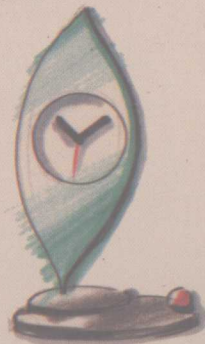
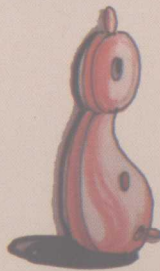
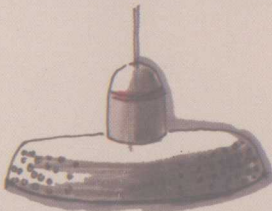
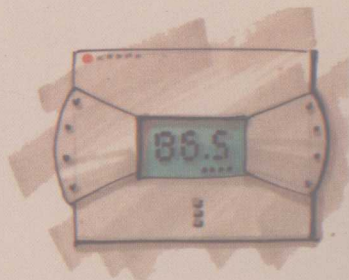
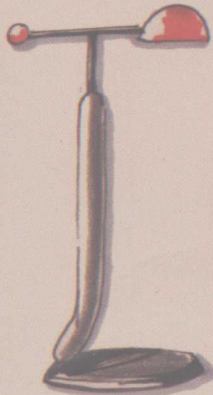
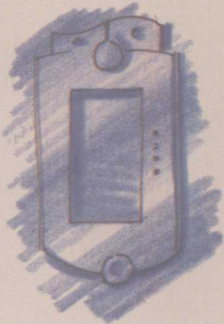
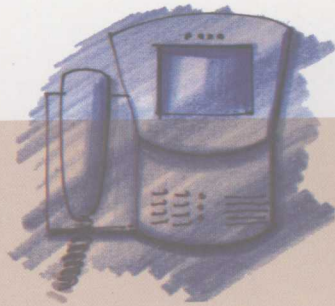
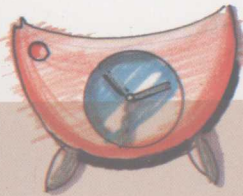
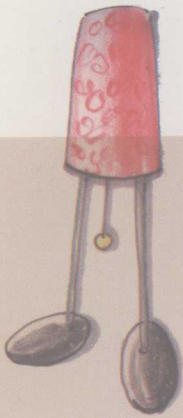
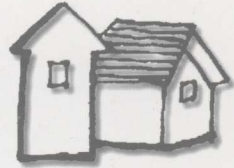
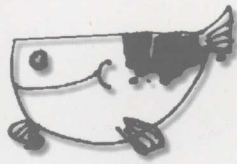
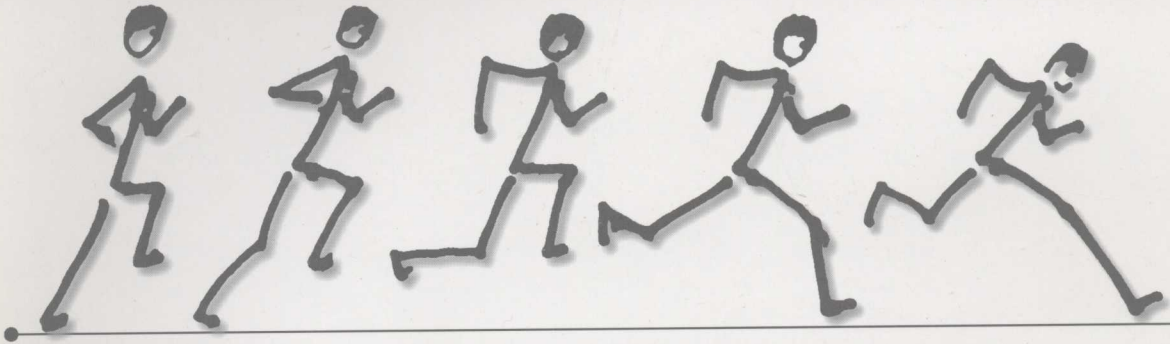

教学简笔画

素质教育教材

上海人民美術出版社

俞伟江著

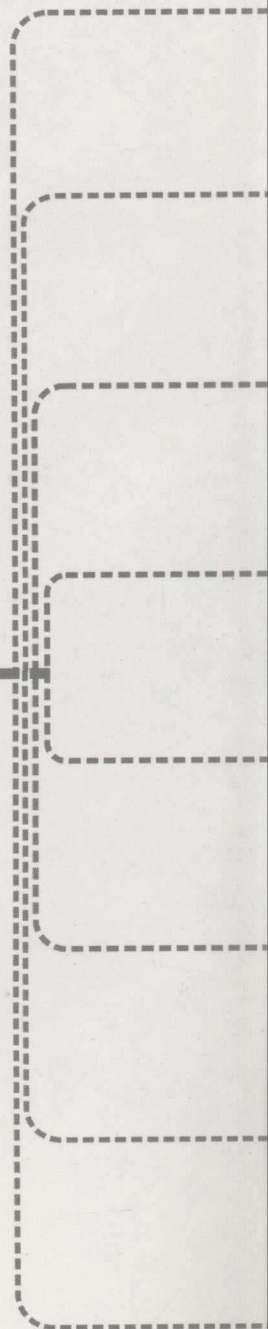

教学简笔画

SIMPLE DRAWING FOR TEACHING

上海人民美術出版社

俞伟江 著

序

新世纪的到来,中国和世界的教育都在潜移默化地发生变化,由工具理性向人文理性的回归,中外教育家都在认真地反思教育的本质理念问题。近代以来,随着科学技术迅猛发展,科学知识和社会分工越益细化,使得学校教育也跟着收窄知识面,走向分工和细化,定向教育知识结构越收越窄,使学生出现了知识结构和人格的单向性,工具理性只能使教育蜕变成只培养工具而不培养人的教育。而新世纪的中国极力推崇素质要素,以开发人的潜能,塑造完善人格作为现代教育理念的核心。著名科学家爱因斯坦曾尖锐指出:“学校的目的始终应该是:青年人在离开学校时,是作为一个和谐的人,而不是作为一个专家”,仅仅“用专业知识育人是不够的,通过专业教育,它可以成为一种有用的机器,但不能成为一个和谐发展的人,要使学生对价值有所理解并产生热诚的情感,那是最根本的,他必须获得对美和道德上的鲜明的辨别力,否则,他——连同他的专业知识——就更像一只受过很好训练的狗,而不像一个和谐发展的人”。

素质教育的重要组成部分是美育教育,艺术教育¹是美育教育的核心。艺术教育对智力发展、创新能力的培养是十分有效的。艺术教育的核心分三大块:绘画、音乐、舞蹈。绘画艺术主要训练视觉,音乐是对听觉的训练,舞蹈是对形体与音乐的综合训练。艺术教育有助于心灵的滋养、情感的操练,审美情趣、审美能力的提高,有助于感性思维和形象思维能力的提高。

科学研究发现,人的左右半脑分工不同,左半脑负责抽象思维、理性思维,科学家、工程师左半脑较发达;右半脑主管形象思维、感性思维,多半是艺术家的脑子。根据用进废退的原则,多注意使用少用的半脑,有助于全面平衡发展。学理工科的应多用注意自己艺术修养的培养,学文科、学艺

序

术的应多学一些理工科方面的知识,这样有助于左右大脑的相互促进,培养自己严谨而有条理的思维,同时又具备创造力和想象力。

科学研究的层次愈高,审美修养发挥的作用愈大。美国哈佛大学制订“零点计划”,投资上亿美元组织大批专家研究艺术教育和人的思维与智力结构的关系:如何借助于艺术思维的方式打开科学研究的新思路、培养综合思维能力。美国前总统克林顿 1994年通过立法确定艺术教育课程作为美国各级学校的“核心课程”之一。中国过去的教育致力培养一代高精尖科技人才。而西方学者着力于使他们的国家未来的栋梁兼有艺术的天份,处世的干练和优良的体质以及很好的综合素质。大物理学家爱因斯坦出身于艺术修养极高的家庭,他的小提琴拉得极好,他说:“我的科学成就有很多是从音乐的启发而来。”对此,我们应多注意自身艺术修养的提高,注意自身的全面发展和个性发展,感性思维能力的提高对一个人创新能力的提高是十分有意义的。

随着教学改革的深入发展,教学简笔画已超出了过去人们对黑板画法理解的意义与作用以及所运用的范围。它不仅仅是一种很好的教学手段,加强课堂教学的直观性与形象化,活跃课堂气氛。从全面素质教育的角度来看,通过教师的审美观和绘画的才能的发挥,对学生施以潜移默化的隐性影响。

实践证明:一位站在讲台上的教师,能够快速、风趣、传神、随心所欲地将文字、口述、绘画融为一体,生动准确地表达心中的意象,会收到意想不到的效果。提高了课堂教学的效果,活跃了课堂气氛,博得学生对老师的钦佩与爱戴,提高学生学习的积极性,还能感化引发学生去模仿、去追求更为广泛的兴趣,尤其是绘画艺术的兴趣,全面和谐地提高自身的素质。

推崇素质教育,首先要提高教师自身的素质教育,教师希望学生造就成一

序

个怎样的人,他首先应该是怎样的人。进入21世纪的教师,对教学质量提出更高的要求,如互动式教学、启发式教学、愉快式教学、成功式教学。掌握教学简笔画对提高教师业务素质无疑是十分有帮助的。

作者在1999年至今担任深圳市中小学教师继续教育培训课《教学简笔画》的主讲教师,在1000多名学员的培训中试用这本自编教材,收到意想不到的效果,98%的学员从未拿过画笔画过画,能在短短2天时间内快速掌握绘画基本要领与方法,能画出如此美妙生动的简笔画,着实让人感叹不已。在教学过程中,总结了一些教学方法和经验,了解了中小学教师的实际需求,为了让更多的读者分享我的经验和方法,着手撰写这一本系统而完整的教学简笔画教材。本书从最浅显的绘画知识和最简单的线条训练入手,由浅入深,全面系统地介绍教学简笔画的知识、方法与技巧,即使您是一位从未拿过画笔的教师,通过系统地学习此书,你也能速成为一位课堂“画家”。

为了适应现代化的教学的需要(电化教学中的彩色投影教学),本书增加润色部分(用彩色铅笔绘出物体的明暗),同时也是培养你的绘画空间感、立体感及艺术表达能力,从而增强你的自信,提高表现简笔画的兴趣与能力。

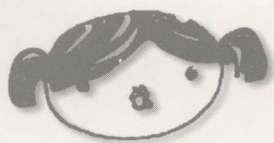
本书图文并茂、资讯丰富、趣味浓厚、方法简明,便于自学、易于掌握,具有速成易学功效,适用于中小学各科教师教学,亦可作为各级师范院校、体育院校、外语院校及幼儿师范院校教学用书。本书特在附页为读者提供大量精美生动的简笔画资料以便读者在练习中借鉴和参考。

谨以此书献给各类专业的教师们及亲爱的读者!

作者: 俞伟江
于深圳

目录

C O N T E N T S

1 教学简笔画及其应用

1

概述

- ★ 教学简笔画及其应用
- ★ 教学简笔画的特点
- ★ 教学简笔画的作用与意义
- ★ 如何学好教学简笔画

2

造型

- ★ 任何复杂的形体均可分解为简单的几何体
- ★ 用简单的几何形体去表现复杂的物体
- ★ 抓住最新明的特征
- ★ 线条的个性处理

3

人物画法

- ★ 人体结构
- ★ 动态规律
- ★ 头部形状
- ★ 人物的画法

4

动物画法

- ★ 动物特征
- ★ 概括与归纳
- ★ 夸张与变形
- ★ 画例示范

5

植物画法

- ★ 植物特征
- ★ 概括与归纳
- ★ 夸张与变形
- ★ 画例示范

6

建筑物画法

- ★ 建筑物特征
- ★ 概括与归纳
- ★ 透视的运用
- ★ 画例示范

7

商品用具画法

- ★ 商品用具特征
- ★ 概括与归纳
- ★ 透视的运用
- ★ 画例示范

8

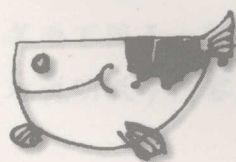
润色

- ★ 工具材料的准备
- ★ 简单的明暗关系
- ★ 润色步骤
- ★ 范画例举

9

附图：
简笔画范画荟萃

- ★ 人物部分
- ★ 动物部分
- ★ 植物部分
- ★ 建筑物部分
- ★ 商品用具部分
- ★ 润色部分
- ★ 深圳市中小学教师继续教育培训班优秀作业选登

2 教学简笔画的特点

1

章

概述

1 教学简笔画及其应用

教师，特别是语言教师在自己教学实践中，尤其是在提及实物、描述景象、讲解词义等过程中，有时千言万语说不清，总觉得表达不到位，倒不如寥寥数笔画分明。画在课堂里，不单单以预先绘制好的投影彩色片、投影黑白片、幻灯片、CD碟、录像带等媒体出现，更多地是瞬间一气呵成地画到黑板上，板书、语言与画面融为一体，语言有了图画的配合，就更为生动准确，在学生的头脑中迅速建立起形象来，感性思维和理性思维的交融，准确地认识和理解，构成鲜明的印象，加速记忆效果。同时也使课堂教学增添无穷的乐趣与生气。

于是，一种人人都能学会的绘画艺术——课堂画（教学简笔画）便应运而生了。教学简笔画不同于一般绘画，它必须伴随教学内容而存在，它的画面要辅助板书与语言，生动形象地说明教学内容，它不在于写实，只在于传神达意。

2 教学简笔画的特点

简洁概括

用最简洁的线条、最简单的色彩去表现一切景物的形象。简洁、明了、清晰，要惜墨如金，一挥而就，不可节外生枝，画蛇添足，拖泥带水。

程式化画法

程式化画法，就像使用计算机一样一步步输入程序，结果自然出来了，强调共性而非个性，作画步骤和技法较为理性化、公式化。这种画对任何自以为毫无画画天赋的教师来说，只要掌握简单的规律与方法，都能信笔画来，栩栩如生，寥寥数笔，出神入化。

传神达意

这种画不在于刻板的临摹写实，不要求精心描画，而在于活泼风趣的写意传神，抓住事物的特征，只要将心中的意象表达清楚就可以了。图形语言是一种国际性语言，就像文学家

用文字表达，音乐家用音乐、舞蹈家用形体表达情感一样，图形是一种沟通思想的手段。

快速到位

教学简笔画只是教学的辅助手段，一堂课中如果绘画占了许多时间，只会喧宾夺主，哗众取宠，达不到预期的效果，反而浪费了时间，所以必须快速表达，一挥而就，一气呵成。

3 教学简笔画的作用与意义

- ★ 教学的辅助手段，画比语言传递信息更为形象直观，图文并茂的授课生动幽默，准确到位。
- ★ 简化教学语言，精减板书，概括归纳问题。
- ★ 调节课堂气氛，唤起学生的注意力。
- ★ 帮助理解，增强记忆，激发情趣。

4 如何学好教学简笔画

教学简笔画是一门技能训练课，就像学外语一样，要多想、多练、多用。“工欲善其事，必先利其器”，欲想快速绘出栩栩如生、生动幽默的简笔画，必须切记以下五点：

观察

生活是艺术的源泉，在日常生活中多留意、观察、比较。观察那些熟视无睹的事物，我们会惊奇地发现这些平淡无奇的事物依然有许多不为我们所知的地方。例如：虎、猫、狮子之间的区别，抓住特征才能分辨不同点。

联想

将抽象的事物具象化，从抽象的图形联想具体的实物形象，反过来可把各种具体的实物用抽象的图形概括。

记忆

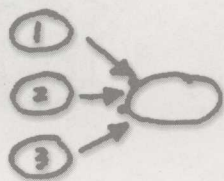
准备一本速写本，随时将资料、生活中所看到的简笔画记录下来，画画是一个厚积薄发的过程。“书到用时方恨少”，“艺高人胆大”，只有达到熟练的程度，才能在课堂上挥笔自如。建议您熟练默写五种画法（每种类型）：熟记五种树的画法，熟记五种鱼的画法，熟记五种椅子的画法……

古人云：“下笔若有神”指的是许多事物已在脑子里熟悉了千百遍才会在笔端上流淌出神韵来。

归纳

归纳即概括，将复杂的事物简单化。

实践

绘画没有捷径可走，只学会方法，不去练习，临场乃不敢动笔，要多思、多画、多练！常言道：“熟能生巧”、“勤能补拙”，只要肯下功夫，最终定能得心应手。

练习原则：
先简后繁
先易后难
先练线条后练润色
先临摹后默写

2

章

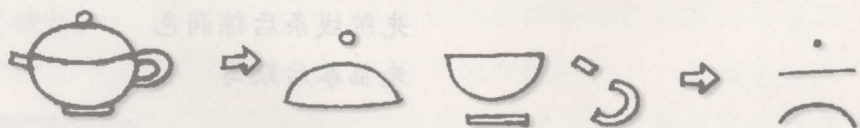
造型

1 任何复杂的形体均可分解为简单的几何体

万物皆有形，只不过这些形态或大或小，或方或圆，或简单或复杂，从而使万物呈现出丰富多彩的变化，任何复杂的形体都是由一些简单的几何形体构成，或者说可以概括成简单的几何体。

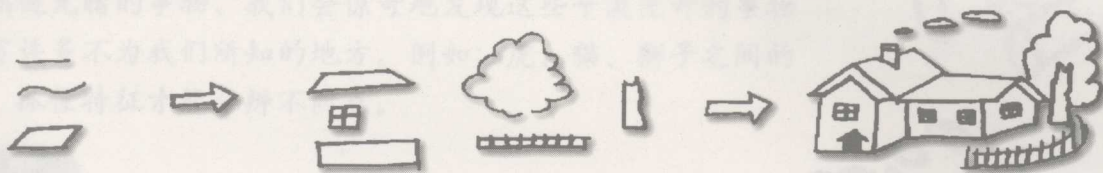
即：复杂的事物简单化。

我们来看看下面的例图：

2 用简单的几何体去表现复杂的物体

学会分解也要学会归纳，熟悉事物的反面。即：将简单的事物复杂化。在图形表达上，我们可以理解为由点、线、面构成方、圆、三角形等简单的几何形体，然后由这些形体按一定的规律组合成复杂的形体。

3 抓住最鲜明的特征

特征就是差异性，有差异才能有区别。请看图例：

4 线条的个性处理

线是最富于表现力的语言，是画的筋骨，是画的精髓。教学简画笔是以线条表现为主。要想学好教学简笔画，首先要对线条有深刻的理解。线的构成形态千姿百态：粗、细、直、曲、软、硬……，他们的个性千差万别，给人的感觉也是不同的。

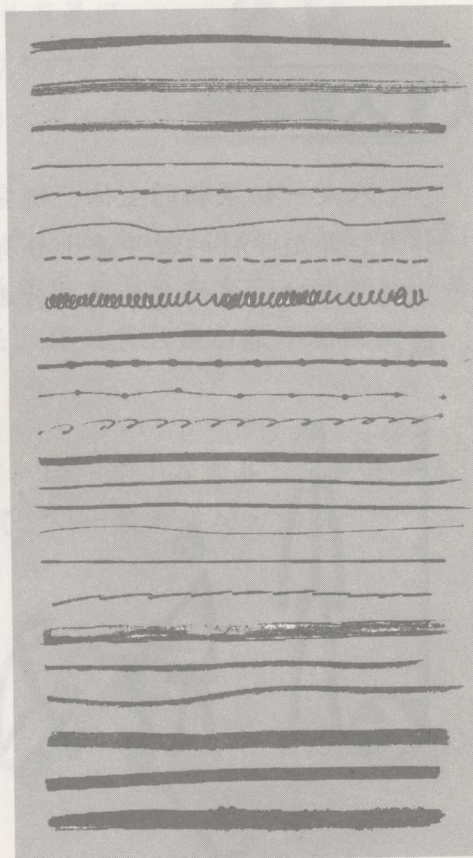
线的性格

直线——冷、静、男性、力度

- | (垂直线): 严肃、庄重
- (水平线): 静态、平和
- / (斜线): 飞跃、向上
- (细线): 秀气、精致
- (粗线): 粗重、有力
- ~~~~ (齿线): 焦虑、不安
- (尺线): 机械、呆板
- ~ (手画线): 亲切、人情

曲线——暖、动、女性、柔美

- (几何曲线): 动感强、弹性、秩序美
- (椭圆)
- ◎ (螺旋线)
- ~ (自由曲线): 圆润、优雅、弹性、流畅

线的质感

同样是用线，下面的物体给人的质感是不一样的。

玻璃瓶

纱窗布

泥陶罐

羊毛地毯

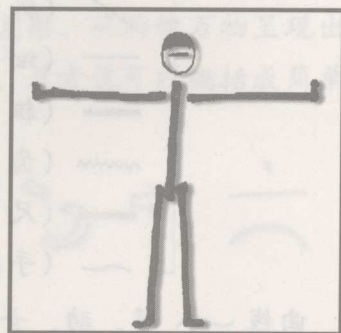
画线要求

画线的基本要求：肯定、流畅、简洁、明快。

③ 人物画法

1 人体结构

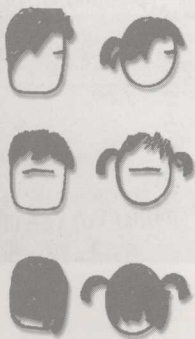
人是一切事物的主体，研究人体静态和动态的规律与画法对体育、舞蹈学科的教学是十分有用的。人分四大部分：头、躯干、上肢、下肢。任何复杂的动作都是头、躯干、四肢的位置变化而成。

人体比例

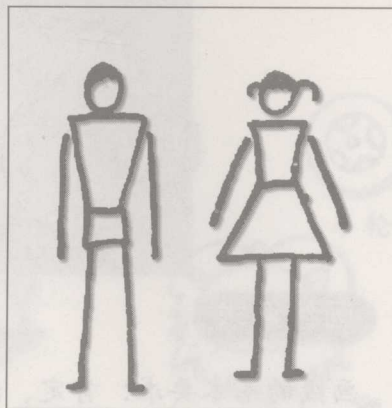
一般以头为标准，把全身的高度和头做比较，成人全身约为8个头高，躯干约为3个头，手约为

3.5个头长，腿约为4个头长。两臂左右平伸时，两手距离等于全身高度。儿童头略大，四肢躯干偏短，岁数越小，偏差越大。2-3岁约为4个头高，5岁约为5个头高。

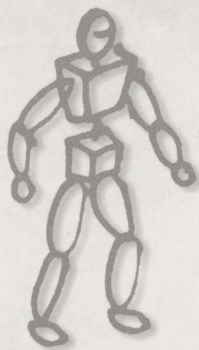
性别差异

在简笔画中男女区别主要在头发和衣服上，男性脸型方，女性脸型圆。

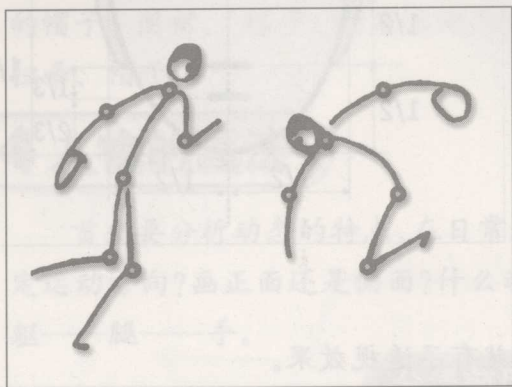
2 动态规律

人体的动态千变万化，在这些复杂的变化中，要掌握它的规律。

运动节点

人体的动态变化，主要靠身体各关节的活动。人有颈椎、腰椎、肩、肘、腕、髋、膝、踝等关节。“变形金刚”机器人是对关节最好的示例。关节，亦称为节点，节点的位置变化决定了人体动态的变化。在简笔画里，人体的运动主要由六个关节(节点)构成：双肩、左右肘、胯、左右膝。

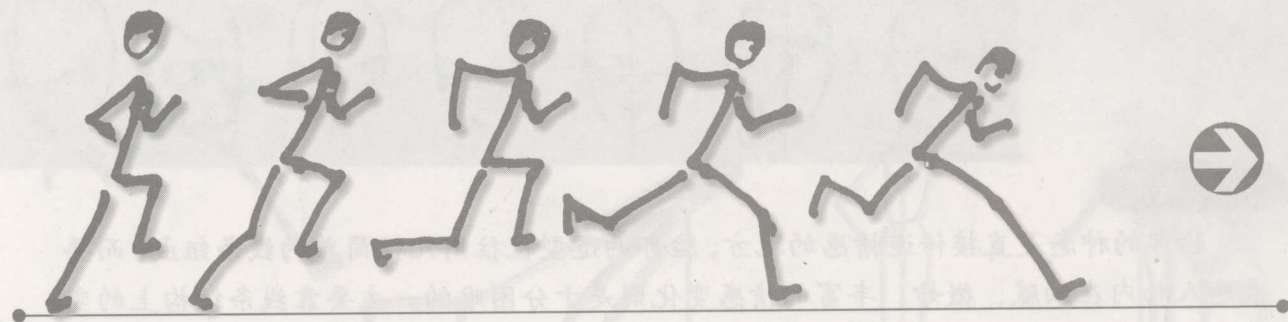

运动局限

人的动作姿态受到这些关节的限制，即运动局限。其中以躯干(腰椎)及四肢关节最为重要。例如：肘关节只能前屈不能后屈，膝关节只能后屈不能前屈。

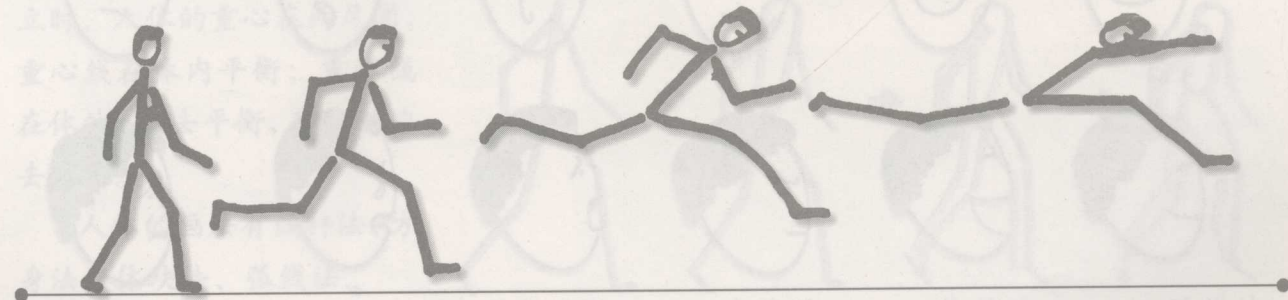
运动方向

人的躯干可向前、后、左、右弯屈，它决定了人的动势。人眼的视线方向一般为运动方向。

运动速度

人奔跑时的基本规律：身体重心前倾，手臂略弯屈，双腿跨步动作幅度较大。速度愈快，身体愈前倾，双腿跨步愈大。奔跑时，双腿没有同时着地，靠单腿支撑躯干重量。

3 头部形状

头的基本形是竖椭圆形，男人偏方，女人偏椭圆，儿童为扁椭圆。

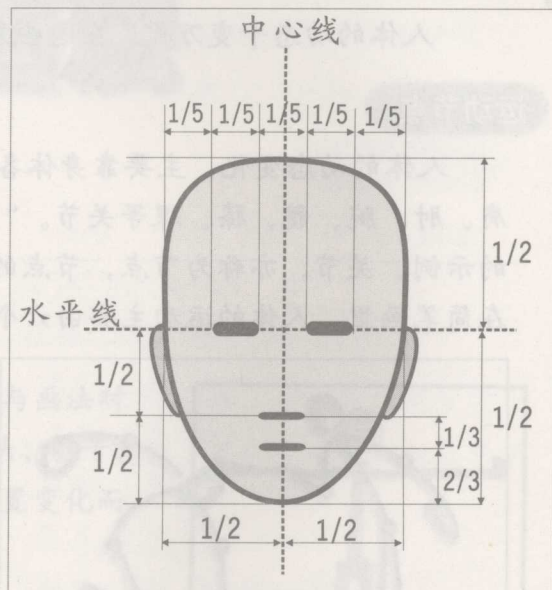
男人

女人

儿童

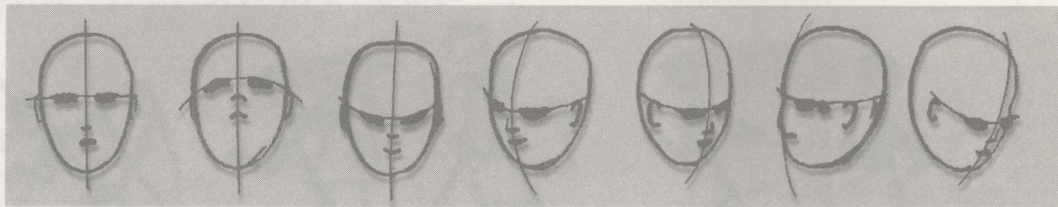
五官的位置

人的五官是对称生长的，要画好五官须抓住两条线：中心线——通过眉间鼻尖的垂直线，它把脸分成左右对称两部分；水平线——连接双眼的水平线。两线亦称之为十字线。头的结构比例如图所示。

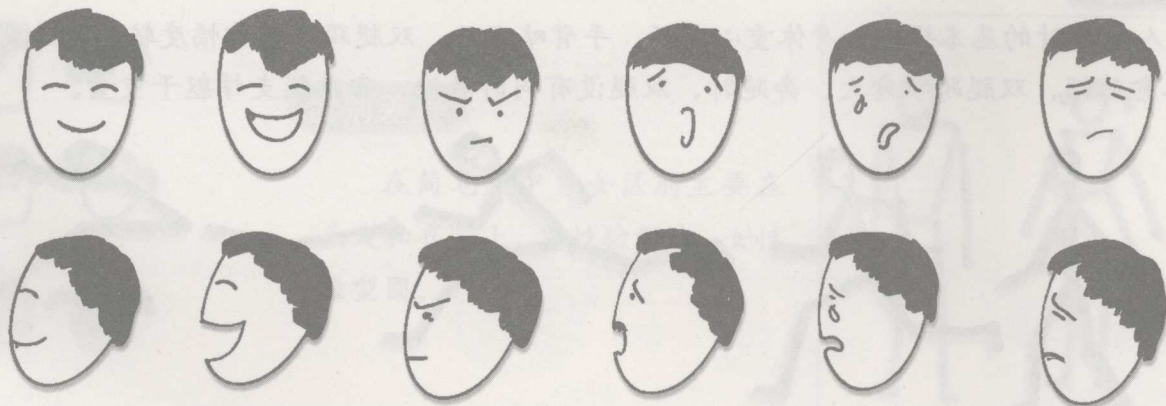
头的透视

当头侧转、仰、俯视时，十字线也随之变化，头就有了透视效果。

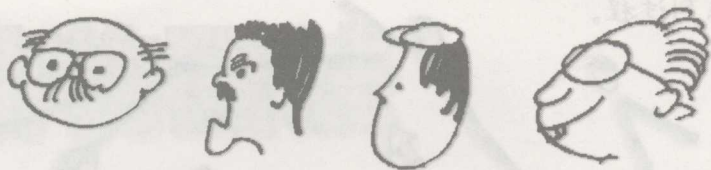

脸部表情

脸部的神态是直接传递情感的地方，脸部的造型往往用几根简单的线条组成，而要表达人物内在细腻、微妙、丰富的情感变化则是十分困难的。主要靠线条结构上的变化和五官的变动构成。人物的夸张表情是极富有感染力的。

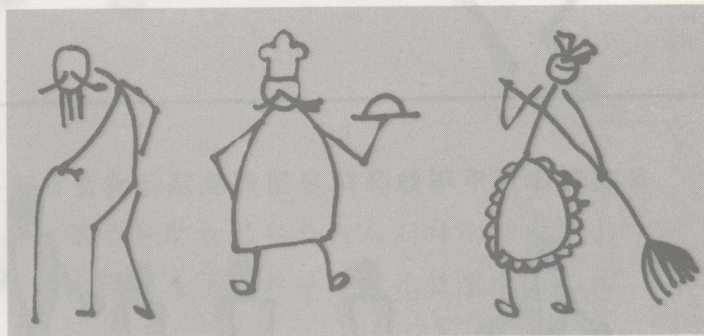

头的作画程序：脸盘、头发、眼眉、鼻子、嘴、耳。根据需要可省略次要的部分：正面可省耳、鼻、眉，侧面可省略鼻、眉。

特征的处理

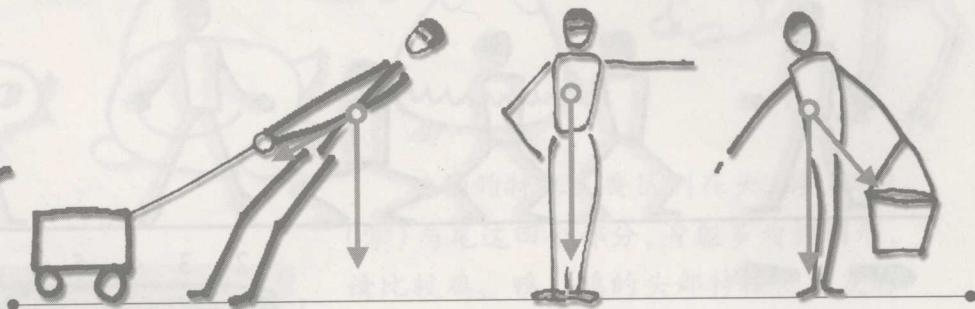
不同的性别、年龄、民族、职业，形象特征是有区别的。尤其表现在服饰上，须多观察找出其特征及差异性。如下图：老人的胡子、驼背、拐杖；厨师的帽子、围裙、碟子；清洁工的围裙、扫帚、帽子。

4 人物的画法

首先要分析动态的特点，在日常生活中多观察，记住各种动态的特征。作画时，先确定运动方向？画正面还是侧面？什么动作？左右脚和左右手的位置？绘画程序：头——身躯——腿——手。

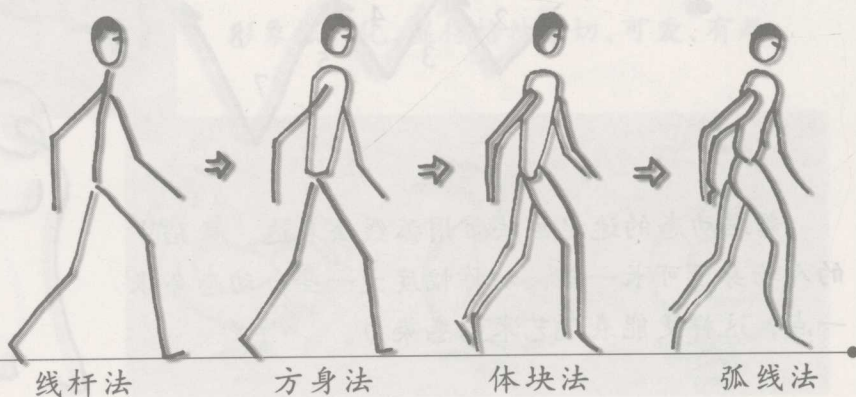
分清前后 表现手脚的前后关系的画法：近处连接（实）；远处断开（虚）。图例：侧跑的人，右手和右脚与身躯连接（近）；左手和左脚与身躯断开（远）。

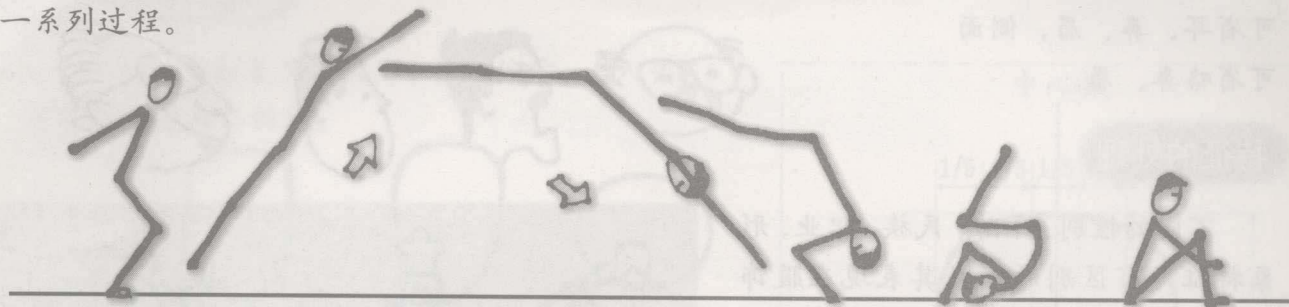
掌握重心

重心是人体对地面所产生重量的重心。人体正常直立时，人体的重心在两足间，重心线在体内平衡；重心线在体外，失去平衡，须靠外力去平衡。

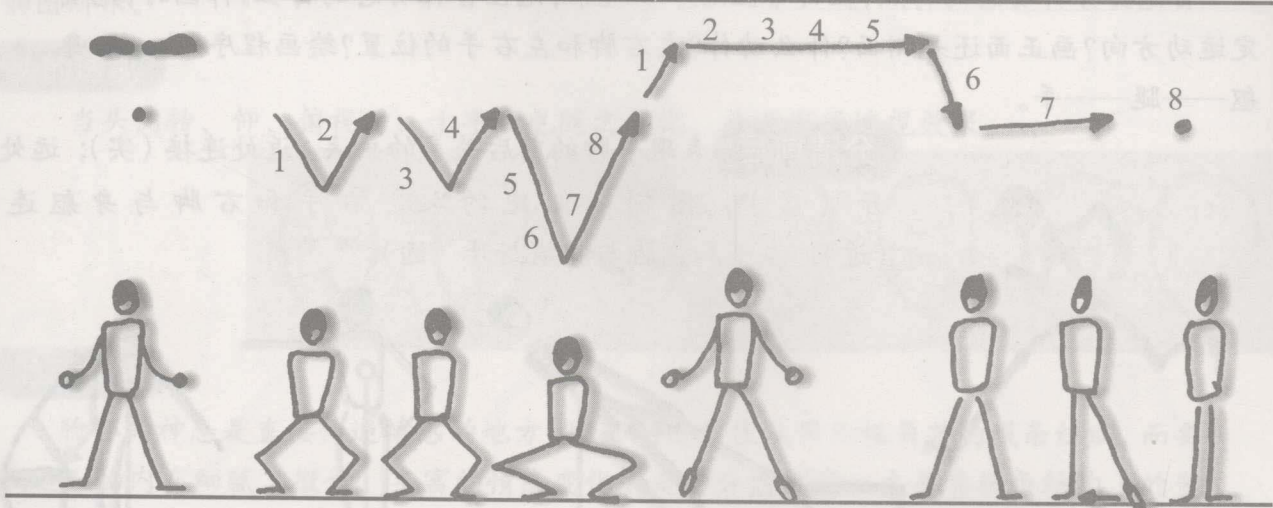
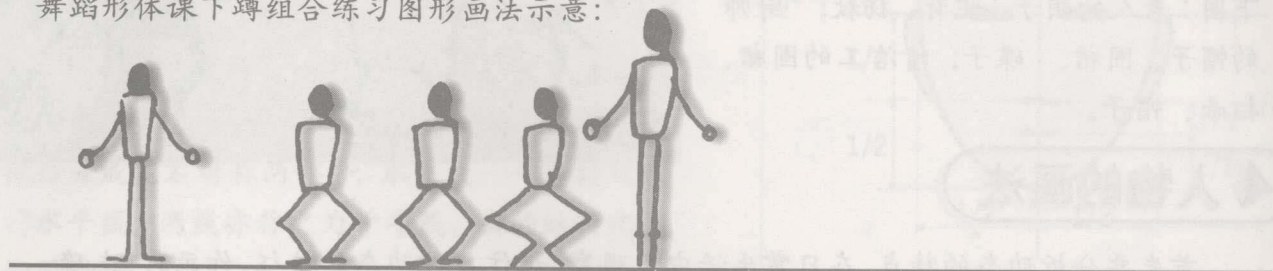
人体的画法有线杆法、方身法、体块法、弧线法。

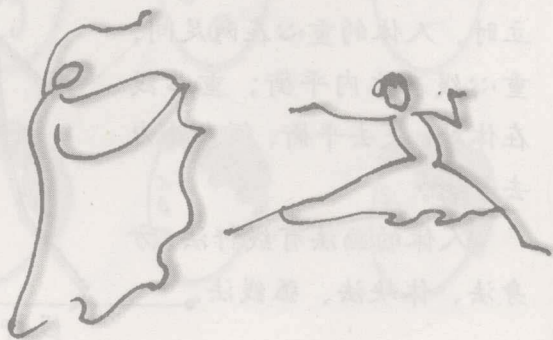
人体的动态具有瞬间即逝性，姿态是不断变化的，停留时间很短，常记从起点到终点的一系列过程。

舞蹈形体课下蹲组合练习图形画法示意：

舞蹈动态的速记画法常用弧线法表达。舞蹈中的人物身段可长一些，动作幅度大一些，动态夸张一点，这样更能表现艺术的感染力。

4

章

动物画法

在整个人类发展史上，人与动物始终有着密切的联系。在我们的教学中，常常需要画一些动物的形象，尤其在童话世界里，少不了有动物的参与，人们特别钟爱的小熊、小狗、小猫、小象、小鹿、小兔总是频频出现。在语言教学及幼儿教育中，动物的教学简笔画应用最多。

1 动物特征

动物的种类很多，它们的形态、动态千变万化，各有特征。特征即独特性、区别性，通过比较可以找出动物的个性特征，观察、分析、理解各种动物的特征，才能掌握它们的画法。

动物的特征主要区别在头、脖、四肢(掌)与尾这四个部分，身躯多为椭圆形。请比较鸡、鸭、鹅的头部特征区别及脖子、掌、尾的区别。简笔画中常常将动物形象拟人化，显得格外亲切、可爱、有趣。

