

目录 Contents

模块一

理论基础

第一章 论简笔画艺术 / 3

- 一、简笔画是一种独特的艺术语言 / 4
- 二、简笔画能表现出传神、写意的美学特征 / 5
- 三、简笔画能表现出直观、趣味的审美体验 / 7

第二章 点、线、面与简笔画 / 9

- 一、点的艺术趣味 / 10
- 二、线的审美价值 / 12
- 三、面的美学特征 / 15
- 四、点、线、面与简笔画的表现方法 / 17

第三章 器物简笔画 / 21

- 一、器物的不同视觉特征 / 22
- 二、基本形的概括与表现 / 22
- 三、器物简笔画的绘画步骤 / 24
- 四、器物简笔画创作范例 / 25
- 五、器物简笔画图例 / 44
- 案例分享
- 幼儿园大班线描画——各种各样的花瓶 / 48
- 小学二年级美术活动——我家的厨房 / 49

第四章 植物简笔画 / 51

- 一、基本形的概括与表现 / 52
- 二、植物简笔画的拟人化处理 / 54
- 三、植物横截面的不同视觉特征 / 54
- 四、植物简笔画的绘画步骤 / 55
- 五、植物简笔画创作范例 / 57
- 六、植物简笔画图例 / 80
- 案例分享
- 幼儿园中班美术活动——我爱吃的蔬菜 / 85
- 小学五年级美术活动——荷花写生 / 86

模块二

实操练习

第五章 动物简笔画 / 91

- 一、动物的不同视觉特征 / 92
- 二、基本形的概括与表现 / 93
- 三、动物头部的画法 / 94
- 四、动物动态简笔画的画法 / 96
- 五、动物简笔画的拟人化处理 / 96
- 六、动物简笔画图例 / 97
- 案例分享
- 幼儿园大班绘画活动——各种各样的鱼 / 100
- 小学六年级美术活动——中国龙 / 102

第六章 人物简笔画 / 105

- 一、人物身体的比例与特征 / 106
- 二、用线的技巧与表现 / 106
- 三、人物头部的画法 / 107
- 四、人物体态 / 109

五、人物动态简笔画的表现形式 / 110

六、人物简笔画图例 / 111

案例分享

幼儿园大班美术活动——我的爸爸妈妈 / 117

小学一年级简笔画教学设计——人物 / 118

第七章 交通工具简笔画 / 119

一、交通工具的不同视觉特征 / 120

二、基本形的组合与表现 / 121

三、交通工具简笔画的绘画步骤 / 123

四、交通工具简笔画的拟人化处理 / 123

五、交通工具简笔画图例 / 125

案例分享

幼儿园大班绘画活动——我喜欢的飞机 / 128

小学三年级美术活动——船儿出航 / 129

第八章 建筑风景简笔画 / 133

一、常用透视方法 / 134

二、构图的理解与运用 / 138

三、建筑风景简笔画的绘画步骤 / 139

四、建筑风景简笔画图例 / 140

案例分享

幼儿园大班绘画活动——我看到的风景 / 148

小学五年级美术活动——悠悠老街 / 149

模块三

教学应用

第九章 简笔画创编 / 155

一、简笔画创编的视觉美感 / 156

二、简笔画创编的步骤 / 165

三、简笔画创编的基本内容 / 171

四、简笔画作品欣赏 / 179

第十章 简笔画在幼儿园五大领域教育中的应用 / 183

- 一、简笔画在幼儿园健康领域教育中的应用 / 184
- 二、简笔画在幼儿园语言领域教育中的应用 / 185
- 三、简笔画在幼儿园社会领域教育中的应用 / 187
- 四、简笔画在幼儿园科学领域教育中的应用 / 189
- 五、简笔画在幼儿园艺术领域教育中的应用 / 189
- 六、简笔画在幼儿园教育中的应用延伸与拓展 / 192

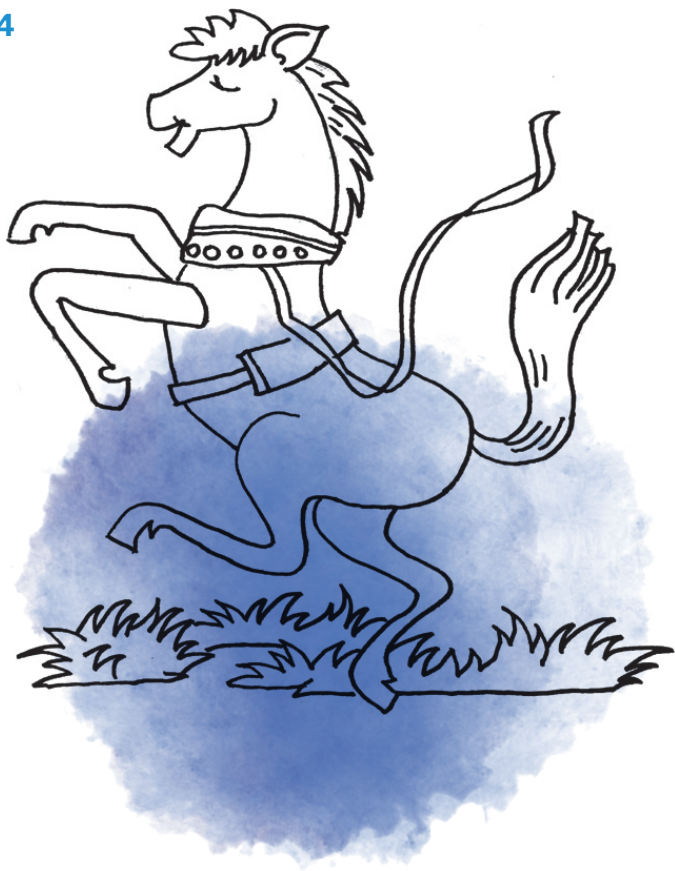
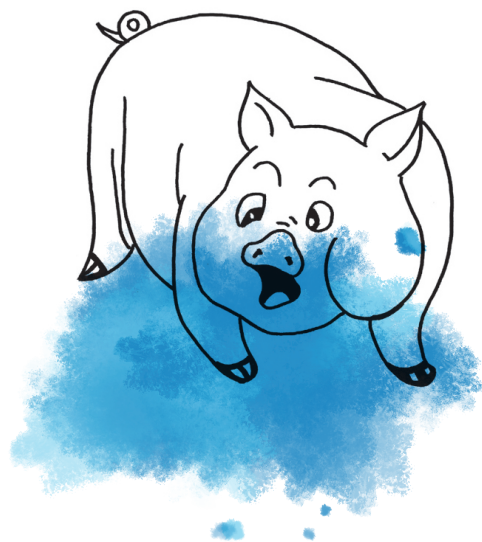
第十一章 简笔画在各学科教学中的应用 / 197

- 一、教学简笔画的主要作用 / 198
- 二、教学简笔画的设计与运用原则 / 198
- 三、简笔画在理科教学中的应用 / 199
- 四、简笔画在文科教学中的应用 / 202
- 五、简笔画在艺术学科教学中的应用 / 204
- 六、简笔画在课堂使用时应注意的问题 / 205

参考文献 / 206

附录一 极简主义国画作品欣赏 / 207

附录二 世界艺术大师作品欣赏 / 234

模块一

理论 基础

第一章

论简笔画艺术

简笔画是运用点、线、面来表情达意的独特形式。简笔画用寥寥数笔就能将描绘对象栩栩如生地展现在人们面前，在简练用笔的基础上传递淋漓尽致的审美趣味和心境体验。简练却不简单，这是“简”的魅力。

一、简笔画是一种独特的艺术语言

艺术是一种语言。艺术语言是艺术作品的物质表现手段，是作品的外在形式。各个艺术门类在长期的艺术发展中都形成了自身独特的艺术语言。如绘画以线条、色彩、构图等艺术语言构成绘画形象；音乐以有组织的旋律、和声、节奏等艺术语言构成音乐形象；电影语言则包括画面、声音、蒙太奇手法等。因而画家喜欢运用线条与色彩表达思想感情；音乐家擅长运用声音旋律传递情感体验；摄影师能够娴熟运用光影技法揭示内心世界。没有艺术语言，也就没有艺术作品的存在。

（一）简笔画艺术语言的独特个性

简笔画是人类众多艺术语言中的一种重要形式，表现出概括、直观、趣味、传神的特征。人们往往借助简笔画的表现形式、工具材料对物像进行提炼、概括、大胆取舍，减外形之精细，抓神韵之风采，使作品达到神形兼备。

简笔画既是绘画学习的基础，又是绘画概括能力的体现。它是运用简约的点、线、面等基本要素，将现实生活中的复杂形体加以提炼概括，使之更加简练、更富有艺术感染力。简笔画是一种完整的艺术形式，删繁就简是它的造型原则。但简笔画不是“简单画”，也不是“减笔画”。创作简笔画要力求简约而不简单、简像而不简意，在造型上达到笔简而境胜的艺术境界。

《道德经》中说：“万物之始，大道至简。”中国人信仰的极简虽简约，却不简单！说到“极简”，在中国画里绝对可以找到相同的语言。在历代大师们的简笔画作中，观者完全能品味到“少一笔觉欠、多一笔则余”的高深造诣。就像欣赏南宋画家梁楷的画，不仅是一种笔墨体验，也是一种心境的体验，更是一种禅意的体验（图 1-1）。

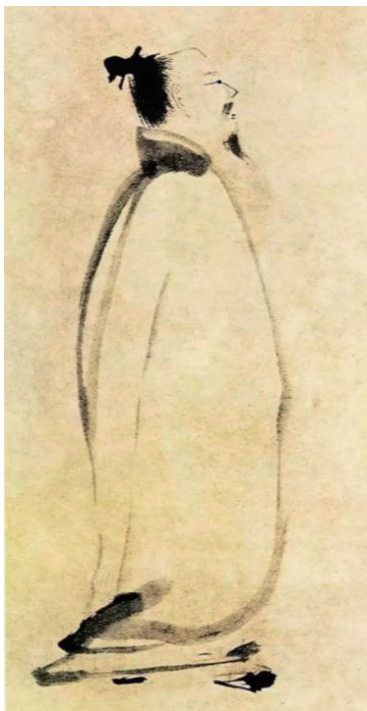

图 1-1 南宋 梁楷《太白行吟图》
（日本东京国立博物馆藏）

（二）简笔画艺术语言的独特形式

简笔画作为一种独特的艺术语言，在形式的表达和呈现上区别于其他的艺术。简笔画并不仅仅是一种绘画类型。它虽然在形式上给人以简单感，但却蕴含着丰富的意蕴。这是一种通过简单造型来表情达意的独特形式。

可以从几个方面来感受、探得简笔画艺术语言的特征：首先，简笔画在工具和材料的运用上是灵活多样的。在进行简笔画创作时，既可以选择单色的钢笔、铅笔、圆珠笔，也可以使用带颜色的水彩、蜡笔、油画棒等。这种强大的包容性与适应性使得简笔画能在灿若星辰的艺术形式中占据一席之地，毕加索的《女人与鸽》就是彩笔绘画的典型（图 1-2）。其次，简笔画的艺术形式虽然独一无二，但在生活中却随处

图 1-2 西班牙 毕加索《女人与鸽》

可见，如广告海报、刊物插图、标志设计。它是一种接地气的艺术形式，也是一种超越国家界限的世界性艺术语言。

更为重要的是，简笔意蕴得以充分表达的基础是简笔画的线条语言。这种线条语言强调简洁、流畅、生动的用笔，是简笔画的符号象征。这种洗练的用笔使得很多简笔画作品都表现出生动、简练却又不乏幽默感的情感内核。

（三）简笔画言简意赅的独特魅力

简笔画是朴实的。它没有任何华美的外衣，却依然能在一众艺术作品中显得生动，具有“清水出芙蓉，天然去雕饰”的质朴感，原因就在于它言简意赅的独特魅力。这种独特魅力表现为种种难以言说的率真、自然、童趣。大自然的艺术家毕加索为纪念在波兰华沙召开的世界和平大会，欣然挥笔画了一只衔着橄榄枝的飞鸽，当时智利的著名诗人聂鲁达把它叫作“和平鸽”，表达了毕加索和平的政治信念与诉求，并由此诉说了世界人民的心声。画作质朴纯真，清新简约，兼具诗性之心灵，使人产生一种回归自然、返璞归真的艺术感受（图 1-3）。

图 1-3 西班牙 毕加索《和平鸽》

在简笔画创作中，创作者若想自如地运用简笔画的点、线、面语言来表达个人话语，需要带着自然的眼和诚挚的心，将从自然和生活中汲取的感悟和个人对真善美的理解投射到作品中，转化到简笔画的每一笔中。也正因为如此，我们才能从画中找到真，从真中品出善和美。简笔画作品和读者之间的距离是很近的，作品初看时也许并不起眼，但却有久看不厌之感，经得起挖掘、思考和众人眼光的审视，令人回味无穷，使创作者和读者共同感受、享受着这种言简意赅的表达方式。

简笔画恰到好处，点到为止，简练却不简单，这是“简”的魅力。简笔是简笔画的核心追求，在取舍之中，简笔画找到了一个平衡点，把简做到了极致。极致的简能表达极致的繁，从而实现简极必繁、简极必美的辩证统一。

简笔画在英语中可以用“stick figure”或“match picture”来表达，就是用像火柴棍一样的线条和几何形来造型，概括物象，表情达意，大多是以线造型的二维平面图，不过分追求三维立体感表现。

二、简笔画能表现出传神、写意的美学特征

艺术与自然有着极为密切的关系。艺术为自然之再现，自然是艺术创作取之不尽、用之不竭的源泉。人与自然本就息息相关，人源于自然，最终也要回到自然。

人对自然有与生俱来的亲近感。自然中的万事万物包含着无穷的奥秘和历史的积淀。在简笔画创作的过程中，创作者需带着一颗赤子之心，不以世俗的眼光去看待自然，而是用自身的眼睛去发

现、感悟自然之美，只有这样，才能与自然心灵相通，与自然融为一体。

值得注意的是，对自然中美的反映和表达并不意味着对大自然简单地复刻和照搬，这不是简笔画的本意和追求。简笔画旨在保留描绘对象本身特征的基础上对其内核进行提炼和升华，是主体与客体、再现与表现的高度统一。正如唐代画家张璪所言：“外师造化，中得心源。”“造化”即大自然，“心源”即创作者内心的感悟。这句话表达的就是艺术创作虽然源于对大自然的师法，但自然的美并不等同于或者不能自动成为艺术的美，从自然美到艺术美的转化过程中，创作者自身的情思是至关重要的。

图 1-4 现代 丰子恺《寻香》

例如，丰子恺的作品《寻香》用了南宋诗人翁卷的诗：“行遍江村未有梅，一花忽向暖枝开。黄蜂何处知消息，便解寻香隔舍来。”此画歌颂了梅花迎寒而开，也称赞了黄蜂的勇敢勤劳，代表了人们对生活前景的向往，不仅带给人以清新脱俗的艺术感染，更引领人们的心灵进入一种宁静祥和、天人合一的境界（图 1-4）。因此，艺术创作从本质上讲不是再现和模仿，而是更加注重创作者主体的情感抒发和表达，艺术创作需要从自然中悟出“道”，佐以自身的见解和感悟，再转化为画中的每一笔，最终实现客观自然和主观内心的合而为一，实现简笔画作品的传神和写意。

艺术创作是客观现实的反映，即使需要一定的艺术加工，简笔画依然倾向于保留自身“简”的核心品质，而不追求过多的金雕玉刻。由简入繁易，由繁入简难，简最为可贵。这种简并非只反映描绘对象的外在，而是把握其最为核心的精神，通过描绘对象的本真，并透过外在直析事物的内心。因此，简笔画作品不仅具备对象的形，更加融合对象的神，达到神形兼备。简笔画的这种理念或许与道家老庄学派最为契合。老子在《道德经》中写道：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”道是万物创生的本源，从少至多，从简至繁，万事万物皆起源于简；同时，简笔画以简练的笔墨准确抓取描绘对象的本质特征，用笔不拘，追求人与自然的和谐共生，这与庄子顺其自然、自在洒脱的人生态度十分契合。

从细微处见真章，创作者虽然对生活 and 自然体察入微，在创作时却并不纠结于描绘对象的大小、角度等外在的细枝末节，在大量的外在特征中择取最能反映和凸显对象本质的内容，这才达成简笔画虽然在表情达意上准确生动和细致入微，但却不受描绘对象外在的局限这一境界。这与谢赫在《古画品录》中提出的“骨法用笔”有异曲同工之妙，他强调线条不仅可以用来表现事物的外在轮廓，更能表现事物内在的精神实质。简笔画深谙其道，技法上简单、纯粹，不带有任何张扬的展示技巧之念，但却情深义重。虽用笔不多，但每一笔都以一当十，用寥寥数笔勾画出大千世界的丰富意象，准确传递事物的神韵。因此，人们在欣赏简笔画作品时，总能生发看似随意数笔，却能达到传神写意之美的感慨，这正是因为简笔画兼顾了至博至深之内涵与至简至赅之形体。所谓“精妙之笔，无不敬伏，但传世者皆草草，谓之减笔”，大抵如此。

就像欣赏齐白石大师所作的《小鱼都来》，画风极简。鱼竿垂钓鱼丝，鱼丝吊着鱼饵，五只鱼儿争相游来抢食，生动活泼，洋溢着自然界生气勃勃的气息。笔墨雄浑滋润，色彩浓艳明快，造型简练生动，意境醇厚朴实（图 1-5）。

毕加索称赞齐白石用水墨画的鱼儿没有上色，却使人看到长河与游鱼，可见对他作品的高度认可。晚年的齐白石画风日趋简化，乃是日益强化了“不似之似”的造型，臻于“笔愈简而神愈全”的境界。

三、简笔画能表现出直观、趣味的审美体验

艺术创作和欣赏是互相依存的，每个作品都有自己的欣赏对象，对艺术作品的欣赏实际上是对美的追求和对心灵的抚慰。因此我们说，艺术作品是离不开读者的，艺术和欣赏是辩证统一的。简笔画在表现形式上给人以直观之感，在内容上又往往让人体味无穷的趣味。这是简笔画这一艺术形式给人的审美体验。此外，创作者通过作品表达真挚、自然的感情，读者在欣赏这些作品时能唤起自身的共鸣，使人联想到自己的生活经历和体验，达到创作者和读者

的心灵相通，由此引发的感受或给人以慰藉，或饶有趣味，或发人深省。面对外部世界的纷繁复杂，简笔画也让读者找到了一个心灵的栖息地。美国漫画家 Mitra Farmand 的作品《追鸟的猫》中，被抓的是毕加索一笔画的小鸟，形态逼真，直观趣味（图 1-6）。

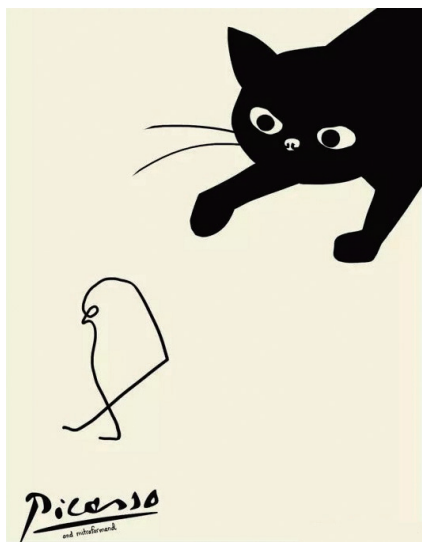

图 1-6 美国 Mitra Farmand《追鸟的猫》

简笔画的基本造型由三角形、方形、圆形等图形构成，这种图形本身就具有趣味性和可塑性。简笔画以其基本造型描绘万

事万物，变化精巧，造型简洁，用笔流畅，常常只需几笔就能让描绘对象栩栩如生地展现在面前。这些基本造型之间关联极强，牵一发而动全身，有时一个轻微的改变就能让整体产生极大的变动。创作者也热衷利用这些基本造型的组合变化展示描绘对象的特征和本色。不仅如此，简笔画创作者、欣赏对象以及所绘内容的广泛性也为我们带来了丰富的趣味体验。简笔画创作者广泛，并不设限，任何人都可以是自然和生活的记录者，其不同的年龄和身份会

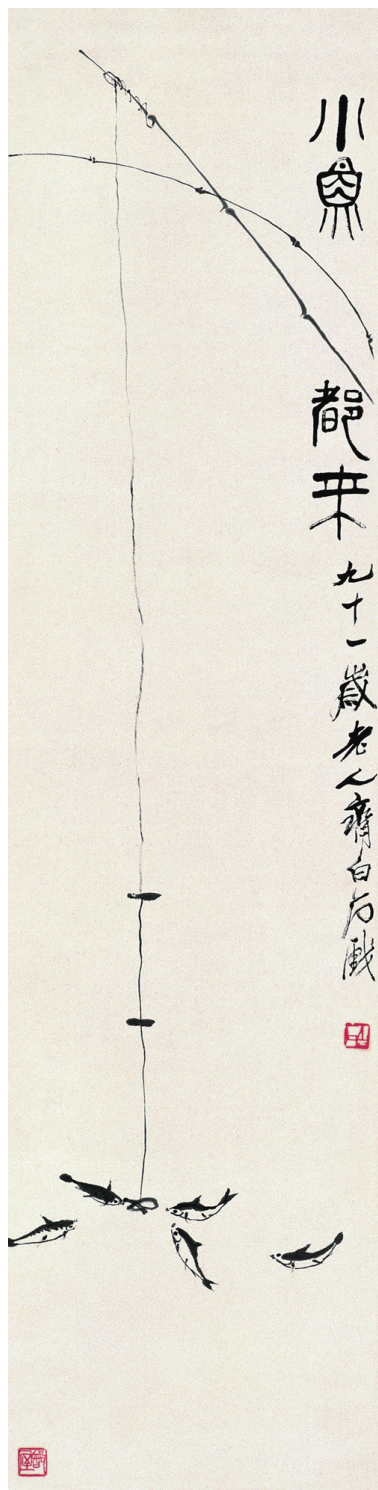

图 1-5 近现代 齐白石《小鱼都来》

给人以不同的审美体验。例如，让儿童来创作，成为儿童简笔画，那即是儿童天性的全然表达，儿童将自身丰富的创造力注入在简笔画中会让作品增添很多稚气和趣味，这是儿童质朴的童心和童趣的表现。

在简笔画所绘内容中，描绘对象即可展现自然万物，也可传递人生百态，投射现实生活。每幅简笔画作品都蕴含着创作者自身独到的眼光和视角，传递出对自然和对生活的态度。丰子恺先生独创的漫画实际上是一种水墨式的简笔画，以丰子恺先生的这幅《瞻瞻的车》（图 1-7）为例，画面中记录了一位孩子将蒲扇假想成自行车轮，并玩耍嬉戏的场景，这幅简笔画使孩子的想象力和创造力跃然纸上，我们能感受到孩子的投入、欢乐和童真，如有身临其境之感，也能体味到简笔画带来的率真与恬静，以及作者内心的慈悲博爱的情怀。简笔画正是在简练用笔的基础上，于点滴笔墨之中，传递淋漓尽致的趣味。

极简主义国画作品欣赏见附录一。

图 1-7 现代 丰子恺《瞻瞻的车》

第二章

点、线、面与简笔画

点、线、面是一切绘画造型的基本元素。任何具象形态和抽象形态在二维平面内必然是以点、线、面的形式呈现出来。简笔画主要以线造型，并充分运用点和面的特性，以平面化、程式化的形式和简洁洗练的笔法表现出既有概括性又有可识性的绘画，使点、线、面更准确生动地为简笔画服务。

一、点的艺术趣味

点是简笔画中最小的元素，也是最小的形态，是起点，也是终点。简笔画从无到有是以点作为起源，从点、线、面的关系来看，点是线的起始，也是面的组成部分之一，点的重要性不言而喻。

（一）点的形态

自然界中的任何形态，只要缩小到一定程度，就能产生不同形态的点。点在形态上可以分为两大类，一类是规则形态的点，如圆形点、方形点等，因此点有形状之分；另一类是不规则形态或自由形态的点，如水滴形态的点。

点的不同形状蕴含了不同的性格，给人以不同的画面感受：圆形点饱满活泼，但缺乏稳定感；方形点庄重稳定，但缺乏动感；不规则的点自由随意，富于变化。点用不同的形状向人们呈现了它的动静皆宜，既可以稳定，也可以兼具动态，其给人的具体感觉取决于点的呈现方式。虽然点充当最小的元素，但它却是点、线、面中最活跃的、最简单直接的，因此，点在简笔画中的运用范围非常广泛，甚至无处不在。例如，毕加索的作品《花束》中，小雏菊中间的花蕊就是以点的形态呈现的（图 2-1），而斑点狗身上的花纹则是不规则的点（图 2-2）。

在所有形态各异的点中，理想中的点是小圆点，不管是从形状还是大小来看，小圆点最为纯粹，最富有点的气质和特征。但人们对于点的形态认识并不局限于此，点的形态可以是自然具象的无限缩小，任何小的形态都可以构成点。

图 2-1 西班牙 毕加索《花束》

图 2-2 《斑点狗》

（二）点的特性

1. 点有大小之分

点的大小都是相对的，在日常生活中，我们倾向于把在整个环境中占比小的部分称为点，点在画面中的大和小是相对于整体背景而言的。大点给人以扩张之感，小点给人以紧缩之感。点的大小

会影响点在画面中的比例，点在整个画面中的占比程度也给人以不同的感受，大点由于比重大，更加引人注目，但是点的扩张容易失去它本身的性质，当点不断扩大，逐渐趋向于面时，越大的点越有面的感觉；反之，点越小越能给人以点的感觉，小点更能保留点本身的特点。在毕加索的作品《花束》中，小雏菊的点点花瓣使画面灵动，中间的花蕊又使点趋向于面。

2. 点有疏密之分

点的疏密可以通过距离的远近，也就是点的聚散来实现。点的聚集给人以集中感、力量感；点的分散给人以漂浮感、灵动感。点通过疏和密的表现方法，可以使作品的主题达到“聚是一团火，散是满天星”的视觉效果。点的聚散有两种不同的变化，可以有规律的变化，也可以是无规律的变化，即有规律间隔和无规律间隔。有规律变化的点给人整齐划一的强烈秩序感，无规律变化的点相对更加自由和随意，更能够抒发个性。在作品《螃蟹》中，若干小点疏密有致，为一对蟹螯打造出立体的效果，蟹脚中的点沿曲线排列有序，彰显立体感的同时又增添了美感，使作品粗中有细，拙中有味（图 2-3）。

3. 点有虚实之分

实点因为呈现充实的状态，又称为积极点；虚点因为以较弱的姿态出现，又称为消极点。点的虚实可以从两方面达成，一方面是用笔的轻重，下笔轻柔产生虚点，下笔蓄力产生实点；另一方面是点的大小对比，大的点相对更加清晰和实在，小的点相对更加模糊和虚化。因此，抓住点的虚实可以实现强度对比，这也是点的张力的表达。潘天寿认为，虚实疏密是布置中最重要的问题，“画事之布置，极重疏、密、虚、实四字，能疏密，能虚实，即能得空灵变化于景外矣”。所以，画事布置重在布虚，即着眼于空白，于迫塞之中求空灵，空灵之中求气韵。南宋画家牧溪的《六柿图》中，六个柿子随机摆设，用在每个“点”上的笔墨、虚实、阴阳、粗细不同且灵活，呈现出“随处皆真”的意境（图 2-4）。

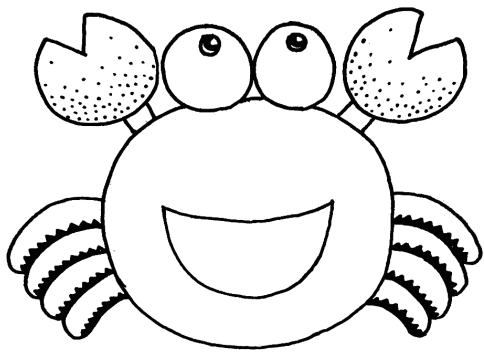

图 2-3 《螃蟹》

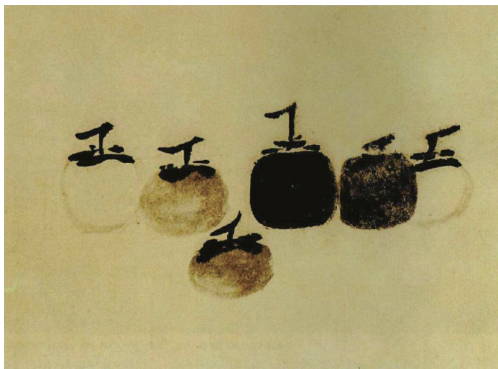

图 2-4 南宋 牧溪《六柿图》

（三）点的构成

1. 点的独立性

在画面中，单个的点由于其刺激性而产生视觉的吸引力，从而具有争取位置、避免被他形同化的性质，单个点是视觉中心，也是力的中心。单个点在画面中的不同位置会带来不同的感受：当点在画面上方时，从上往下看似乎在坠落，而自下往上看又似在上升；当点在画面中间时，人的视线集中且平静；当点在画面底部时，视线下沉，给人以安静低回的感觉；点在画面左上端和左下端时，

动态运动的感受会扑面而来；而点在画面右下方时，以传统视角来看，这意味着结束与终结。在朱耷的《孤禽图》中，整幅画仅在中下方绘一只禽鸟，悬一足，缩颈，拱背，白眼，傲兀不群。画面构图奇妙，笔墨简洁，造型夸张，落款“八大山人”四字连写起来像“哭之”，又像“笑之”，流露出愤世嫉俗之情，也寄托着一个明代没落王孙丧国之痛的巨大悲哀（图 2-5）。

2. 点的线化

由于点与点之间存在着张力，点的靠近会形成线的感觉。单纯的多个点顺一个方向排列，会产生虚线的感觉，我们可以改变点的排列方向，使其顺某一个方向或多个方向转变，就能够得到多种的线形效果。作品《仙人掌》就是以“点”计“线”的典型，巧妙地运用“变实为虚”的方法，使我们在简约明快的构图中感受到仙人掌的生机（图 2-6）。

3. 点的面化

在点的线化的基础上，点向四周连续排列时，可产生面的感觉，其距离越近，面的特性就越显著。简笔画《蒲公英》以“点”计“面”，草草而成，又不失天真（图 2-7）。

点、线、面是相互联系、相互影响的。单个点向同一个方向扩展延伸时，相应地赋予了其线的属性，而多个点向四周不同的方向扩展时，或者多个点集合起来时，则近似于面。点虽小，但无可替代。点的内涵丰富，不同类型的点具有不同的性格特征，又牵动着欣赏者的情绪，既可以是点点滴滴的欢愉，也可以是点点滴滴的愁绪，给人以无限遐想，运用得当就能成为画龙点睛之笔，这就是点的魅力。

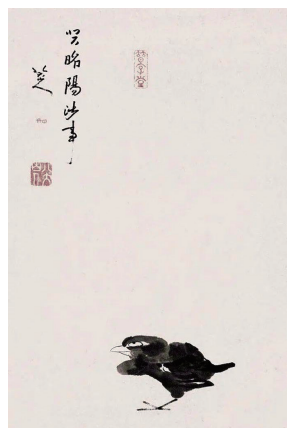

图 2-5 清代 朱耷《孤禽图》

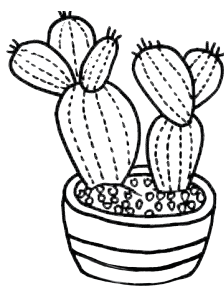

图 2-6 《仙人掌》

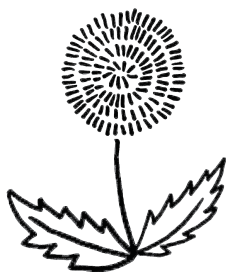

图 2-7 《蒲公英》

二、线的审美价值

点连续移动所产生的轨迹便是线，线介于点和面之间，是点的进一步延伸，也是面的浓缩。线是简笔画最基本的造型手段，是创作者通过想象对事物进行的简化和提炼。线被大量运用于简笔画画中的主要部分和主体结构的描绘，在画面轮廓的确立、作品空间的建构、作品区域的分割中起到重要作用。线丰富的表现力足以完成对形的基本塑造及意象追求，线独特的情感诉求直接体现出我

图 2-8 西班牙 毕加索《小狗》

们对世界和自身的态度，它是简笔画作品的筋骨和精髓。

保罗·克利有句名言：“画画就是牵着一根线条去散步。”线条不仅能勾勒物体的外形（图 2-8），还能表达艺术家的情感，毕加索的线条就拥有这种力量。毕加索曾说：“我不用语言表达一切，我用绘画表达一切。”艺术大师们用单纯、准确的线条塑造了千姿百态的画面。

（一）线的基本形式：直线与曲线

线的形式多样，变化极强，每种线各有风情。在自然和生活中，我们可以发现许多线条，如梳齿的直线、柳枝的曲线、裙摆的折线，这些隐含的线条都是自然和生活智慧的体现，需要我们去发现。线的两种基本形式是直线与曲线，线的形状决定线的曲直，直线简洁凝练，曲线柔美迂回，两者相互配合使用时，能体现艺术审美中的刚柔并济。但直线相对于曲线更易控制，所以简笔画的运用中又有“能直不弯”的原则。除了直线和曲线，折线也是线的形状变化的一种结果，将线条折叠就成为折线，折线规整，在曲折之中含有顿挫感。毕加索的《小鸟》虽然只有寥寥几笔，但却将鸟的神态在线条的抽象韵律中展现出来，以纯粹的绘画元素直抒胸臆，于抽象中呈现作品的意境和美感（图 2-9）。

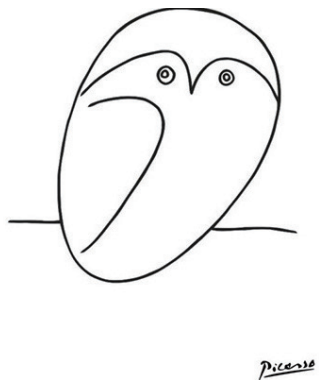

图 2-9 西班牙 毕加索《小鸟》

（二）线的虚实变化：实线与虚线

线有虚实的变化。实线是一眼可以明显辨别的线条，虚线则大部分表现为点与点的连接、面与面的交汇，因此虚线需要人们去判断和辨认。实线一般是画面的主体，虚线一般是画面次要的部分。实线坚硬强健，虚线柔软细致，因此实线常用于描绘边缘和轮廓，虚线常用于物体内部细节的表达。将实线和虚线一起运用，形成强烈的虚实对比，虚实相生之中，近实远虚之间，在二维的纸面上给人留有更多的三维想象的空间。不仅如此，实线往往给人“粗”的感受，虚线会给人“细”的感受，因此实线往往对应的是粗线，虚线对应的是细线。线的粗细变化不仅表现为线条之间有粗线和细线之分，一条线上同样可以有粗细的变化，因为线的粗细实际上是由其宽度决定的，故线不仅存在宽度，还具有长度，当线的宽度不断增加时，趋向于面；当线的长度不断减少时，则趋向点。例如，作品《花生》的笔墨就比较简约，在实线与虚线的组合中完成了秋收的意韵（图 2-10）。

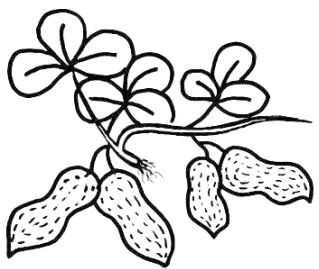

图 2-10 《花生》

（三）线的组合造型

1. 单线与多线

用线进行组合与造型时，线的性质也会发生改变，其含义逐渐丰富。线首先可以从单线变为多线，单独的线会带领人的视线绵延不断、无限延伸，是未完待续的状态，就像园林里曲径通幽的小路，不知下一个地点和路口会通向哪里。而多个线条之间有方向、疏密的变化，整体来说，线的组合方向可以有平行、交叉、垂直等变化，若多个线条方向循环往复，这就是螺旋线的曲线组合，好似云雾翻腾、无法穷尽。创作者在使用线时，不论是单线的运用，还是线的组合，都要准确抓住线

的神韵和形韵，让画面神形兼备。

吴冠中 2008 年创作的《鸟巢》淡雅具象，再现了鸟巢的形态，并运用线条和色彩，更多地凸显鸟巢作为新时代建筑的大气、恢宏，让人耳目一新。燕子从四面八方飞来，如同世界各地的朋友会聚在一起。单线与多线穿插其中，加以色彩点缀，让作品充满了梦幻色彩（图 2-11）。

2. 等距与非等距

不同线条之间还可以有等距和非等距的构成，线的等距和非等距会造成线的疏密变化。等距的线条呈现有规律的间隔排列，会给人以韵律和节奏的美感。线的不同组合是线强大表现力的体现。线若要组合，必然会调和单线之间的个体属性，以此更好地成全组合的和谐。

线不仅可以传递不同的情感，其用笔同样也是创作者个性气质、情绪情感以及创作的时代环境的展现，是创作者内心思想的投射。因此，除了塑造外在形象，线还具有传情的作用，创作者应选择与情感契合的线来进行作品的描绘。就像作品《园林》中亭子纤密等距的线条装饰和荷、假山中非等距的曲线进行组合，表现出了江南风景的秀美（图 2-12）。

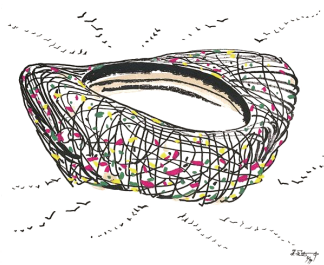

图 2-11 现代 吴冠中《鸟巢》

图 2-12 《园林》

（四）线的审美特征：简练与概括

《中国学前教育百科全书·学科教育卷》这样定义简笔画：“用最少的线条画出物体的形态和特征就是简笔画。”^①理想的线应具备几个特征：一是流畅、一气呵成的；二是目的明确，每条线都应该发挥自己的作用，但又能在画面中保持和谐统一、不突兀；三是简练，好的线是简练的，线愈简练，就愈有魅力，因为简练并不意味着一成不变，缺少感情内核或层次变化。线中需含情，线中需有韵，达到线不断则气韵不断的状态才是最好的状态。不同的线能给人以不同的感受，同时也可以构成不同的画面美感。

线的独特性表现为线可以不依靠他物来表达画面，线自身就可以讲述内容。线是高度概括的，线将自然的繁一一化为线的简。线的造型准确，表现力很强，给人以丰富的想象，一笔线可以是眉，一线落笔，简单明确却具有变化感；多笔线可变为山，可化为水，线的变化不是完成时，永远是进行时和未来时。因此，以线来造型实际上是将事物简练为线，抛开事物表面而取其意象，准确抓住所描绘对象的本质和结构。例如，马蒂斯的作品《女人》在刻画人物表情时准确把握三条主线——两条眉线、一条唇线，通过线的变化就能表达女人们不同的神态，使线条艺术至今仍具魅力（图 2-13）。

图 2-13 法国 马蒂斯《女人》

^① 祝士媛. 中国学前教育百科全书：学科教育卷 [M]. 沈阳：沈阳出版社，1995.

三、面的美学特征

面是点的扩大与聚集，是线的加宽与围合。面的视觉感受相应地比点和线更加丰富，给人的形态感最强、最为充实和饱满。面有更为实在的整体感和质感，是画面中“形”呈现的关键。

面与点、线进行组合时，能够突出点和线的存在。面平衡着点带来的密集感，在疏密之间把握整个画面的节奏。面可以分为有形状边界面与无形状边界面。面在简笔画作品中有时并无具体形态，表现为不同的色块，是作品中量感较多的部分。面积较大的部分多选择面来表现，如人物简笔画中的皮肤、衣服等部分。简笔画作品的背景也可以看作一个面，作为背景时，面没有具体的含义和明显的边界，只做衬托作用。面独特的量感的存在使得面相对点和线来说，对于细节的把握并没有那么重视，面是负责画面的整体和基调的，在第一眼远距离欣赏作品时，面对于作品视觉整体感的形成起着重要作用。毕加索的作品就很好地诠释了面的美学特征（图 2-14）。

图 2-14 西班牙 毕加索《巴达迪尔玛国王》

图 2-15 《民居》

（一）面的两个维度：长度和宽度

面具有两个维度，即长度和宽度。需要注意的是，面是没有高度的，即没有厚度。面的长度和宽度共同决定了面的大小。作品《民居》用三角形、方形等形状概括民居的特征，用平稳、简练的线条塑造场面，构成景致，用不同长度和宽度的面组合营造作品的意境，从而让人产生视觉美感（图 2-15）。

（二）面的基本形式：几何面、有机面、自由面

面有三种基本形式：几何面、有机面、自由面。几何面包括各种不同规则形状的面，整体上给人以简单又秩序的感觉。但不同形状的面之间的差异导致人们在欣赏时视角和方向也有差异，随之带来的整体感觉便千差万别。圆形面饱满，方形面严谨，三角形面虽说较稳定，但可以通过方向的改变造成视觉的变化：底边朝下时能带来稳定感，反之，当角朝下时，这种稳定感就没那么强了。有机面主要以描绘自然形态为主要特征，如山川、树木、房屋等，它往往是自然中某一物象的概括反映，因此情感性更加丰富，它既有几何面的秩序感，同时也不缺少生命力，富于变化。而自由面是没有具体形状的面，个性和画面的艺术效果更强，但自由面较少作为画面的主要表达形式，在画面中充当衬托较多。在达利的作品中，经常可以看到各种面的组合，他在《感恩雕像》（图 2-16）中把门窗的几何面、人和远山的有机面等各种要素展现于明净的轮廓之中，

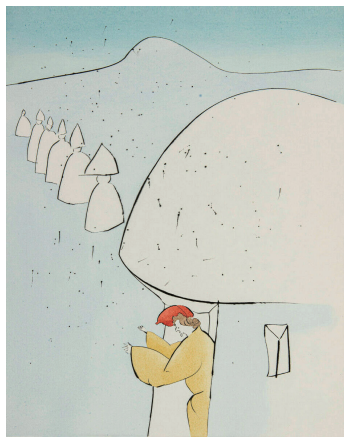

图 2-16 西班牙 达利《感恩雕像》

使作品在形象塑造和色块处理上十分简洁生动。

（三）面的组合形式

1. 单独的面与多个面

除了面本身给人带来的感受，面作为简笔画元素，在画面中运用时，与整体作用也会产生不同的效果。单独的面可以通过内外部形态产生变化，外部形态可在曲直折方中进行变化，内部形态的变化则主要通过面与面的相互作用实现。多个面中，面与面之间的关系包括面的分离、面的接触、面的叠加、面的联合、面的减缺、面的重合等。

在作品《悉尼歌剧院》中，形体、线条自由组合，并不断上演着面的叠加、面的联合、面的减缺、面的重合，让观众感觉那些濒临水面的巨大的白色壳片群像是海上的船帆，又如一簇簇盛开的花朵，婀娜多姿，轻盈皎洁，富有一种音乐的律动性、秩序性，蕴藏着令人舒心悦悦的美感（图 2-17）。

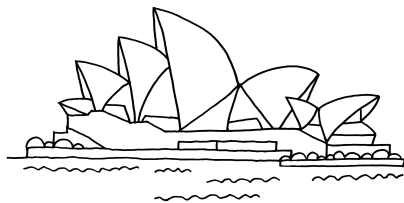

图 2-17 《悉尼歌剧院》

2. 不同形式的组合会带来不同的视觉感受

面的不同形式进行组合，会因为位置、大小、虚实、曲直、颜色等的不同给人带来不同的视觉感受。

面的位置上，可以水平放置，也可以叠加。叠加时能形成独特的空间层次感，不规则的面会将画面分隔成几块，其中位于中间的面是视线的优先选择区域，当面充当分隔画面的角色时，能够

突出画面的层次感；面的大小上，多个面在一起时，小的面更加引人注目；面的虚实变化上，实面浓重，虚面轻松，两者放在一起时，视觉会更加偏向实面；面的曲直上，直线面更富安定的性格，曲线面变化多，更具动态美；面在组合上还会因为颜色、方向的不同而造成视觉上的错觉，如同样大小的面，浅颜色的面显得小，而深颜色的面显得更大，竖着排列显得宽，横着排列显得高。无论哪种形式和组合，面都应该在对作品整体理解的基础上来运用，越是重视局部，就越容易失去画面的整体美感，它们都应共同为主题服务，只有在恰当的位置上，才能将自身效用发挥到最大。

例如，米罗的《在镜子后面》是一幅简约的抽象画，画面很简约，墨色的手印、脚印和左下角的橙黄小圆点与蓝色背景的组合，带来的大小、虚实、曲直、颜色的丰富变化，让我们沉浸在经典的艺术当中（图 2-18）。

图 2-18 西班牙 胡可·米罗《在镜子后面》

理想的面的形式是独立的，无须依赖他物便能存在，如三角形面、方形面、圆形面。面独特的美学特征体现在面的恰到好处的运用上，让画面自身诉说诗一般的内容，具有诗一般的情调，使整个画面都呈现出如诗如画的韵味，达成画中有诗、画中有景、画中有情的意境。

四、点、线、面与简笔画的表现方法

作为简笔画的基本元素，点、线、面实际上是创作者对于自然界各种物象的一种简化和概括，真正的自然界并不存在纯粹的点、线、面。点、线、面组合在一起能够构筑出各种层次的变化，展现大千世界，体现诗情画意，这就要求在进行简笔画创作时，作者能够准确理解点、线、面的元素及其蕴含的情感并熟练运用。要了解点、线、面各元素的特点、性格、功用、变化形式及适用表现对象，就要掌握元素与元素组合搭配的方法和原则。大自然的事物自有其最适合的表现元素，如粗直的线条更能表现岩石的刚毅，弯曲的线条更能表现女性的柔美，如果不能选择合适的元素，结果只会适得其反。同时也要注意点、线、面三元素的搭配使用，要符合主与次、多与少、大与小、前与后、呼与应、虚与实、疏与密的阴阳关系，这也是简笔画的简之核心追求的体现。最后，还要把握好点、线、面在简笔画中的表现方法，从而提升简笔画创编的水平和质量。

（一）选择恰当的表现角度

每个事物都有其区别于他物的标志性特征，不同的事物各有不同的表现位置，有些事物适合正面表现，如电视机，有些事物适合侧面表现，如公交车。人们在看待事物时也经常通过其典型特点来辨别此物和区分与其相似的他物，而作品的表现角度很大程度上决定着简笔画作品是否快速被人们辨别，达到简笔画真实的基本要求，特别是当平面物体需要表现出立体感时，找准角度尤为重要，角度找得不准确，物体的描绘就不自然、不生动，因此要能准确找到表现事物的最佳角度。找准角度需要有大量的观察与积累，平时观察事物的顺序可以按照“整体—局部—整体”这种螺旋式的上升和反复，找到描绘对象呈现在画面上的最佳角度（图 2-19）。

图 2-19 不同视角的简笔画作品

（二）确定重要的个性特征

个性特征是一个事物区别于其他事物的不可替代的细节，是此物区别于他物的显著标志。在运用点、线、面元素进行简笔画创作时，要准确抓住所绘物象的个性特征，并尽可能地简化。例如，画下面一组水果与花卉时，只要选择最能突显事物的主要特征并恰当运用点、线、面的元素进行展现，就能准确概括其个性特征。用基本形对物象进行概括，并通过强调和夸张细节来突出事物的本质特征，达到简笔画“虽简犹像”的意境（图 2-20）。

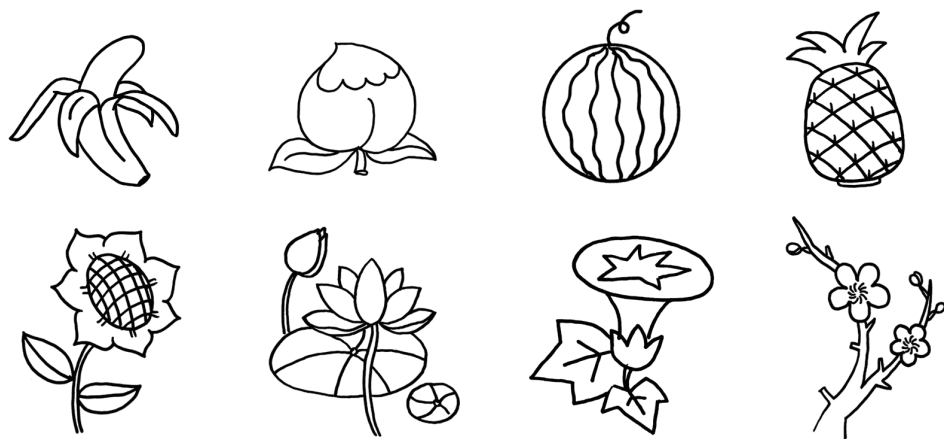

图 2-20 不同水果与花卉的个性特征

（三）提炼基本的符号语言

儿童简笔画是利用线条、几何形等造型元素来表现物体对象基本特征的绘画形式。点是最小的绘画语言；线条包括直线、折线、弧线、曲线和螺旋线；几何形包括圆形、三角形和方形 3 种。简笔画的 9 种符号语言可以用下列符号表示。

- 代表形态各异的点。
- |代表直线、斜线以及相近的线条。
- 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。
- △代表各种特点的三角图形。
- 代表方、长方、梯形以及相近的图形。
- 代表圆、椭圆、半圆以及相近的图形。

简笔画就是用这有限的 9 种符号语言来表达无限的物象。学习简笔画，首先要学会选择最适合表现物体特征的符号语言，然后不断进行练习，锻炼自身对这些符号语言的控制和运用能力，从而提高简笔画水平（图 2-21）。

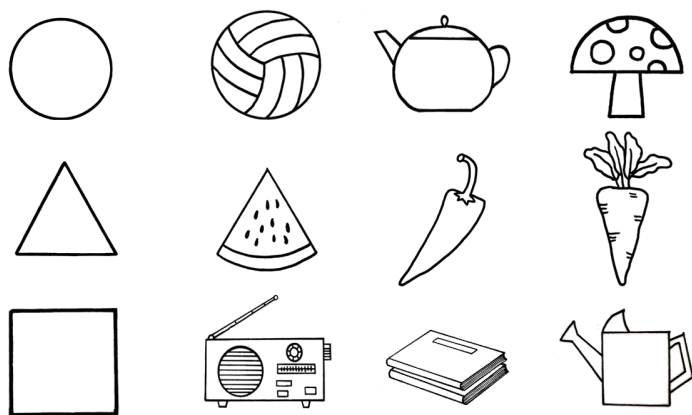

图 2-21 用基本形概括物像形体

(四) 恰当把握程式化的处理

简笔画的造型要遵循程式化造型原理，什么是简笔画造型的程式化造型原理呢？所谓程式化，是指各种艺术的规格化处理。例如，京剧表演艺术中，红脸代表忠臣，白脸代表奸臣。简笔画的程式化造型基本原理是“几何形 + 基本形 + 形象特征符号”，即以几何形为基础，生成不同的基本形，再添加各自代表性的形象特征符号。程式化的处理可以降低简笔画绘画的难度，简笔画中各种物像的造型是有规律可循的，程式化就是将简笔画中的各种对象转化为点、线、面的规律进行概括，实际上是对符号语言的进一步提炼。因此，恰当运用程式化的处理方法可以达到提纲挈领的效果。

【示范案例】

动物头部的简笔程式化造型如图 2-22 至图 2-24 所示。

1. 圆形基本几何形

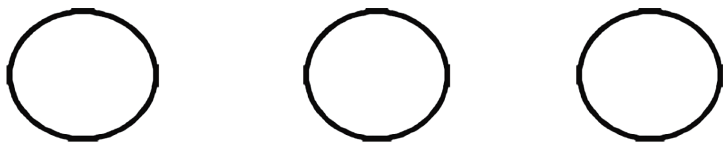

图 2-22 以圆形为基本形画动物头部

2. 提炼符号语言，塑造基本形

图 2-23 加入特征符号

3. 基本形 + 形象特征符号

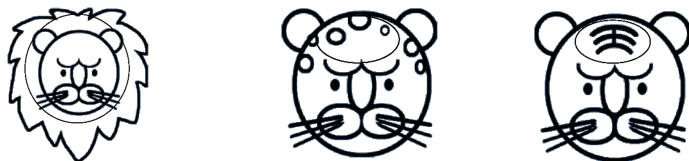

图 2-24 基本形 + 形象特征符号

例如，器物造型是以简单的几何形以及这些形状的组合为基础进行变化的，茶壶的把手是半圆形，房子的门和屋顶一般是方形与三角形或半圆形的搭配，但这些归纳出来的程式化处理方法只是为了让简笔画学习者更快地掌握简笔画事物的组合方法及特征。当熟悉了之后，就要进行灵活的拓展，在创作时避免为程式和符号所困，束缚创作者的想象力和创造力。客观辩证地看待符号语言和程式化的作用，全面地理解点、线、面的性质、变化及其要求，才能让其真正以我为主，为我所用。

（五）安排最简捷的运笔程序

简笔画往往是教师在课堂上边讲边画，潇洒的板书简笔画能帮助教师树立良好的形象并收到良好的教学效果。苏联著名教育家苏霍姆林斯基曾这样说：“这种在讲课过程中随手画下来的图画比现成的，甚至比色彩画都有着更大的优点。”正因为简笔画的形式简练概括、直观迅速，所以才需要教师安排好用笔的先后顺序，在较短的时间内将物象的主要特征表现出来，为教学过程提供直观的形象。为了安排好最简捷的运笔程序，教师要熟悉物象各部分的比例关系，做到心中有数，有的放矢，能一笔画出的线绝不用两笔来画，这样才能在最短的时间里高效地完成简笔画作品，从而为帮助学生形象地理解知识与事物提供广阔的空间。

例如，骆宾王《咏鹅》诗云：“鹅鹅鹅，曲项向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。”下面两幅都是《咏鹅》诗歌的简笔画配图，但第二幅更简练概括，更容易让小朋友理解“曲”的形状，认识“白”“红”的色彩对此，从而增进教学效果（图 2-25）。

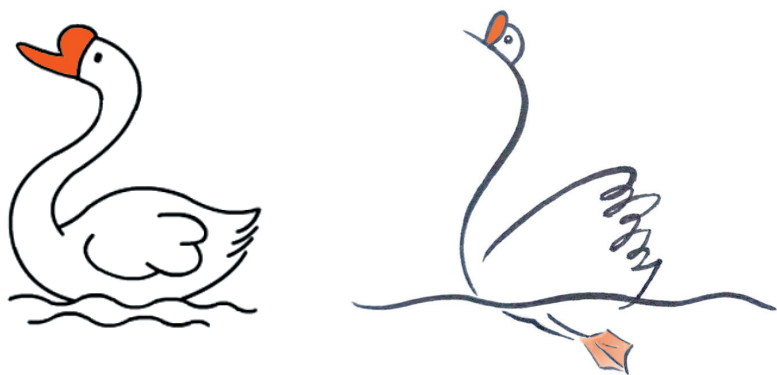

图 2-25 《咏鹅》简笔画配图

简笔画绘画用笔不外乎点、线、面三者，点、线、面是三位一体的。掌握简笔画的表现方法，选择恰当的表现角度，确定重要的个性特征，提炼基本的符号语言，恰当把握程式化的处理，安排最简的运笔程序，遵循简笔画的原则——能少勿多、能直不弯、能简去繁，就能最大化地发挥点、线、面的功用，让简笔画作品深入人心。

所有的艺术都有自身的语言。绘画艺术的构成语言主要就是点、线、面、体、色彩及肌理等。和谐的点线面关系，灵活到位地运用点线面元素，能够使作品呈现出艺术感的画面。现代艺术的奠基人瓦西里·康定斯基在他的《点线面》一书中曾提道：“依赖对艺术单体的精神考察，这种元素分析是通向作品内在律动的桥梁。”^① 简笔画创作者不仅要掌握绘画元素本身的属性，以及元素间的构图和色彩关系，创意、童真同样也是简笔画创作者不可缺少的素质。

世界艺术大师作品欣赏见附录二。

^① 康定斯基. 点线面 [M]. 余敏玲, 邓扬舟, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2011.