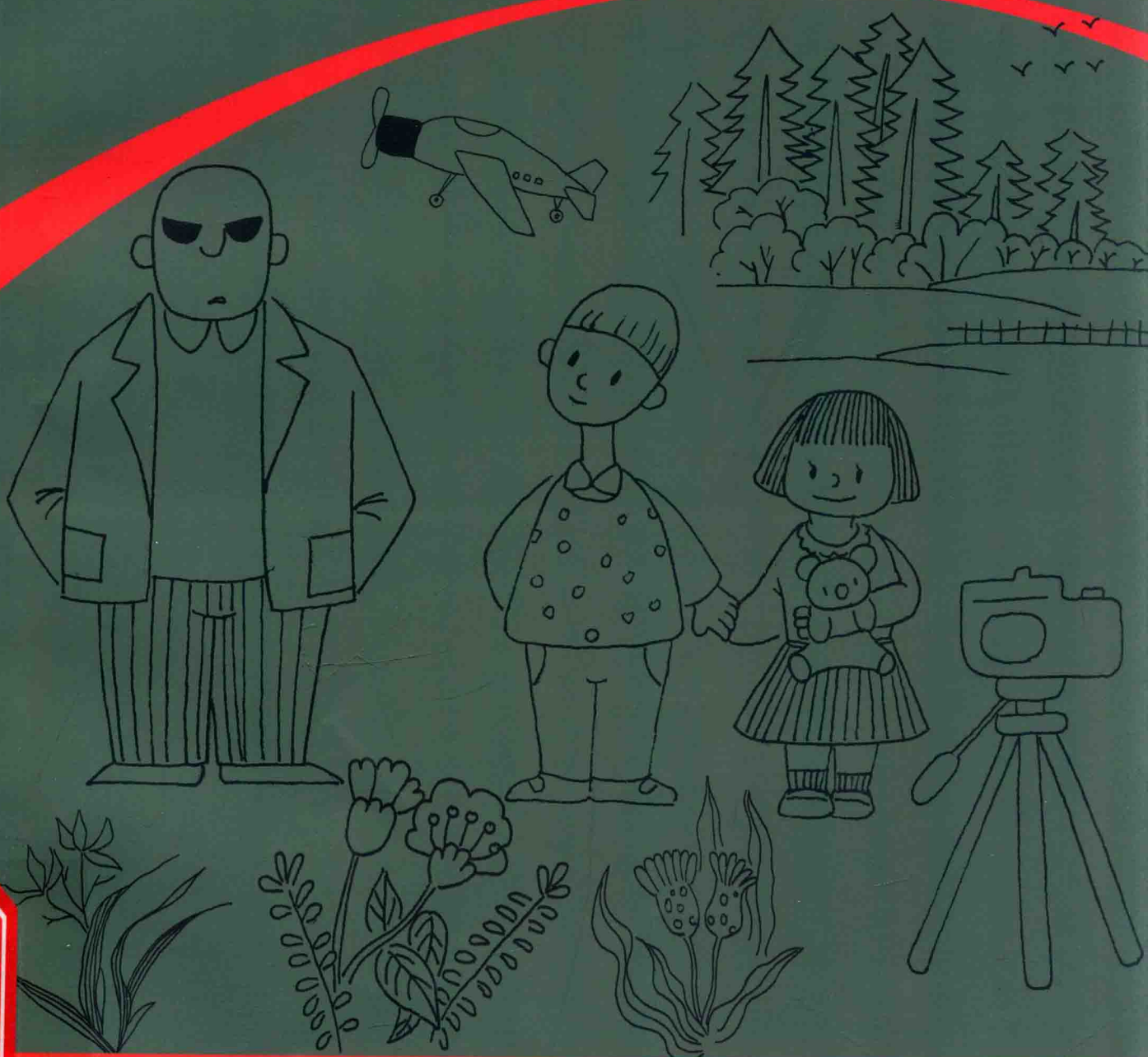

全国学前教育专业国家规划教材

李 涵 编著

简笔画实用教程

LINE DRAWING PRACTICAL
COURSE

河南大学出版社

中国美术学院美术考级教材·素描分册

第 2 卷 素描

简笔画实用教程

中国美术学院美术考级教材·素描分册

中国美术学院

全国学前教育专业国家规划教材

LINE DRAWING PRACTICAL COURSE

简笔画实用教程

李 涵 编著

河南大学出版社

· 郑州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

简笔画实用教程/李涵编著. —郑州: 河南大学出版社, 2013. 8

(全国学前教育专业国家规划教材)

ISBN 978-7-5649-1300-7

I. ①简… II. ①李… III. ①简笔画—绘画技法—幼儿师范学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第170521号

责任编辑 陈 巧

责任校对 辛 卡

封面设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地址: 郑州市郑东新区商务外环中华大厦2401号

邮编: 450046

电话: 0371-86059712 (高等教育出版分社)

0371-86059715 (营销部)

网址: www.hupress.com

经 销 河南省新华书店

制 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 郑州海华印务有限公司

版 次 2013年9月第1版

印 次 2013年9月第1次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/16

印 张 7.5

印 数 1—5000册

定 价 25.90元

前 言

在以往的传统绘画艺术领域，简笔画始终未能争得一席之地。在许多人的眼中，简笔画只是适用于儿童阶段的一种简单的绘画方式，属于儿童接触绘画的初级阶段，难登纯艺术的大雅之堂。伴随着经济文化的迅猛发展，人们对绘画艺术的认识愈发全面和深入。我们发现，简笔画作为全人类所共有的最简洁直观的表述方式，存在和兴盛于人类文明发展的各个时期，并催生了后期的多种艺术形式，如最初期的岩画、洞窟壁画，汉朝的画像砖到基督教的早期壁画，中国的文人写意到现代西方的抽象主义，简笔画从来都主导或参与了各种艺术思潮。由此我们可以看出，简笔画是一种适用于各种年龄、文化层次，不分民族、不分阶层的多元文化形式，而不是简单意义上的“儿童画”。

对未来从事幼教工作的学前教育专业的学生而言，简笔画是引导儿童感知周围、认识世界，进而表达情感想法的重要手段。因此，幼师生具备对简笔画比较全面、客观的认识，掌握一定水平的简笔画造型和创作手段显得尤为必要。同时，基于当前高等院校学前教育专业学生的美术基础水平和接受能力，作者结合一线教学的实践，参考和学习了前人及同行的作品经验，编写了这本简笔画教材。

本教材通过对简笔画的整体梳理，简单介绍了简笔画的概念、历史、学习方法、应用场合和创作理念，在提高学生美术认知水平、锻炼其造型能力的同时，引导学生进一步理解简笔画的造型规律，提高他们学习观察和概括形象的能力，为更深层次的创作打下坚实的基础。

受各方面原因所限，教材中出现不足之处在所难免，恳请广大师生和热爱美术的人士不吝赐教，批评指正。

编 者

2013年7月4日

目 录

第一章 简笔画概述	1
第一节 简笔画的概念	1
第二节 简笔画的特点	2
第三节 简笔画的发展轨迹	3
第四节 简笔画的作用	5
第五节 简笔画的学习方式	6
第六节 提炼物象的特征	7
第七节 简笔画的应用	8
第二章 简笔静物画	10
第一节 简笔画的造型规律	10
第二节 静物组合	23
第三章 简笔景物画	24
第一节 点、线、面的运用	24
第二节 透视的应用	27
第三节 构图方法及规则	29
第四节 植物类简笔画	32
第五节 交通工具类简笔画	39
第六节 建筑类简笔画	43
第七节 自然景观类简笔画	47
第四章 简笔动物画	50
第一节 动物头像	50
第二节 造型的基本步骤	52
第三节 禽鸟类简笔画	56
第四节 四肢类简笔画	63
第五节 鱼虾类简笔画	77
第六节 昆虫类简笔画	81

第五章 简笔人物画	83
第一节 人物头像	83
第二节 人物动态	92
第三节 人物组合	97
第四节 人物手、脚	99
第五节 年龄、性别	100
第六节 角度转换	103
第七节 职业特点	104

第一章 简笔画概述

第一节 简笔画的概念

简笔画是一门简约的艺术，是指用简单概括的方式、方法描绘物象基本特征的一种绘画形式。这种简洁的绘画方式由来已久，在早期人类活动遗迹中多有体现，并作为当时人类交流和记录的手段，成为早期象形文字的雏形。

简笔画与一般绘画的区别，首先体现在工具上，简笔画所使用的工具不像国画、油画那样繁杂，可因陋就简，随处取用，不必苛求；其次体现在表现方法上，简笔画有一套不同于其他画种的独特的表现方法和规则：侧重主观，力求生动并具有一定符号化和程式化的特征；最后体现在选材上，简笔画在描绘对象时摒弃了大部分的细节，只描绘物象的基本特征，造型简洁适用，突出了易识易记的特点。

虽然简笔画这一画种的历史源远流长，直至今天一直被人们广泛使用，但它仍未被大众公认为一门独立的画种。简笔画通行的概念为：用随意而简练的点、线、面，采用简约、概括的表现方法来描绘物象的基本特征的一种绘画形式。其如图1-3。

图1

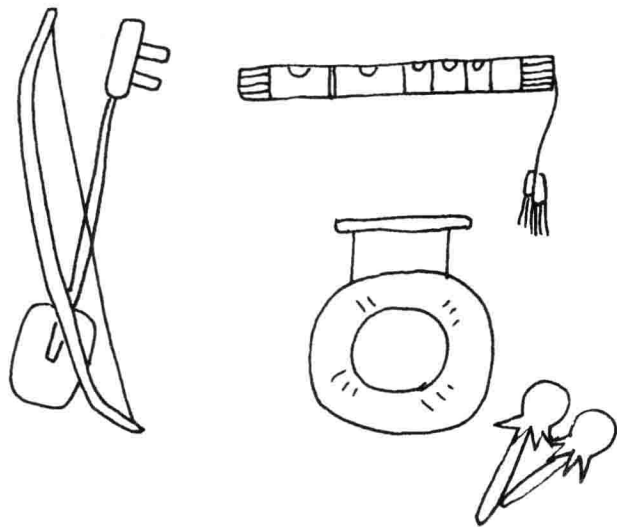

图2

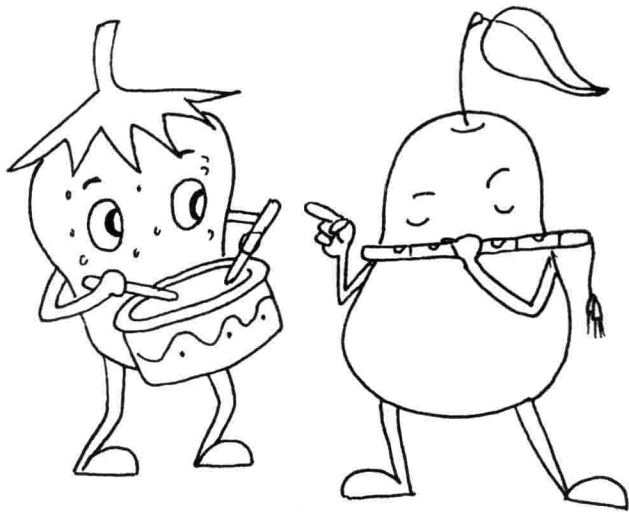

图3

第二节 简笔画的特点

简笔画由于需要、用途不同，可分为很多种类，不同种类的简笔画特点也不尽相同。一般而言，简笔画具备以下几个特点。

一、概括性

简笔画最重要的特点就是简洁概括，舍弃繁琐的细节和表面特征，提炼出事物的本质特征和内涵，去繁就简，达到独特的审美效果。用动态线概括出人物的形象，更方便我们把握形体，如图4。

图4

二、时效性

简笔画做画时间短，速度快，用迅速的手法，最大限度地描绘物象的外形。因此，设计简笔画一般会使用符号化的形式，同时安排最简便最合理的运笔程序，以达到节省时间、方便使用的目的。

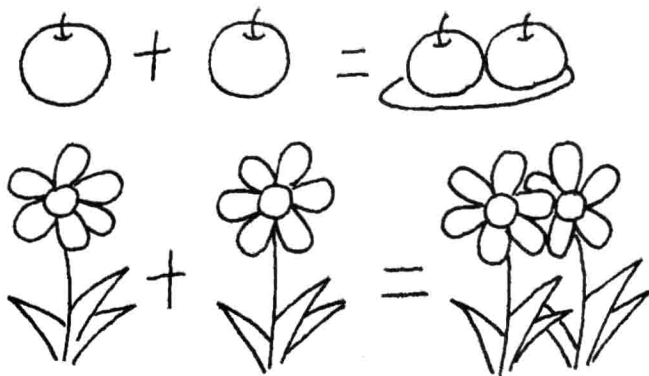

图5

三、实用性

简笔画的工具简单方便，随处可取；简笔画可运用于各种领域，也能被各个层次的人们所接受。

四、生动性

为了使简笔画在形式简洁的情况下，表现生动活泼，具有一定的艺术魅力，应当使用夸张、拟人、借代等形式保持绘画的生动性。而在教学中，用简笔画配合文字，能使课堂气氛更加生动有趣，如图5。

五、可识性

“像”是简笔画的一个重要特征。只有抓住物象的特征，使形象生动传神，保持一定的可辨性，才能适用于广大低龄儿童，形成简洁却神似的艺术特性，如图6。

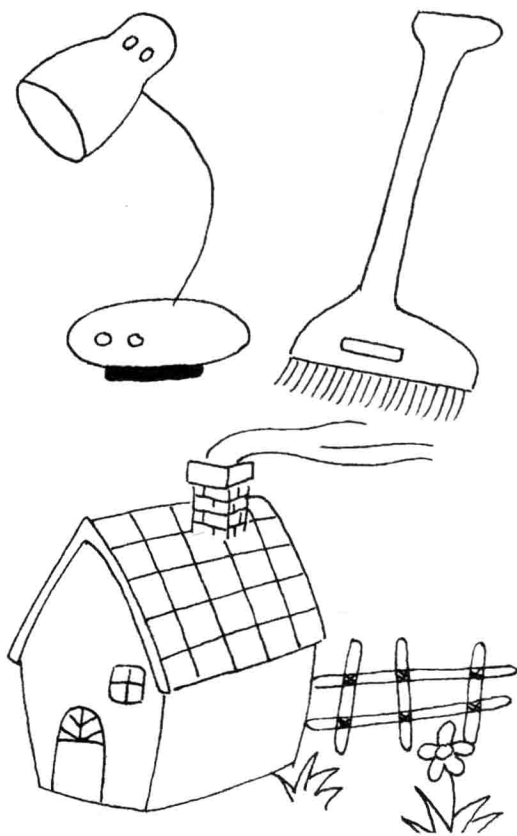

图6

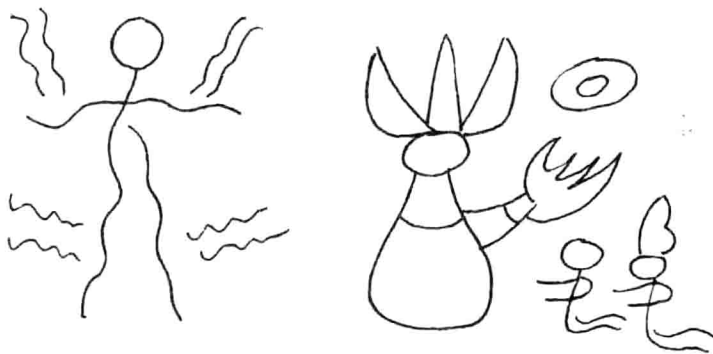
第三节 简笔画的发展轨迹

在漫长的文明发展进程中，简笔画以各种各样的形式见证着人类智慧的拓展。早在一万五千年前的冰河时期，还处于蒙昧时代的原始人类就开始使用最简单的绘制工具，依托于细致的观察力和天马行空的想象力，刻画出许多极富个性的作品。它们主要集中在欧洲、非洲和西亚各地，其中尤以分布在西班牙北部的阿尔塔米拉洞穴和法国南部的拉斯科洞穴壁画最为著名。这些壁画所表现出来的娴熟技巧以及绘画者超众的观察力和表现力与现代人相比毫不逊色，如图7。

但是如此高超的艺术品，对于创作和拥有它们的原始人来说，其主要价值却并不在审美属性而是在实用功利属性上。原始人类创作的艺术品一般具备以下几个共同的特点。首先，它们的形象个性鲜明，轮廓简洁概括，往往用点、线、面的简单组合来表现形象，颜色较为单调统一，用动物的内脏或矿物颜料涂抹，只有红、黑、褐等色调，极富装饰意味。其次，描绘对象是动物和人或一些生活场景，如打猎劳动。学界大多认为，创作这些绘画的动机并非为了观赏，而是一种与原始巫术和宗教有密切联系的行为，具有明显的功利目的。例如阿尔塔米拉洞穴的著名作品《公牛》，许多艺术史家认为，此作品缘于一种对野牛力量的崇拜，或是关于猎野牛、禁咒野牛的一些事。还有一些人物岩画竭力夸张突出女性的生殖特征（如胸腰腿等），而不画五官，实际用途是作为当时生殖崇拜的偶像，这种现象在当时非常普遍。比如说同时期的原始人制作了很多精心磨制的石珠、兽骨、贝壳等物件，并刻有几何纹样，有一定观赏价值，是现代首饰的雏形，但它们并不是纯粹的装饰品，而是祈求祝福和平安的一种“护符”，显然也

图7 古代岩画

惊

婚礼

载歌载舞

图8 东巴文

具有功利性。最后，这些“原始”作品线条稚拙，夸张变形，缺乏细节描绘，可以想象作者在描绘时怀着怎样一种虔诚、专注的心态。至于形象简洁，并非有意而为，而是受到当时人类认识水平、工具材料及技术能力的限制，无法构思或无力表现更逼真细腻的形象，自然而然地采用了简笔画的形式，如图8。

进入文明社会以后，随着艺术理论的不不断发展以及技术工具的改进，艺术表现的空间和深度都有了很大的拓展，人们转而喜欢更加逼真、精细的艺术形式，但这种简洁的线绘艺术却伴随人类历史顽强地沿袭了下来。无论是中国、日本，还是遥远的西方、非洲以及阿拉伯世界，在墓室壁画、文人山水、木刻浮雕、瓶画插图等各个艺术领域，都有简笔画的身影，特别是近现代以来，简笔画得到了广泛的认可和重视，很多现代派画家把简笔形象融入到自己的作品之中。关于简笔画的理论研究也有了很大的拓展，特别是在中小学教育教学上，简笔画已经成为教师必须掌握的技能之一。

简笔画的历史进程印证了人类文明、思维的不断转变。同样，随着社会的发展和教育现代化的不断推进，简笔画也将迎来一个更加美好的明天！

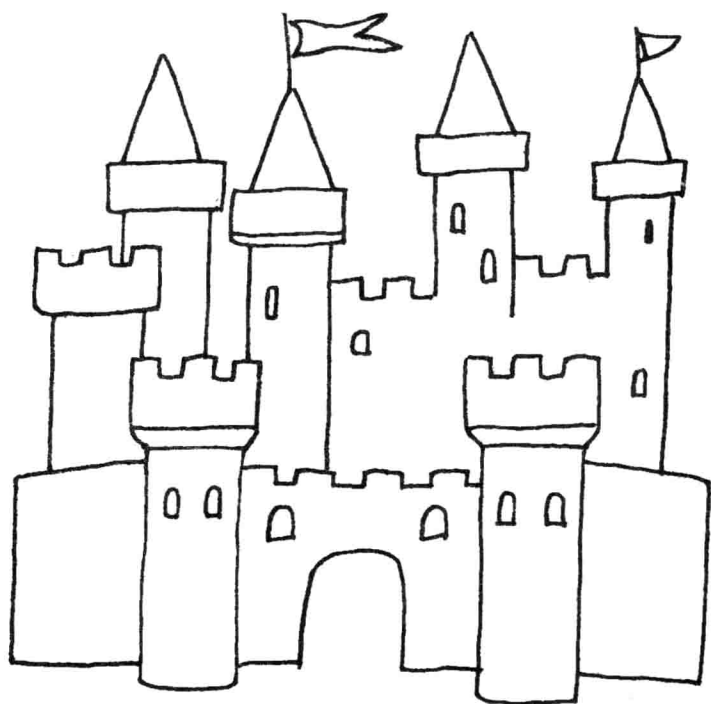

图10

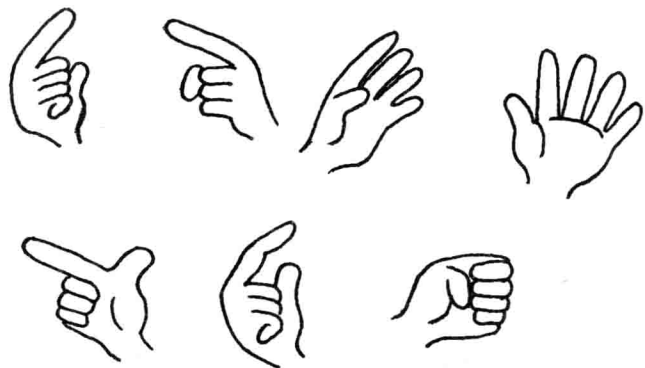
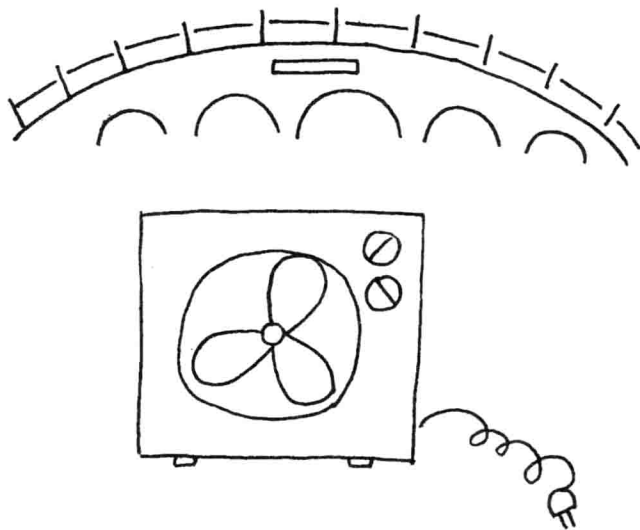

图9

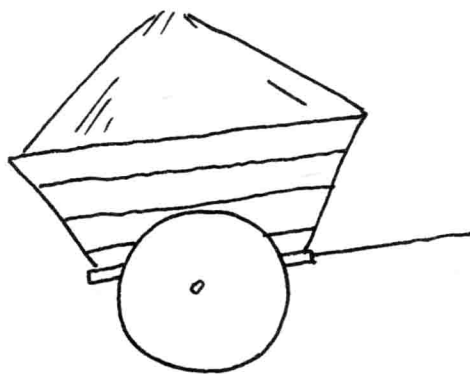

图11

第四节 简笔画的作用

一、分类

根据不同的需要，可以对简笔画进行不同的分类。从功用上可以分为教学简笔画和实用简笔画；从表现内容和题材上可以分为简笔静物画、简笔景物画、简笔动物画和简笔人物画等，如图12-15；从使用工具上又可以分为硬笔简笔画（铅笔、钢笔、粉笔等）和软笔简笔画（毛笔、水彩等）。通过不同的分类，可以对简笔画进行有目的的选择和有针对性的训练。

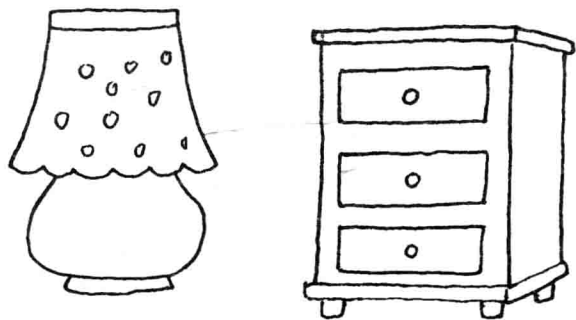

图12 静物画

二、功能

在教学中，简笔画作为一种简洁方便的绘画形式，首先，可以配合教师教学，活跃课堂气氛，激发学生的学习兴趣，提高教学质量；其次，简笔画简单易学，儿童在学习的过程中，可以比较容易地获取成就感，激发学习兴趣，提高抽象思维能力，在实践中锻炼观察能力和眼、手、脑的协调配合能力。

在生活中，简笔画可以作为记录和学习的一种手段，描绘物象的主要特征，并和文字配合，以漫画的形式出现；也可以应用在设计领域，如在公共场合作为标志，简洁明快，比语言更为直观生动，也方便不同民族、不同语言人们之间的沟通与交流。

简笔画的作用体现在现实生活中的很多领域。它不仅能像文字一样实用交流，而且可以作为纯艺术供人们欣赏。

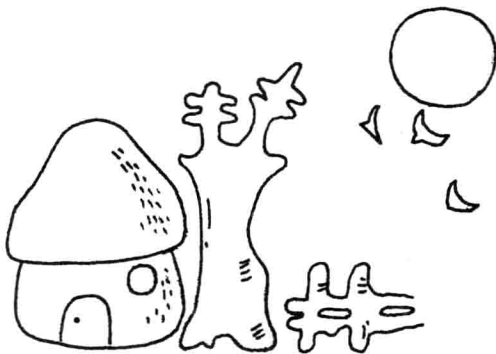

图13 景物画

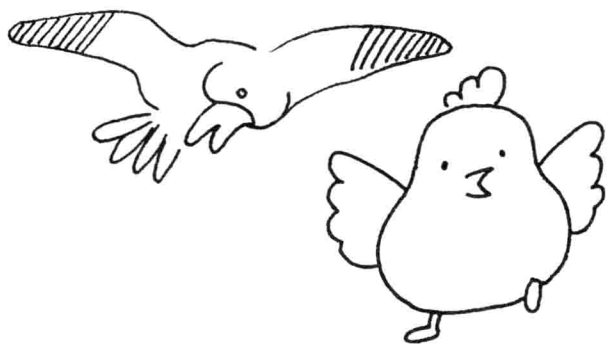

图14 动物画

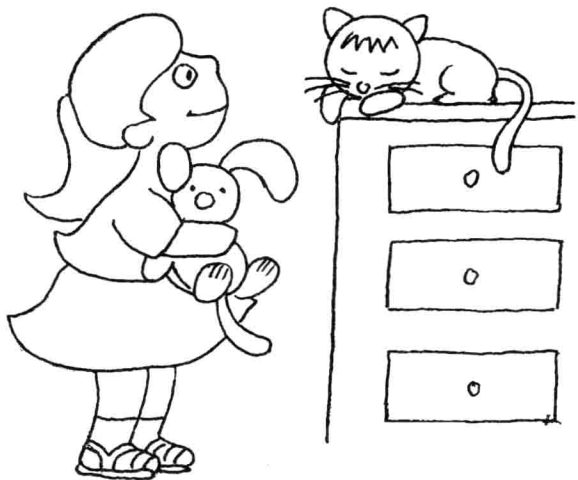

图15 人物画

第五节 简笔画的学习方式

对于任何事物的学习都要有一个清晰的认识和科学的方法，简笔画也是如此。对简笔画的学习可以分为临摹、写生、默写和创编等方式，如图16-18。各种方式之间相互联系、密不可分，是一个统一的整体。

1. 临摹

无论是任何画种，在初期阶段，临摹都是一个很好的入门方式，它可以让你避免直接面对自然，从先辈的作品经验中获取间接知识，从而快捷地掌握技能，避免或少走弯路。临摹时应注意认真观察，揣摩作者的思想、意图，力求最大限度地学习。

2. 写生

写生是学习简笔画的另一种方式，“大自然是最好的老师”，深入生活中寻找素材，在自然中体会物象的规律，可以开阔眼界，拓展思维，是学习的第一直观经验。写生时应避免走马观花，要潜心观察，认真思索，通过大量的实践练习才能达到较高的水平。

3. 默写

默写是把临摹和写生的经验条理化、归纳总结的一种方式。在默写中不参考任何经验，仅凭借头脑中的印象和知识的积累，把物象描绘出来，应注意避免模式化和概念化，不要让形象千篇一律。

4. 创编

创编是学习的高级形式，是把知识融会贯通，并通过自己的方式表达出来的一种手段。

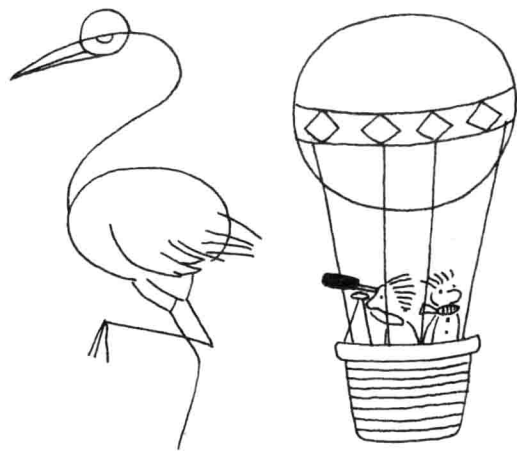

图16

图17

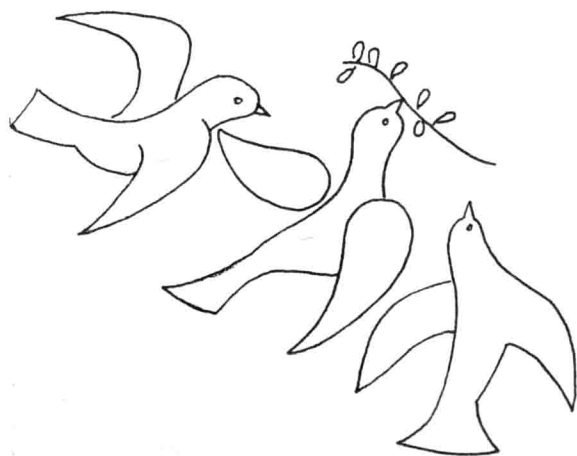

图18

第六节 提炼物象的特征

物象的特征分类方式有两种。一种是不同物象的区分，由于外形差别较大，这种方式相对容易，如人物中的老人与小孩、动物中的老虎与鱼、植物中的树与花等。另外一种则是相同物象间的差异，如一盆花、几只羊、一片树林和兄弟俩等，这种差异比较难以捕捉，往往需要在轮廓相同的情况下添加不同的细节。比如：在人物身上穿戴不同的衣服、首饰，变换不同的发型；植物可以在不同的角度、生长方向、大小比例等方面有所区分，如图19—23。

另外，在发现物象特征方面需要耐心地观察和比较，总结规律，用符号化的手段去提炼物象的标志性特征。这是一个由具体物象到抽象符号形式的提炼过程，必须通过大量的写生和认真的总结才能熟练掌握。

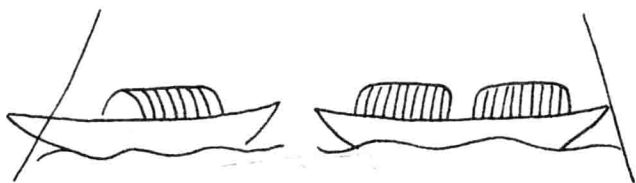

图19

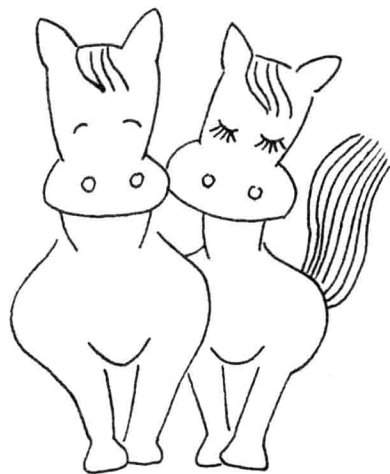

图20

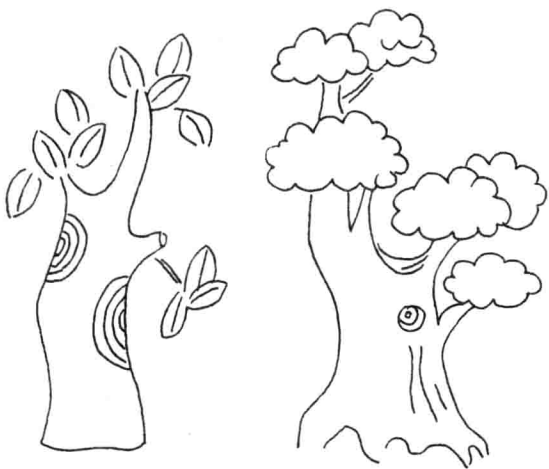

图21

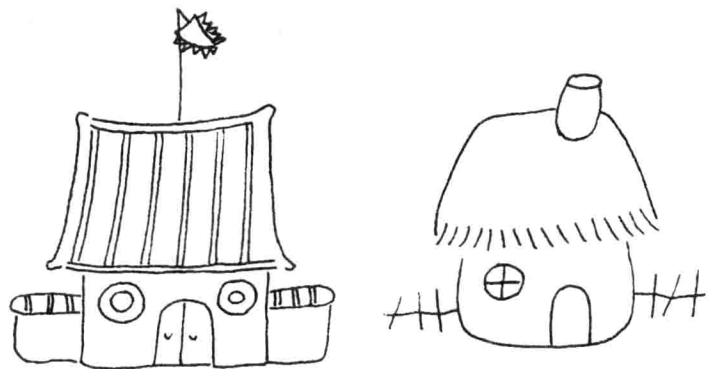

图22

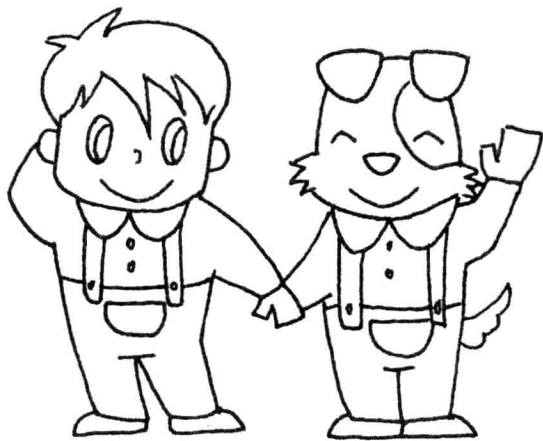

图23

第七节 简笔画的应用

一、教学简笔画

简笔画是课堂教学重要的辅助工具，是教师必备的教学基本功之一，简笔画的魅力在课堂教学中体现得最为充分。

简笔画在教学中的应用十分广泛，几乎每个教学程序都离不开简笔画的参与，这主要体现在以下几个方面。

1. 制作教学工具

教师在教学中需要运用综合手段制作各种教学工具，以讲解一些抽象繁杂、学生难以理解的内容，借助于简笔画可以使学生产生直观形象的体验，对诠释各种艰涩的问题可以起到很好的效果。这些工具可以分为以下几种。

(1) 演示工具，如挂图、课件、幻灯片等。作为展示教学内容的辅助形式，把课堂上的重点、难点用简笔画一一展示出来，配合语言教学，能使课堂内容更加生动，易于学生接受，如图24。

(2) 互动工具，如贴纸、手工制作等。作为与学生交流、互动的道具，配合演示游戏等形式，能够活跃课堂气氛，激发学生的学习兴趣，加深学生的理解和记忆。

2. 辅助课堂教学，提高教学质量

对于繁复的语言描述，学生不易接受的重点、难点，用图形分析进行直观视觉再现，容易发现问题根源，并弥补抽象思维的缺陷，如图25。

3. 丰富课外生活

(1) 用简笔画的手段描绘黑板报、标牌、班徽和手抄报等，可以美化教室，装点环境，也是对课堂教学的有力补充，如图26。(2) 在各种形式的课外活动及文艺汇演中都离不开简笔画的参与。(3) 用简笔画设计各种图表，并作简笔画日记，能促进儿童的身心发展。

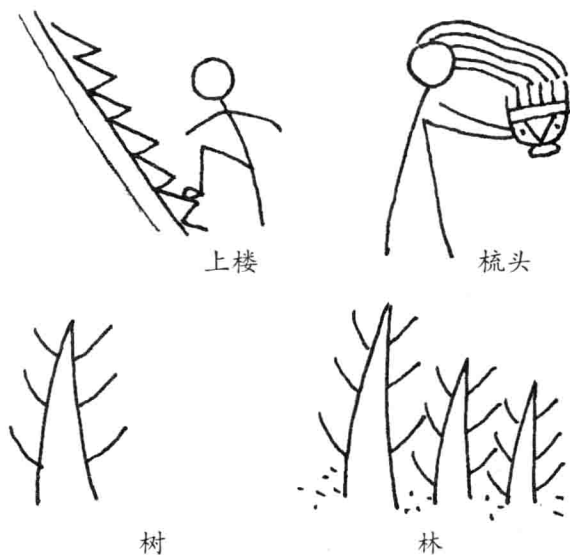

图24 象形文字挂图

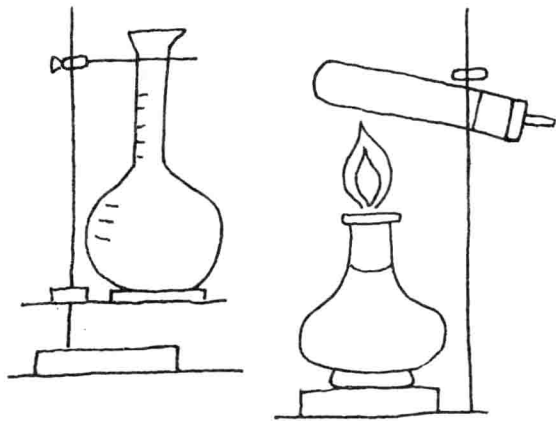

图25 挂图

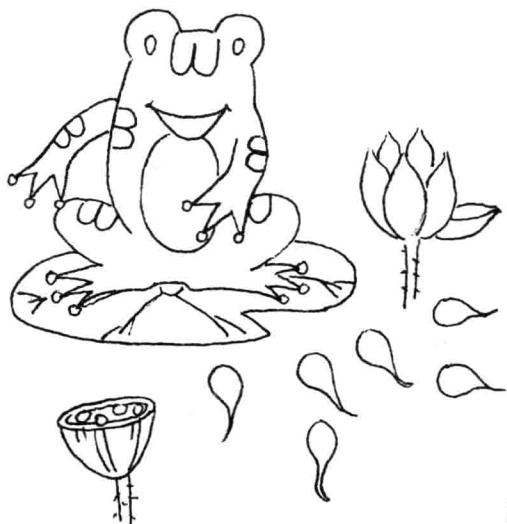

图26

二、实用简笔画

简笔画除了适用于教学活动以外，在其他各个领域也都具备广阔的展示空间。把简笔画的优势和特点与实际应用相结合，可以把美化生活的理念推广于各个角落，显示出简笔画独特的魅力。

1. 海报

海报是一种兼具“绘画性”和“设计性”的传达媒介，按中国传统的说法为“招贴”，是一种靠张贴来宣传的广告形式。

海报大都展示在人流涌动的户外公共场所，现代快节奏的生活要求海报仅用数秒种的短暂瞬间，便给观众留下深刻的印象，所以海报设计必须具备简洁、强烈、明快而有效的视觉效果，这与简笔画的优势不谋而合。

采用简笔画的形式可以让形象直观、鲜明、突出重点，尽量准确地对海报内容作直接、单纯的传达。

2. 环境设计

室内装饰、建筑设计、城市规划都离不开用简笔画绘制的草稿。在作品最终定型之前，无数次地构思、修理、论证，需要“快、简、省”的简笔画表现形式。另外，很多公共场合广泛采用的图示、标志也多用简笔的方式。

3. 商品包装设计

商品包装本身便是一种无声的宣传，需要巧妙地设计图案、文字，让顾客在一瞬间被包装所吸引，因此商品包装要求鲜明突出，设计要易读、易辨、易记。为了便于竞争，需要采用对比强烈、简洁易懂的简笔画形式。

商品包装采用简笔画形式时还需注意，设计内容应充分了解商品的内容和性质，色彩与商品的品质、类别应达到统一与协调的效果。

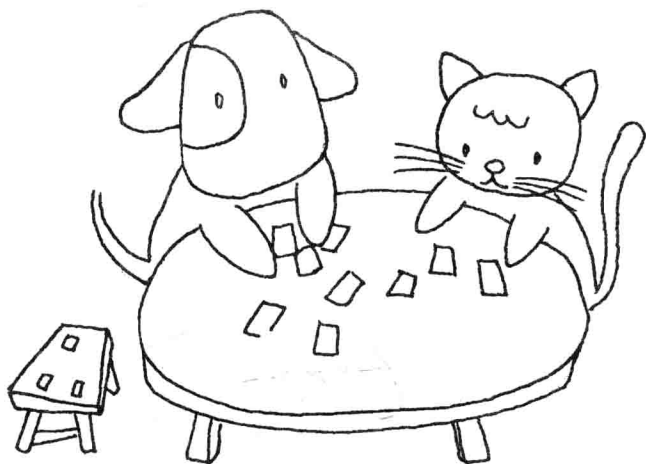

图27

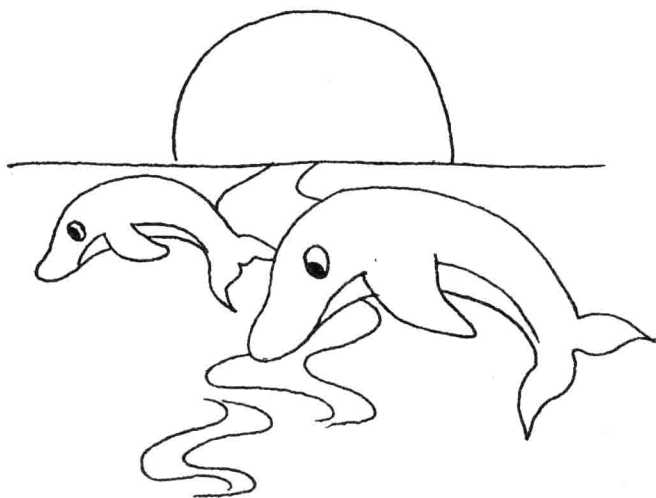

图28

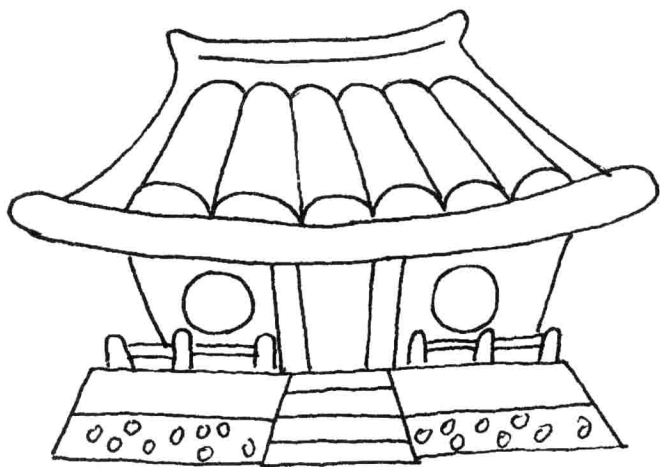

图29

第二章 简笔静物画

第一节 简笔画的造型规律

一、几何化

把物象平面化是简笔画的重要手段，是学好简笔画的关键。反复、认真地观察，认识物象的本质、结构，是学习的第一步。我们应该对物象的各个方面进行思考，从比例、结构、材质、色彩入手，找到最能体现物象特征的标志面和最佳角度，然后归纳为几何形状，如图30-35。

简笔画是线绘艺术，用线的好坏决定着几何化的成败，作画时应做到用线沉着、流畅、一挥而就。线条应简洁、概括，避免过多的起落笔次数，让形象看起来整体、利落。另外，要让线条尽量准确、生动，在规则的几何形状上添加细节，让形象更加丰满。

在描绘较复杂的物象时切忌从局部入手，应培养“大局观”，忽略细节，紧紧把握基本形，一步一步深入刻画，如图36-38。

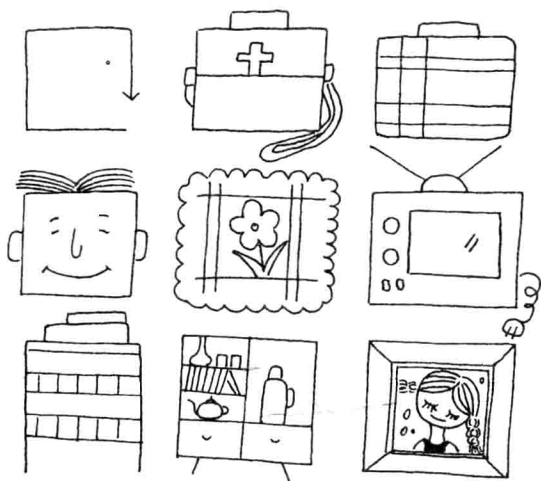

图30 正方形基本形练习

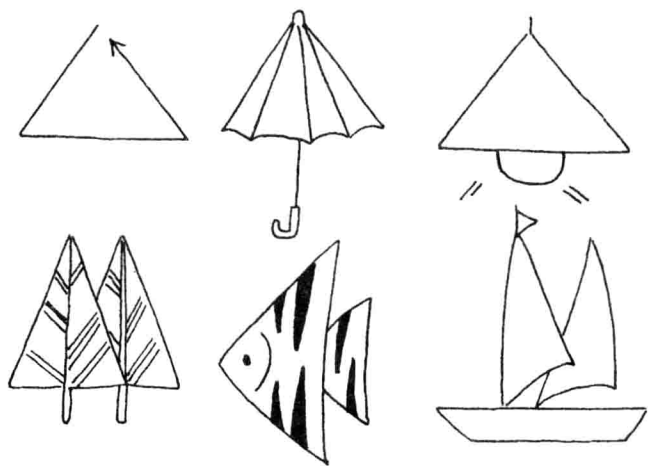

图31 三角形基本形练习

图32 半圆形基本形练习