

北京市海淀区课程改革美术教学辅助用书

美术校本教材 ⑦

读书 爱书 藏书

藏书票教学

编著 赵方军 海淀区教师进修学校

主编 相泽民 赵方军

CANGSHUPIAOJIAOXUE

中国出版集团
中国对外翻译出版公司

美术校本教材 主编：相泽民 赵方军

书上宝石

藏书票教学

编著：赵方军 海淀区教师进修学校

中国出版集团
中国对外翻译出版公司

图书在版编目(CIP)数据

藏书票教学 / 相泽民, 赵方军主编; 赵方军编著.

北京: 中国对外翻译出版公司, 2006.5

美术校本教材

ISBN 7-5001-1581-4

I. 藏... II. ①相...②赵...③赵... III. 藏书票制作-中学-教材

IV. G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第041345号

出版发行/中国对外翻译出版公司

地址/北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦六层

电话/(010) 68359376 68359303 68359101 68357937

邮编/100044

传真/(010) 68357870

电子邮箱/ctpc@public.bta.net.cn

网址/http://www.ctpc.com.cn

责任编辑/徐小美 韩建荣

封面设计/赵方军

平面制作/李坚

印刷/北京建筑工业印刷厂

规格/889×1194毫米 1/16

印张/4.25

版次/2006年6月第一版

印次/2006年6月第一次

印数/1-3000

ISBN 7-5001-1581-4 定价: 209元(共11册)

版权所有 侵权必究
中国对外翻译出版公司

美术校本教材 MEISHUXIAOBENJIAOCAI

顾问：尹少淳 张巨河 祝庆武 陶礼光 宋育哲
总策划：王宣德 朱 桦
主编：相泽民 赵方军
副主编：徐春生
编委成员：黄 静 孟霄然 王德仲 魏立柱 徐关厅 范宏伟
郭 彤 赵晓平 常 方 耳金梅 王士乾 王文俐
肖 涛 张 蕾 王 伟 安 静 曾 旭 宋金华
李露花 胡春秀 相泽民 侯 建 温 红 吴 纲
王志启 牛明明 赵方军 陈永高 王长智 李 恺
陶正基 刘 晔
审 校：赵方军
法律顾问：王 瑾
封面设计：赵方军
版式设计：李 坚

中国多元智能教育协会指导
北京佰汇德文化交流中心策划

编写说明

本套美术教学辅助用书系根据课程改革的教学理念,配合国家基础教育新课程标准教材的实施,进行课程、教材、教学的进一步研究与开发,充分发挥海淀区美术教学资源优势,结合各校的美术特色、根据教师自身的专业特点而编制的。

教材编写指导思想体现国家基础教育课程改革的基本精神;立足于促进学生创新精神和实践能力的培养,以人为本,充分考虑学生发展的需要,以便于学生自主选择,强化其学习兴趣;在继承中华民族悠久历史和多元文化传统的基础上,充分体现社会的进步与发展,突出现代意识和民族特色。

本教材注重传统性与现代性结合,强调趣味性美术学习,以丰富的活动方式设计教学内容,贴近学生的生活实践,有利于学生学习主体性的发挥和个性的张扬;以激发学生学习兴趣为前提,兼顾其个性发展和知识技能学习两方面的需要,既比较系统地传授基础知识与技能,又顺应学生生理、心理的发展需要,突出情感、学习态度和价值观的培养。

本教材内容深入浅出,创设多种技能和方式,充分发挥学生的创新思维,适于不同年龄段学生的学习。

本教材中的《行为装置艺术教学》、《摄影艺术教学》、《招贴画教学》、《服装教学》、《丝网版画教学》等分册,适于初中以上,具有一定审美和造型能力的学生研习;而《陶艺教学》、《工艺制作教学》、《线描画教学》、《材料装饰艺术教学》、《剪纸艺术教学》、《藏书票教学》等分册,则可由教师根据难易程度在中小学选择使用。

校本课程的开发和实施使教师不仅是课程的实施者,而且成为课程的设计者、教材的编制者。教师得以在教学研究中不断地认识课程、探索和开发课程,以期更具熟练的基本功,扎实的专业知识,精湛的教学技艺,及融会贯通的综合能力。

课程教材的研发可以为教师提供表现与创造的舞台,令人欣慰的是海淀区的中小学美术教师拥有一种不断探索的精神,在教学过程中积累了丰富的课程资源,在肩负着繁重教学工作的同时,认真编写出本套校本教材,为丰富美术教学工作做出了巨大贡献。

本套教材编写过程中,得到了专家的指导及广大教师的帮助与支持。在此,谨向各位专家及广大教师表示衷心感谢。

赵方军

北京市海淀区教师进修学校美术教研室教研员

1968年生于黑龙江省齐齐哈尔市

毕业于黑龙江省哈尔滨师范大学艺术学院美术系版画专业

北京市美术家协会会员

中国藏书票艺术委员会理事

中国版画家协会会员

中国中小学师生藏书票联合会会长

海淀区美术学科带头人

人民美术出版社全国美术教材编委

希望工程（团中央中国青年发展基金会）全国校长培训班特邀讲师

作品参展：

1985年，赵方军版画展（黑龙江省美术馆）

多届全国版画大展及全国藏书票艺术大展（全国藏书票艺术大展评委）

版画作品参加2003国际版画双年展

版画作品参加“03”中、韩国际现代美术交流展。

版画作品参加第十届全国美术作品大展。

入选画集：

《中国当代藏书票精品选》

《第七、九、十届全国藏书票作品选》

《永远的1997年全国美术作品集》

《全国第十三、十四届版画大展作品集》

《版画艺术》

《中国藏书票百家选》

《当代中国艺术》

1997年10月，中央电视台《东方时空》栏目作个人专题报道

1998年3月，北京电视台教育部作个人专题报道

作品先后被国内多家美术馆以及加拿大、日本、新加坡、意大利、法国等国际友人收藏。

编者的话

藏书票艺术是近些年在我国逐渐普及的一种边缘艺术。自1996年首届全国中小学师生藏书票大展揭开藏书票艺术教育的序幕，藏书票教学迅速在各地得到发展。为进一步促进藏书票艺术的普及，本书从实际教学出发，将藏书票艺术的基本知识以及常用技法做简单的入门介绍，通过文字与图片的展示，帮助美术教师在短时间内掌握欣赏和制作藏书票的初级技法，然后运用于课堂教学。本书包含教学欣赏和简要操作过程两部分。欣赏教学中把藏书票的主要知识，如：藏书票的历史、藏书票的作用、藏书票的要求等内容逐一介绍，使教师学习到关于藏书票的主要理论知识，并且欣赏到诸多优秀的藏书票作品。操作教学中列举出十种简捷的技法制作步骤，实用于课堂教学。由于篇幅所限，本书不可能做更为详细的说明，只是启发和引导性地指出制作思路。

藏书票不仅可以装饰自己的藏书，标志着藏书者的所有权，而且能够表达读书人的胸怀和心愿。藏书票艺术可激发学生读书、爱书、藏书的良好习惯，更可通过藏书活动的开展对丰富知识、完善人格形成起到较好的作用。由此看来，藏书票虽然是一种小小的装饰画，但在艺术上蕴含的意义却是多方面的。藏书票艺术在教学上也有越来越广阔的空间，因其画面小，制作方便，易出效果，便于课堂教学操作。

参加本书编写工作的老师有：安静、王志启、牛明明、陈永高、王长智、李恺、陶正基、刘晔，感谢他们在繁重的日常教学中抽出时间来编写此书。

希望本书能够起到抛砖引玉的作用，使美术教师们通过努力研究，探索出更具创新性的教学方法和更为丰富的实践技法，从而取得更好的课堂教学效果。

藏书票 目录

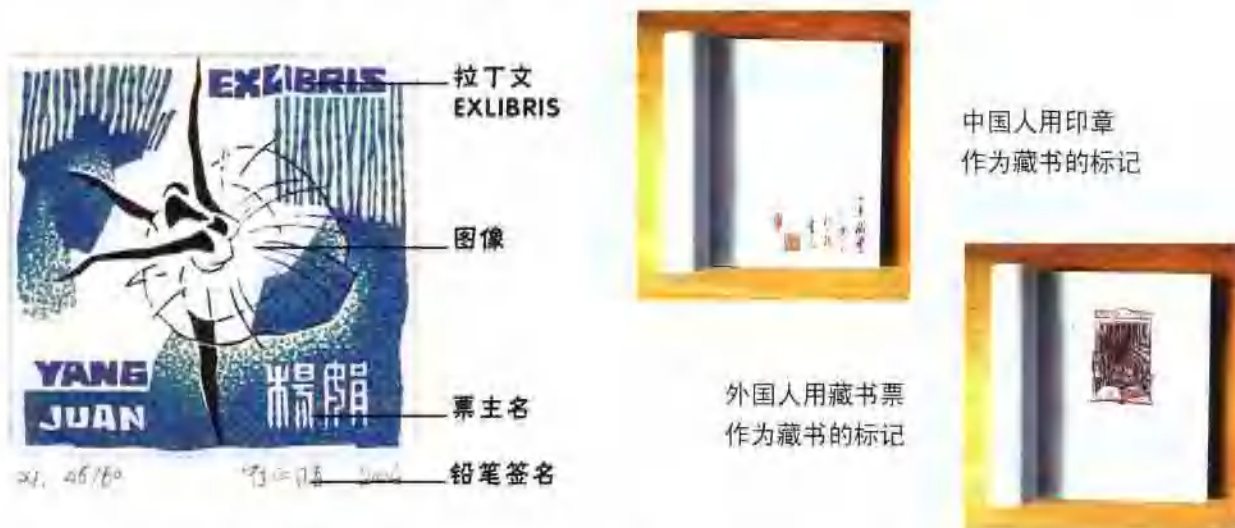
什么是藏书票	1
藏书票的作用	2
藏书票的种类及价值	4
藏书票的历史	5
藏书票在中国	6
中国藏书票艺术教育	8
藏书票的规格	11
藏书票的款式	12
藏书票的画面题材和内容	13
藏书票的文字设计美	14
藏书票的收藏	15
藏书票的签名	17
版画制作常用主要工具材料	19
纸版藏书票的制作(剪刻法)	20
纸版藏书票的制作(漏版法)	23
地板革藏书票的制作	25
吹塑版藏书票的制作	27
单色刻版藏书票的制作	29
套色版藏书票的制作(水印木刻)	32
套色版藏书票的制作(油印版刻)	35
电脑藏书票的制作	39
丝网版藏书票的制作	41
综合版藏书票的制作	45
谈藏书票的创作	47
藏书票絮语	49
教师藏书票欣赏	50
中国藏书票欣赏	54
外国藏书票欣赏	59

什么是藏书票

藏书票是指读书人贴在自己所藏书籍扉页上的一幅装饰小画，作为书籍收藏者的印记。它是由图像和文字（票主名、拉丁文 EXLIBRIS）两部分构成。

翻开一本书，若首先看到的是一幅与精美的装帧设计相配合的藏书票，不但可以增加藏书的装饰效果，而且表达对书籍的热爱与珍视之情。

藏书票是一门新的边缘艺术。它起源于欧洲，后传入我国。在西方，藏书家们邀请艺术家制作精美的小型装饰画，贴在所藏图书的扉页上，并在画上加上藏书者的名字和拉丁文字“EXLIBRIS”，意为“某之藏书”；英文为“BOOKPLATE”，常释为（贴在书上的）“藏书者的印记”，习惯翻译为“藏书票”，从而形成了西方读书人的藏书艺术。我国是世界上最早刻制和使用藏书印章的国家。古代喜爱藏书的人通常是请高手镌刻印章，然后盖在线装书上（宣纸印制），古香古色，形成高雅的东方藏书艺术。如今，印刷行业的发展使东西方书籍的用纸基本相同（大多用铜版纸），加盖印章略显不协调，而集印章和图案为一体的藏书票的出现就比较恰当地成为装饰书籍的一种高雅艺术。东西方藏书艺术方式的结合增加了藏书的艺术性和情趣性，也更易于在藏书者中推广。

读书是现代生活中不可或缺的一个重要组成部分，知识分子的癖好就是手不释卷，他们爱书而且养成了藏书的习性。藏书票既能增加藏书的装饰效果又是专门服务于藏书。藏书票从形式上可增加书籍装饰的效果美，从艺术角度讲又具更深刻的意义：藏书票是一种独立的微型艺术品，它包含有艺术创作的一切要求和表现，从内容上可表达藏书者的思想、情感、修养、兴趣和爱好，具有写实、装饰、抽象等等表现手法；在技巧上常运用版画制作中的各种技法，色调上自由发挥，外形上构图变化莫测，可谓千变万化，内涵丰富，方寸之间见大千世界，对装饰书籍具有很好的效果。因此，相信大多数读书人一旦了解它，必将会爱不释手，为读书、爱书、藏书活动的开展起到很好的作用。

熟悉了藏书票的基本内涵，就能够了解藏书票与书籍之间的联系，体会到读书、爱书、藏书的情趣。

藏书票的作用

藏书票的作用可以概括为两方面：

一方面是做藏书的标记、书本的装饰，具有很强的实用性；

另一方面它还可用作艺术交流、收藏、展览欣赏等学术活动，是一种实用与审美相结合的微型艺术品。

藏书的标记、
书本的装饰

随信赠送交流

装订成册 收藏

展览欣赏

藏书票包含有图案、票主名、拉丁文 EXLIBRIS。图案内容，可以反映与书籍的装帧风格或内容相关联，也可以反映藏书者的兴趣、爱好或性格；票主名指书籍持有者的名字，可采用我国传统印章的方式盖在书票上，作为藏书的标记；拉丁文 EXLIBRIS 是世界统一的藏书票文字标记，使之成为独立的一门小型艺术。有别于其他画种，藏书票不像大壁画那样具有恢宏的气势，却如邮票一样具小而精的特点，给人以独特的视觉感受。它与邮票相比也有不同特点：邮票属于大众，而书票属于私人；邮票是印刷品，而书票包括原作和印刷品。因此，藏书票原作的艺术价值更高一些，它给人在视觉及思维上的作用与其他绘画艺术品是相同的。如表现风景、人物、花卉、动物、抽象事物等方面运用的技法也是多样化的，都具有艺术性和观赏性，内涵极其丰富；有些书票甚至哲理性很强，常常与观者在精神上产生一种共鸣。同时它还可调动人的占有欲要求，因为拥有一枚和拥有十枚、百枚及数百枚的心态是不同的。有了书票，可观赏、收藏、利用、交流、展览，对文人、对收藏家、对文化交流均有不同的作用。因此，藏书票一定会为更多的人所青睐。

看看藏书票的作用为我们带来了什么？可以装饰书籍，可以交友，可以展览，可以收藏，还可以……？

藏书票的种类及价值

任何一门艺术都会分为不同的种类，同时也具有不同的价值。

藏书票的种类分为三种：

第一种是由版家用版画技法制版拓印而成，这类书票比较普遍，拓印数量大，可以满足用量大的需求，因此被视为正宗，有“版画藏书票”之称。这类书票属于书票原作，比较珍贵，具有收藏价值。但是，同样是书票原作，其价值也要看制作书票的质量、内涵及意义是否深远。名家制作的书票往往是技法纯熟、内涵丰富、意义深刻、视角独特，画面简洁，因此价值就比较高。而初学者制作的书票由于技法、内涵、意义、画面效果等方面的能力均未成熟，所以价值一般。

第二种是可以大量印制的复制品，称为“通用藏书票”，可上市销售。书票上留有签名的位置，可用笔直接签名，也可盖上自己的印章，然后加以利用。这类书票最利于普及，并广泛流通于市场，满足广大藏书爱好者对书票的需求。因为是印刷品，所以价值比较低廉。

EX LIBRIS

通用藏书票

(书票下方空白处签上票主名)

版画藏书票(原作)

第三种是“电脑藏书票”，它与“通用藏书票”基本相同，其优点是随着计算机绘图软件的发展与普及，更多的读书人都可以运用计算机绘制和印刷，加以利用，比较方便。以上三类藏书票具有不同的艺术价值。随着发展与普及，相信藏书票不久将走向更多的读书人和藏书者。

电脑藏书票

(运用电脑绘图软件绘制)

藏书票的历史

藏书票始于 15 世纪的欧洲。据资料记载,德国 1450 年制作的“刺猬”藏书票和勃兰登堡家族 1470 年使用的“天使”藏书票,当为世界上最早的藏书票。15 世纪中期,欧洲出版业蓬勃兴起,随着藏书机构和个人藏书的逐渐普及,书票市场得以扩大,此时藏书家所使用的藏书票多是出自名画家之手。最具代表性的是以盾形纹章为构成形式的藏书票,形成主流款式。后来,随着中产阶级的渐渐崛起,藏书票的款式也日趋多样化,到 18、19 世纪,藏书票在英国、法国、瑞士、西班牙等地盛行开来,甚至达官贵人也一窝蜂似地风雅起来,这一时期,书的装潢和插图逐步考究,藏书票的设计也更加匠心独运。欧洲各国的版画大师如英国的霍加斯、毕维克、比亚兹莱,法国的波纳尔等,都曾投身于藏书票艺术的创作并留下诸多不朽之作。1891 年 1 月 10 日,一批热心收集藏书票的人在伦敦开会,成立“藏书票协会”;到了年底,协会已有 300 多名英美及欧洲各地的会员。协会不久还出版了《藏书票协会杂志》,一直出到 1909 年,总共 18 期。此后,世界许多地方都成立了藏书票协会,有属全国性的,有属地方性的。

“刺猬”
藏书票

“天使”
藏书票

收集藏书票一成风尚,新藏书票自然供不应求,大家都需藏书票来收藏和交换,像交换邮票那样。19 世纪末 20 世纪初,大家对藏书票的兴趣最高;第一次世界大战期间,各地收藏家、艺术家来往通讯受阻,收集藏书票热情一度消减。30 年代又是一番新局面,藏书票协会纷纷复苏;二次大战期间凋萎了一阵之后,50 年代再度卷土重来。今天,欧洲国家如比利时、奥地利、英国、捷克、丹麦、芬兰、法国、荷兰、意大利、葡萄牙、西班牙、瑞典和瑞士都设有藏书票协会。1966 年 7 月 28 日,来自欧洲各国书票协会的代表们决定创设一个国际机构即“业余书票协会国际联合会”(Federation Internationale des Societes ' Amateuis d' Exlibris),以协助组织每两年一次的国际会议。时至今日,FISAE 已发展成拥有包括中国在内的近 30 个国家书票协会会员。FISAE 只吸收书票协会作为会员,不吸收个人加入。FISAE 帮助各国书票协会建立相互联系,促进了书票收藏家与艺术家之间的关系,推动了世界各国藏书票事业的发展。

藏书票艺术传入东方国家,比较早的是日本,大约在 16 世纪中期,当时九州一带的西方传教士携带的各种洋书中就贴有藏书票。1900 年,奥地利画家奥禄加设计的四枚藏书票在《明星》杂志刊出,引起了轰动,成为现代藏书票传入日本的功臣。从此,藏书票在日本文学界和美术界得到发展和普及。1922 年,日本成立了藏书票协会。1943 年以后,会员发展到千人以上,作品风格由因袭欧洲发展到具有独特的东方韵味和民族风情,创造出令人迷醉的书票艺术形象。

藏书票在中国

藏书票传入我国大约在 19 世纪,我国艺术家设计印制藏书票的历史发端于 20 世纪 30 年代。著名作家郁达夫、叶灵凤等人都曾推崇并使用过藏书票,“凤凰”藏书票便是叶灵凤本人亲自设计的,系兼具艺术和史料双重价值的收藏珍品。1935 年是鲁迅先生倡导的中国新兴版画的创作时期,青年木刻家李桦、赖少其、刘兴宪、刘仑、唐英伟、陈仲纲等都曾创作和使用藏书票;1935 年,现代版画会主编的《现代版画》第九集和日本出版的《趣味的藏书票》第二集中,都曾发表他们的作品,这是我国最早的藏书票创作团体。此后,由于抗日战争和国内战争的特定历史原因,藏书票事业没有得到发展。新中国成立后,60 年代中期又出现了提倡藏书票艺术的动向,但不久即因“文化大革命”而中断。在这些历史阶段里,有少数版画家偶有创作一些自用的藏书票,但很少发表。

1979 年,在《北京、广东、山西版画联展》上,展出了李桦先生的四枚藏书票。同年,著名美术评论家黄可先生写出了一篇题为《藏书票》的文章,发表在 1980 年第二期《读书》杂志上,介绍了国外藏书票和李桦先生早年藏书票艺术创作活动的历史情况。之后,李桦、莫测、梁栋、王叠泉、蒋志林等人不断发表藏书票作品和文章,这一切活动的出现,预示着我国藏书票艺术园地春天的到来。随着版画家、理论家不断地联系和交往,为振兴我国的藏书票事业,首先由梁栋先生倡议,在李桦先生、李平凡先生的支持下,于 1984 年在北京创立了“中国版画藏书票研究会”,聘请李桦、李平凡为顾问,推选梁栋为会长,郭振华任副会长,通过了《中国版画藏书票研究会章程》。中国版画藏书票研究会的成立,是我国藏书票艺术发展史上的一座里程碑,宣告我国藏书票事业从 1933 年至 1983 年的 50 年里作为第一阶段史的结束。1986 年 3 月,“中国版画藏书票研究会”改称“中国藏书票研究会”。

近些年来,随着改革开放政策的贯彻执行,我国文化艺术事业有了繁荣景象,藏书票艺术的创作、展览、研究、收藏和交流传播也出现了大好局面,全国各地涌现出不少社团、书票作者和书票报刊,使藏书票活动日渐兴旺,在社会上掀起读书、爱书和藏书的良好风

关祖章

李桦

梁栋

气，促进了社会主义精神文明的建设。中国藏书票研究会组织已举办过九届全国藏书票艺术大展（截至到2001年），并多次参加国际藏书票大展及各种交流活动，得到国际上的高度评价。1987年，中国藏书票研究会正式加入世界性书票组织——国际书票联盟（FISAE），积极参加国际书票双年大展和双年交流大会。2000年，“中国藏书票研究会”改称“中国出版工作者协会藏书票艺术委员会”。

澄子藏书

X6 2001

杨可扬

EXLIBRIS

2001

力群

DAN YUAN SHI

潘元石

香港回归一周年
中国七届书票展
EXLIBRIS
平凡珍藏

李平凡

中国藏书票艺术教育

藏书票艺术教育的发展始形成于 1998 年“首届中小学师生藏书票大展”，每两年举办一次，曾先后在深圳、上海、启东、济南举行。在已经举办过的四届活动中，均取得了较好的成绩：有来自 20 多个省、市、自治区师生的作品几千余件，并且有外国学生作品参展，还有藏书票教学论文、录像课等。首先，这些作品题材广泛、技法精湛、风格多样，体现出鲜明的时代特点和民族特色；二是强化了藏书票艺术与读书活动交相辉映，学生对藏书票的鉴赏品评不仅有文字上的喜人之处，更具有了对藏书票艺术精神的体悟；三是开展藏书票活动为出发点，探索与其他学科进行整合。如：藏书票与语文、外语的结合成效显著。

藏书票艺术得到广泛的普及与推广，对素质教育的开展，起到了举足轻重的作用，它丰富了师生的审美情趣，加深了艺术底蕴，在宏观上渐趋提高着整个民族的文化素养。

这一高雅的艺术教育形式，对培养青少年形成读书、爱书、藏书的良好习惯，发展和提高青少年动手、动脑的实践能力以及开发青少年的智力，培养非智力因素品质，形成完美的人格均具有重要作用。如今，藏书票艺术教育正步入深入、可持续的发展轨道，在结合基础教育课程改革的新精神、新理念，使单纯的藏书票艺术与学科教学相整合，探索更有效的艺术教育途径，有力地推进课程改革进程。

全国第四届中小学师生藏书票大展暨实践活动研讨会合影留念

2004.10.15

全国藏书票开展幕式

藏书票展出现场

海淀区藏书票教学展

藏书票语文课

李家新藏书票教学演讲

全国藏书票教学培训

藏书票制作课