

责任编辑：凌江
封面设计：

学前教育专业系列教材

- 学前心理学（第2版）
- 学前教育学（第2版）
- 学前儿童发展心理学
- 学前儿童心理发展与指导
- 学前儿童游戏
- 学前儿童家庭与社区教育
- 学前儿童音乐教育与活动指导
- 学前儿童美术教育与活动指导
- 学前儿童蒙台梭利教学法
- 幼儿园游戏与指导
- 幼儿园课程论（第2版）
- 幼儿园班级管理（第2版）
- 幼儿园组织与管理
- 幼儿园玩教具制作与活动指导
- 幼儿园教育活动设计与指导（第2版）
- 幼儿园见实习指导与实践
- 幼儿园保育实习指导手册

- 幼儿园多媒体课件设计与制作
- 幼儿观察与评估
- 幼儿行为观察与分析
- 幼儿健康教育与活动指导
- 幼儿数学教育与活动指导（第2版）
- 幼儿语言教育与活动指导（第2版）
- 幼儿科学教育与活动指导
- 幼儿艺术教育与活动指导
- 幼儿教师礼仪
- 幼儿教师口语（第2版）
- 幼儿舞蹈创编
- 奥尔夫音乐教学法
- 舞蹈基础训练
- 钢琴基础与儿歌伴奏（第2版）
- 乐理与视唱练耳（第2版）
- 三笔字教程（第2版）

简笔画教程

学前教育专业系列教材

简笔画教程

主编◎王俊芳 彭宝攀 常文化

学前教育专业系列教材
“互联网+”新形态一体化教材

简笔画教程

主编◎王俊芳 彭宝攀 常文化

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

学前教育专业系列教材
“互联网+”新形态一体化教材

简笔画教程

主编◎王俊芳 彭宝攀 常文化

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

简笔画教程 / 王俊芳, 彭宝攀, 常文化主编.

北京: 首都师范大学出版社, 2025. 7. -- ISBN 978-7-5656-9210-9

I. J214

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 20258PK608 号

JIANBIHUA JIAOCHENG

简笔画教程

王俊芳 彭宝攀 常文化 主编

责任编辑 凌江

首都师范大学出版社出版发行

地址 北京西三环北路 105 号

邮编 100048

电话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网址 <http://cnupn.cnu.edu.cn>

印刷 北京荣玉印刷有限公司

经销 全国新华书店

版次 2025 年 7 月第 1 版

印次 2025 年 7 月第 1 次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 9

字数 229 千

定价 42.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

编写委员会

主 编：王俊芳 彭宝攀 常文化

副主编：刘杨杨 刘星辰 祝郭坤

徐家茂

前 言

在新时代背景下，国家对于人才培养提出了更高的要求，强调教育不仅要注重基础理论知识的教学，还要坚持手脑并用、做学合一的教学原则，以培养学生理论联系实际的能力。党的二十大报告明确指出，要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在这一精神指引下，教育应当更加注重学生实践能力和创新精神的培养，以使他们适应新时代经济社会发展的需要。

简笔画是一种能够直观、高效传递信息的视觉思维语言，在很多领域都发挥着重要的作用。在视觉传达、创意设计、文旅服务等商业领域，简笔画可以将抽象概念具象化，实现思维可视化，促进商业合作交流。在人才培养领域，简笔画可以训练人的多种能力，首先是对美的感知力与鉴赏力，其次是人的观察力与概括力，最后是人的实践能力与创新能力。在幼儿教育领域，简笔画具有简便、易实现、生动、有趣的特征，可以吸引幼儿的注意力，帮助幼儿园教师取得鲜明的教学效果。

本教材是在对多所院校教学现状进行充分调研的基础上，根据当前教师和学生在学习方面的实际需求编写的，力求体现素质教育的要求。本教材基于美术学科构建课程的思路和方法，优化和整合知识结构，科学合理地安排教学内容，加强学习活动的综合性和探索性，注重简笔画在教学中的实际运用。本教材注重联系学生的生活经验，使学生在积极的情感体验中增强审美意识，提升想象力和灵活动手能力，进而提升创新能力和创造能力，掌握更多教育教学技能，实现全面发展。

本教材紧密结合教学工作的特点，从培养未来教师快速绘制简笔画的能力出发，注重实用性、趣味性、可读性，争取达到教师方便教、用书学生适合学且容易掌握、用人单位认可的编写效果。本教材有以下几个鲜明特点。

1. 融入思政，以美育人

本教材在注重简笔画技能教学的同时，特别融入中华优秀传统文化元素，力求通过艺术启蒙传递文化自信与家国情怀。本教材在简笔画图例的选择上精心选取了熊猫、荷花、天安门等具有中国特色的意象，在内容上加入了传统节日等主题，将思政教育以润物细无声的方式渗透到教学中，让学生在学的过程中感受中华优秀传统文化的魅力。

2. 内容全面，结构清晰

在内容安排上，本教材图文并茂，重点突出。本教材配置了大量图片，方便教师教学和学生练习。本教材所选图片形象简练、生动、有趣，难易程度适宜，符合学生认知规律，方便学生掌握。

在结构上，本教材设计了六个项目，从认识简笔画到简笔画运用，条理清晰，使学生可以逐步掌握重要技能。本教材还精心设计了“导语”“学习目标”“课堂讨论”等栏目。这些栏目能够丰富教学内容，

提高学生的学习兴趣。主题创作是简笔画学习的最高目标，培养学生的创作能力是教学必须完成的任务。本教材尤其注重培养学生的创作能力，在每个项目最后都设计了实训环节，引导学生从生活中汲取灵感，将个人的情感和体验融入作品。有些实训主题颇具挑战性，可点燃学生思考和探索的热情，使他们得到长足的进步。

3. 促进简笔画教学法的有效运用

简笔画教学法是促进幼儿创意与语言能力发展的艺术路径。幼儿期是人的创造力与想象力迅速发展的时期，适当的教学方法对促进幼儿的全面发展至关重要。简笔画教学法以其独特的魅力，成为近年来幼儿教育领域备受关注的教学方法。

简笔画教学法以简笔画为基础，教师根据幼儿的年龄特点和发展水平，选择适合的主题和素材，如动物、植物、日常用品等简单物象，引导幼儿通过观察、分析，掌握物象的基本形态和结构。在此基础上，教师进一步鼓励幼儿发挥想象力，创造出属于他们自己的简笔画作品，培养他们的思想情感表达能力。最后，教师可以通过讲述、描述、分享等方式，让幼儿用语言表达自己的绘画内容和创作思路，培养他们的语言表达能力和思维逻辑能力。简笔画教学法在促进幼儿全面发展方面具有显著的优势和效果。

本教材参考简笔画教学法的运用要求，弥补以往教材的不足之处，科学合理地安排教学内容，精心设计了简笔画创编和运用的内容，舍弃了与教学关系不太密切的内容，避免学的不实用、实用的没学到的情况出现。本教材的学习顺序是理论在先、练习创作在后，先易后难，先低后高，先简后繁。具体而言，本教材的项目一、项目二和项目三介绍的是简笔画的理论知识，包括简笔画的概念、造型元素、造型方法等。项目四是简笔画的分类练习，要求学生分别练习静物简笔画、植物简笔画、动物简笔画、人物简笔画、景物简笔画。项目五带领学生学习简笔画创编内容，项目六则着重讲述简笔画的运用。本教材设计层次分明，循序渐进，能够有效保证学生在实际工作中熟练运用简笔画教学法。

我们深信，掌握简笔画这一看似简单却蕴含无穷力量的视觉思维语言，将为广大学生打开一扇提升职业素养、激发创新潜能、塑造独特竞争力的重要窗口。学习简笔画，不仅仅是在学习一门技艺，更是在学习一种观察世界、表达自我的思维方式。

本教材主要面向学前教育专业的学生，同时也适合艺术类专业的学习者，对简笔画有学习兴趣的社会人士也可将本教材作为参考资料。由于编者水平有限，本教材难免存在疏漏和不足之处，恳请广大读者批评指正。本教材配有丰富的教学资源，有需要者可致电教学助手 13810412048，或发邮件至 2393867076@qq.com 获取。

编者

2025年1月

目 录

项目一

认识简笔画

任务一 了解简笔画的概念与特性 / 003

- 一、简笔画的概念 / 003
- 二、简笔画的特性 / 003

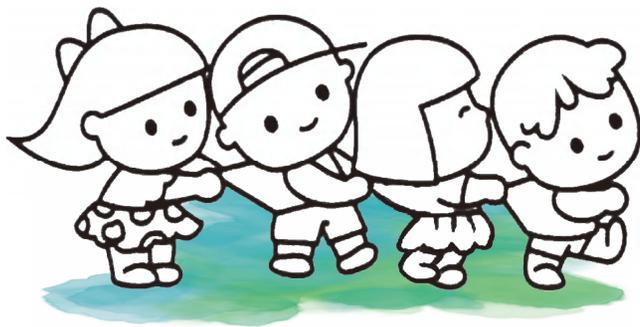
任务二 了解简笔画的分类 / 005

- 一、单色画 / 005
- 二、彩色画 / 008

任务三 了解简笔画的用途 / 011

- 一、园区环境创设 / 011
- 二、信息传递 / 013

项目实训 收集自己身边出现的
简笔画 / 015

项目二

掌握简笔画造型 元素的运用

任务一 学会运用点 / 019

- 一、点的类别 / 019
- 二、点的造型运用训练 / 021

任务二 学会运用线 / 024

- 一、线的类别 / 024
- 二、线的造型运用训练 / 026

任务三 学会运用面 / 028

- 一、面的类别 / 028
- 二、面的构成形式及视觉效果 / 029
- 三、主题创作 / 030

任务四 综合运用点、线、面 / 031

- 一、日常用品 / 031
- 二、交通工具 / 031
- 三、建筑物 / 032
- 四、自然景物和动物 / 033
- 五、人文场景 / 034

项目实训 运用点、线、面绘制具体生活场景 / 037

项目三

掌握简笔画的造型方法

任务一 掌握一般造型方法 / 041

- 一、省略和简化 / 041
- 二、把握比例和结构 / 042
- 三、选择最佳角度 / 043

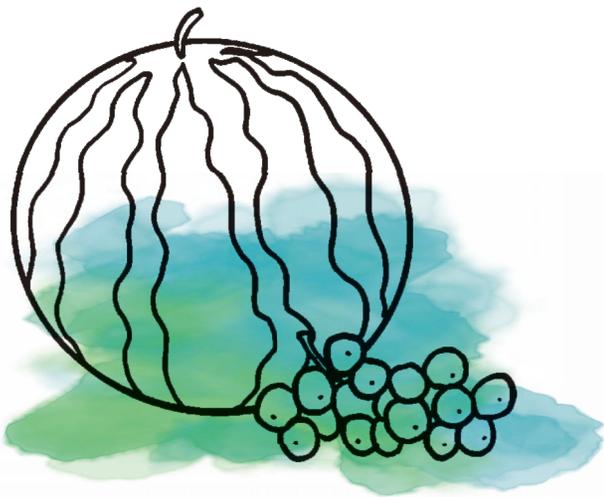
任务二 掌握造型表现手法 / 045

- 一、突出鲜明的个性特征 / 045
- 二、夸张变形 / 046
- 三、示意 / 049
- 四、借代 / 050
- 五、拟人 / 050
- 六、运用骨线 / 051

任务三 运用想象造型 / 053

- 一、想象造型的概念 / 053
- 二、想象力的培养 / 054

项目实训 动物园主题简笔画创作 / 057

项目四

简笔画分类练习

任务一 练习静物简笔画 / 061

- 一、常见静物单体 / 061
- 二、静物组合 / 064
- 三、静物写生创作练习 / 065

任务二 练习植物简笔画 / 066

- 一、常见植物形态 / 066
- 二、常见花草的画法 / 068
- 三、树的各种形态 / 070
- 四、植物写生创作练习 / 072

任务三 练习动物简笔画 / 073

- 一、动物的结构特征 / 073
- 二、不同的动物种类 / 073
- 三、动物写生创作练习 / 077

任务四 练习人物简笔画 / 077

- 一、人物面部特征 / 077
- 二、人体头身比例 / 079
- 三、人体动态 / 080
- 四、职业与性格表现 / 081
- 五、人物写生创作练习 / 081

任务五 练习景物简笔画 / 082

- 一、景物的画面表达 / 082
- 二、景物绘画步骤 / 083
- 三、景物写生创作练习 / 085

项目实训 校园主题简笔画创作 / 087

项目五

简笔画创编

任务一 理解简笔画创编 / 091

- 一、创编的核心要求 / 091
- 二、创意思维方法 / 091

任务二 掌握简笔画创编的步骤 / 096

- 一、明确创作目标与主题 / 096
- 二、构思与绘制草图 / 100
- 三、构图布局 / 103
- 四、造型与表现 / 105
- 五、审视与适配 / 105

任务三 实现从单幅到系列的跨越 / 106

- 一、构思故事梗概，确定创作核心主题 / 106
- 二、选择关键画面，构建叙事视觉节点 / 110
- 三、构建画面连贯性，确立叙事视觉体系 / 111

项目实训 积极正向主题简笔画组画创作 / 113

项目六

简笔画运用

任务一 了解简笔画的运用原则 / 117

- 一、紧扣教学内容原则 / 117
- 二、形象简洁易记原则 / 118
- 三、色彩协调吸引原则 / 118
- 四、注重动态表现原则 / 119
- 五、鼓励互动创作原则 / 119
- 六、遵循成长规律原则 / 120

任务二 掌握简笔画的具体运用 / 120

- 一、语言教学中的运用 / 120
- 二、数学教学中的运用 / 121
- 三、艺术教学中的运用 / 121

四、科学教学中的运用 / 122

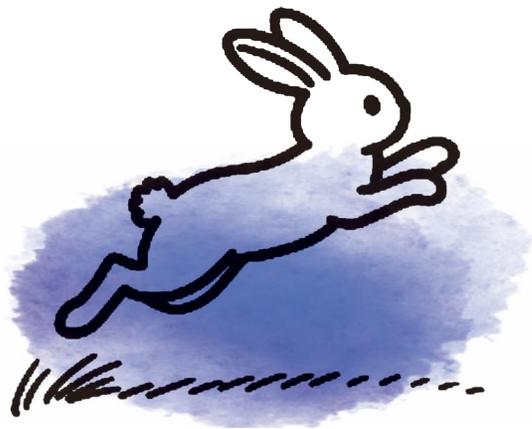
五、日常活动中的运用 / 122

任务三 了解简笔画在动漫、绘本中的运用 / 124

- 一、简笔画简化动漫内容 / 124
- 二、简笔画增加动漫趣味性表现 / 125
- 三、简笔画在绘本中的运用 / 125

项目实训 用简笔画进行语言科目课堂教学 / 132

参考文献 / 134

项目五
简笔画创编

导语

掌握简笔画的造型元素和造型方法是重要的。但是，要真正发挥简笔画的教学价值和应用潜力，关键在于能够主动地构思、设计并创作出符合特定需求、富有新意且行之有效的简笔画作品。这就是简笔画“创编”的核心所在。创编不仅是对技能的升华，更是激发想象力、培养创新思维和解决实际问题的能力的关键环节。它让简笔画从模仿走向创造、从单一形象走向丰富叙事、从课堂板书走向更广阔的教育应用场景。在简笔画创编中，创作者可以将个人的艺术理想融入时代洪流，用画笔描绘美好生活，展现积极向上的精神风貌。

学习目标

知识目标

1. 深刻理解简笔画创编的核心要求。
2. 掌握多种实用的简笔画创意思维方法。
3. 熟悉简笔画创编的步骤。

能力目标

1. 能够针对特定教学主题或应用场景提出富有吸引力的创编方案。
2. 能够灵活运用创意思维方法，设计出新颖、生动、富有表现力的简笔画角色、场景或叙事片段。
3. 能够根据单幅挂图、系列绘本、课件插图等创作目标的要求，合理组织画面，完成构思完整、表达清晰的创编作品。
4. 能够将爱国情怀、文化自信、时代精神、传统美德等积极元素自然融入主题创作。

素质目标

1. 培养和提升创新思维、艺术想象力和个性化表达能力。
2. 增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感，树立正确的审美观与价值观。
3. 提升将艺术创作与社会责任、时代主题相结合的意识。
4. 养成勇于探索、精益求精的创作态度和团队协作精神。

任务一 理解简笔画创编

创作者要想成功创编简笔画作品，需要首先了解简笔画创编的核心要求，在此基础上，再积极寻求独特的创意，完成具有个人独特风格的简笔画作品。

一、创编的核心要求

成功的创编作品，其根基在于主题立意鲜明清晰，这如同作品的灵魂。主题立意是创作者意图表达的核心思想，是创作者要讲述的故事的精髓，或是创作者希望传递的情感与知识。主题立意不仅指引着创作者“画什么”，更深刻定义了创作者的创作初衷，即创作者“为什么画”。无论是为了阐明一个科学原理、讲述一则美德故事，还是为了烘托特定的节日氛围，简笔画的主题都必须明确、具体、易于理解，并始终紧密围绕实际应用需求。作画时，应避免构思零散、意图模糊不清，确保落下的每一笔都服务于主题的表达。

简笔画创编的魅力与生命力，在于其创意构思的新颖独特。创编呼唤创作者突破常规思维的束缚，在形象塑造、情节编排、表现手法乃至整体构思上，展现出令人眼前一亮的独特性、引人入胜的趣味性和发人深省的启发性。创作者在深刻理解物象特征与规律的基础上，创造性地运用巧思，发掘出令人耳目一新的表现视角与表达方式。一个充满原创性的构思，能让作品在众多形象中卓然独立，显著提升作品的艺术感染力与记忆点，使之成为触动观者心灵的独特存在。

二、创意思维方法

灵感的火花并非偶然迸发。掌握系统化的创意思维方法，能有效开启想象力的闸门，为简笔画创编注入不竭动力。以下介绍几种常见的创意思维方法。

（一）元素置换法

元素置换法即巧妙地将原事物的标志性特征（形态、核心部件、显著属性）“嫁接”到目标事物上，从而催生新奇趣味与深刻寓意。例如：将铅笔的笔杆绘制成五角星轮廓（图 5-1-1），将“星星的光明”与“铅笔的知识属性”相结合，象征知识如星光般照亮梦想，画面简洁且充满童趣；将雨伞的伞面替换为云朵（图 5-1-2），体现自然与实用物品的创意结合。

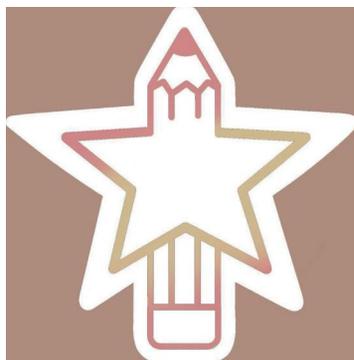

图 5-1-1 将铅笔的笔杆绘制成五角星轮廓

图 5-1-2 将雨伞的伞面替换为云朵

（二）夸张变形法

对物象的关键特征、标准比例、典型动态或表情神态，进行有目的、有节制的艺术强化——或放大，或缩小，或拉伸，或压扁，以凸显特质、强化情绪、增强戏剧效果。例如：描绘一群小蚂蚁合力托举“巨大”的饼干，淋漓尽致地展现了“团结力量大”的震撼场景（图 5-1-3）；刻画人物因极度震惊而双眼圆睁，眼球仿佛要“跳出”眼眶的神态，从而夸张地传递强烈的惊讶情绪（图 5-1-4）。

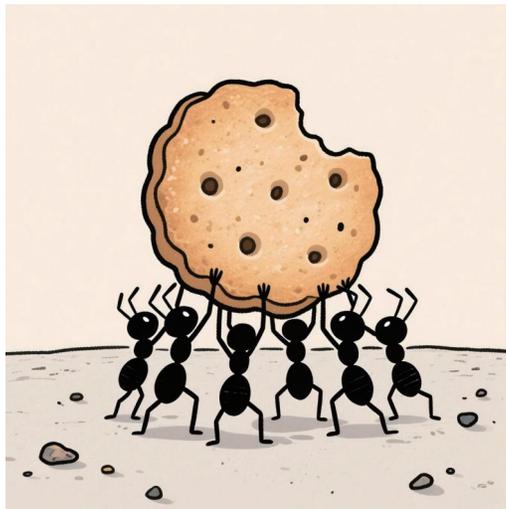

图 5-1-3 小蚂蚁合力托举“巨大”的饼干

图 5-1-4 人物表现出惊讶情绪

（三）拟人化与象征法

拟人化是指将人类的情感、言行举止、性格特点赋予动物、植物乃至器物等非人对象。此法是幼儿简笔画中引发共鸣、传递情感最有效的方法。例如：塑造能说会道、表情丰富的茶杯，赋予日常物品鲜活个性（图 5-1-5）；描绘因资源浪费而“潸然泪下”的水龙头，深刻警示节约水资源的重要性（图 5-1-6）。

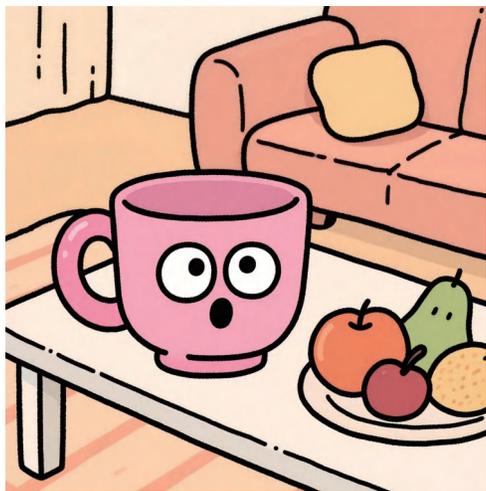

图 5-1-5 “表情”丰富的茶杯

图 5-1-6 “潸然泪下”的水龙头

象征法是运用简洁、具象的视觉符号来代表、暗示抽象的概念、品质或情感，达到言简意赅、寓意深远的效果。例如：口衔橄榄枝的鸽子是跨文化的和平象征（图 5-1-7），一株破土而出的幼嫩新苗蕴含着希望萌发与顽强成长的寓意（图 5-1-8）。

图 5-1-7 口衔橄榄枝的鸽子

图 5-1-8 幼嫩新苗

（四）故事联想与续写法

故事联想与续写法是指从一个充满趣味的假设、一个引人入胜的开头或一个独特的设定出发，对发展情节进行无限想象与合理延伸。

例如，以“如果云朵是棉花糖，世界会怎样？”开启奇幻之旅，首先是人们在棉花糖云朵下欢乐地游玩（图 5-1-9），接着是动物与棉花糖云朵互动（图 5-1-10），然后是城市被棉花糖云朵环绕（图 5-1-11），最后是棉花糖云朵引发了降雨（图 5-1-12）。

图 5-1-9 人们在棉花糖云朵下欢乐地游玩

图 5-1-10 动物与棉花糖云朵互动的场景

图 5-1-11 城市被棉花糖云朵环绕的场景

图 5-1-12 棉花糖云朵引发降雨的场景

又如，以追问“这颗看似平凡的种子，内心梦想着长成何种参天大树？”开头（图 5-1-13），可联想并引申出图 5-1-14 至图 5-1-16 的场景。

图 5-1-13 梦想“长成一棵树”的种子

图 5-1-14 梦想“开花”的种子

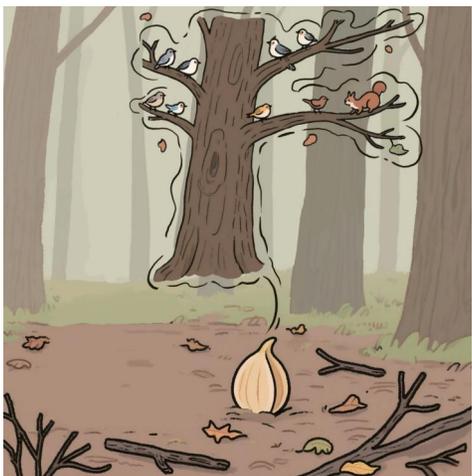

图 5-1-15 梦想“供动物玩耍”的种子

图 5-1-16 梦想“长成沙漠里的一棵树”的种子

通过故事联想与续写法，创作者可以连续作画，编织并讲述一个个精练而动人的微型故事，锻炼自己的叙事表达能力。

佳作赏析

中华传统美德小故事简笔画

互相帮助和拾金不昧是中华传统美德。图 5-1-17 和图 5-1-18 对这两个美德进行了表现。

图 5-1-17 互相帮助

图 5-1-17 的这组简笔画以简洁明快的风格，将两个孩子互助解题的故事描绘得生动而富有感染力。画面用寥寥几笔勾勒出核心场景：眉头紧锁、盯着书本犯愁的女孩，俯身耐心讲解的男孩，以及茅塞顿开后展露笑颜的女孩。三幕场景以统一的正面视角，清晰呈现出女孩从困惑到豁然开朗的过程。角色造型简洁却极具辨识度，粉色连衣裙搭配黑色马尾辫的女孩、戴着眼镜穿着黄色上衣的男孩跃然纸上。简笔画特有的单纯色彩与概括线条，既符合幼儿审美，又巧妙避开冗余细节，干净利落地传递出互帮互助、共同进步的美好品质，用极具童真的画面语言，讲述了一个充满温情与智慧的小故事。

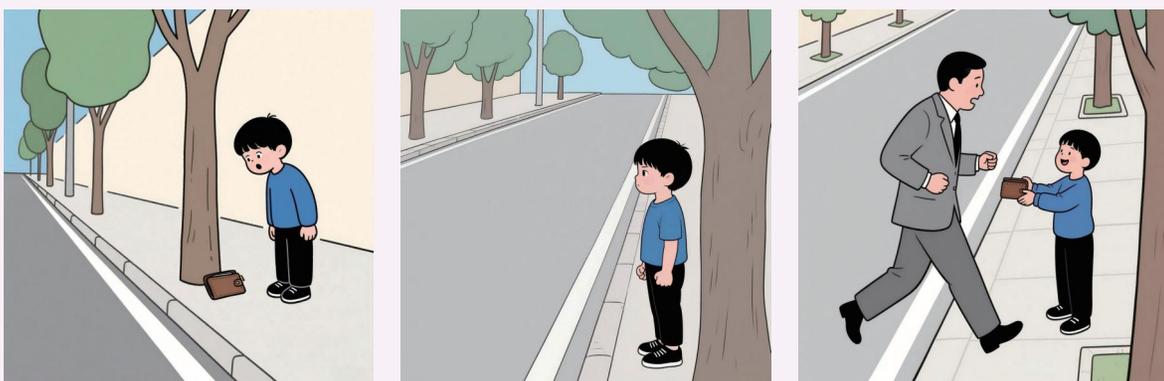

图 5-1-18 拾金不昧

图 5-1-18 这组简笔画以清新明快的笔触，将拾金不昧的故事娓娓道来。画中蓝上衣黑裤子的小男孩正走在街道上，突然眼睛一亮——原来脚下躺着个棕褐色钱包。他微微俯身，脸上满是意外与专注。接下来的画面里，男孩笔直地守在原地，目光警惕地扫向街道两头，攥紧的拳头透着一股倔强劲儿，仿佛在说“我一定要等到失主”。终于，穿灰色西装的叔叔匆匆赶来，男孩立刻笑着双手递上钱包，叔叔感激的神情与男孩灿烂的笑容，让这份诚信与温暖瞬间感染了每一位观者。画作线条干净利落，色彩柔和明亮，用最简洁的画面讲透了拾金不昧这个诚信美德，幼儿也能看懂其中的美好。

课堂讨论

全班分组，每组运用创意思维方法，为“未来的智能书包”或“会魔法的环保机器人”设计一个简笔画形象草图并分享设计思路和创意点。分享后，各小组选择一个其他组设计的简笔画形象草图，讨论其主题立意如何，运用了哪些创意方法，以及传递了哪些积极的价值观。

任务二 掌握简笔画创编的步骤

将抽象创意转化为具象的简笔画作品，是一个系统且富有创造性的过程。遵循清晰的创作步骤，能够确保作品兼具艺术性与实用性。在实际创作中，每个步骤都蕴含独特的技巧与要点，下面将结合具体案例进行详细分析。

一、明确创作目标与主题

明确创作目标与主题，是简笔画创编的根基，直接决定作品的创作方向与价值体现。创作者可从以下三个维度展开深入分析。

（一）受众定位

精准把握作品面向的群体，是创作的首要工作。幼儿处于具象思维发展期，对色彩和形状感知敏锐。针对这一群体，作品宜采用圆润流畅的线条、鲜艳明快的色彩，搭配常见的卡通形象。比如为幼儿设计简笔画，以憨态可掬的小动物为主角能快速吸引他们的注意力（图 5-2-1）。面向小学生的作品，则可结合教材知识内容，融入科普元素与趣味性情节，像“拟人化数字讲数学”主题，用拟人化数字讲解数学运算，帮助学生在趣味中学习（图 5-2-2）。若作品受众为成人，可采用简约且富有设计感的风格，着重于画面意境的营造与情感的传递，例如以“温馨家庭场景”为主

题的简笔画，通过描绘亲子互动传达家庭教育理念（图 5-2-3）。

图 5-2-1 憨态可掬的熊猫

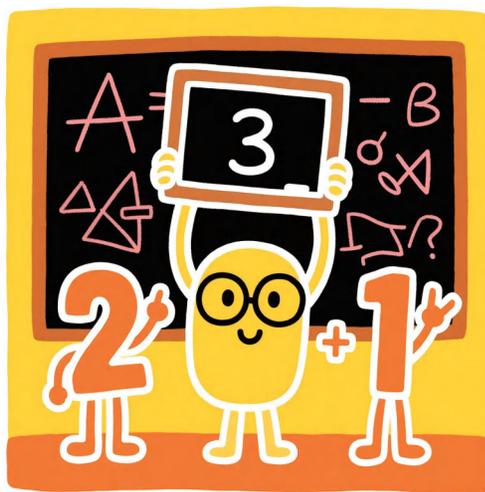

图 5-2-2 拟人化数字讲数学

图 5-2-3 温馨家庭场景

（二）应用场景

不同应用场景对简笔画的要求不同。课堂教学用的简笔画需要在短时间内完成绘制，因此线条要简洁凝练，图形概括性要强。建议运用粗线条和大色块绘制用于课堂教学的简笔画，确保后排学生也能清晰观看，如在讲解植物生长时，用简单的图形和鲜明的色彩绘制“种子的奇妙旅程”的关键阶段（图 5-2-4）。

绘本插图需要与文字内容紧密配合，画面应具备较强的故事性和连贯性，创作者可通过分镜式构图推进情节发展。班级墙饰旨在营造整体氛围，适宜设计系列主题画面，如以四季为主题，运用不同色彩与元素展现春、夏、秋、冬的特色（图 5-2-5）。而对于课件动画中的简笔画，创作者还需要考虑动态效果，提前规划好关键帧，保证动作自然流畅。

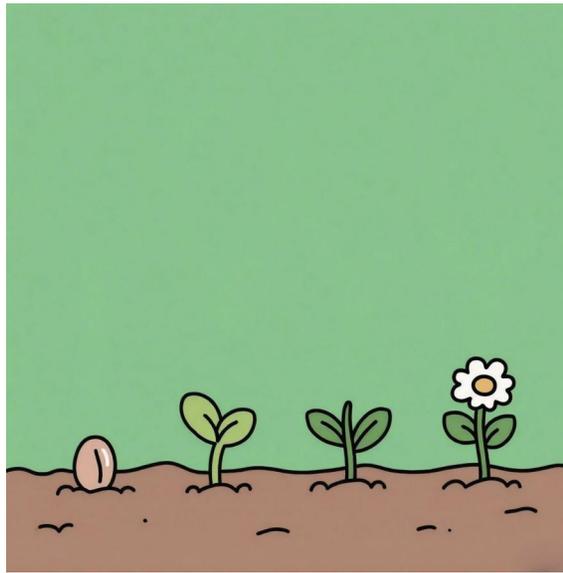

图 5-2-4 种子的奇妙旅程

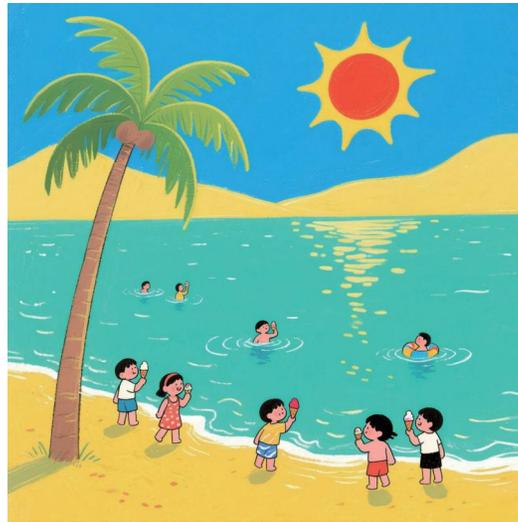

图 5-2-5 春、夏、秋、冬的特色

(三) 预期效果

明确作品所要达成的效果，是用于知识讲解、故事叙述，还是激发兴趣、传递情感、环境美化。例如，图 5-2-6 画了书本里的小精灵，将书本拟人化，并搭配奇幻场景，能够有效激发幼儿的阅读兴趣；图 5-2-7 画了小女孩解救被塑料缠绕的花，在她身边有蝴蝶环绕，旨在传递对自然的疼惜之情，激发人们守护美好、拒绝垃圾、保护大自然的环保意识。

图 5-2-6 书本里的小精灵

图 5-2-7 地球的呼唤

二、构思与绘制草图

构思与绘制草图是将主题转化为视觉形象的关键环节，主要涵盖角色设计、场景设计和叙事设计三个重要方面。

（一）角色设计

角色设计指创作者围绕既定主题，精心设计主要角色。这些角色可以是人物、动物，或是经过拟人化处理的事物。创作者在运用夸张、变形等创意手法时，可对生活中的原型及其特征进行简化与强化。以“聪明的狐狸”角色为例，可适当增大狐狸的头部比例，突出狐狸的尖耳朵，在眼睛的位置画上曲线，表现狐狸的狡黠（图 5-2-8）；表现“勤劳的蜜蜂”时，除了突出蜜蜂大大的翅膀和装满花粉的篮子，还添加了擦汗的动作和充满干劲的表情（图 5-2-9）。在角色设计过程中，创作者可先绘制多个不同角度的草图，从中筛选出最具表现力的造型。同时，还要赋予角色鲜明的性格特点，如为活泼开朗的角色设计跳跃的动作和灿烂的笑容，为沉稳内敛的角色设计安静的坐姿与温和的表情，等等。

图 5-2-8 聪明的狐狸

图 5-2-9 勤劳的蜜蜂

（二）场景设计

场景设计指创作者依据主题构思故事发生或主题展现的环境背景。设计写实场景时，要精准捕捉环境的典型特征，如表现乡村风貌时，可绘制低矮的房屋、广袤的农田和悠闲的牛羊；设计奇幻世界场景时，可突破常规思维，将天空与海洋融合，创造漂浮的岛屿等新奇元素。

要巧妙运用场景元素烘托氛围，衬托画面主体。在表现“森林音乐会”主题时，除了绘制茂密的森林、明亮的月光和闪烁的萤火虫，还应添加飘扬的彩带、摆放整齐的乐器，以增强欢乐氛围（图 5-2-10）；若以“海底世界”为主题，可绘制巨大的鲸鱼、神秘的沉船、发光的水母，营造出神秘而充满生机的海底景象（图 5-2-11）。绘制时，建议先用铅笔勾勒出场景的大致轮廓，再逐步添加细节。

图 5-2-10 森林音乐会

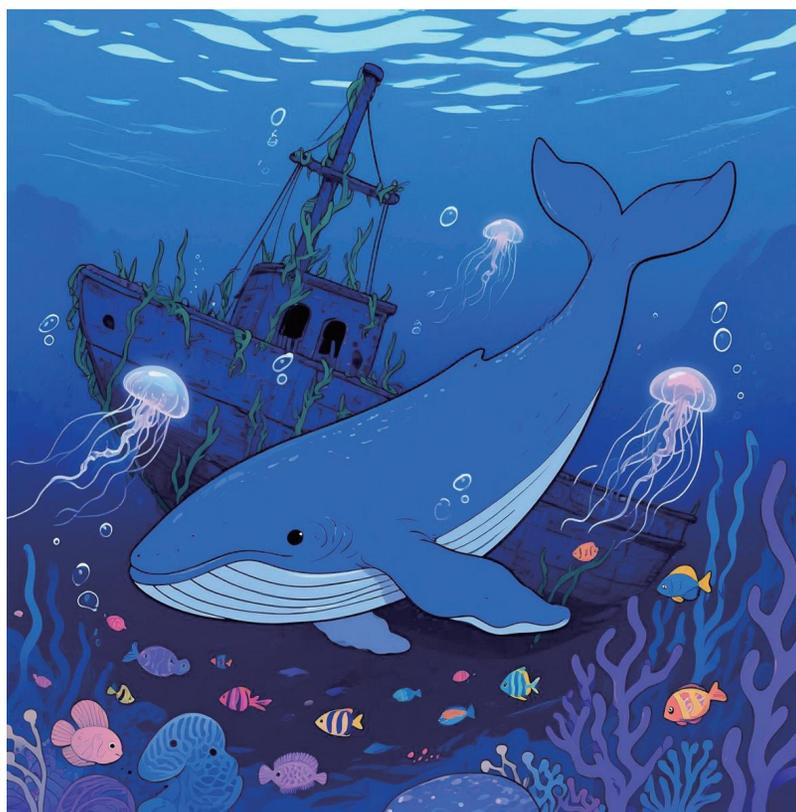

图 5-2-11 海底世界

(三) 叙事设计

当需要讲述一个故事，或需要用多幅画连续表达一个主题时，合理规划关键情节的节点尤为重要。创作者可按照起、承、转、合的叙事逻辑，选取最具表现力的瞬间，将其定格。

以“小兔子找朋友”为例(图 5-2-12)，“起”的画面可采用俯视视角，展现小兔子孤单地站在家门口的场景，用周围空旷的环境凸显其孤独感；“承”运用横构图，表现小兔子在森林中沿着小路寻找朋友的过程，添加飘落的树叶和飞翔的小鸟增强画面动感；“转”用特写镜头，呈现小兔子被河流挡住去路时焦急的神情；“合”采用圆形构图，展现小兔子与新朋友们手拉手跳舞的欢乐场景。作画时，注重画面之间的连贯性，可通过统一的色彩基调或重复出现的元素，确保角色形象一致，场景过渡自然，情节推进合理。

图 5-2-12 小兔子找朋友

三、构图布局

构图布局是将构思转化为画面的重要环节，创作者需要巧妙运用构图基础知识，使其服务于主题表达与叙事需求。

（一）主角定位

主角定位指创作者合理安排主角在画面中的位置，将其置于视觉中心，以吸引观者注意力。常见的视觉中心位置包括画面的黄金分割点、中心区域等。当绘制展翅的雄鹰时，将鹰的头部置于画面右上角的黄金分割点，能够增强画面张力（图 5-2-13）。若存在多个主角，可通过大小、色彩差异等区分主次，并将主要角色置于中心区域，将次要角色放在周围。

图 5-2-13 展翅的雄鹰

（二）层次处理

层次处理指创作者妥善处理主体与前景、背景的关系，通过大小对比、色彩对比等手法突出主体。可在前景添加装饰性元素，增强画面空间感，如在表现校园场景时，在前景绘制盛开的花朵（图 5-2-14）；背景应简洁，避免因过于繁杂而喧宾夺主，可采用单色或简单图案。此外，运用遮挡关系，让前景物体部分遮挡背景物体，能够营造出近大远小的透视效果。

（三）留白运用

巧妙运用留白手法，可营造独特意境，为观者留下想象空间。如在表现宁静的湖面时，大面积留白不仅能展现湖面的开阔平静，还可让开阔的湖面与岸边树木形成疏密对比；创作禅意主题简笔画时，大面积留白搭配简洁线条，更能凸显意境。留白的形状与位置需根据主题和画面整体布局精心设计，避免留白区域显得突兀。

图 5-2-14 校园场景

(四) 视线引导

视线引导指创作者借助线条、形状等元素引导观者的视线，使观者按照创作者的意图欣赏画面。例如，在描绘田园风景时，利用蜿蜒的小路、飘动的丝带等元素，将观者视线引向画面主体(图 5-2-15)。当画面中有多个相关元素时，可通过眼神、手势等暗示元素间的联系，引导观者依次浏览。

图 5-2-15 田园风景

四、造型与表现

造型与表现阶段，创作者需要灵活运用基础造型和色彩知识，提升作品表现力。

（一）线条风格

根据主题和创意特点，选择合适的线条风格。粗犷有力的线条适合表现力量感与动感，如在绘制奔跑的骏马时，运用流畅且有粗细变化的线条，能够表现出其肌肉的张力。细腻流畅的线条则常用于刻画温柔、优雅的形象，如描绘美丽的花朵时，用轻柔的曲线勾勒花瓣。在实际绘制过程中，创作者可尝试不同的用笔力度与速度，以产生不同质感的线条，还可结合线条疏密变化表现物体的明暗和立体感。

（二）色彩方案

色彩方案的选择应按需而定。写实自然的色彩能够真实还原事物的原貌，如绘制水果主题简笔画时，采用水果本身的颜色即可。装饰性强的色彩搭配，如高饱和度色彩组合，可增强画面视觉冲击力。在设计节日主题作品时，创作者常大量使用红色、黄色等鲜艳色彩营造热闹氛围。选择色彩时，要充分考虑色彩间的搭配关系，如互补色搭配可形成强烈对比，邻近色搭配则能够营造和谐氛围。

（三）元素运用

元素运用指创作者综合运用点、线、面等造型元素，通过不同组合与排列增强画面效果。例如：用点表现繁星，通过密集的小点展现星空的浩瀚；用线勾勒轮廓，以不同粗细线条区分物体主次；用面填充色彩，通过不同形状和大小的色块表现物体体积。将点、线、面有机结合，如用线条绘制树枝、用点表示树叶、用面表现天空，这样可使画面丰富且富有层次感。

五、审视与适配

完成草图或初稿后，全面审视作品是确保作品质量的关键步骤。

（一）主题表达

完成作品后，创作者要检查作品是否准确传达预设主题，创意点是否充分展现，画面内容是否与主题紧密相关。例如，以“节约用水”为主题进行创作时，若画面中出现大量浪费水资源的场景，则需要进行修改，否则画面的内容就会与主题相悖（图 5-2-16）。

（二）形象塑造

创作者要评估形象塑造是否生动有趣，画中角色的

图 5-2-16 画面内容与主题相悖

外形、动作和表情是否符合自己设定的性格特点。创作者可将角色设计草图与完成稿进行对比，检查自己在绘制过程中是否丢失原有设计特色。同时，创作者应从不同角度观察作品，确保角色形象在各个视角下都具有良好的表现力。

（三）受众适配

创作者要审视整体画面效果是否符合目标受众的认知特点，内容是否易于理解和接受。创作者可在目标受众群体中选取代表，收集他们的意见，如将面向幼儿的作品展示给幼儿园小朋友，观察他们的反应和理解程度，以此判断作品是否适配目标受众。

（四）场景适配

创作者可以结合预定应用场景，评估作品的适用性。例如：对于要在黑板上绘制的作品，要确保其线条清晰简洁，便于快速绘制，可在黑板上实际演练绘制过程；对于要在绘本上印刷的作品，要关注其色彩的印刷效果，提前与印刷厂商沟通，确认色彩模式和分辨率；对于用于挂图展示的作品，要保证在一定距离下仍能清晰呈现，可将作品缩小打印后观察其画面效果或在远处观察作品的画面效果。创作者要通过反复审视与调整，确保作品质量达到预期标准。

任务三 实现从单幅到系列的跨越

从单幅简笔画向系列简笔画的跨越，是绘本创作的起点。在艺术创作领域，绘本的创编是将创意转化为系统视觉叙事的过程，其价值远超单幅作品独立表达的价值。简笔画有着高度概括的线条、简洁明快的造型，是搭建绘本创作体系的核心基础，为创作者提供了从构思到呈现的可视化路径。创作者可通过三个层次的系统训练，将零散的灵感转化为完整连贯的系列作品。

一、构思故事梗概，确定创作核心主题

构思故事梗概是绘本创作的根基，创作者需要提炼兼具简单性、趣味性与教育性的故事内核。创作者在创作时，要以清晰的因果逻辑构建框架。

（一）趣味性可通过多元化创作手法实现

可运用拟人的方式赋予物品生命。图 5-3-1 以童趣满满的插画形式，构建出文具们的奇妙世界：戴眼镜的老师在书架围绕的课堂里，给铅笔、橡皮等“学生”讲课，课本上有可爱的笑脸图案；文具们排着队逛美食街，各种美食令人目不暇给；铅笔、橡皮化身“探险家”，在森林里探险；月夜下，文具们开篝火派对，铅笔弹吉他，橡皮欢呼，火光映着它们的笑脸。每幅画都用鲜亮的色彩、圆润的

造型，把文具“变活”，像是在讲好多好玩的小故事，令人看完想跟着文具们一起去大冒险！

图 5-3-1 文具世界

（二）设置意外情节转折可增强故事吸引力

创作者在设置意外情节转折时，可采用多重反转的方式。以寻宝故事（图 5-3-2）为例：主人公历经艰辛找到宝藏地点，挖开却只发现一本破旧日记；正当读者以为故事将以失望收尾时，日记线索却指引主人公找到了真正宝藏，那是一块能使其变富有的神奇宝石；然而在变得富有后，主人公却并不快乐；最终，主人公明白友情和快乐才是最珍贵的东西。在寻宝故事中，这种环环相扣的意外转折，不断打破读者预期，使故事充满悬念。

图 5-3-2 寻宝故事

(三) 夸张的表现形式能营造奇幻氛围

在创作奇幻题材的作品时，创作者可巧妙运用夸张的表现形式。例如，在创作关于巨人的故事时：可设计巨人用树木当餐桌（图 5-3-3）；巨人帮忙扶起被大风吹倒的树木（图 5-3-4）；巨人的泪水形成“瀑布”（图 5-3-5）。同时，可结合幽默元素，如巨人笨拙地使用巨大的餐具吃饭、食物洒得到处都是，让读者在夸张的场景中感受故事的魅力。

在实际创作中，创作者可以采用主题发散与思维导图结合的构思策略。先确立核心主题，如友谊、成长、探索等，再围绕主题展开联想，用思维导图梳理具体场景、角色设定、矛盾冲突等要素。以时间管理主题为例，画中的小兔子因拖延而使任务积压，后来，它在朋友帮助下学会制订计划、合理分配时间。创作者在构思时注重设计情感脉络，设置了从焦虑到从容、从孤独到温暖等情感起伏点，引发读者共鸣（图 5-3-6）。

图 5-3-3 巨人用树木当餐具

图 5-3-4 巨人帮忙扶起被风吹倒的树木

图 5-3-5 巨人的泪水形成“瀑布”

图 5-3-6 小兔子时间管理的故事

二、选择关键画面，构建叙事视觉节点

关键画面的选择需要遵循起、承、转、合的经典叙事结构，要精准捕捉最具叙事价值与情感张力的瞬间。“起”作为故事开端，承担角色亮相、背景铺陈与矛盾引入的功能，可以借助环境细节暗示故事走向，如以阴沉的天空预示危机；“承”为情节发展阶段，可以利用系列递进式画面推动矛盾升级，创作者要注重把控画面节奏；“转”是故事转折点，借助戏剧性冲突或情感高潮构建视觉焦点，创作者可运用明暗对比、动态构图强化戏剧张力；“合”为故事结局，旨在实现矛盾解决与情感升华，以和谐的画面氛围，传递给读者完整的阅读体验。

在选取关键画面时，应遵循叙事性、代表性、感染力原则。以图 5-3-7 为例：“起”的部分呈现了小红帽头戴标志性红帽，告别母亲，走向铺满落叶的森林小径的画面，背景中的阴影暗示着潜在的危险；“承”的部分选取小红帽与伪装成外婆的大灰狼对话的场景，通过角色神态的对比制造悬念；“转”的部分刻画猎人破门而入的动态瞬间，采用倾斜构图增强紧张感；“合”的部分展现众人团聚的温馨画面，创作者运用暖色调营造圆满的氛围。通过这些戏剧性场景，创作者构建了具有节奏感的视觉叙事链条。

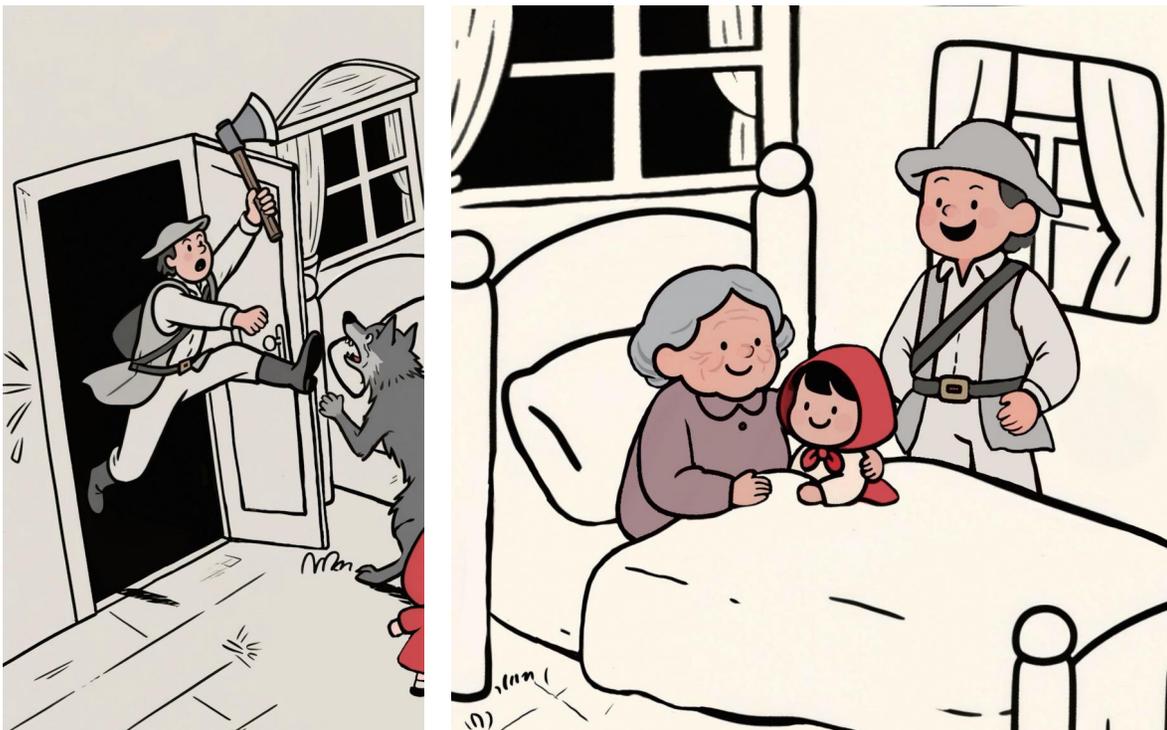

图 5-3-7 小红帽的故事

三、构建画面连贯性，确立叙事视觉体系

要构建画面连贯性，可以从角色塑造、场景转换、情节衔接三个维度进行系统设计。

角色塑造方面，需要建立标准化角色设计规范，绘制包含头部比例、身体结构、服饰配色、标志性配饰等要素的设计图，明确不同情绪状态下的表情范式。建立角色表情库，规范惊讶、喜悦、恐惧等情绪的表现方式，增强情感表达准确性。

场景转换需要实现空间与时间的自然过渡。空间转换时，通过保留标志性道具、延续建筑轮廓特征，建立视觉关联，运用透视原理与遮挡关系营造空间纵深感。时间转换可以通过光影色调变化、添加时间符号实现。采用相似形转换技巧，利用形状相似的物体，如圆形气球与月亮，实现画面巧妙衔接。

情节衔接需要综合运用动作延续、视线引导、道具关联等视觉手法。动作延续通过描绘物体运动轨迹、使用动态模糊效果，展现连贯性；视线引导则借助角色目光的方向，引导读者关注下一情节区域；道具关联通过重复出现关键道具，如贯穿故事的魔法钥匙，串联不同场景。创作者可以借鉴影视蒙太奇思维，设计多样化的画面转场方式，确保叙事逻辑严密、视觉过渡流畅。

佳作赏析

简笔画《我是环保小卫士》

从专业视角看，图 5-3-8 巧妙地实现了教育性与艺术性的融合。

一是主题落地。创作者选取的是幼儿熟悉的公园场景，将“环保”具象为“捡拾垃圾”行动，用“小卫士”身份绑定实践，契合幼儿的具象思维，让环保启蒙“低门槛、强代入”。

二是创意表达共情。创作者可以借助“欢唱的小鸟”等拟人化的自然元素，构建“守护美好”的情感联结；袋子上的回收标志隐性传递分类知识，为读者后续学习埋下“认知种子”。

三是造型可爱、构图准确。圆润的线条、夸张的头部和身体比例契合幼儿审美；高饱和度的色彩传递积极情绪；“中心辐射式”构图突出主角；留白给视觉“呼吸感”，确保环保信息能清晰传递。

这幅作品以简洁的形式传达了环保主题，符合幼儿的认知水平，是兼具启蒙性与感染力的优质作品，充分展现了童真笔触里的教育巧思。

图 5-3-8 简笔画《我是环保小卫士》

课堂讨论

围绕“传统主题的现代表达”发散思维，展开探讨。

项目实训

积极正向主题简笔画组画创作

活动目标

运用项目五所学的简笔画创编知识，包括创意思维方法、角色场景设计等，以“主题驱动+创意转化”为路径，完成“主题挖掘—创意构思—画面呈现”的完整实践。培养精准提炼的能力、将抽象价值观转化为可视化元素的能力。体会积极正向主题的精神力量，树立正确的价值观。

活动要求

1. 主题性：作品主题积极向上且具体，如“中华优秀传统文化传承”可细化为“二十四节气里的劳作”“非遗技艺小传人”等子主题，作品间需要有关联性（如时间和场景具有连续性），共同服务于主题表达。
2. 创意性：作品需要至少体现一种创意思维方法，构思有差异化亮点。
3. 表现力：构图上，遵循“主题优先”原则，运用对称、均衡、疏密对比等构图方法，保障视觉秩序；造型上，角色、场景造型简洁生动，用概括性线条提炼特征，点、线、面搭配合理；风格上，组内作品风格统一，色彩协调，避免视觉割裂。
4. 内涵度：作品需要关联现实或能够引起观者情感共鸣，让观者可感知、可共情。
5. 分组完成任务，组员间积极交流与合作，共同提升简笔画创编水平。

分组任务

每组5~7人，其中一人担任小组长。小组长根据以下任务对组员进行分工，同时跟进各个任务的进展，并对组员进行督促。

1. 策划（1~2人）：负责主题选定与深化，调研组员兴趣、筛选积极正向主题，细化子方向；整体逻辑设计，规划组画的“关联脉络”；任务拆解与分工，明确各环节时间节点、组员职责；输出“主题策划案”——包含主题阐释、组画关联逻辑、分工表。

2. 设计（2~3人）：负责创意转化落地，用创意思维方法设计角色原型、场景草图；构图与造型优化，调整画面元素布局，确保主题突出；输出“角色场景设计稿”——包含造型线稿、配色方案、创意说明。

3. 绘制（全体参与）：按照统一风格进行绘制（按设计稿，用简笔画技法完成终稿，保障线条、造型的风格一致）；打磨细节（优化点、线、面关系，强化主题元素）；输出“简笔画终稿”——包括2~3幅组画，尺寸建议为A4或A3，技法不限（手绘、用数位板绘制均可）。

4. 文案组(2人): 一个人收集策划、设计阶段文档, 梳理创作逻辑并撰写创作说明(按要求提炼要点, 清晰阐释作品内涵); 一个人制作 PPT 或撰写展板文案, 串联组画故事线。输出创作说明文档(150~200字), 分点阐述创作主题与构思来源、运用的创意思维方法及具体体现、画面设计意图、希望传递的情感价值观; 利用 PPT 或展板向教师和班级其他同学展示本组的组画。

活动记录

活动结束后, 每人分别总结活动情况, 填写下方的活动记录表单。

活动名称:	参与人数:
开始时间:	结束时间:
具体分工:	
项目结果:	
自我评价与反思:	