

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 ○

水墨欢歌

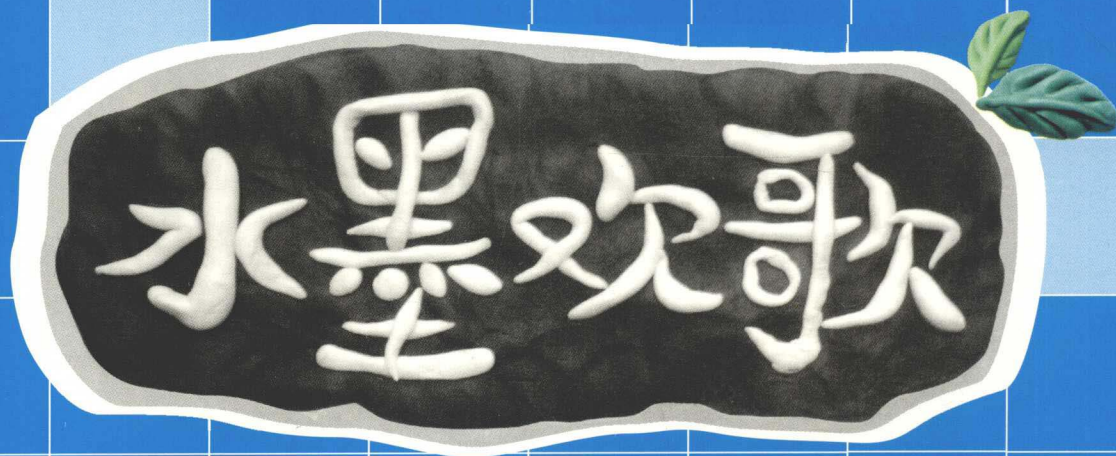
· 少儿水墨画表现与作品赏析 ·

李永永/编著

“赢在美的新起点”
少儿美术教育丛书

· 少儿水墨画表现与作品赏析 ·

李永永/编著

图书在版编目(CIP)数据

水墨欢歌——少儿水墨画表现与作品赏析/李永永编著.

—重庆:重庆出版社,2008.1

ISBN 978-7-5366-9306-7

I.水… II.李… III.水墨画—技法(美术)—儿童读物 IV.J215-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第189088号

水墨欢歌——少儿水墨画表现与作品赏析

SHUIMO HUANGE —— SHAOER SHUIMOHUA 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×1194mm 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 978-7-5366-9306-7

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

SHUI

MO

HUAN

GE

· 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。我们不可否认“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长栅中心小学、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

水墨画概述/02

2

笔情墨趣/06

- 一、工具材料/06
- 二、水墨画语言/07
- 三、表现方法/12

3

水墨天地/18

智慧的碰撞，心灵的交融

- 第一课 生生不息的赞歌/18
- 第二课 对景作画将人意/21
- 第三课 浓墨重彩抒真情/23
- 第四课 墨彩飞扬写春秋/25
- 第五课 万水千山总是情/27

悠久的历史，灿烂的文化

- 第一课 刻在石墙上的画/29
- 第二课 美在檐头瓦当纹/32
- 第三课 会说话的木雕窗/34
- 第四课 举世闻名的青花瓷/36
- 第五课 醉人心田的诗情画意/38

丰富的生活，独特的感受

第一课 漂亮的背篓/40

第二课 成长的树/42

第三课 古镇民居/44

第四课 慈祥的老人/46

第五课 有动作的人/48

第六课 收获的喜悦/50

4

作品赏析/54

主要参考书目/69

一起动手画吧！

COME ON

· 第一章 ·

CHAPTER ONE

水墨画概述

水墨画是我国独具特色的传统绘画形式，它是中国绘画发展到一定高度的产物，在敦煌第323窟（初唐时期）的壁画已留下水墨画的印迹。

相传唐玄宗天宝年间，玄宗听说嘉陵江山水很美丽，于是就派画家李思训去画嘉陵江景色。李思训在写生的基础上，先后用了几个月的时间，在大同殿墙壁上绘成了嘉陵江山水图。李思训所画的嘉陵江山水景色更激起了玄宗皇帝的兴趣，于是又发给吴道子一道手令，让沿途驿站为他提供车马去嘉陵江边写生。待他返回京城后，玄宗皇帝请吴道子把去嘉陵江写生的画拿来看。吴道子回答说：“臣无粉本，并记在心。”于是吴道子在一日之间就把壮美的三百余里嘉陵江山水画在了壁上。唐玄宗看后称慕不已，说：“李思训数月之功，吴道子一日之迹，皆极其妙。”两位画家的表现方法是不同的，但都表现出了绝妙的美景。故事中的吴道子所运用的就是水墨写意画的方法，这说明在盛唐时吴道子已将水墨山水画的艺术形式确立起来。

王维（唐，诗人、画家）的水墨画受吴道子影响很大，将意与画相结合，创立了

诗情画意的境界，他的水墨画简练奔放，强调水墨性能的发挥，讲究自然清淡，追求含蓄悠远，明代以后的许多画论家都把王维推为水墨画的始祖，据传《雪溪图》是后人对王维水墨画的摹本。

中国画先是用毛笔蘸墨或色在绢或特制宣纸（熟宣纸）上作画，到了唐代因工具材料的发展，尤其是生宣纸的发明，才逐渐产生水墨写意画。

水墨画的表现与油画、水粉等西洋画是不同的，西洋画是将颜料画在纸或布的表面，而水墨画是将墨色画在生宣纸上，利用生宣纸的渗水性，将墨色渗透在宣纸中自然晕化，它浸润的不同痕迹可以产生千变万化的效果。水墨画把传统的中

《雪溪图》

国画推向了一个新的高度，同时也给画家提供了推陈出新的新契机。

富有民族特色的水墨画已有上千年的历史，在水墨的背后还承载着几千年的中国文化传统，学习水墨表现既是不断了解我国传统文化的过程，也是传承和发展优秀传统文化的过程。

水墨画表现的特性符合儿童的天性，学习水墨画有利于促进儿童创造潜能的开发与审美素养的提升，因此在现代儿童美术教育中，水墨画的学习已广泛引起人们的重视，受到大家的喜欢。

《鸟》军雁 7岁

艺术小词典

中国画简称“国画”，特指用毛笔、墨和中国画颜料，在特制的宣纸或绢上作画。从题材上可分为人物画、山水画、花鸟画、动物画等，从技法上又可分为工笔画和写意画，从色彩上可分为纯水墨画、水墨淡彩、水墨重彩等，主要运用线条、墨色来表现形体、质感，有高度的表现力，并与诗词、书法、篆刻相结合。

· 第二章 ·

CHAPTER TWO

笔情墨趣

一、工具材料

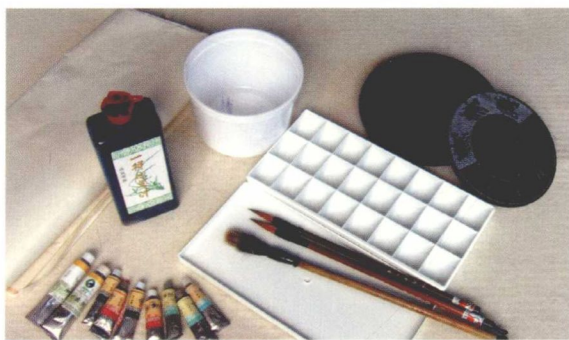
水墨画的工具材料有：毛笔、墨汁、颜料、调色盒、宣纸、笔洗、画毡、镇纸、印章（含印泥）等。

毛笔一般分为三大类：软毫、硬毫、兼毫。从长短来分，可分为长锋、短锋、大号、中号、小号等。

墨分油烟、漆烟、松烟三种，少儿水墨画选用成品墨汁较方便，如一得阁墨汁、中华墨汁等。

颜料可分为两大类：一是矿物质颜料，如石青、石绿等不透明的石色，另一类为植物颜料，如花青、藤黄、曙红等透明的水色。平时作画可选用水彩、水粉色代用。

水墨画宜选用生宣纸，它的吸水性强，表现时可产生水墨淋漓的渗化效果。落墨时纸能留住笔迹且墨干后不易发灰的纸较好。

《山村》易炜豪 5岁

用于垫在宣纸下面的画毡称为毛毡。调色盒或瓷盘用于盛墨汁、颜色和调色用。

用于盛水的笔洗，可用小水桶代替。

★创造表现

用毛笔蘸水、墨、色来自由点、画、洒，然后想象添加，体会水墨的浓淡干湿变化与宣纸的特性。