

CHUANGZUO
YUXINSHANG

主编 / 孔

美术知识百问百答手册

创作与欣赏

山东美术出版社

创作与欣赏

美术知识百问百答手册

李丕宇 张磊 林明 著

图书在版编目(CIP)数据

创作与欣赏/李丕宇等著. — 济南: 山东美术出版社,
2000(2001. 7 重印)
(美术知识百问百答手册/孔新苗主编)
ISBN 7-5330-1395-6

I. 创… II. 李… III. 绘画—基本知识 IV. J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 03574 号

出版发行: 山 东 美 术 出 版 社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

印 刷: 山东新华印刷厂德州厂印刷

规格开本: 787×1092 毫米 48 开本 4.5 印张

版 次: 2000 年 3 月第 1 版

印 次: 2001 年 7 月第 2 次印刷

印 数: 3001—4550

定 价: 8.80 元

目 录

1. 什么是儿童画?.....1
2. 儿童绘画创作对儿童的成长有什么作用?
.....1
3. 儿童绘画创作有哪些特点?.....3
4. 不同年龄阶段的儿童绘画有什么特点?
.....5
5. 如何培养和保持儿童的绘画兴趣?
.....10
6. 家长如何对儿童进行绘画启蒙教育?
.....12
7. 儿童画有哪些表现种类?它们对孩子的
成长有什么作用?.....13
8. 儿童画有哪些类型?.....14
9. 常用的儿童画的工具有哪几种?.....15
10. 儿童怎样画素描?.....19
11. 儿童怎样画速写?.....22
12. 儿童怎样画水墨画?.....23
13. 儿童怎样画水彩画?.....25
14. 儿童怎样画水粉画?.....27
15. 儿童怎样画彩笔画?.....29
16. 儿童怎样制作粘贴画?.....30

17. 儿童怎样制作简易版画?.....	32
18. 为什么儿童学习绘画不应局限某一 种, 而应多画并举?.....	34
19. 为什么线条是儿童画的主要表现形式?	34
20. 怎样教儿童进行绘画创作?.....	36
21. 学习速写为什么从临摹开始?.....	37
22. 为什么画儿童画要有步骤?	38
23. 儿童画创作的“构思”有什么特点?	39
24. 儿童画创作的“构图”有什么特点?	41
25. 儿童画的“勾线着色”指什么?	43
26. 儿童画的“完成”指什么?	44
27. 怎样高质量的创作参赛儿童画?	44
28. 什么是命题创作?.....	47
29. 应试命题创作有哪些特点?.....	49
30. 应考命题有哪些类型?.....	50
31. 考生进行命题创作应具备什么条件?	51
32. 为什么速写训练有利于命题创作?	

.....	52
33. 应该从哪几个方面准备应考命题创作?	
.....	53
34. 应考命题创作的主要要求有哪些?	
.....	54
35. 应考命题创作使用什么工具材料?	
.....	59
36. 应考命题创作的制作有哪些步骤?	
.....	60
37. 怎样审题和立意?.....	61
38. 怎样构思和选择情节?.....	62
39. 怎样画小草稿?.....	64
40. 怎样画好构图?.....	65
41. 画好构图有哪些步骤?.....	72
42. 怎样画好“定形刻画”?.....	74
43. 怎样做好“调整完成”?.....	75
44. 怎样画好色彩命题创作?.....	76
45. 命题创作的主要表现手段是什么?	
.....	78
46. 考试命题创作中容易出现哪些错误?	
.....	79
47. 什么是美术创作?.....	82
48. 美术创作的作用是什么?.....	84
49. 美术创作与美术作品的关系是怎样的?	
.....	84

50. 美术作品与社会生活的关系是什么?	85
51. 美术作品的社会作用 (功能) 有哪些?	87
52. 美术创作与美术训练有什么区别?	89
53. 美术创作的基本方法和基本表现方法 (手法) 有哪些?.....	91
54. 美术创作有哪些主要环节?.....	97
55. 什么是立意?.....	102
56. 什么是构思?.....	103
57. 什么是构图?.....	105
58. 什么是美术作品的内容?.....	106
59. 什么是美术作品的形式?.....	108
60. 什么是风格?.....	110
61. 什么是个性?.....	112
62. 什么是素材?.....	114
63. 怎样搜集和利用创作素材?.....	115
64. 怎样选择美术作品的尺寸?.....	117
65. 怎样展示美术作品?.....	119
66. 什么是人物画?.....	121
67. 人物画创作有哪些种类?.....	122
68. 人物画是怎样发展的?.....	123
69. 什么是肖像画?.....	126
70. 什么是宗教画?.....	127

71. 什么是风俗画?.....	129
72. 什么是历史画?.....	130
73. 中国人物画与西方人物画有何区别?	131
74. 什么是静物画?.....	133
75. 西方静物画发展的基本线索是怎样的?	134
76. 什么是花鸟画?.....	137
77. 花鸟画的基本发展线索是怎样的?	138
78. 中国花鸟画与西方静物画的区别主要 在哪里?.....	139
79. 风景画、山水画创作的种类有哪些?	143
80. 风景画的基本发展线索是怎样的?	145
81. 山水画的基本发展线索是怎样的?	148
82. 中国山水画与西方风景画的主要区别 是什么?.....	151
83. 什么是“现代绘画”?.....	155
84. 现代绘画的基本发展过程是怎样的?	157
85. 现代绘画的基本种类有哪些?.....	160
86. 什么是抽象画?.....	162

87. 抽象画的种类主要有哪些?.....	163
88. 抽象绘画的发展过程是怎样的?.....	166
89. 现代主义艺术与古典传统艺术的主要区别 是什么?.....	169
90. 什么是美术欣赏?.....	171
91. 美术欣赏的本质意义是什么?.....	173
92. 如何欣赏美术作品?.....	174
93. 欣赏美术作品需要哪些修养?.....	177
94. 怎样欣赏美术作品的形式?.....	179
95. 怎样理解美术作品的内容?.....	181
96. 怎样“读”懂一幅美术作品?.....	185
97. 怎样判断作品的风格特征?	192
98. 怎样区别作品的流派特征?.....	195

1. 什么是儿童画?

所谓儿童画,是指儿童根据自己的想象,运用形象、色彩进行创作的绘画。它是儿童对客观事物的感受和表现自我意识的创造性行为。虽然儿童的绘画技巧稚拙粗朴,思维简单,认识片面,缺乏理性,但儿童在绘画中传达了他们对美好想象的追求和对美丽自然的感受,表现出儿童的心灵世界,儿童画充分地表现了儿童的天性和创造力。(图1)

图1 堆雪人 王胤瑜 8岁

2. 儿童绘画创作对儿童的成长有什么作用?

(1)儿童绘画可以提高儿童的美感。儿童在没有掌握运用文字表情达意之前,绘画创

作是他们表达思想的重要方式。他们不受拘缚地运用绘画工具，表现他们对周围生活的感受和认识。因而，儿童美感的培养不仅要通过对美好事物的感受和体验，更重要的是通过儿童自身的创造和对美好事物的再现。绘画创作是儿童创造性地再现他们感知到的美好事物的媒介。他们在绘画过程中，将自己的印象和感受表现出来，这不仅加强了他们对事物的感受能力，而且提高了他们对形象的造型能力，从而使儿童的全面发展起到积极的促进作用。

(2)儿童绘画有利于发展儿童的智力和创作才能。有资料表明：人的信息 80% 来源于视觉。观察是儿童认识世界的重要途径。儿童的观察能力决定着他们的认知水平。儿童在绘画过程中，手指的动作对脑细胞可产生良好的刺激作用，手的活动越多，动作越复杂，就越能刺激大脑皮层的生理活动，从而使认知活动的水平越来越高。因此，儿童经常坚持画画，将有助于他们思维发展，有助于培养他们的创造能力。

(3)儿童绘画创作能促成儿童个性心理品质的形成。儿童在绘画创作过程中,往往对涉及到的问题更加敏感,对生活更加热情。使他们觉得生活更亲切、更有趣,并能从中体会到自己的作用和力量。同时,美术创造的成功,需要他们的专心和耐心,这对培养孩子的品质和个性有很大帮助,因此,绘画创作是发展儿童创造能力的最佳手段。

3. 儿童绘画创作有哪些特点?

儿童绘画属于一种想象绘画,它以表达儿童的主观感受为主,不受客观形态和技术规范的约束,是儿童自然、真实情感的流露,因而同样具有很高的审美价值。

(1)儿童绘画的形式往往具有单纯化、平面化,形象、色彩夸张的特点。例如:画面中人的身体和四肢可以自由弯曲,任意加长或缩短。可以在人的面部画出两个巨大鼻孔,也可在侧面脸上看到一双眼睛。可以把秋千吊到月亮上去,还可造出色彩斑斓、外观奇特的建筑物。儿童画中的这种形象语言,是形象和情感的统一。这些奇思遐想,往往会令成年人

刮目相看。

(2)儿童画具有丰富的想象力。儿童把不同时空里的事物同时呈现，把喜爱的物象拟人化。他们画地球与月亮握手，画蓝天白云间的彩虹上有众多的朋友在游戏，画太阳公公向月亮婆婆问候……他们能把想象与现实联系在一起，把无生命和有生命的东西组合在一起，表现了美好的愿望和丰富的想象力。

(3)儿童绘画作品构图的随意性。儿童画的构图没有成年人那样多的规则 and 限制性。在画面安排上，既不考虑画面中的均衡对称，也不考虑画面的对比和协调。有时他们会边画边移动视点，有时会转动画纸反正结合表现，有时在画纸上尽情地画，直到无处可画为止。这种自由随意的画面，体现出画面构图的多样化。

(4)努力追求成人审美趋向。儿童随年龄的增长，知识和经验逐渐丰富，审美水平也不断提高，开始追求成年人的审美标准，学习用成人绘画技法和表现形式来进行自己的绘画，这一时期，需要对他们适时地加以引导，使他

们的绘画随自身的成长而逐渐成熟起来。(图2)

图2 孩子的梦 张玲雪 14岁

4. 不同年龄阶段的儿童绘画有什么特点?

充满童真的儿童画作品,展示着他们对美好事物的向往。儿童不同时期的作品之间存在着个性心理状态及儿童的天资和后期教育

的差异,还存在着生理年龄心智的差异。要了解不同阶段儿童绘画的发展,给儿童作品正确的指导,促进其正常发展,就要将不同年龄阶段的儿童绘画分别对待。根据年龄的差异,儿童绘画可分为四个阶段。

(1)涂鸦期(1~3岁):幼儿拿起画笔画画,与其说是画,不如说是玩。无目的地乱涂乱画,是幼儿基于对笔的兴趣,也是幼儿对自我的发现。幼儿的涂画是没有规则 and 不受客观影响的,这是人绘画能力的最早表现。这一时期是儿童绘画的萌芽状态,需要家长细心地

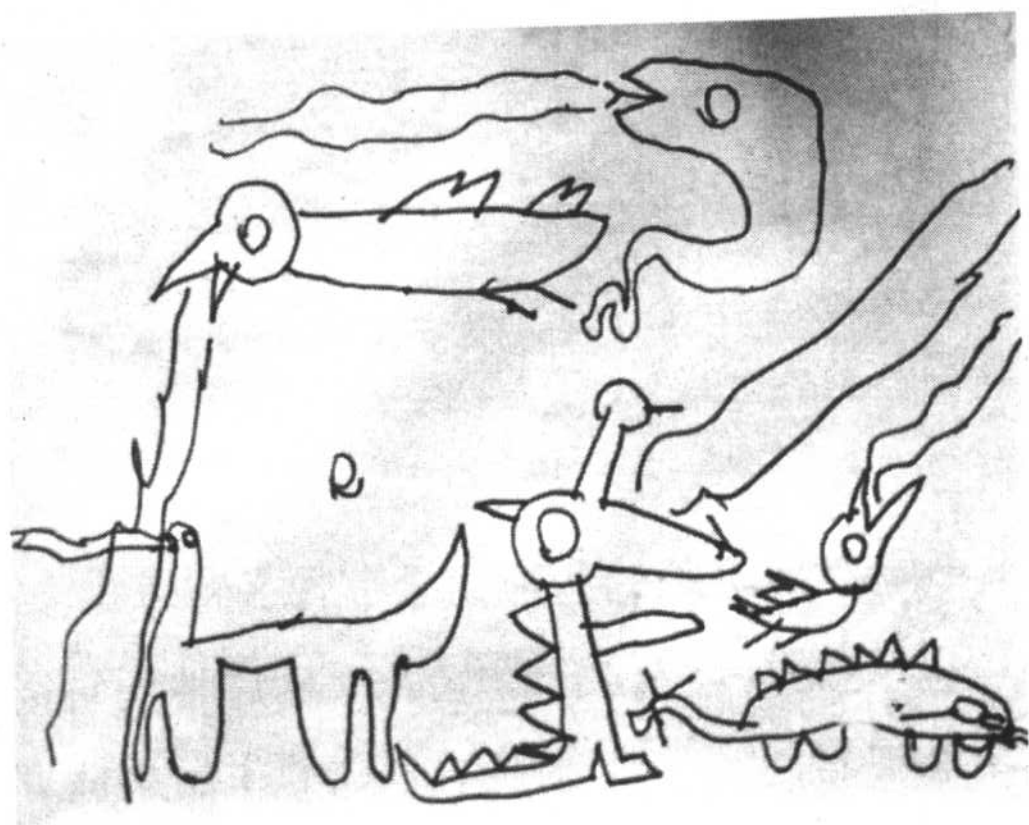

图3 杜楠 2岁

观察和耐心培育。家长应积极参与儿童的绘画游戏，多与儿童进行交流，与儿童共同在“涂鸦”中做绘画游戏，使儿童创作的无意义图形成为有内容的符号图形，及时更换幼儿使用的色笔，激发幼儿对色彩的兴趣。(图 3)

(2)象征期(3~6岁):这一时期的儿童试图用图形来表达头脑中感知的具体事物，儿童在幼儿园接受了初期绘画教育或是受同龄伙伴的影响，开始能够使用线条和色彩表达思想意图。但这一时期孩子的脑和手还不能协调一致，所画出的物象颇为夸张，表现出儿童强烈的主观感受和表现欲望。儿童象征期作品的特点是：制作幼稚简单，线条不流畅，形象近似于符号。在这种情况下，家长要给孩子创造良好绘画环境，给他们准备好绘画工具，并教给他们使用各种工具、材料的方法。为了发展儿童的观察力，应该让孩子多参与各类活动并多接触大自然。注意培养儿童独立思考的能力。及时地对儿童进行表扬和鼓励，让儿童保持对绘画的浓厚兴趣。(图 4)

(3)创造期(6~8岁):儿童经历了两个年龄

图4 杜楠 4岁

阶段的涂涂画画,有了一定的经验和体会。在这一阶段作品中,对造型有了较为明显的认识和理解,线条变得较为流畅,表达意识的力量有所提高,以自我为中心的表现更加体现在画面上,喜欢鲜艳的对比用色。在这一阶段,儿童创作欲望高涨,是绘画活动的高峰期。家长应特别注意引导儿童接受正确的指导,避免儿童过于单一化、成人化、概念化的倾向,那样会导致作品失去儿童画的特点和意义。(图5)

(4)再现期(8岁以后):在这段时期里,儿童一般在学校接受了较为规范的绘画教育和训练,心理和生理条件逐渐成熟,开始追求成