

全国著名美术教育家、美术特级教师精心推出

○ 主编：龙念南 李永永 ○

印迹之美

· 少儿版画表现与作品赏析 ·

李永永/编著

“赢在美的新起点”
少儿美术教育丛书

· 少儿版画表现与作品赏析 ·

— 李永永 / 编著 —

图书在版编目(CIP)数据

印迹之美——少儿版画表现与作品赏析 / 李永永编著.

—重庆: 重庆出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5366-9305-0

I.印… II.李… III.版画—技法(美术)—儿童读物 IV.J217-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第189080号

印迹之美——少儿版画表现与作品赏析

YINJI ZHI MEI —— SHAOER BANHUA BIAOXIAN YU ZUOPIN SHANGXI

丛书主编 龙念南 李永永

编 著 李永永

出版人 罗小卫

策 划 郭 宜 夏 添

责任编辑 杨 帆 郭 宜

封面设计 刘 洋

版式设计 杨 帆

责任校对 郑 葱

电脑制作 申 燕

 重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码:400016 <http://www.cqph.com>

重庆长虹印务有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm×1 194 mm 1/16 印张: 5 字数: 86千

2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

印数: 1-5 000

ISBN 978-7-5366-9305-0

定价: 29.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有·侵权必究

YIN

JI

ZHI

MEI

· 丛书主编 ·

龙念南

中国著名少儿美术教育家
中国美术家协会少儿美术艺术委员会常务副主任
中国少年儿童造型艺术学会副会长
中国儿童中心《中国校外教育》(美术)执行主编
全国中小学《美术》教材编委
教育部“体育、艺术2+1项目”辅导教材《造型基础》主编
教育部主办“全国中小学艺术展演活动”美术评委
北京第二十九届奥运会吉祥物设计修改小组成员

李永永

美术特级教师，教育导师，徐悲鸿少儿美术馆馆长
中国美术教育研究会会员，中国版画家协会会员
教育部“体育、艺术2+1项目”辅导教材《中国画》编委
中国重庆国际儿童美术展评委，全国三十大少儿美术教育新星
获教育部全国学校艺术教育先进个人称号、重庆市劳动创新奖章
曾到欧洲10国艺术教育考察，在北京、巴黎、伦敦举办美术教学展
先后应邀到河北、福建、北京、黑龙江等举办美术教育讲座
发表(获奖)论文118篇，编著少儿美术教育书籍13本

序

有人说，如果让每位母亲评选一名最美的孩子，十有八九，不，百分之百都会评自己的孩子。这不稀奇，因为家长都希望自己的孩子是最好的。

作为一群美术教师，我们如何满足家长的希望呢？当然是用美术的方法。我们不否认“语数外”的强大功能，但是我们不能不凭自己的努力充分发挥“美”的功能，让孩子“赢在美的新起点”。

一群来自全国各地的优秀校内外美术教师正是本着这个原则推出了这套“赢在美的新起点”少儿美术教育丛书。

美的新起点关注的是丰富的情感，美的新起点成就的是丰厚的情商，美的新起点通往的是一生享用不尽的精神财富之路。

一个人的物质追求是有限的，伴随我们一生的物质财富可能极大丰富，也可能相对贫乏，而且这丰富与贫乏随时都在改变。如果我们常常因为物质财富的改变而影响自己的精神生活，即使拥有很多很多的财富也会觉得自己如此的贫困，“穷得只剩下钱了”！

一个人的精神追求是无限的，伴随我们一生的精神财富只会从少到多、从肤浅到深刻、从感性到理性不断地增加，既有量的增加，也包含质的提升。如果我们能经常因为精神财富的增加而影响自己的生活，即使暂时处在物质财富相对贫乏的时候，也会觉得自己生活得非常充实。

作为视觉艺术的美术是我们获得精神财富的重要来源，它取之不尽用之不竭，它不会因为我们得到了你们就没有，更不可能因此让他们一无所得。美术可以共享，美术可以不断创造，美术可以人云亦云，美术可以自作主张。美术是“我的地盘我做主”，美术是“我就喜欢”！

《水墨欢歌——少儿水墨画表现与作品赏析》用深入浅出的语言和丰富的课例引导孩子们感受、认识、体会和了解中国传统绘画的独特魅力，同时又启发孩子运用水墨画丰富的表现语言创作出自己的作品。

《砂色意趣——少儿砂纸画表现与作品赏析》把一张平常的、普通的、本来和美术无关的小纸片变成一种新的美术创作材料，而且这个材料还有着自己的特点，既好玩又好看。

《泥火传情——少儿陶艺表现与作品赏析》将陶艺的基本表现技巧融入一系列有趣的课题单元，既让孩子体会陶艺创作的乐趣，又在不知不觉中掌握了相应的技能技巧。

《印迹之美——少儿版画表现与作品赏析》根据不同年龄段孩子们的生理心理特点，从趣味开始，到独立创作结束，在保持少儿美术创作特点的基础上，提示版画创作的技能技巧。

《线条散步——少儿线描表现与作品赏析》抓住线条造型的独特魅力，借助与孩子们生活密切相关的诸多内容，在培养孩子观察表现能力的同时提高他们丰富的想象力和把握画面的能力。

《对话大师——童心解读中外经典美术名作》的宗旨是通过与美术大师平等地“欣赏、理解、对话”，进一步完成自己的“感受、体验、创作”，让古今中外丰富的艺术营养滋润每一个孩子更艺术地成长。

我们期望这套丛书成为孩子们获得精神财富之路的第一个台阶。

龙念南

2007年9月于北京

编写说明

为全面实施教育部“体育、艺术2+1项目”，进一步推动课内外艺术教育的改革与发展，引导和鼓励广大中、小、幼儿学生积极参加形式多样、生动活泼、健康向上的艺术活动，由全国著名少儿美术教育专家、一线优秀美术教师群体编写的《赢在美的新起点》少儿美术教育丛书，经过近一年的努力现在如期出版了，丛书以不同美术表现形式分册编辑，定位为少儿美术表现工具书。各分册以图文并茂的方式解析儿童美术不同门类的表现技法、作品赏析、相关的艺术文化知识、学生美术学习的互动过程等，故有别于传统的“技法书”或者“作品集”。在编辑的过程中突出了以下四个方面的特点：

（一）强化工具性

根据儿童美术的不同表现形式分册编辑，图文对照，有专项的技能介绍，有分类的作品赏析，还有相关艺术文化解析的小词典，将儿童的美术表现技能与审美感悟融为一体，并使之得到同步发展。

（二）注重人文性

教学课例以相关的文化情景内容切入；课题设计引导儿童在不同程度上感知优秀的传统文化以及对经典艺术作品的“童心”解读；作品赏析体现对儿童个性心理的尊重，努力让孩子们在审美体验的过程中润泽相关的人文艺术。

（三）深化生活性

生活是艺术创作的唯一源泉。丰富多彩的生活是少年儿童观察、表现与创造的源头活水。丛书的表现性课题，都以平凡的现实生活为依据，设计出生动、典型的教学内容，加强了学生对现实生活的深刻体验；作品赏析，注重加强少儿已有生活经验与绘画心理认知的联系，并由此让学生自主建立新的生活经验，从而有效提高学生的认知感悟力。

（四）增强实用性（可读性）

根据儿童的认知特点和绘画心理，在课题设计中既有对传统文化的解读，也有对经典作品的分析，还有对现实生活的体验，融知识性与趣味性于一体。每个课题都有图文并茂的制作方法和相关的学习提示，这是为儿童创作提供的一种启示而不是固定模式。课题延伸既引导孩子们再去探寻、去发现，为儿童的思维发展创设了新的空间与可能性，又为教师的教学提供了触类旁通的教学课题。整个文本语言表述简洁优美，内容表现生动有趣，符合儿童的阅读特点，因此它具有较强的实用性与可读性，是幼儿园、中小学和少年宫等开展美术活动的优秀指导用书，也可以作为家长指导儿童共同欣赏、学习的工具书。

特别鸣谢

本丛书的出版，不仅包含了孩子的智慧，也凝聚了丛书编委会老师们的辛勤劳动，感谢为该丛书编辑、出版提出诚恳意见的老师和同仁，尤其是对中国美术家协会少儿美术艺术委员会、重庆出版社美术出版中心、《中国校外教育》（美术）、重庆徐悲鸿少儿美术馆、重庆新起点少儿艺术中心的大力支持表示由衷的感谢！

本丛书特约编辑有：王志敏、戴仲达、周遵岩、徐林峰、单磊、雷桥、罗琳、李玉良、李秀芳、冉刚、刘杨、曹铭智。

参与本丛书编辑或提供作品的老师还有：张泽新、戴旭锋、朱国娟、王丽红、范仲、李永梅、吴珺、朱勇、陈瑞清、张静、张永利、曾余、张正强、赵海滨、陈静、林雪玲、王伟等。

参与协作或提供作品的单位有：中国儿童中心美术教研室、北大荒少儿版画研究会、《早期教育·美术版》编辑部、《少儿美术》编辑部、《新起点艺术通讯》编辑部、重庆江北玉带山小学、重庆北碚人民路小学、内蒙古绿色风儿童美术工作室、内蒙古赤峰塞外青少年宫美术学校、江苏省常熟市实验小学、江苏省常熟市徐市中心小学、福建省南安市聊城小学、福建省武夷山实验小学、北京市海淀区清华东路小学、广东省佛山市少年宫、黑龙江省佳木斯市伯乐少儿艺术馆、海南省海口市双岛学园、广东省顺德容桂中学、深圳童画少儿美术活动基地、吉林精典书画苑、张家港市少年宫、成都金苹果幼儿教育机构、新疆石河子市第一小学、浙江省嘉兴市南湖区东栅中心小学、上海闸北区青少年活动中心、南京瑞金幼儿园、七星瓢虫少儿美术网等。

目录

1

少儿版画概述/02

- 一、少儿版画的特性/03
- 二、少儿版画的教育价值/03
- 三、少儿版画的分类/06
- 四、少儿版画的教育策略/07
- 五、不同阶段少儿版画表现特征比较/09

2

少儿版画表现/12

在表现中创造——少儿版画的基本表现形式

- 第一课 单色吹塑纸版画/12
- 第二课 粉印版画/14
- 第三课 拼版版画/16
- 第四课 填彩版画(上)/18
- 第五课 填彩版画(下)/20
- 第六课 重叠彩色纸版画/22
- 第七课 黑白木刻版画/24
- 第八课 绝版套色版画/26

在游戏中感悟——少儿版画的趣味表现形式

- 第一课 平面纸版画/28
- 第二课 喷印版画/30
- 第三课 对印版画/32
- 第四课 剪贴版画/34
- 第五课 画印版画/36
- 第六课 漏印版画/38
- 第七课 粘线版画/40
- 第八课 实物拓印版画/42

在探究中发现——少儿版画特殊效果的表现形式

第一课 烙板版画/44

第二课 撕刻纸版画/46

第三课 黑白叠印版画/48

第四课 揉板版画/50

3

作品赏析/54

古诗版画赏析/54

童话版画赏析/56

藏书票作品赏析/58

石版画作品赏析/59

专家点评/59

附录一 教学实践/62

附录二 木刻表现图例/68

主要参考书目/70

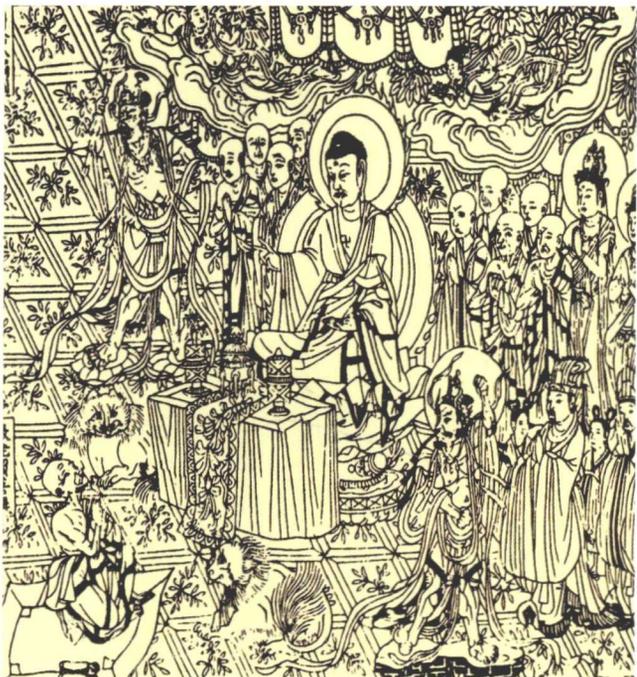
一起动手画吧!

COME ON

少儿版画概述

版画在我国具有悠久的历史，我国也是世界上出现木刻版画最早的国家。20世纪初，英籍匈牙利人斯坦因在我国敦煌盗走大量文物，其中“祇树给孤独园”是《金刚般若经》的扉页画（公元868年刻），是一幅较成熟的珍品，是世界上公认的最古老的木刻版画（现藏英国不列颠博物馆）。

说法图（《金刚经》扉页）

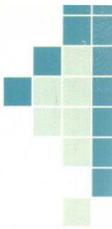

60年前重庆合川草街子古圣寺育才学校绘画组在老师陈烟桥、张望的指导下，每周举办一次木刻习作选贴观摩。（该图片由伍必端先生提供）

中国的新兴木刻是受了欧洲创作木刻的影响而发展起来的。1931年8月17日—22日，鲁迅先生在上海主持的木刻讲习会，宣告中国新兴木刻的开始。20世纪60年代中国木刻版画形成了以江苏水印版画、黑龙江油印套色版画，四川（重庆）黑白木刻为代表的“三足鼎立”盛况。

20世纪40年代初，由鲁迅先生培养起来的两位版画家张望、陈烟桥在陶行知先生创办的重庆育才学校开始了我国最早的少儿版画创作活动，同时旅居日本的版画家李平凡先生在日本华侨学校也开始了儿童版画创作活动。

中国社会改革开放以来，版画的发展也呈现出百花齐放的局面，先后出现了西安、北京、重庆、南京、内蒙古、北大荒、湛江等一大批优秀的少儿版画教育群体，并进行了多种形式的国内外少儿版画交流活动，使我国的少儿版画教育事业得到前所未有的发展。

一、少儿版画的特性

版画是利用媒介物“版”来制作的“画”，人们常称它为“间接的艺术”，是集绘画、雕刻、印制于一体的综合表现形式。

少儿版画与专业版画家的版画表现相比是有较大差别的，专业画家的版画表现目的是传承文化，创造优秀的版画作品，而少儿版画的目的是通过版画活动实现版画的育人价值，有效促进少儿全方位健康和谐发展，因而它表现的技能更为简便，表现过程更为轻松有趣，优秀的少儿版画作品是在版画活动中出现的“副产品”。在少儿版画作品中充满少儿的智慧，洋溢着童真与稚趣，给人以单纯、朴素、天真之感。

二、少儿版画的教育价值

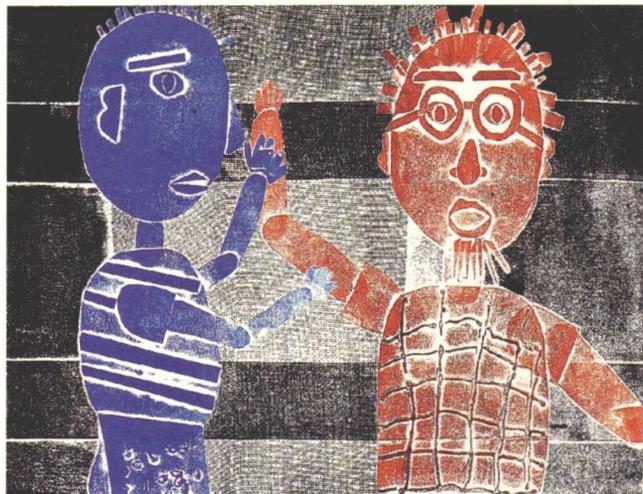
由于少儿版画表现形式的独特性，它的教育价值也有着它的特殊性，具体表现为：

1. 计划性的培养

版画一般需经过构思（画稿）、刻版、印制三个过程才能完成，每一个阶段都是相互关联的，尤其是套色版画，在创作之前都要有计划地选择恰当的方法与程序。相对于国画、水粉画表现形式来说，它的技术性更强，制作过程更复杂，尤其是分版套色版画，因此，版画对少儿计划性品质的培养是具有重要意义的。

2. 眼手脑协调能力的增强

人的眼、手是感觉器官，由于它的不断感觉才引起了形象思维活动，从而带动了逻辑思维的发展。在版画表现中，刻版的过程就是大脑的指挥、手的运动、眼的监视共同协调运动的过程（尤其是需要刻刀刻版的版画类型），表现的精确性越高，其协调的品质就越优秀。在长期的训练中，可使少儿的手更灵巧，眼的视点更准确，大脑的反应更敏捷，眼、手、脑的协调能力更强。

《谈话》吴光懿 10岁（中国台湾）

3. 创新意识的形成

随着现代化科技的日益发展，版画表现的材质不断增加，因而版画表现的形式也在不断地拓展。同一材质可以有不同的制版方法，不同的材料也可以追求多样的印制方法。引导少儿结合生活实际，在发现和探索新的版画表现内容和形式中，少儿的好奇心得到了满足，心理定式得到了突破，创新意识得到了有效的形成。

《幸福老大爷》史健佑 11岁

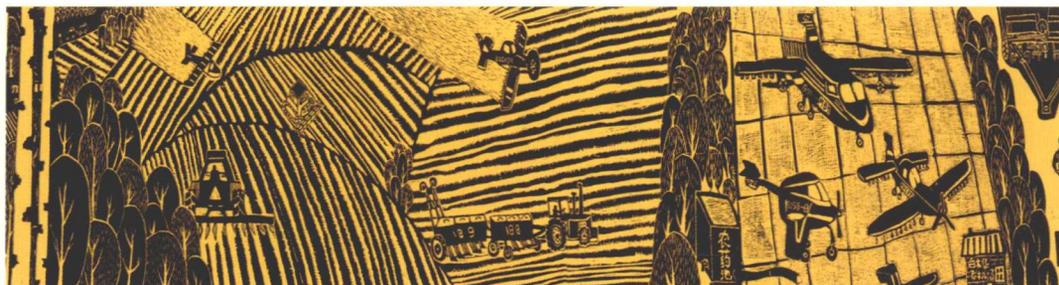
4. 视觉形象的转换

版画的形象塑造需要通过一定媒介“转印”，作品的表现形式受工具材料的限制很大。因此，在“形”的塑造上需要更加典型，在“色”的表达上需要更加概括，从而产生新的艺术形象，发现或创造出新的审美图示符号。

《下雨》叶绮盈 10岁

尤其是在黑白版画的表现中，五彩缤纷的色彩世界概括为黑白两色，由不同形式的点、线、面经过不同方式的组合传达出人们对物体形象、色彩新的认识。这种不同形式的点、线、面及其组合方式也是一种新的视觉符号的转换，它是促进少儿形象思维向逻辑思维转化的有效方式。

现代新农场——百米版画长卷（局部）黑龙江农垦总局子弟学校美术组集体创作

5. 合作意识的养成

版画因其表现形式的多样性及制作过程的复杂性，为同学之间的相互合作与配合提供了可能，在集体制作或分组表现中，都需要相互合作。在个体创作中，因其工具材料的多样性，同学间要互相运用，这也是一种合作方式。在印制过程中要相互配合，这也是一种合作。这种合作可促进少儿心智的发展，逐渐形成在生活学习中和谐共处的意识。

6. 意志力的训练

任何事情要获得成功，都需要持之以恒，精益求精。在版画表现中，要按照版画的制作程序制版、印制，这个过程必须要集中精力，要有坚强的意志力与耐心才能达到好的效果，尤其是套色版画的创作更是如此。因此它可使少儿逐渐形成做事认真仔细与持之以恒的态度，使少儿的意志力与耐力得以增强。

7. 审美素养的提高

美的呈现方式是多种多样的，因为少儿认知能力发展的未完成性，在版画表现过程中因其对色彩的概括与形象的塑造而呈现出充满童真的稚拙之美，因其印制过程的偶然性而呈现出天然的肌理之美，因其刻版过程的刀法变化而呈现出不同的印痕之美，因其点、线、面的交织变化而呈现出丰富多样的艺术之美。这些美让人韵味无穷，丰子恺先生说“美感是无法形容的，正如人吃了甜的糖的感觉，谁能用语言说清甜味是个什么样子？”只有在版画表现的亲历感受中才能真切体验，这种只可意会的美，是其他任何表现形式难以替代的，版画创作是提高人的审美素养的重要艺术活动形式。

8. 审美表现兴趣的不断加强

少儿版画在印制的过程中，使原本柔弱的线条变得有力，使原本模糊的形象更为

鲜明，新材料新手段的不断探求与运用让少儿的好奇心与求知欲得到不断的满足，由此有效地使少儿的审美表现兴趣得到不断的巩固和加强，另一方面，因版画的数量优势，也可作为礼物或装饰之用，这又提升了它的审美价值。

三、少儿版画的分类

控制版方式分类

1. 凸版版画

凡是利用版画的突出部分通过滚油墨，用印磨印制的作品都是凸版版画，以传统木刻版画为典型代表。

2. 凹版版画

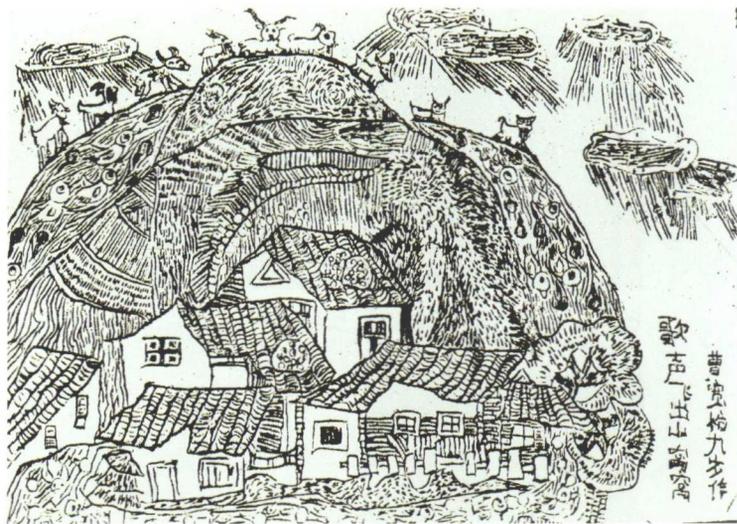
凹版版画是相对凸版版画而言的。在金属板、厚纸板等硬质的板材上，刻画、腐蚀等手段，将要表现的形象做成凹痕，然后在凹痕里填油墨，再将凹痕外的油墨擦干净，覆盖上印纸，将凹痕内的油墨印出来的作品称为凹版版画。铜版、锌版版画是典型代表。

3. 平版版画

不需要凹凸雕刻，用油脂类材料画图再滚印颜色，利用油水分离的原理而印制的版画称为平版版画。石版画是典型代表，随着材料的出现，平版版画的表现技法将不断增加。

4. 孔版画

在较薄的可塑材料上，利用剪、刻、挖等手段以漏孔的形式制版，利用喷、滚印、沾拓等方式透印的版画称为孔版版画。孔版版画形式在生活中应用较广，如印染花布、标语制作等。

《歌声飞出山窝窝》曹宽怡 9岁