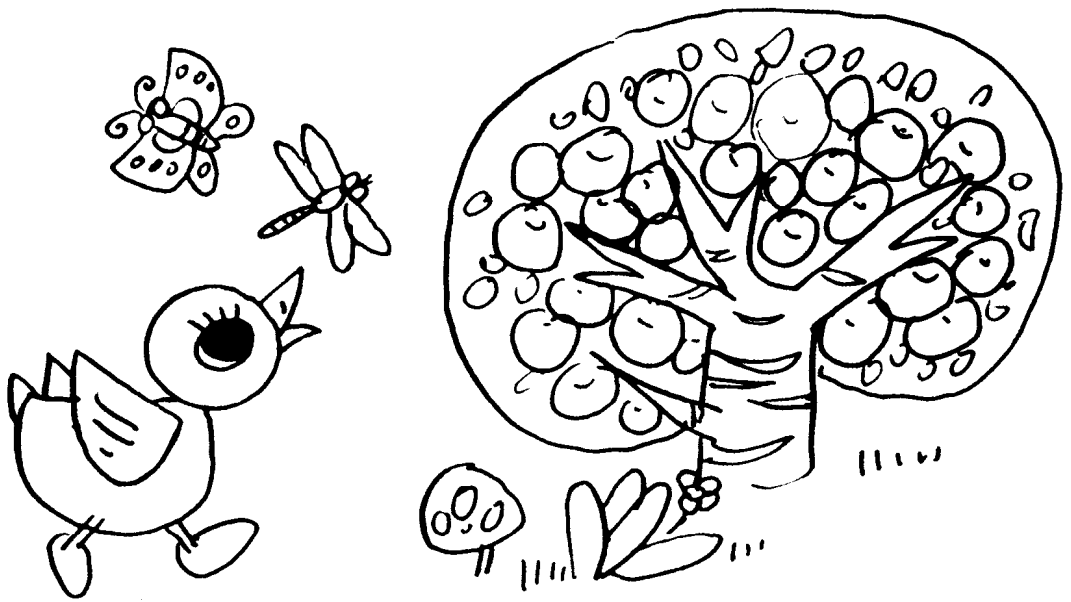
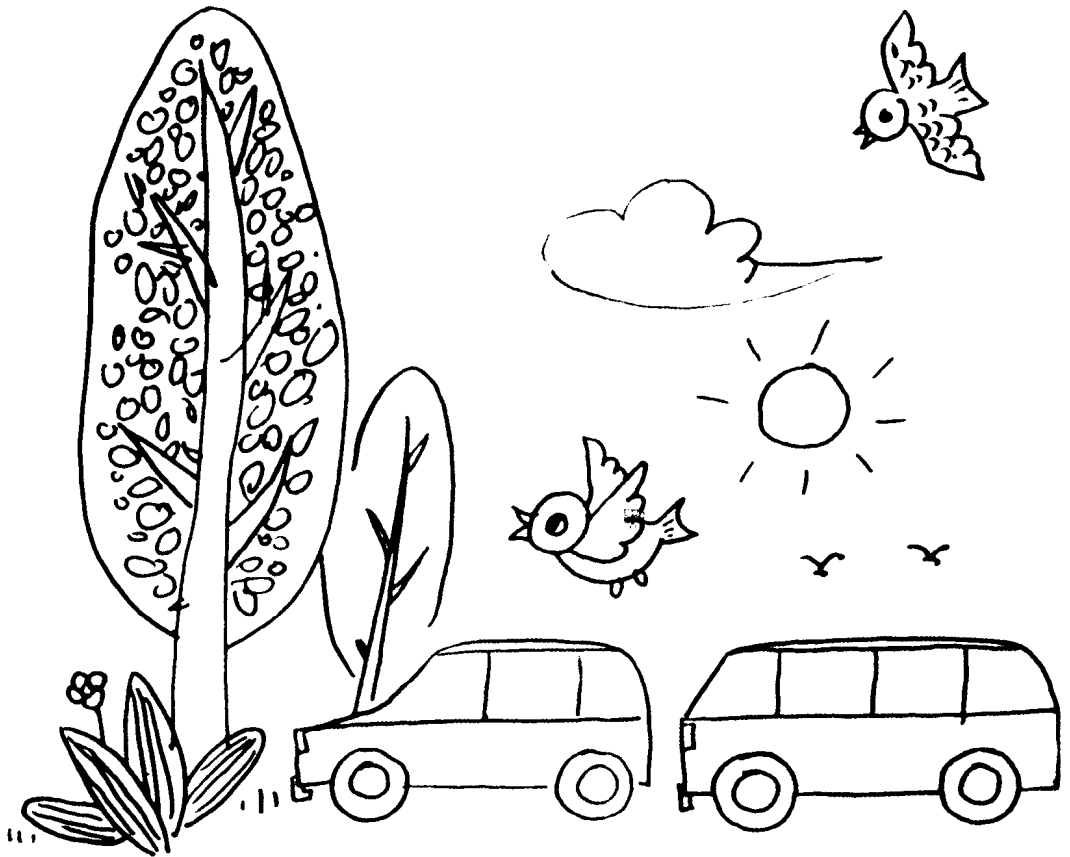
(执笔要松，运笔要轻，要保持手指的灵活性。坐姿肩平、头正，眼与画面在30厘米左右距离较为合适。)

画曲线，手执笔的动作有什么特点？画出这些曲线。

自己画一棵树

学着画

辅导教程 2

(直线的种类)

教学内容：

简笔画中的直线，根据它在方形画纸中的位置，可分为三种基本种类，即“水平线”、“垂直线”和“斜线”。

水平线：

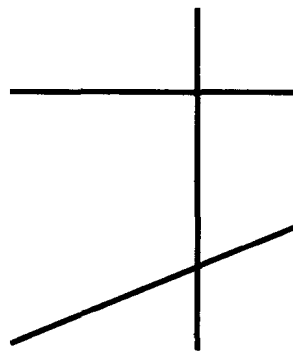
平行于方形画纸上、下的两个边，所有的水平线都相互平行。

垂直线：

平行于方形画纸左、右的两个边，所有垂直线都相互平行。

斜线：

和方形画纸的上、下、左、右四个边都不平行。

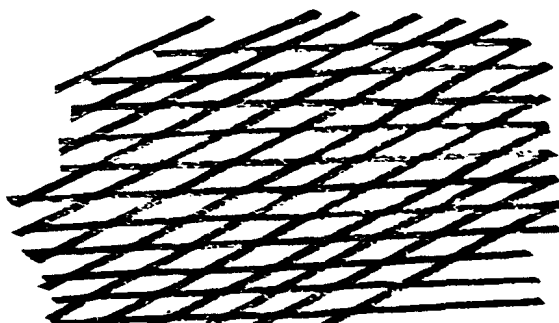
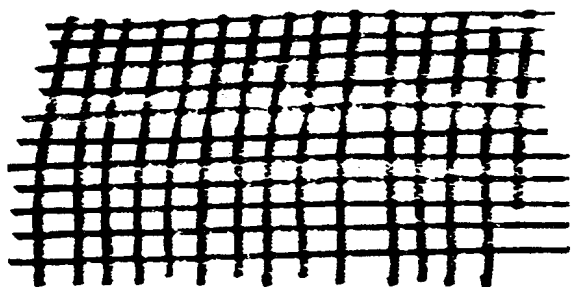
教学要求：

1. 通过基础练习和提高练习，要使学生能真正地能识别出简笔画中的直线种类，并能明确水平线、垂直线、斜线和方形画纸上、下、左右四边的位置关系。
2. 通过图形练习，使学生能具有表现简笔画直线的各种线形特征的能力。
3. 使学生心理潜伏下，在简笔画中水平线和垂直线永远相互垂直，同时也是识别斜线斜度的判断的依据。

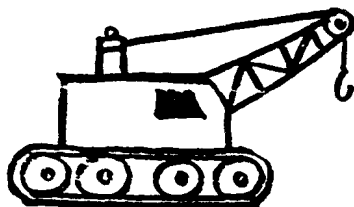
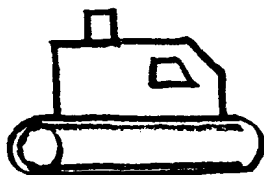
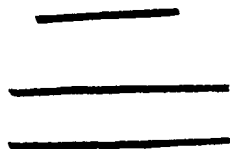
(注：在这个阶段讲的“斜线”概念不是“透视斜线”，而是平面几何中的斜线。)

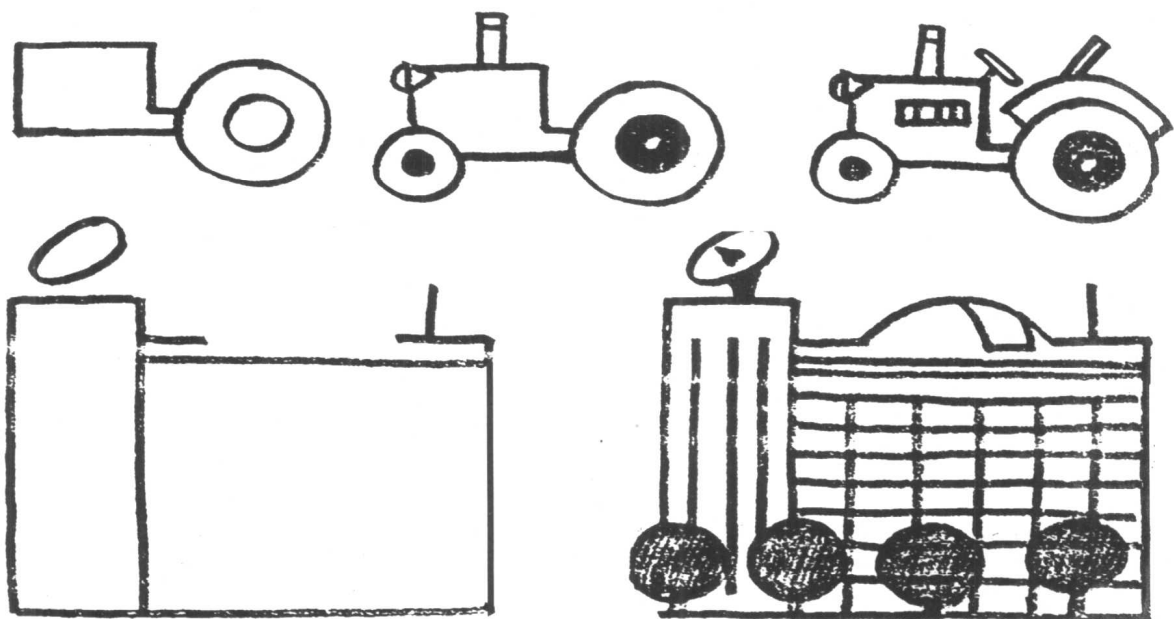
辅导步骤提示

基础练习

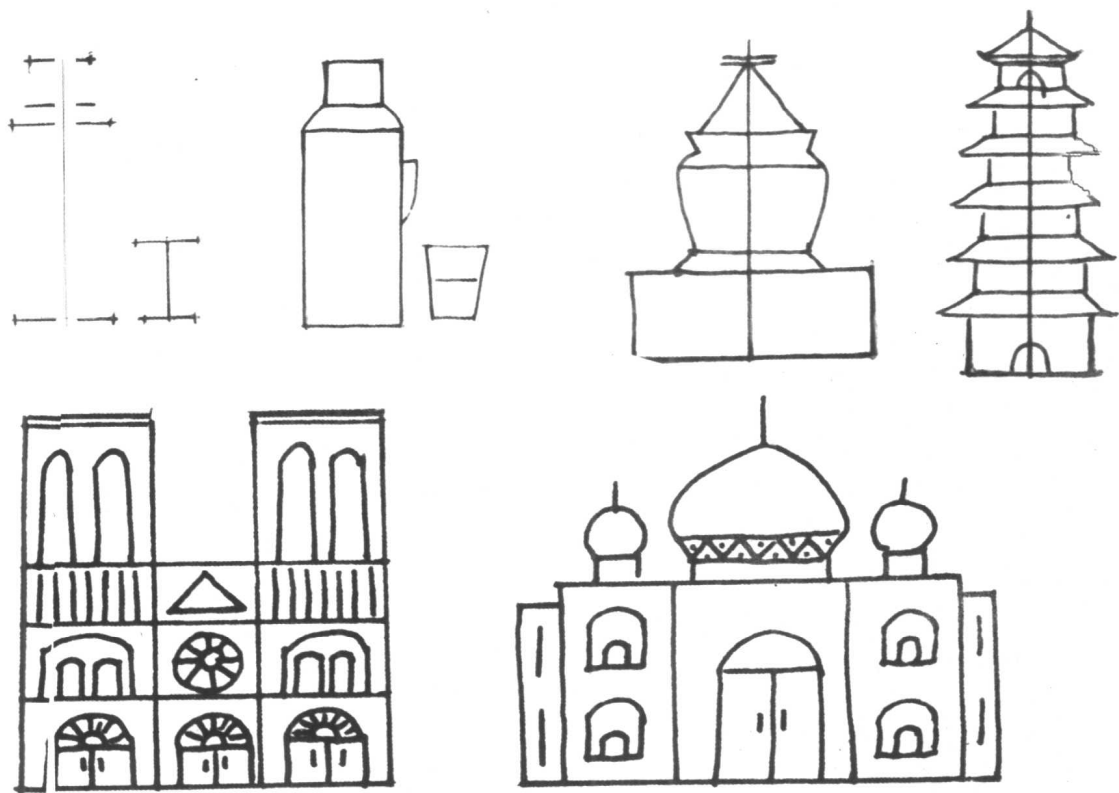
根据所学内容组合成一幅小画

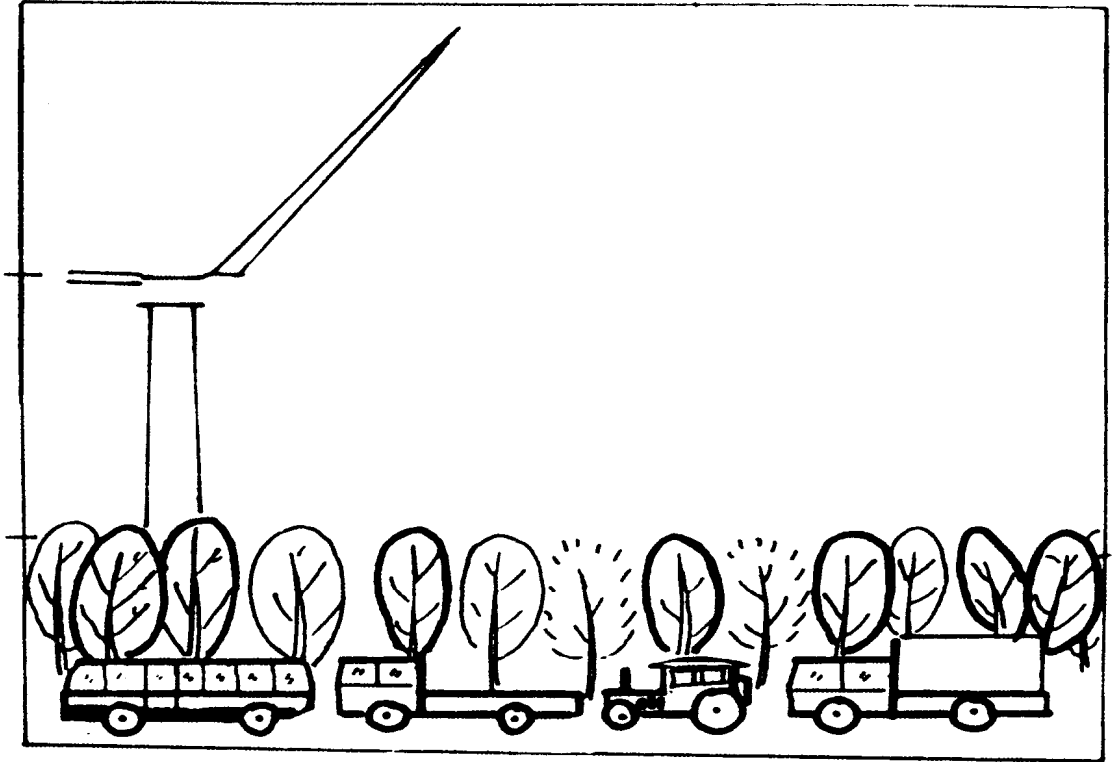

辅助线

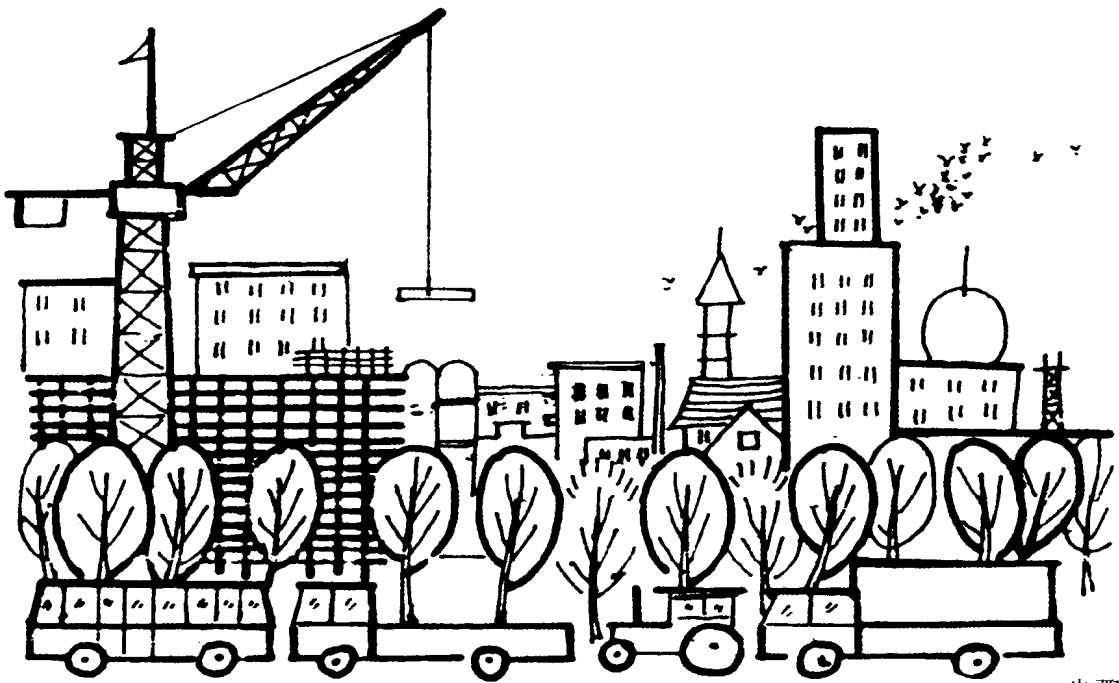
一些对称的图形，直接画很难画出它们的对称关系，如果在对称图中间画一条中轴线，再按位置比例关系画对称形态则就容易多了，通常把这样的直线叫“辅助线”。

按步骤画出此风景画

步骤 1

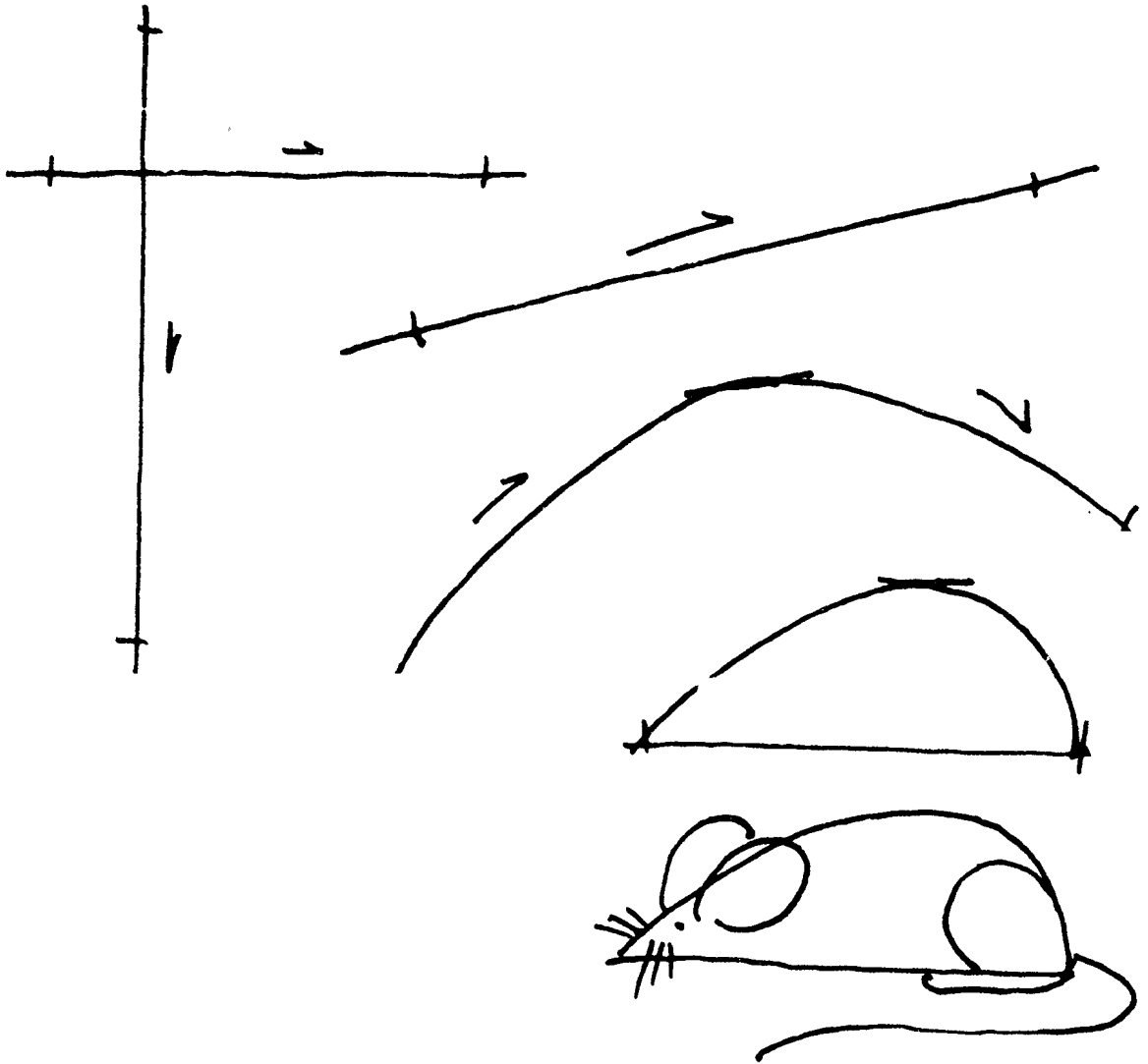

步骤 2

辅导教程 3 (线段的长度)

教学内容:

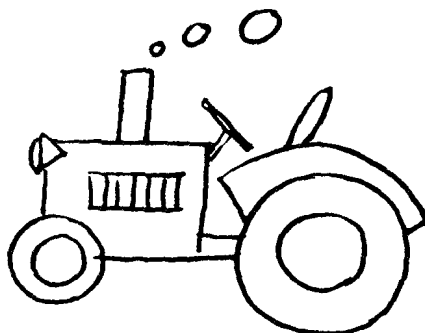
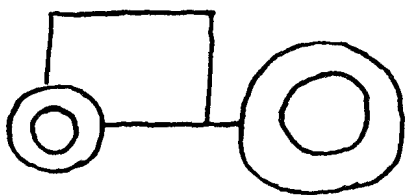
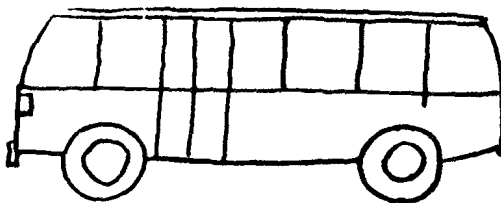
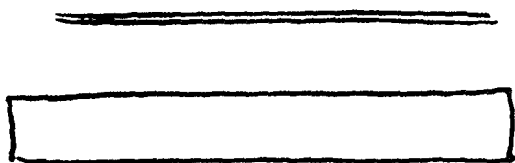
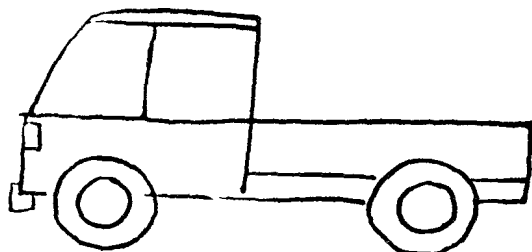
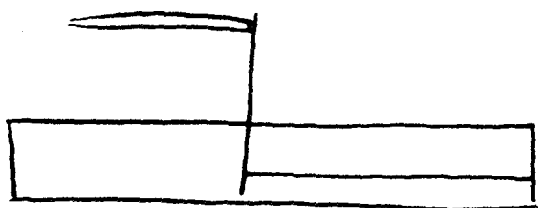
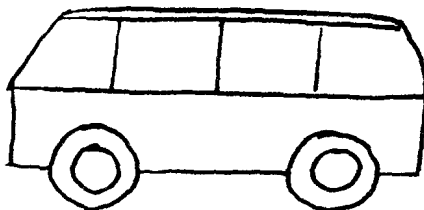
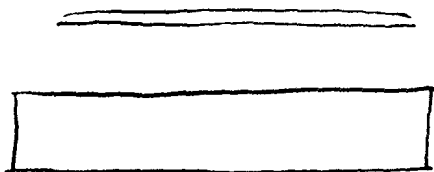
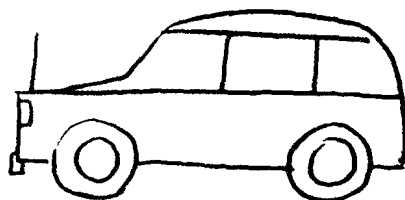
任何一条线段都具有一定的长度。

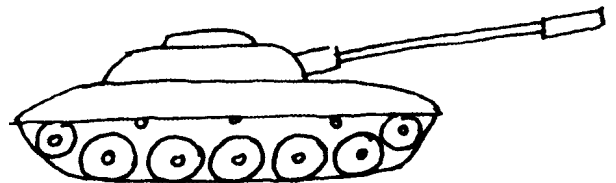
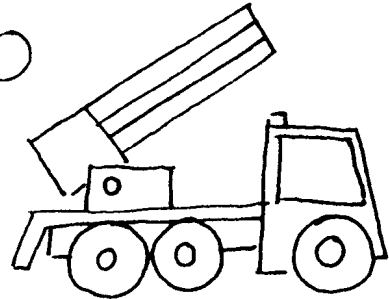
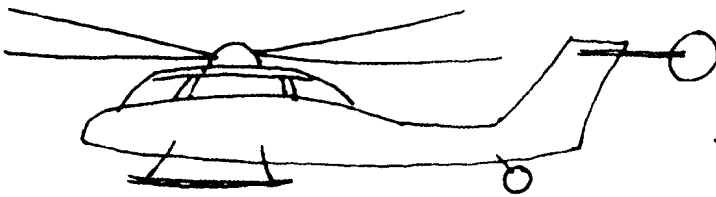
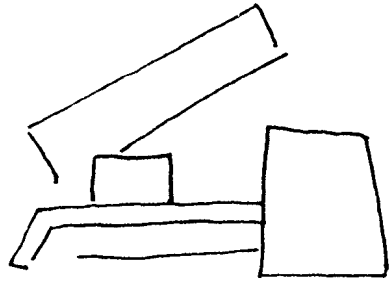
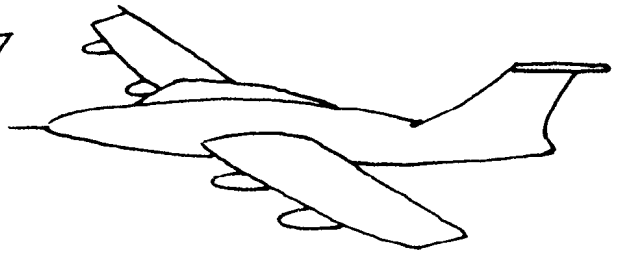
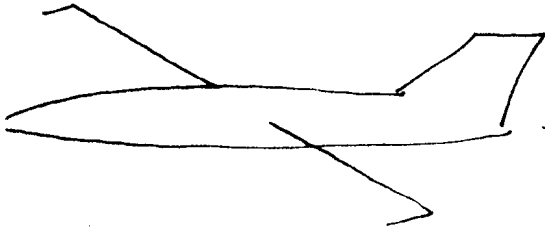
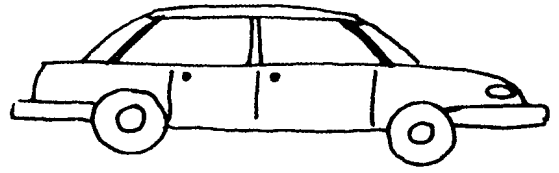
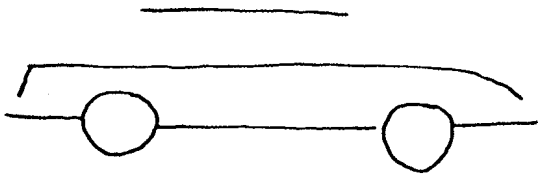

教学目的:

1. 使学生明确, 画对线段的形态必须画对线段的长度。要树立“长度”的概念。
2. 画对线段的长度, 可用辅助点来先确定线段的基本长度, 再在其中画出线段的具体形态。

先用点来定位高、宽的基本长度，再在其中画出线段的具体形态。

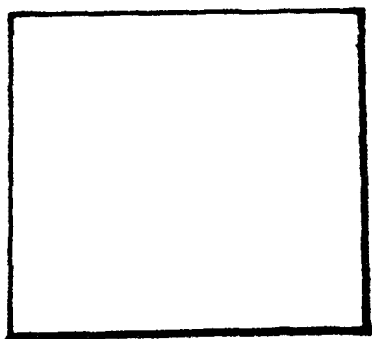

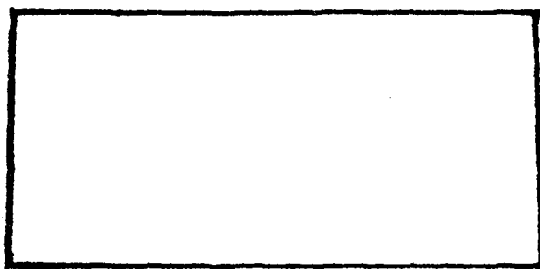
辅导教程 (基本形)

教学内容:

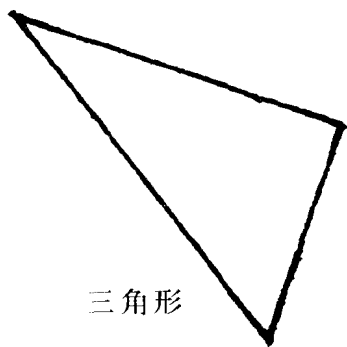
“基本形”是复杂图形的概括简化形态。平面上的最简单的图形有“长方形”、“正方形”、“椭圆形”、“圆形”。这些图形最容易用线画出，形态特征也最为鲜明。同时，把这些图形稍加变化，就能变成各种复杂图形的基本形。

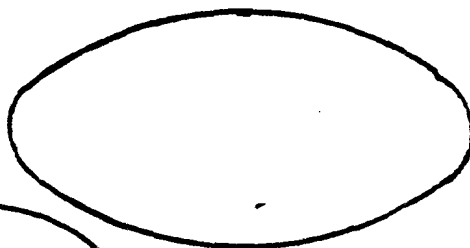
正方形

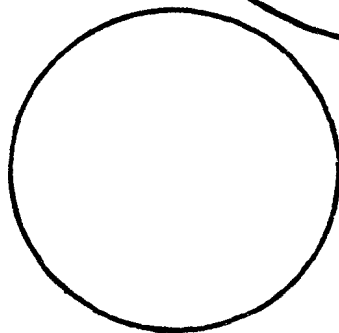
长方形

三角形

椭圆形

圆形

教学要求:

1. 使学生能识别出“长方形”、“正方形”、“椭圆形”、“圆形”这些图形，并能画出这些图形的基本特点。
2. 培养学生建立“基本形”的概念，并能将复杂图形概括为基本形的能力。