

教学改革创新型精品教材

简笔画教程

JIANBIHUA JIAOCHENG

主 编 冷春杨 冯 宛 刘文峰

吉林大学出版社

简笔画教程

主 编 冷春杨 冯 宛 刘文峰

吉林大学出版社

目录

项目一 简笔画基础知识	1
任务一 简笔画的概念及特点	2
任务二 简笔画的造型原理	3
任务三 简笔画的表现形式和设计步骤	6
任务四 线条的练习	11
任务五 形的练习	13
任务六 对话框的练习	16
任务七 可爱字体的练习	17
项目二 简笔画画法	20
任务一 找准元素——器物画法	20
任务二 强调稳定——建筑画法	30
任务三 流线畅游——交通工具	38
任务四 一叶窥林——植物画法	44
任务五 拟人夸张——动物画法	59
任务六 突出特征——人物画法	78
任务七 流光溢彩——风景画法	95
项目三 简笔画组合创编	104
任务一 简笔画组合创编概述	104
任务二 简笔画组合创编技巧	111
任务三 简笔画在教学活动中的运用	120
任务四 简笔画在幼儿园环境创设中的运用	125

项目四 简笔画儿歌、故事创编	133
任务一 儿歌、故事创编的形象设计	133
任务二 儿歌、故事创编的构图设计	135
任务三 儿歌、故事创编的方法与步骤	138
参考文献	146

项目一 简笔画基础知识

简笔画是学前教师、中小学教师在课堂上经常用到的一种形象化教学手段，教师运用简洁的造型方法、简约的表现形式、洗练的绘画语言，配合课堂讲解，来激发学生的学习兴趣，学生在轻松愉快的气氛中学习知识和技能。简笔画是教师学前教育专业课必不可少的一门课程，简笔画教学在幼儿教育活动中发挥着非常重要的作用，不仅可以培养学生的创造性思维意识，更能发展学生的想象力和动手实践能力，提高学生的造型表现能力。

项目要点

1. 简笔画的概念和特点；
2. 简笔画的造型原理；
3. 简笔画的表现形式和设计步骤；
4. 简笔画基本功（线、形、对话框，以及多种字体）的练习。

学习目标

通过对本项目内容的学习，学生可以初步认识简笔画，了解简笔画的绘画特点，理解简笔画的造型原理，掌握简笔画的不同表现形式及基本设计步骤（如图 1-1 所示）。

图 1-1 初识简笔画

任务一 简笔画的概念及特点

一、简笔画的概念

简笔画又称简笔造型，是运用简单的点、线、面等绘画要素，以简洁的笔法和简约的造型，形象概括地描绘出物象的主要特征，简要地表情达意的一种绘画形式。简笔画广泛地吸收了不同绘画形式的表现手法，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，因而生动活泼，浅显易懂，是幼儿最容易理解和掌握的一种艺术形式（如图 1-2 所示）。

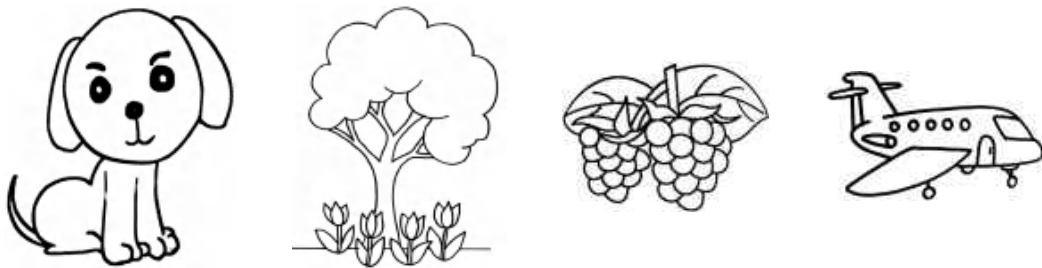

图 1-2 简笔画的概念

二、简笔画的特点

简笔画的主要特点是用笔简练、造型生动、特征明显、形象夸张，富有趣味性与装饰性。它通过作者观察、记忆、提炼、变形、表现等综合手段，提取客观形象最典型、最突出的特征，以简洁洗练的笔法和平面化、程式化的形式，表现出既有概括性又有可识性和示意性的绘画（如图 1-3 所示）。

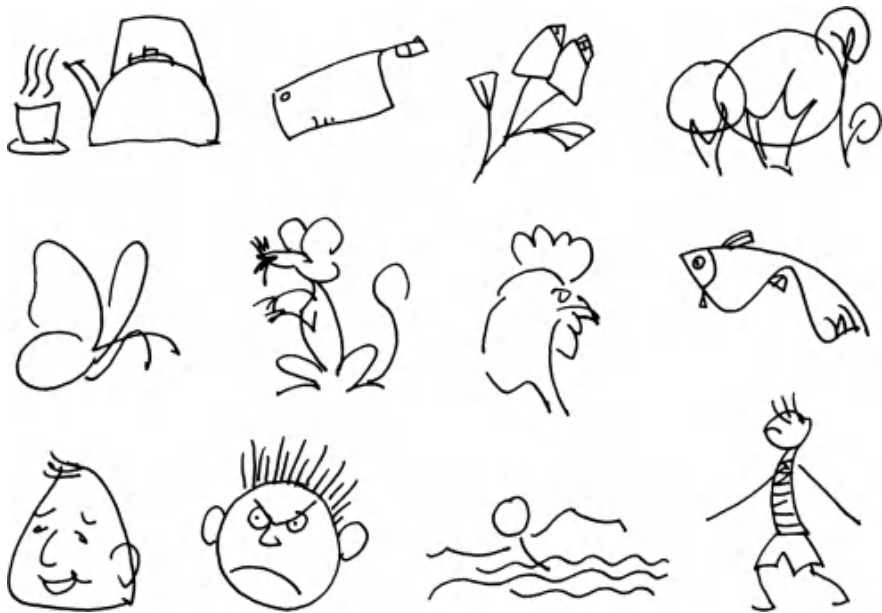

图 1-3 简笔画的特点

任务二 简笔画的造型原理

一、简笔画的造型要素

简笔画造型主要是运用规则或不规则的点、线、面、体等基本的形象元素，通过元素间的组合、变化构成形式简洁、富于趣味性的画面。基本要素是简笔画造型中的一些高度概括和简化的表现形式，在简笔画造型中发挥着重要的作用。

1. 点

在几何学中，点没有大小形态的概念，只是位置的标记；而在简笔画中，点是构成一切形态的基础。从面积大小来看，点越小，其特性越强。面积增大，点的感觉减弱，面的特性增强。在简笔画描绘中，点的大小形态、疏密排列、分布方向，会使画面产生不同的视觉效果（如图 1-4 所示）。

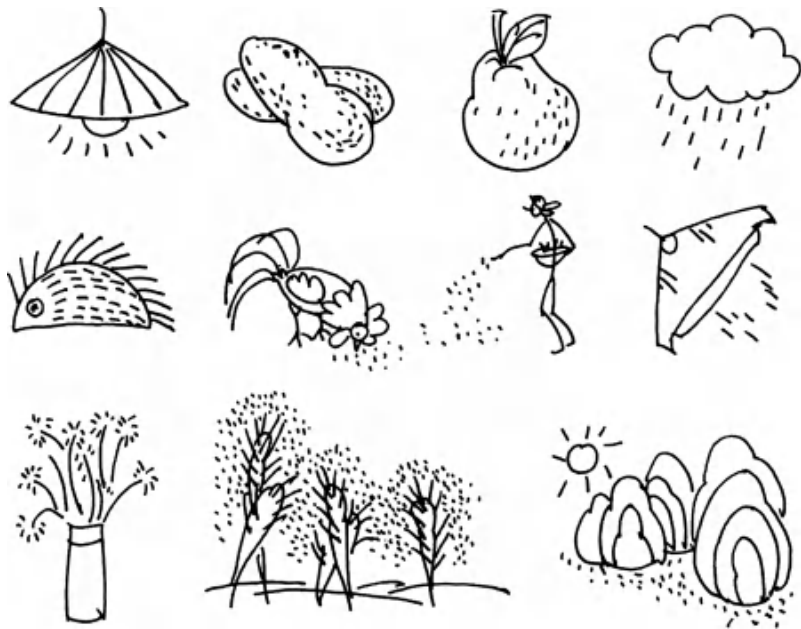

图 1-4 点

2. 线

在几何学中，线是点移动的轨迹；在简笔画中，线是最主要的造型元素，它有曲直、平斜、长短、粗细之分。不同形态的线，所呈现出的画面效果和给人的视觉感受也不相同。直线规整、严谨、明确、简洁，给人通畅、速度、紧张感；垂直线给人刚健、挺拔、坚强感；水平线给人舒展、宁静、安定、平静、稳重、广阔、延伸感；斜线给人倾斜、动势、流动、方向、速度感；曲线给人圆润、轻柔、丰满、感性、优雅、流动、跳跃感；几何曲线给人现代、节奏感；长线给人持续、顺畅、平衡、速度感；短线给人停顿、刺激、迟缓、运动感；自由曲线给人柔和、自由感；细线给人纤细、锐利、微弱、紧张感；粗线给人厚重、力量、粗犷感（如图 1-5 所示）。

图 1-5 线

3. 面

在几何学中，面是线移动的轨迹。线有次序地重复移动或不沿原有方向运动便形成面。面有长度、宽度而无厚度，面有方向和位置，点和线的面积扩大也可以形成面。在简笔画中，运用不同形状的几何图形来概括复杂多样的形象，使复杂的形象简单化，可以使所画形象更容易理解和掌握。在简笔画描绘的过程中，要从描绘对象的整体形态入手，抓住描绘对象的基本几何图形特征，不能因顾及局部细节而忽略整体特征。单一的对象可用一个基本图形概括，复杂的对象可用多种基本图形组合（如图 1-6 所示）。

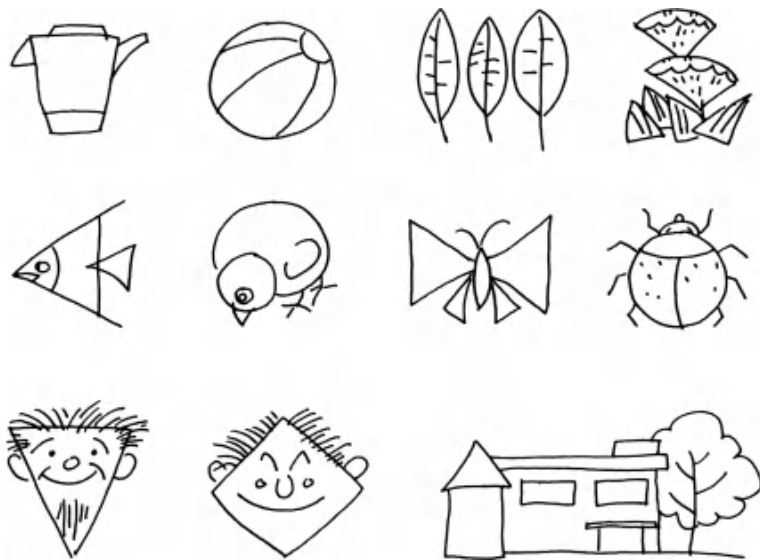

图 1-6 面

二、简笔画的造型方法

简笔画的造型虽然手法比较简单，但同样要求具有较强的表现力和一定的艺术感染力，在简笔画造型过程中，常用的造型方法有简化法、夸张法、拟人法等表现手法。

1. 简化法

简化就是对自然形态删繁就简。“简”不是简单，而是更加提炼、概括，更加简洁、典型。通过对复杂的物象结构和造型进行省略、简化、提炼、修整，抓住主要的结构和造型特征进行表现，使描绘对象的造型简洁、特征突出、形象生动（如图 1-7 所示）。

2. 夸张法

夸张是艺术创作中一种很重要的手法，不同艺术的表现形式和夸张程度会有所不同。简笔画的夸张不是原型的简单放大，也不是随心所欲、任意夸张，而是在现实的基础上，对自然形态的外形特征、神态、习性等进行适度的夸大和强调，将物象结构和造型中的整体特征或局部特征进行强化表现的一种方法。在外形处理上：可使大的更大，小的更小，胖的更胖，瘦的更瘦，圆的更圆，方的更方。神态上：或机灵，或憨厚，或威武，或天真，加以渲染和突出，使其表现得形象生动、灵活、可爱，更具有表现力和感染力。夸张法是简笔画中最常用、最有效的一种造型方法（如图 1-8 所示）。

图 1-7 简化法

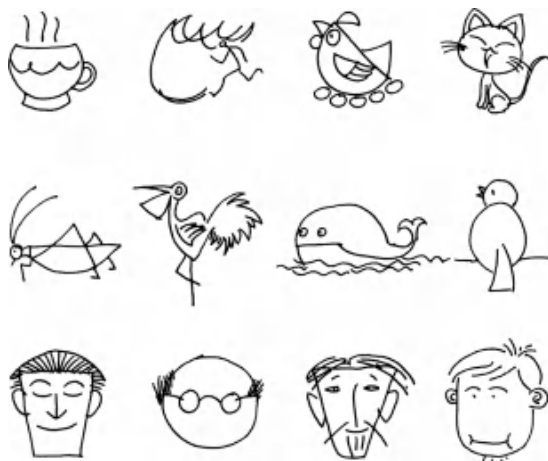

图 1-8 夸张法

3. 拟人法

拟人法就是将所要表现的静物、动物、植物形象，进行概括、夸张、变形后，赋予它们以人物的动态和表情的造型方法（如图 1-9 所示）。

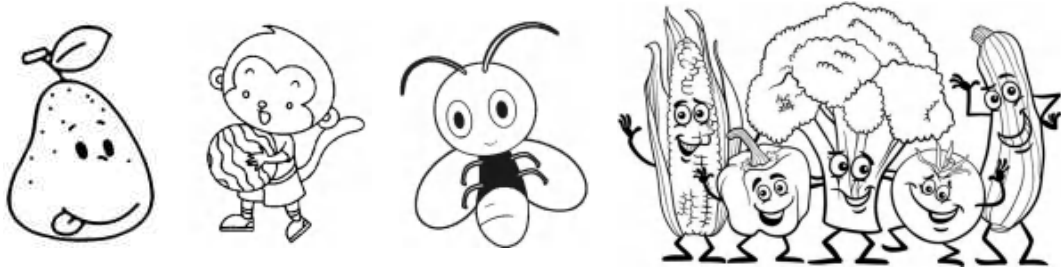

图 1-9 拟人法

任务三 简笔画的表现形式和设计步骤

一、简笔画的表现形式

简笔画的表现形式可分为骨线式、廓线式和混合式三种。

1. 骨线式

线是简笔画中最主要的表现形式，在简笔画中的线是指物象的动态线和反映物象的结构特征线。运用骨线式的表现手法，能够快捷、自由、灵活地勾画出物象的形态特征（如图 1-10 所示）。

图 1-10 骨线式

2. 廓线式

廓线是指在骨线勾画的基础上，对物象形体结构长、宽、高比例的描绘，在简笔画中用廓线式的表现形式会使表现的物象更趋于完整，形象更加生动（如图 1-11 所示）。

图 1-11 廓线式

3. 混合式

混合式是指骨线式与廓线式混合运用，它是简笔画在表现物象时根据结构特点采用的不同的表现形式，使表现的物象更加丰富，特点突出（如图 1-12 所示）。

图 1-12 混合式

二、简笔画的设计步骤

从造型意义来说，对自然形态的物体概括和简化需要有一个分析和设计的过程，物象的形态融入人们的设计意识之后，相对来说减小了简笔画的设计难度。根据简笔画的造型原理，一般将简笔画的设计分为四步：①选择恰当的表现角度；②确定重要的个性特征；③提炼基本的符号元素；④安排最简的运笔程序。

1. 选择恰当的表现角度

画简笔画首先要选择好作画的角度，任何物象总有一个最佳角度来表现其特征，我们习惯上把这个角度的形态作为识别物象的标志。在简笔画作画时，应选择能充分显示对象结构特点的角度，使这些特点能突出地显现于简笔画图形之中。

(1) 正视角度

在日常生活中，许多物体的重要功能部件和主要装饰物大都安排在主体结构的前面，这样才能充分发挥其使用和审美功能，方便操作和观赏。比如电视机、家具、门、窗、柱廊等，都从正面描

绘。从正面描绘这类物体，既能表现出它们实用的结构特点，又能反映出它们审美的艺术个性（如图 1-13 所示）。

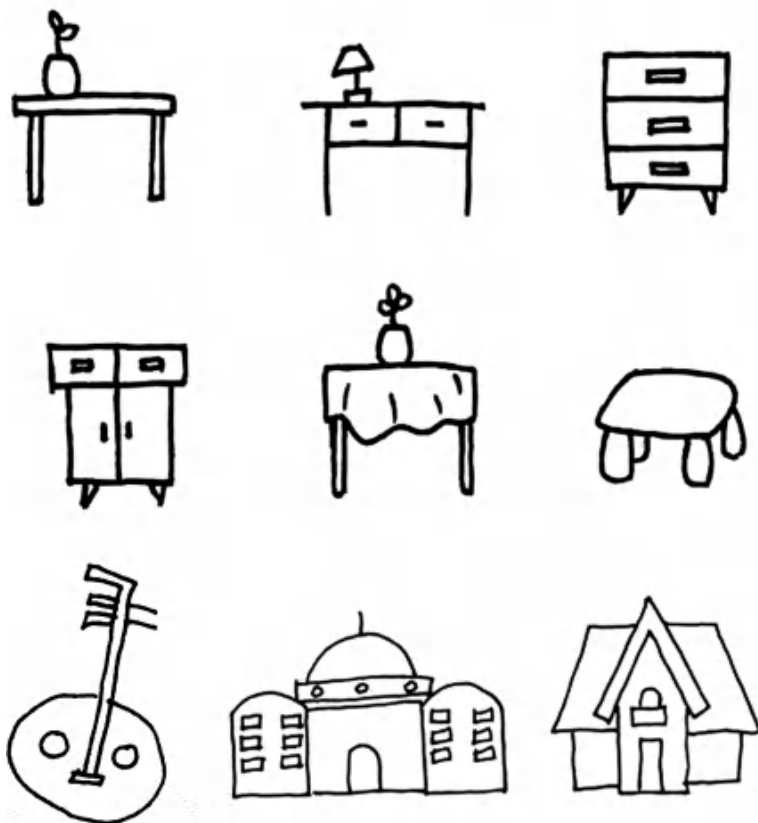

图 1-13 正视角度

(2) 侧视角度

有些物体从侧面或半侧面来观察，更容易显示其结构特点；鱼类、鸟类、禽、兽等动物的结构形式，从侧面看十分明显；各种交通工具大多按仿生学原理制造，其结构形式与动物有许多相似之处。因此，从侧面描绘这类物体，更能全面显示其形体特征（如图 1-14 所示）。

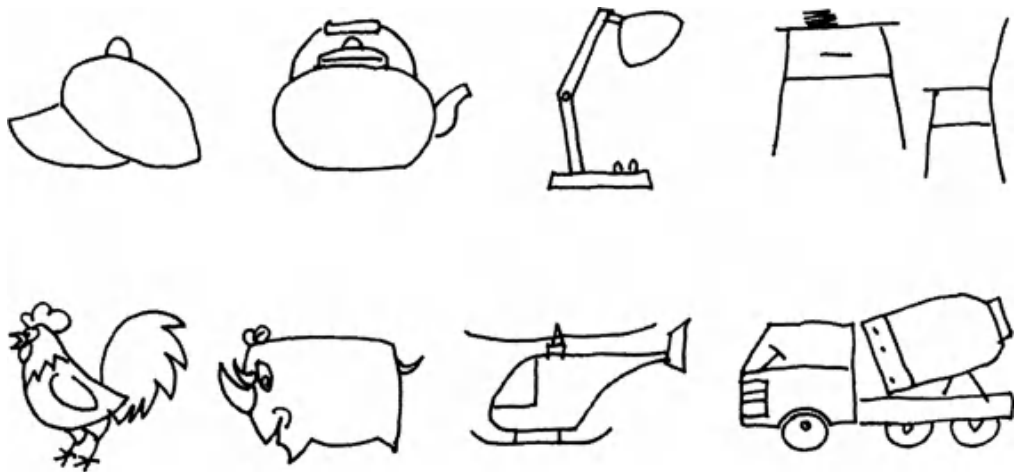

图 1-14 侧视角度

(3) 俯视角度

有些器物的主要功能设计朝上，采用俯视的角度来描绘，更容易识别；昆虫的体积小，其双翼往往是显示其形体特征的主要因素，采取俯视角度描绘效果更佳。因此，若物体的主要结构特点朝上，采用俯视的角度能更好地表现其特征（如图 1-15 所示）。

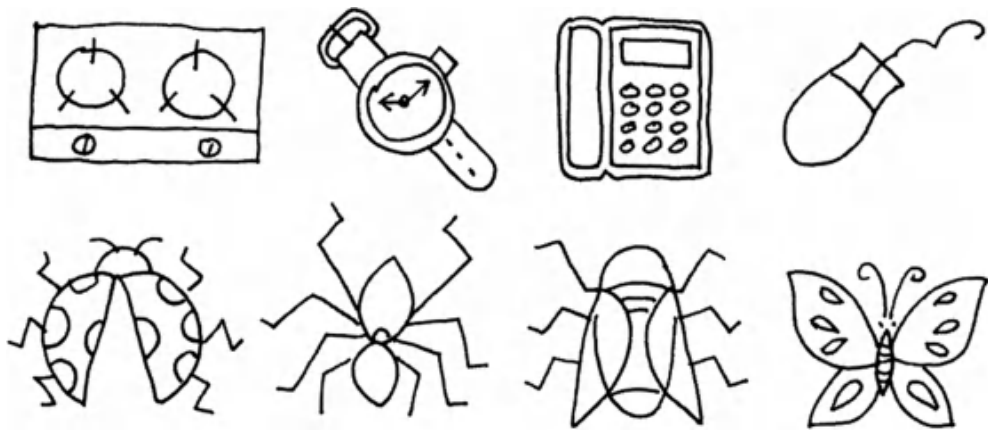

图 1-15 俯视角度

2. 确定重要的个性特征

简笔画在对物象的提炼和概括中有很多细节被省略、删除，但最基本的特征需要夸张和强调，有些物体的特征还表现在一些小的细节上。确定物象的特征和经验有关，在一些形体差异不大的物体间更要注意细节的差异，往往在记忆中给人留下深刻印象的部位就是物象的主要特征（如图 1-16 所示）。

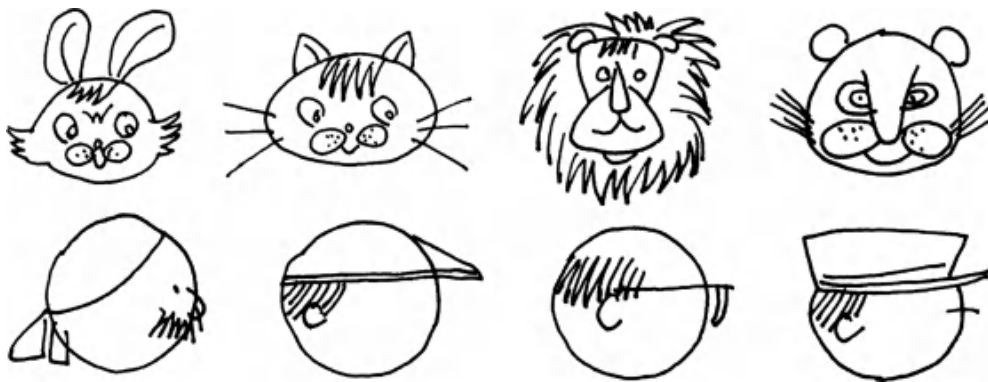

图 1-16 确定物象的主要特征

3. 提炼基本的符号元素

在进行简笔画设计时，既要考虑如何表现物象的特点与特征，又要尽可能使用简单的造型元素。单从概括的角度看，每一根线条，每一个组成部分，每一个物象都要考虑如何概括是件很难的事情。如果考虑恰当地运用□○△|VCS·等符号元素和它们的变体去替代复杂的物象，可以达到用最简的符号表达出最优化的形式效果。这种提炼与替代的结果不再是严格意义上的个体物象了，而是这一类物象的图形标志，这也是简笔画区别于其他绘画形式的主要方面（如图 1-17 所示）。

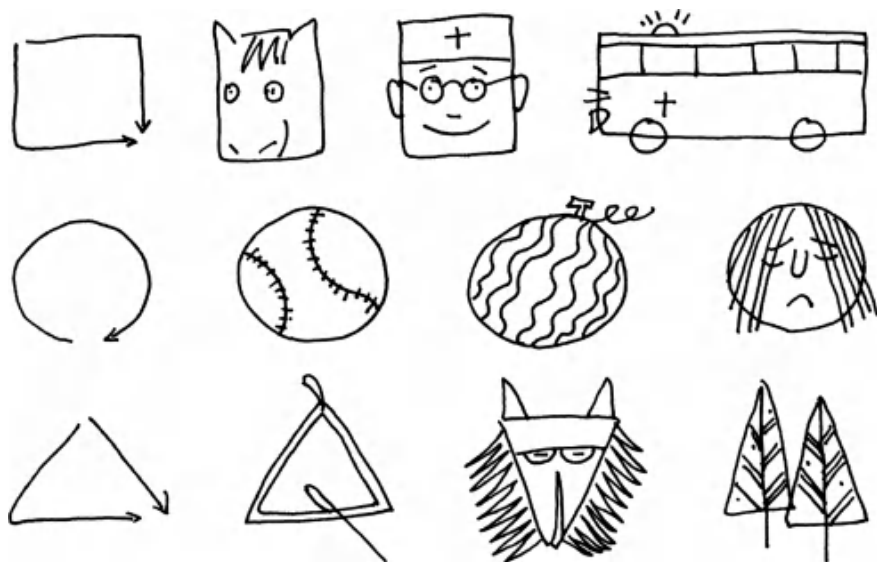

图 1-17 提炼物象的图形标志

在简笔画造型中，可以将以下符号赋予不同的含义。

□代表方形、长方形、梯形以及相近似的图形。

○代表圆形、椭圆形、半圆形以及相近似的图形。

△代表具有不同特点的三角图形。

|代表直线、水平线、斜线以及相近似的线条。

V代表折线以及组合折线。

C代表弧线以及组合弧线。

S代表各种曲线。

e代表螺旋线。

•代表各种不同形态的点。

简笔画的设计可以先从外形入手，确定基本形体采用的符号，然后确定特征符号和其他细节。在表现复杂的物象中，应尽可能简约地使用符号的数量和种类，将组合形体分解为简单符号的组合（如图 1-18 所示）。

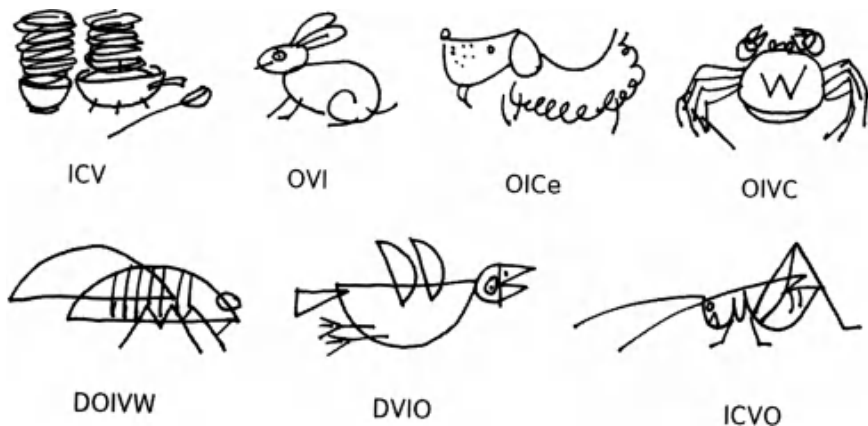

图 1-18 组合形体分解为简单符号的组合

4. 安排最简的运笔程序

在初学简笔画的过程中，运用一些简单的符号元素，对于理解和记忆物象会有很大的帮助。待熟练后就应该不拘泥这种方式，在简笔画的绘画技巧上还可以形成更加简化的方法，使笔画之间尽量连接，一气呵成。得心应手的巧妙处理能使简笔画达到很高的艺术效果和审美境界。

学习简笔画入门并不难，但要做到潇洒用笔、笔笔画准就需要平时的刻苦训练。首先，要养成良好的用笔习惯，开始学画时用笔要实、要稳，能一笔画成的线不用两笔完成；其次，在下笔前仔细观察对象的比例和各个部分的关系，做到意在笔先、胸有成竹；最后，注意安排好用笔的先后顺序，使运笔程序最简化（如图 1-19 所示）。

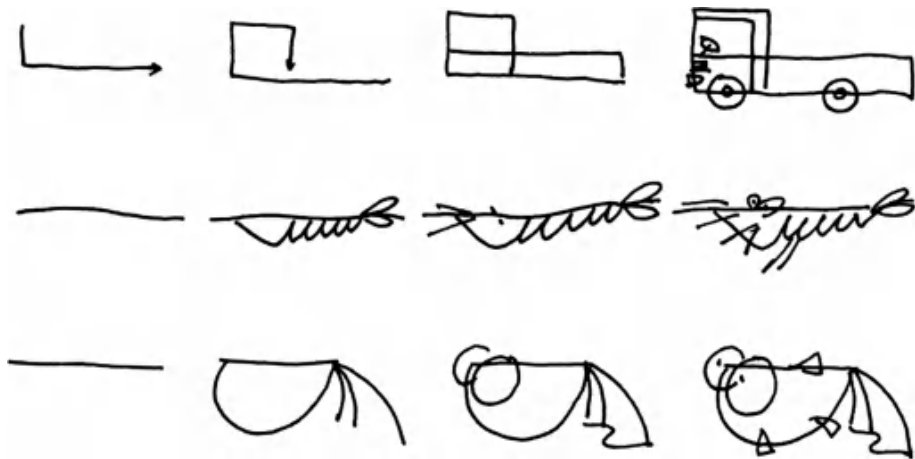

图 1-19 最简单的运笔程序

任务四 线条的练习

下面，我们就从最简单的基本功开始练习吧！首先，学习简笔画要准备好相应的绘画工具。我们不必特意去购买，随手拿起身边常用的一些工具和材料就可以。画简笔画通常不用涂色，因此一般只需要纸和笔。值得注意的是，如果用铅笔进行练习，尽量不要使用橡皮擦，要逐步养成一笔画成的习惯。

纸。练习简笔画对于纸张没有特殊的要求，素描纸、打印纸、速写本，甚至普通的作业本、便条纸都可以成为我们练习简笔画的材料。

笔。简笔画对于笔也没有特殊的要求，如果不需要涂色的话，我们只要随身携带一支笔就可以了，签字笔、记号笔、钢笔、圆珠笔、铅笔、马克笔等，都是可以的（如图 1-20 所示）。

线条是简笔画中最重要的元素，各种物体都是由不同的线条勾勒出来的。熟练运用各种线条是画好简笔画最基本的要求。在

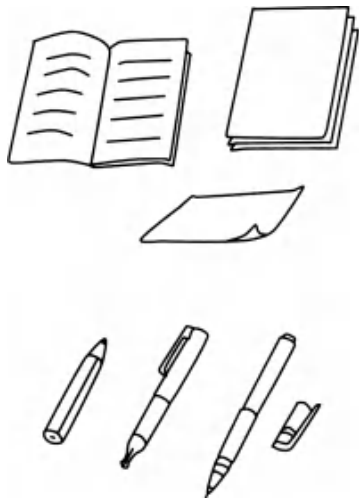

图 1-20 简笔画的绘画工具

最初画线条时，可能会显得有一些迟钝、稚拙、生硬，看起来像是描画出来的，但通过练习，我们要尽量画出圆滑、生动、有力的线条。线条分为横线、竖线、斜线、曲线、波浪线、折线等，不同的线条有不同的性质，也能表达出不同的情感。例如：水平线——平稳、安定；垂直线——严肃、庄重；斜线——动感、活跃；折线——紧张、剧变；放射线——扩张、速度（如图 1-21 所示）；齿线——焦虑、不安；弧线——优雅、柔美。

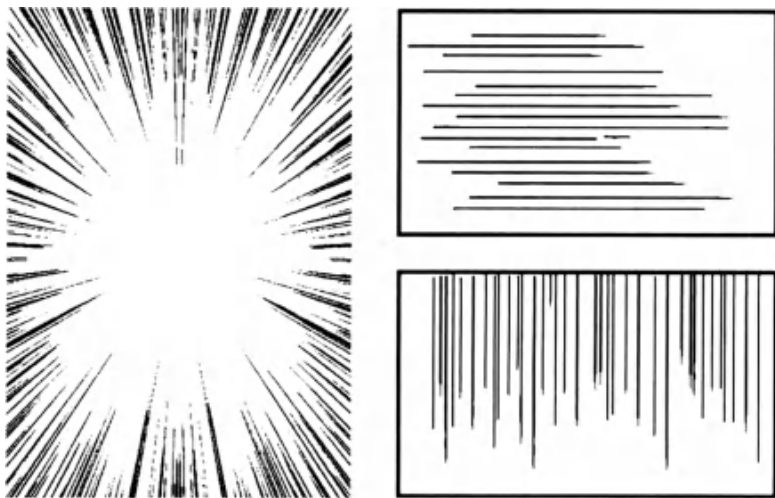

图 1-21 表现速度的线条

我们可以用线条画出各种形状，简笔画中用得比较多的形状是圆形和椭圆形。需要注意的是，画线条时必须一笔顺畅地勾出来，不能描画修改。做到这点并不容易，需要勤加练习。简笔画的一大特点是简便快捷，因此不能一根线条描很多遍，这样既耽误时间又不能表现速度的线条美观。有人认为简笔画是小儿科，很容易，这种观点是错误的。画简笔画的线条及其造型是需要经过很长时间的培养和训练才能达到较高的水平的。

下面，我们从最基本的线条开始练习（如图 1-22 所示）。

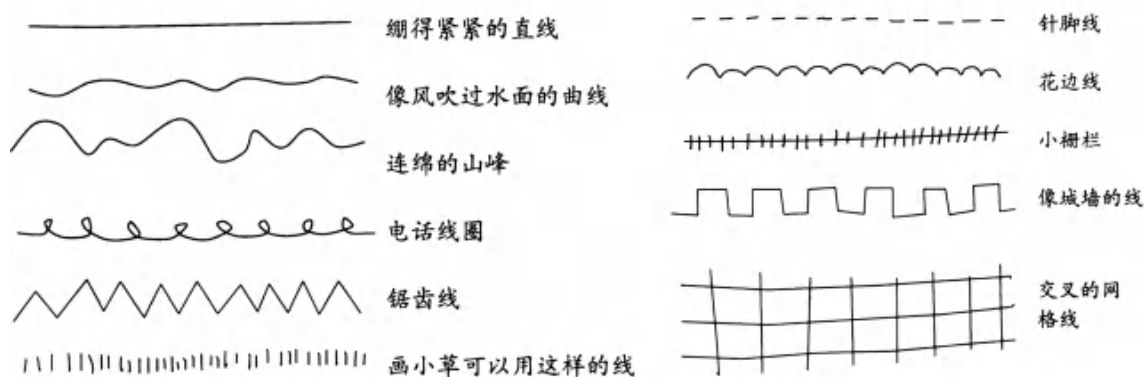

图 1-22 基本的线条

各种线条综合运用，可以表达许多不同质地、不同速度，蕴含不同情绪的物象。或硬或软，或动或静，或急或慢，或喜或悲，都可以用不同的线条表现出来（如图 1-23 所示）。

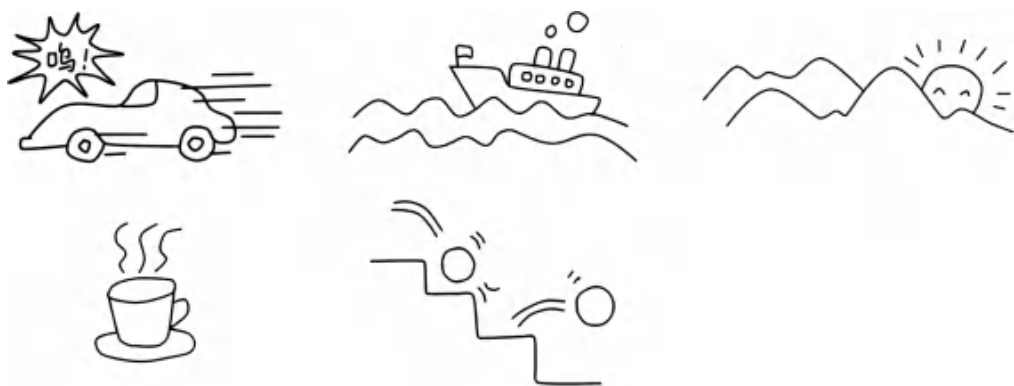

图 1-23 不同的线条，不同的感觉

任务五 形的练习

线条可以根据需要组合成各种不同的形状，最常见的有三角形、圆形、椭圆形、正方形、长方形。下面我们将练习用一根线条准确地画出以下如图 1-24 所示的几何图形。如果一笔不行，也可以用几笔组合完成。

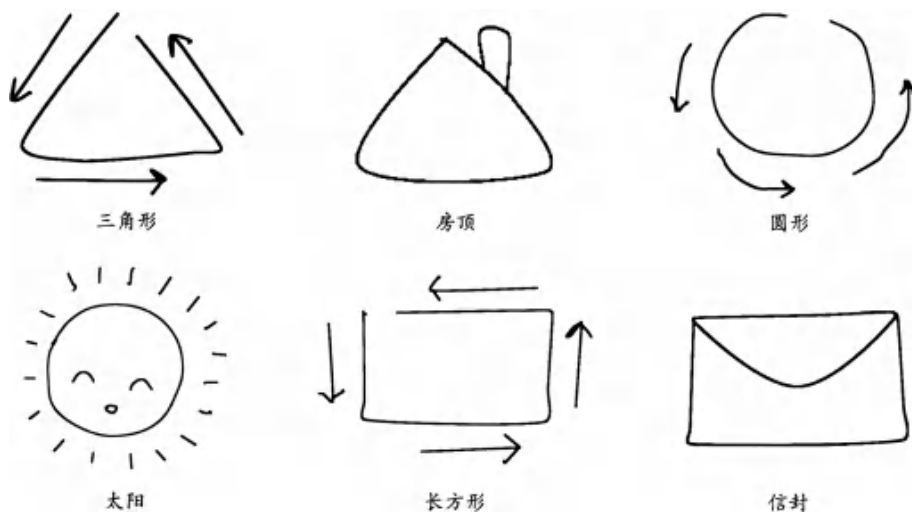

图 1-24 常见的几何图形

在这些形状上面再添加几笔就可以画出可爱的形象了（如图 1-25 所示）。

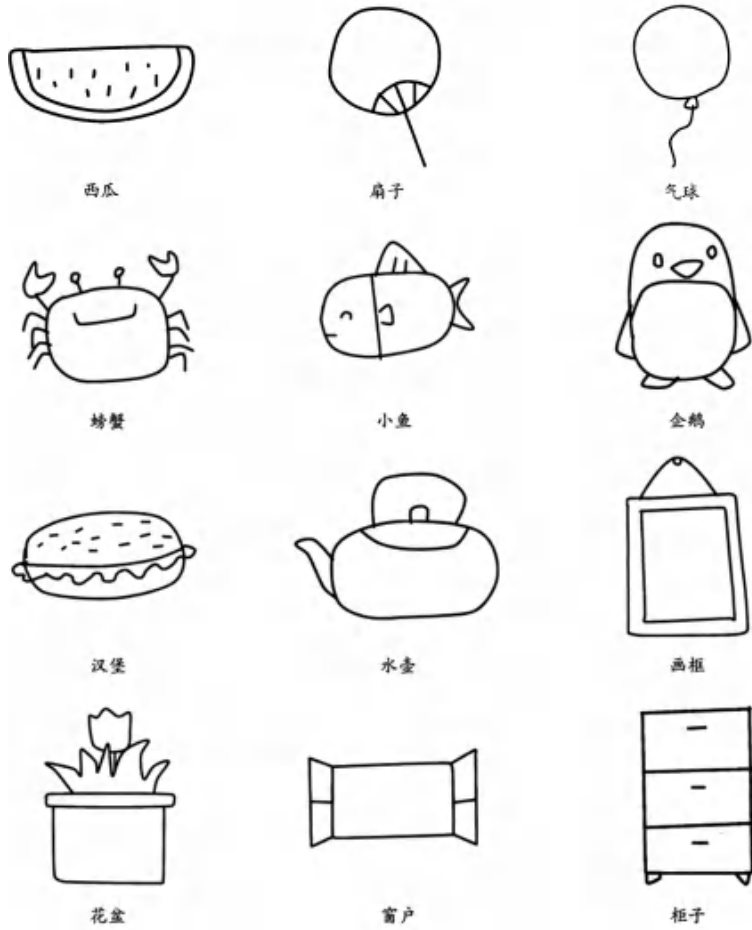

图 1-25 常见几何图形上添几笔而成的图形

尝试把这几种不同的形状进行组合，就可以画出意想不到的图案（如图 1-26 所示）。

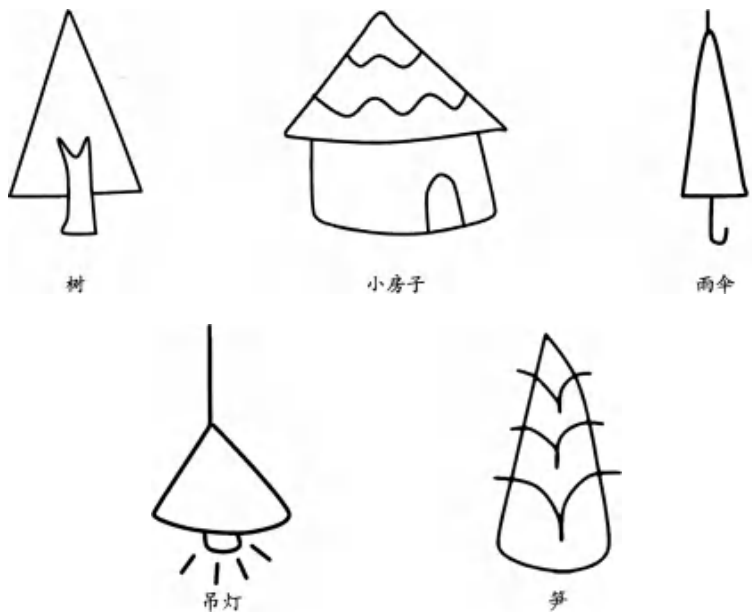

图 1-26 组合常见的几何图形

在画简笔画时，为了节省时间，经常会省略对一些细节的描绘，一笔画成很多东西。下面我们将尝试用一根线条画出这些物体的主体部分，再添上几笔进行装饰（如图 1-27 所示），就可以呈现完整的形象啦！

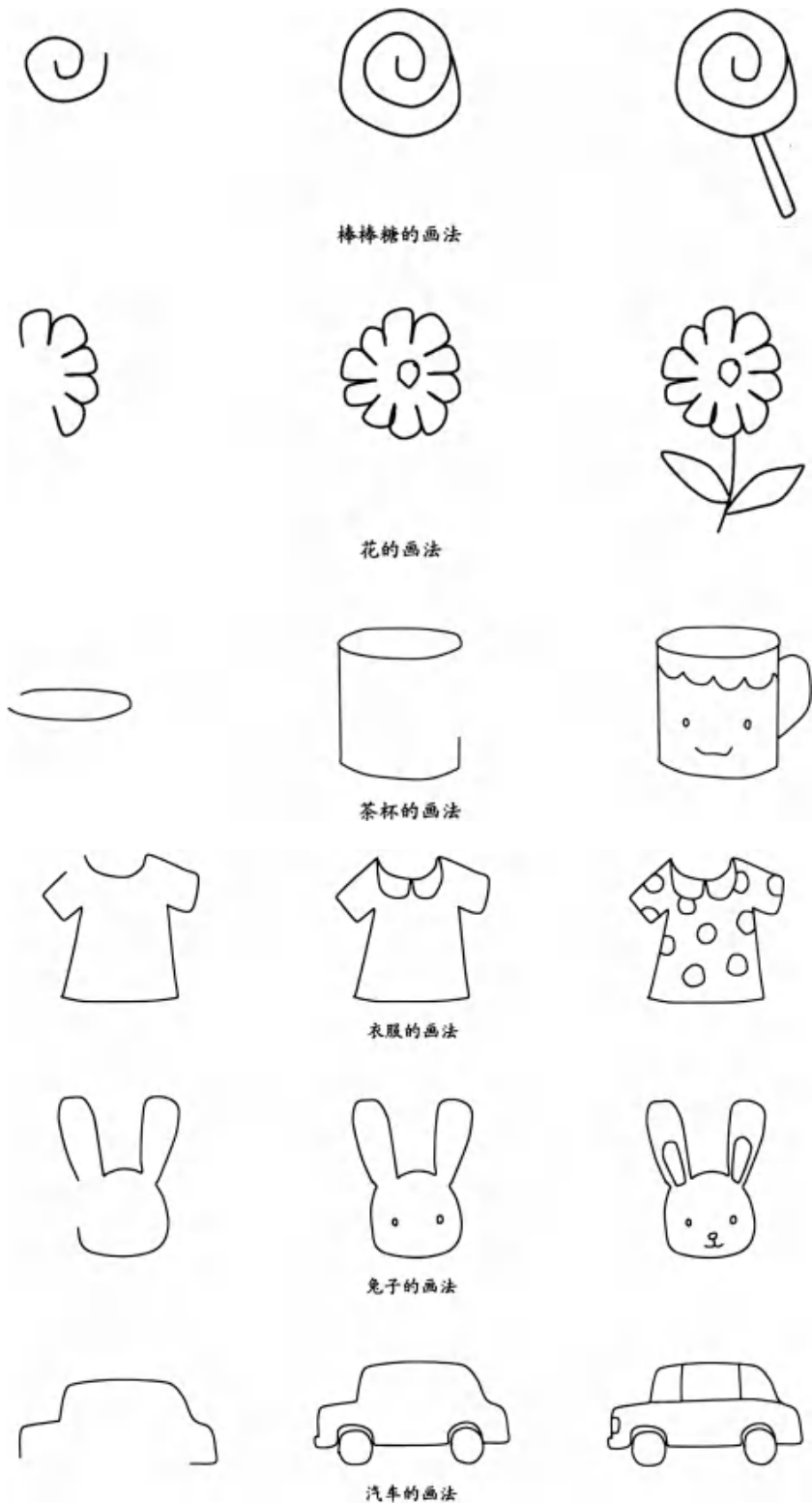

图 1-27 一根线画主体，添几笔装饰而成的形象

任务六 对话框的练习

在简笔画的运用中，可以根据需要给人物加上对话框，这样能使画面显得更加活泼生动，更好地表达故事情节（如图 1-28 所示）。同时，对于主题的突出也能起到很好的衬托作用，特别是在动漫作品中，对话框的作用非常重要。对话框主要表现人物对白、内心独白、画外音、注解等。根据内容的不同可以选择不同形状的对话框。比如：表现思考、做梦等内容的，可以用椭圆形、云朵形的对话框；表现生气等内容的，就可以用爆炸形的对话框。大家可以参考一些漫画以及表情包，用适当的对话框烘托画面气氛。

图 1-28 丰富多样的对话框

任务七 可爱字体的练习

俗话说，“书画同源”。在练习简笔画的同时，练习各种可爱的艺术字体也是必要的。无论是中文还是外文，这些字体都可以使我们的画面更加丰富，图文并茂，使得图画的主题更加鲜明突出。在我们平常的衣、食、住、行中，可以发现很多经过精心设计的美术字或商标图案，我们都可以借鉴与临摹，通过练习逐步掌握一些美术字的书写方法。此外，电脑及手机中的字体也有很多范例供我们借鉴。我们要养成经常练习可爱字体的习惯，逐步掌握其中的规律。

下面，介绍几种简单易学的字体。

一、立体字

通过加阴影、加厚度的方法使字体看起来更具立体感（如图 2-29 所示）。

方法如下：

1. 先用铅笔写下单线字母。
2. 用勾线笔在单线外面勾出轮廓。
3. 擦去铅笔印。
4. 用勾线笔在外轮廓的右下方画出立体感。
5. 用同样的方法画出其他字母。

图 1-29 立体字示例

二、重叠字

字与字之间有上下重叠遮挡的关系，为了字体看起来更加活泼，可以上下错落，打破大小一致、水平排列的习惯（如图 1-30 所示）。

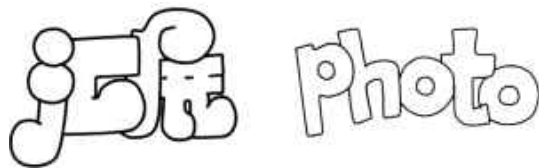

图 1-30 重叠字示例

三、镂空字

在前两种字体的基础上，可以把文字周围的轮廓涂黑，呈现一种镂空的效果，这样可以使文字看起来更醒目、更突出（如图 1-31 所示）。

图 1-31 镂空字示例

四、装饰字

美化字体最常用的方法就是根据文字内容加上合适的图案装饰，或在空白处涂上颜色。比如在恰当的地方加一些好看的花边、爱心、花瓣等，使整组字看起来和谐美观（如图 1-32 所示）。

图 1-32 装饰字示例

五、字母的卡通化

我们可以把英文字母或者拼音加以联想，形象化地将其表现出来（如图 1-33 所示）。

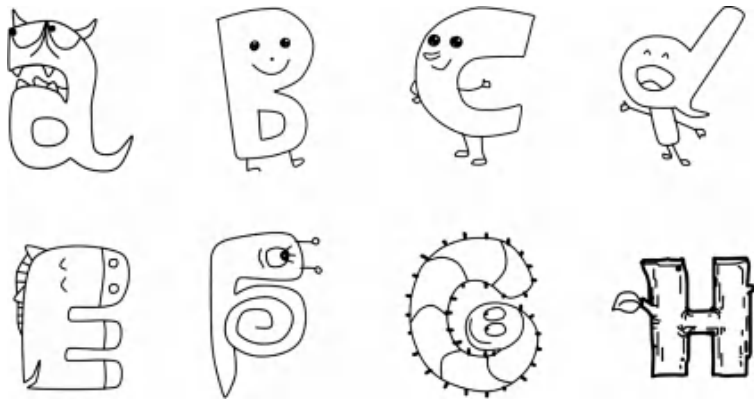

图 1-33 英文字母卡通版

项目二 简笔画画法

各种类型的画法就如用点、线、面谱写成简单的歌，简单，却能体会指挥“音符”的喜悦。

项目要点

1. 找准元素——器物画法；
2. 强调稳定——建筑画法；
3. 流线畅游——交通工具；
4. 一叶窥林——植物画法；
5. 拟人夸张——动物画法；
6. 突出特征——人物画法；
7. 流光溢彩——风景画法。

学习目标

通过对本项目课程内容的学习，掌握各种类型的简笔画法，学会用每一类型的简笔画来散发它的魅力。

任务一 找准元素——器物画法

情景导入

小轩小朋友原来不喜欢画画，有一次他喝完了饮料看到瓶子很漂亮，他想，要是自己有一个这样的葫芦宝盒多好啊！于是，他把瓶子画了下来，并且给它穿上了彩色的衣裳（如图2-1所示），妈妈大大地表扬了他一番。他乐滋滋地想，原来画画可以这么开心啊！从此，小轩小朋友爱上了画画，而且画得越来越好。

图 2-1 我的宝葫芦

一、器物简笔画的绘画技法

画物体一般从比较简单的器物简笔画入手，先画最常见又最熟悉的器物，由易到难，由简单到复杂，循序渐进，逐步提高。

器物泛指人类所制造的用于生活、工作等方面的物体或工具，如日用品、家具、电器等。尽管器物的外形复杂多样，因观察角度的不同外形又各有变化，但都是基本形体的综合表现，只要运用前面所学方形、圆形等基本元素概括器物的形状，并突出其特征，便能轻松画出器物的形体了。

（一）以方形为元素的器物

不少器物可以用长方形或正方形来概括（如图 2-2 所示），家用电器与家具居多，横平竖直是其最基本的要求。在此基础上应学会找准能体现器物特征的细节。如高压锅与电饭煲都能用方形概括其基本形状，同样是煮饭器皿，高压锅有长长的把柄，电饭煲则带电插头（如图 2-3 所示）。

图 2-2 以方形为元素的器物

图 2-3 器物细节对比

（二）以圆形为元素的器物

不少器物可以用圆形、椭圆形、圆柱来概括，以小型日用品居多，如台灯、花瓶、茶壶等（如图 2-4 所示）。

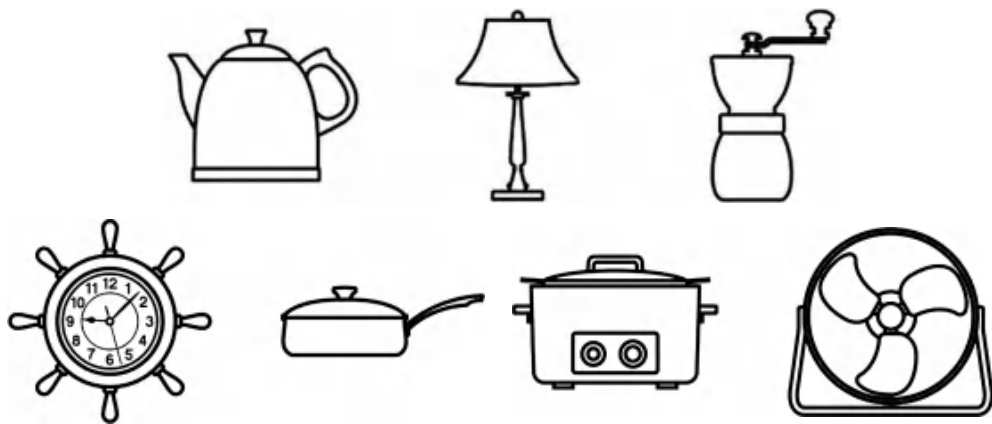

图 2-4 以圆形为元素的器物

（三）以三角形、梯形为元素的器物

家居离不了这一类造型特别而有美感的器物，它们的元素用起来比较灵活，表现上也比较自由。其拓展的锥形（体）上小下大，带给人们安全、稳定的视觉感受，所塑造的物象也是其他形体所无法替代的（如图 2-5 所示）。

图 2-5 以三角形为元素的器物

二、能力训练要点

画器物的步骤（如图 2-6 所示）。

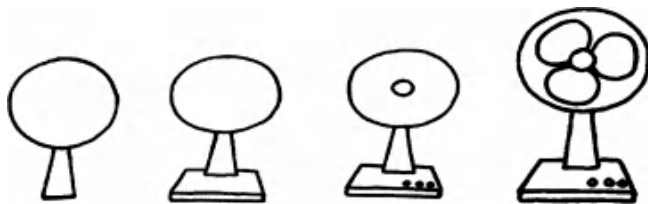

图 2-6 画电风扇的步骤

- (1) 整体观察分析物象，从外形入手，运用基本形（或线形）概括物象。
- (2) 确定位置、长宽比例，画出基本特征。