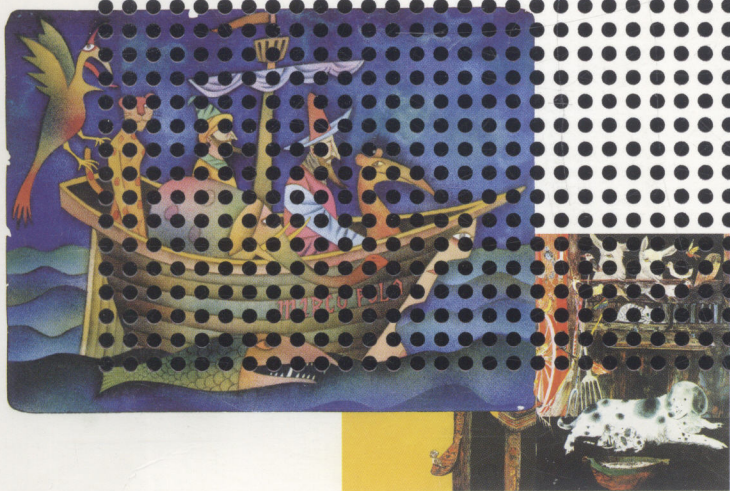

儿童读物 插图艺术

ILLUSTRATION
OF CHILDREN'S BOOK

李全华 李莉 朱良 著

儿童读物插图艺术

李全华 李莉 朱良 著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿童读物插图艺术/李全华, 李莉, 朱良著. —杭州:
浙江大学出版社, 2008.5
ISBN 978-7-308-05989-3

I. 儿… II. ①李…②李…③朱… III. 儿童读物—插图—
设计 IV. J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第073503号

儿童读物插图艺术

李全华 李莉 朱良 著

组稿策划 黄宝忠
责任编辑 王长刚
书籍设计 李莉
出版发行 浙江大学出版社
(杭州天目山路148号 邮政编码 310028)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

经 销 浙江省新华书店
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本 787×1092 1/12
印 张 10
字 数 378千
版 印 次 2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-05989-3
定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换
浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

前言

儿童读物插图是供零到十二三岁的孩子阅读的书籍、期刊、报纸等用来补充说明文字内容，增加文字的视觉感和读物艺术氛围的图画。它通常是指儿童读物中的绘画作品，是艺术家专门为儿童所创作的、适合儿童欣赏的一种绘画艺术表现形式。

1658年，捷克教育家扬·阿莫司·夸美纽斯（Johann Amos Comenius，1592—1670）编写的《世界图解》（*Orbis Sensualium Pictus*）一书在纽伦堡出版。这是西方教育史上第一本附有插图的儿童百科全书。从《世界图解》出版至今已经300多年了，在这300多年中，儿童读物插图有着飞速的发展。仅就我国而言，目前，少儿图书年出版品种有1万多种，年总印数近6亿册，销售额约40亿元。在这些少儿图书中，大多都是有插图的。

儿童读物插图的兴旺，也促使了儿童读物插图研究的开展。目前，国内外的研究论著主要分为以下几类：(1) 侧重于史的论著。比较权威的论著有日本的堀内诚一的《绘本的世界》、英国的理查德·多尔比的《儿童读物插图的黄金时期》。而国内尚未有比较系统的此类论著。(2) 侧重于技法的论著。如美国的《插图技巧百科》、日本视觉设计研究所的《插图创意设计手册》等都对创作技法进行了详细的介绍，但都不是针对儿童插图的专著。(3) 侧重于儿童图画书的论著，如日本有松居直的《我的图画书论》。(4) 综合性论著。这类论著多为教材，如英国的马丁·萨利斯伯瑞的《英国儿童读物插图完全教程》，国内则有周宪彻的《图画书创作的ABC》、陈敏的《儿童书籍插图》。

综观这些著述，我们可以发现，将儿童审美心理特点与插图创作相结合的专业理论研究至今仍是儿童读物插图理论研究的空白点。而在我国，由于儿童读物插图起步较晚，理论研究更是相对严重滞后。

我们认为，儿童读物插图是一个多层次、多因素的系统艺术门类，是一门跨学科的应用科学。它涉及面广泛，这就要求专业从业人员除了具备理论、实践知识外，还应应对儿童心理学、美学、儿童文学、传播学、艺术史等学科有较广泛的了解，才能在儿童读物插图理念构思和创作过程中全面、系统地考察儿童读物插图的特性、读者的理解能力、插图的表现形式和技法等综合因素。

正是基于这样的考虑，我们在研究中提出了这样的总体思路：摆脱以往研究中专论儿童读物插图史或者专门论述儿童读物插图技巧的思路，以儿童的审美心理和接受心理为切入口，研究儿童读物插图的特质、艺术特征和创作技巧，真正落实儿童读物插图为儿童服务的基本理念。我们在探讨儿童读物插图艺术时，主要从以下几个方面来思考：一是儿童读物插图的特质研究，二是探讨儿童读物插图与其读者对象之间的主客体关系，三是儿童读物插图的艺术特征研究，四是儿童读物插图创作的媒材、技法研究，进而形成一套兼具专业完整性和操作实用性的教学研究体系。

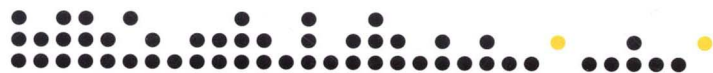
需要说明的是，在整个研究过程中，我们参考了许多现有的研究成果，在书中，我们还选用了许多画家的儿童读物插图作品以作示例，在此，我们对他们表示诚挚的谢意。

我们对儿童读物插图艺术的研究还只是开始，呈现在大家面前的这本小书，里面肯定有不少的错误，欢迎读者批评指正。

作者

2008年5月

目 录

前言

第一章 什么是儿童读物插图 1

- 一、儿童读物插图的界定
- 二、儿童读物插图的功能
- 三、儿童读物插图发展历史简述

第二章 现代儿童读物插图的特质 14

- 一、儿童性
- 二、传达性
- 三、艺术性
- 四、教育性

第三章 儿童审美心理及接受心理特点分析 18

- 一、儿童的心理、生理特点
- 二、儿童的审美心理特点
- 三、儿童理解图画的心理特点

第四章 儿童读物插图的艺术特征 24

- 一、童趣
- 二、夸张和变形
- 三、想象
- 四、平面性

第五章 儿童读物插图的种类 34

- 一、图画书
- 二、插图
- 三、卡通漫画

第六章 儿童读物插图的表现形式 52

- 一、写实
- 二、抽象
- 三、装饰
- 四、超现实主义
- 五、幽默

第七章 儿童读物插图的创作方法 62

- 一、研读
- 二、选材
- 三、构思
- 四、构图
- 五、草图
- 六、正稿
- 七、调整

第八章 儿童读物插图的要素 70

- 一、构图的创意
- 二、视角的选择
- 三、时空的表达
- 四、活泼的动感
- 五、强烈的对比
- 六、节奏的展开
- 七、虚实处理
- 八、气氛的渲染

第九章 儿童读物插图的媒材和表现技法 92

- 一、铅笔、炭笔和木炭
- 二、钢笔和墨水
- 三、彩色铅笔、色粉笔和油画棒
- 四、水彩、水粉和液体水彩
- 五、丙烯和油画
- 六、中国画
- 七、版画和简易版画
- 八、剪纸、撕纸和拼贴
- 九、缝纫、布贴和刺绣
- 十、立体插图
- 十一、混合媒材
- 十二、数码绘画和数码制作

一、儿童读物插图的界定

什么是儿童读物插图？要界定它，首先得从这一词组的三个关键词说起，即“儿童”、“读物”和“插图”。

《大熊哥》珍·希喜（英国） 画家对小动物毛皮质地的细腻刻画令小动物毛茸茸的质感分外真切，仿佛这些小动物就是孩子们身边的毛绒玩具，带给孩子们无比真实的亲切感。

1. 什么是儿童

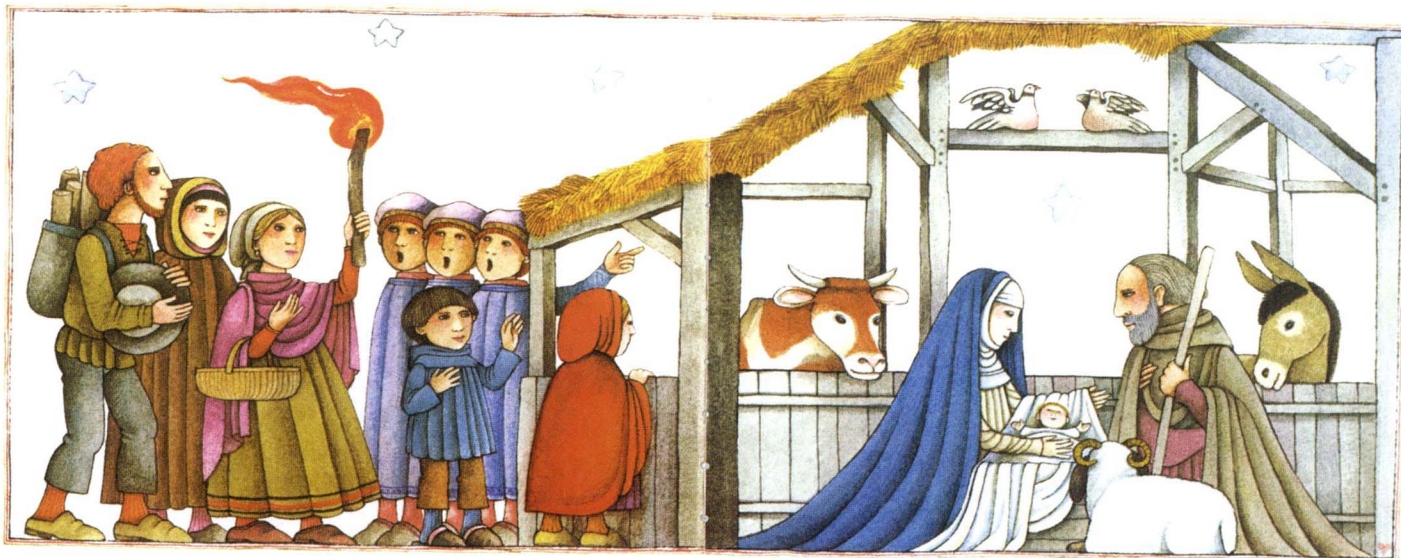
按《现代汉语词典》的解释，儿童是“较幼小的未成年人”。这一解释对“儿童”没有作出比较明确的年龄限制，因此显得比较模糊。

而在《辞海》的“儿童年龄分期”条中，对儿童的年龄有一明确的界定：“不同年龄的儿童有不同的形态、生理和心理特征。根据年龄和教育特点，一般把整个儿童时期划分为：(1) 新生儿期：从出生到满月。(2) 婴儿（或乳儿）期：一足岁以下。(3) 幼儿期：一足岁到六七岁。(4) 小学儿童期：从六七岁到十二三岁。”由此可见，所谓儿童，就是从出生到十二三岁的孩子。这一界定，是现在通行的也是较具权威性的解释。

2. 什么是读物

《现代汉语词典》将“读物”界定为：“供阅读的东西，包括书籍、杂志、报纸等。”

那么，“儿童读物”就是指供零到十二三岁的孩子阅读的书籍、杂志、报纸等。

《友好的野兽》 汤米·狄波拉（美国） 画面优美、形象生动的插图能帮助儿童更好地理解故事内容。

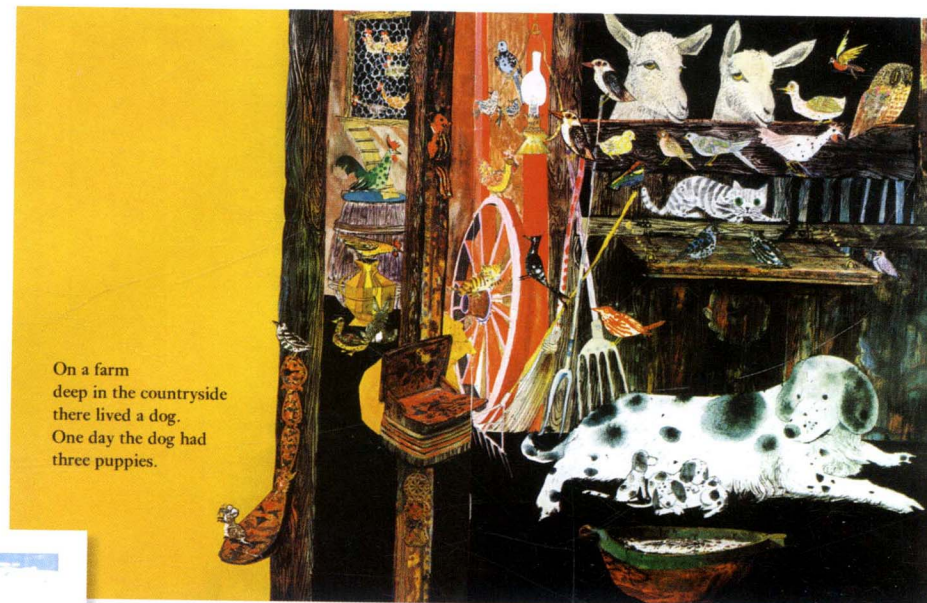
3. 什么是插图

插图一词译自英文illustration，是指在出版物中，画家配合文字内容设计的辅助图解或传达文章精神的创意图画，且多半是手绘作品。

Illustration在中世纪被称为illumination，其词意引自拉丁语的“to light up”和“to illuminate”。插图(illustration)的原意是指以具体化的形象，把思想感情视觉化，其作用在于阐释主题、装饰文章、例证文字、增进阅读效果等。

按照《现代汉语词典》的解释，插图是“插在文字中间帮助说明内容的图画，包括科学性的和艺术性的”。

综合以上叙述，我们可以对“儿童读物插图”作如下界定：儿童读物插图是供零到十二三岁的孩子阅读的书籍、期刊、报纸等中，用来补充说明文字内容、增加文字的视觉感和读物艺术氛围的图画。它通常是指儿童读物中的绘画作品，是艺术家专门为儿童所创作的、适合儿童欣赏的一种绘画艺术表现形式。

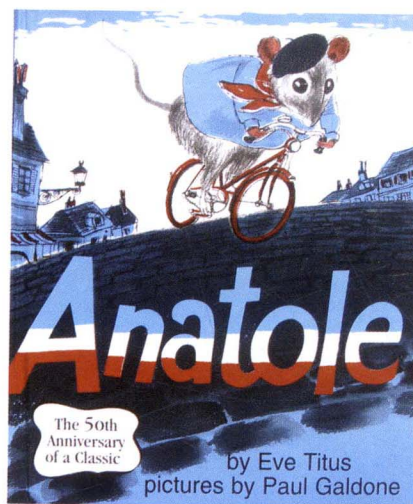

On a farm
deep in the countryside
there lived a dog.
One day the dog had
three puppies.

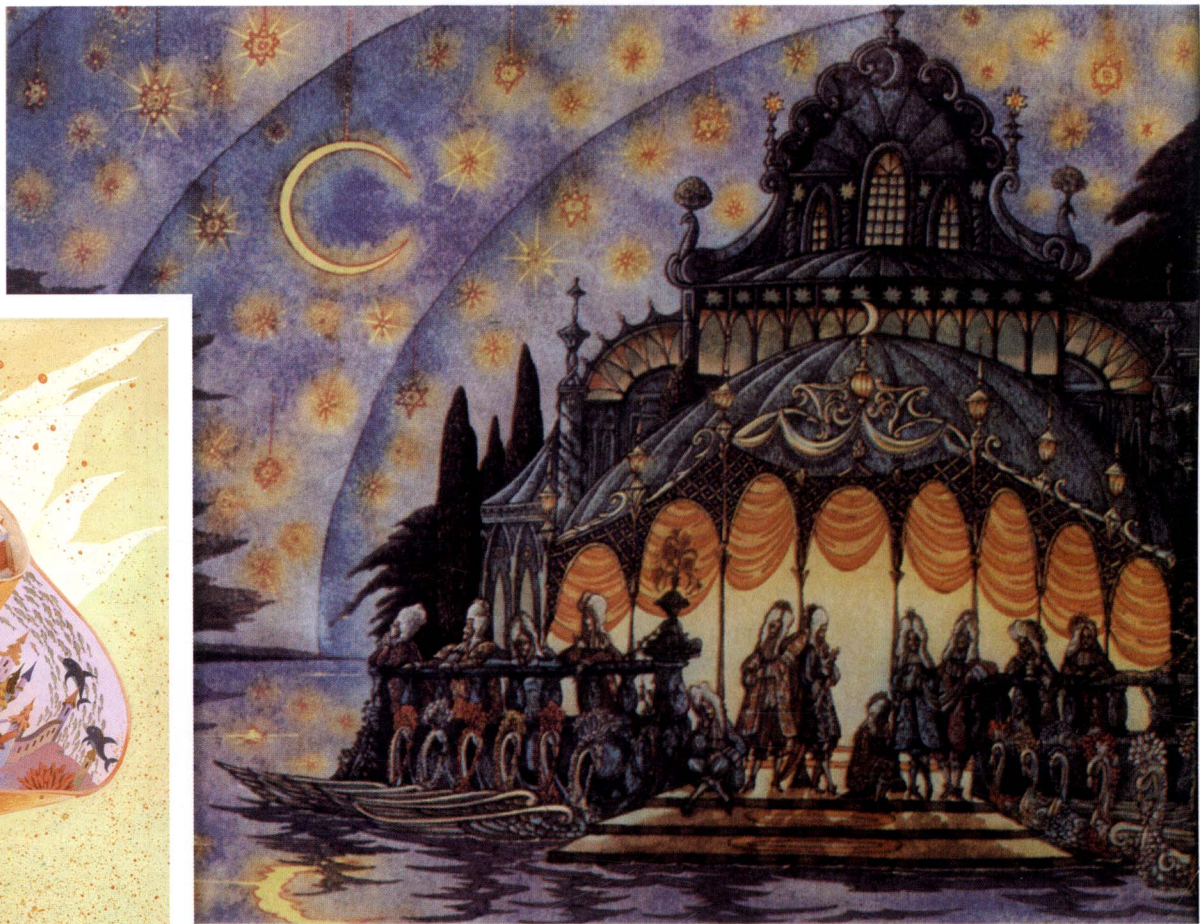
《猎人和猎犬》 布莱恩·怀尔德史密斯（英国） 文字与画面的配合使故事获得了双重的传达媒介，图文并茂地表现了故事内容。

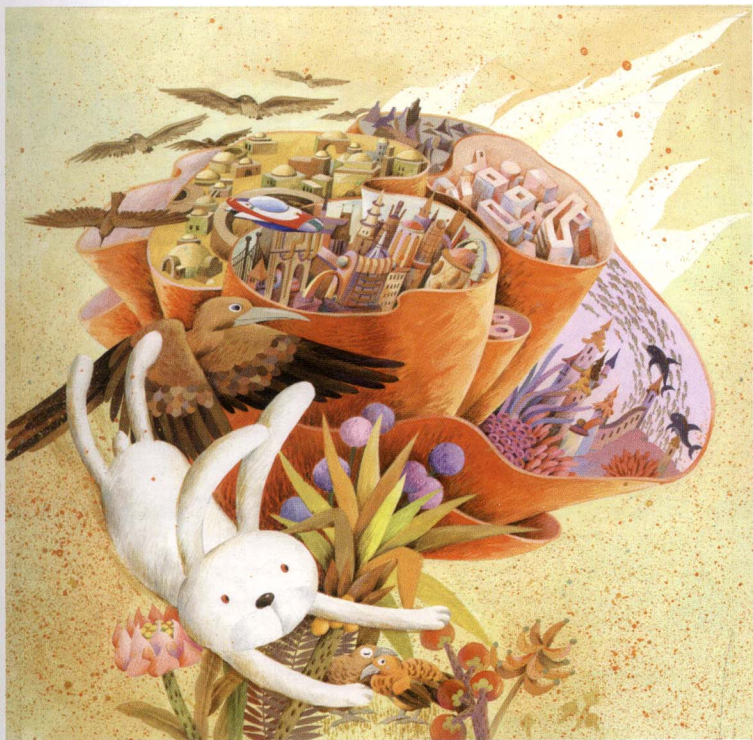
《阿鲁宾是超人》 沃尔夫·罗夫古恩（瑞典）

Anatole 葆拉·嘉尔顿（美国）

《十二位跳舞的公主》埃洛尔·勒·凯恩（英国） 文学类儿童读物常选用艺术性较强的插图，更形象、深刻地反映了作品的内涵。

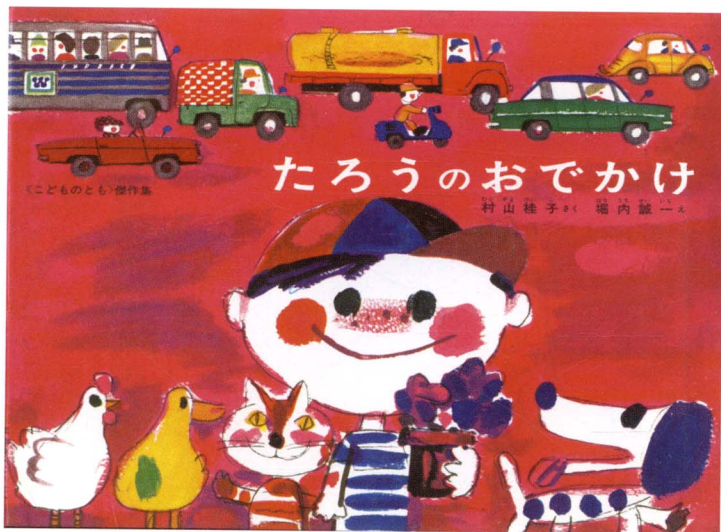

《谁住在皮球里》李莉 手绘插图是儿童读物插图中最主要的表现形式，在摄影、电脑技术高速发展的今天，它仍然具有不可替代的地位。

在理解这一界定时，需要说明的是：(1) 在西方传统的插图定义中，插图还包括图表、符号等内容，而在现代的儿童读物中，图表、符号毕竟很少，可以说不是主流。因此，在本书中，我们主要的研究对象是儿童读物中的图画。(2) 在传统的插图定义中，插图多半是指手工绘制的图画；但是，随着现代科学技术的飞速发展，现在许多插图都是用电脑制作的。因此，在本书中，我们也将电脑制作的图画包括在插图中。(3) 摄影作品作为插图的一种表现形式，在现代插图中也经常运用，但在本书中，我们对摄影作品不作重点论述。(4) 儿童读物插图的表现形式，可以是穿插在正文中间的图画，可以是对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用的插页，甚至可以是图文并茂的图画书。(5) 插图包括科学性的和艺术性的两种。在儿童读物中，科学性的插图一般用于科普类儿童读物中，艺术性的插图一般用于文学类儿童读物中。

《今天是星期一》艾瑞克·卡尔（美国） 这幅插图作品是科学性和艺术性的完美结合。

《太郎的出行》堀内诚一（日本） 鲜艳的色彩、夸张的造型，使画面具有强烈的视觉冲击力，特别能吸引儿童的注意力。

《摇篮曲》李全华 画面透露出浓浓的母子之情，向读者传达了童谣所表现的深层情感。

二、儿童读物插图的功能

图画、语言、文字是人类沟通情感、传达思想的三大媒介，其中，图画(包括插图、摄影、图表、符号等)最能打破时间、空间和人际间的隔阂，是古今中外不拘于国籍性别，均能相通的“视觉语言”。而儿童读物插图在儿童的阅读与审美教育中更是具有其他表达方式不可替代的作用。

1. 吸引儿童的注意力

从人的接受心理这一角度出发，我们可以发现，图像与文字相比更易受到关注。当我们进入书店时，首先映入眼帘的往往是那些色彩鲜艳、具有视觉冲击力的读物。当然，我们成人选择读物，不会纯粹被读物的装帧所迷惑，而是会根据需要选择与自己的生活、工作相关的读物。在这一点上，儿童与成人有着很大的区别。而这一区别源于儿童与成人在知识水平、阅读能力上的不一致，从而使其判断标准也有差别。

一般来说，成人的知识水平、阅读能力要高于儿童，特别是高于幼儿(0~7岁)。因此，成人在选择读物时，会根据自己的需要来选择。而儿童(尤其是幼儿)由于认字不多，因而在选择读物时，他们往往不能从读物的文字内容上来判断这一读物是否是自己所需要的。这时，插图作为易于阅读和理解的视觉形象，便成为儿童选择读物的一个重要标准。应该说，儿童读物中精美的插图，最能抓住儿童的视线，吸引儿童的注意力。

2. 向儿童传达作者所要表达的内容

插图最基本的功能是向读者传达作者所要表达的内容，而插图的这种传达功能是和文字一起协同体现的。

对成人而言，仅从文字或听觉上获取作者传达的信息有时是远远不够的，而插图则担负起了将文字内容直观化的任务。插图具有简洁、明了、直观的特点，可以将文字内容直观地展现在读者面前，以帮助读者尽快了解文字所要表达的主要信息。

在儿童读物中，插图的这一作用表现得更为明显。儿童理解文字的能力毕竟有限，幼儿更是如此。当不识字或识字甚少的儿童阅读儿童读物时，他们更多地是通过插图来了解读物的内容，从而决定自己是否接受这一读物。

在现实生活中，我们经常可以发现，不识字或识字甚少的幼儿，往往可以基本看懂儿童读物中的插图，特别是写实性的插图。比如，我们来看一看《辞海》中对“脑”的文字解释：“人和脊椎动物的中枢神经系统的主要部分，位于颅腔内。分大脑、间脑、小脑和脑干四部分。低等脊椎动物的脑较简单，人和哺乳动物的大脑最发达，由左右两个大脑半球组成，两半球间有胼胝体等相连接。平常说的‘脑’，就是指大脑。间脑被包埋在大脑半球内。脑干像大脑的柄。小脑则在脑干的背后。”如果要让儿童认识脑，面对这段文字，他们可能不知所云。但是如果有一幅写实的插图，那么，儿童便会对脑有一个直观的了解，也就更容易理解这段文字。

正是由于儿童与成人之间在知识水平、阅读能力上的不同，因此，插图在儿童读物中具有不可替代的作用。在成人读物中，插图一般从属于文字，只是文字的补充说明；而在儿童读物中，插图的地位则要重要得多，特别是在低幼儿童读物中，有时甚至文字只是插图的补充和说明。这在《婴儿画报》中表现得尤其明显。一般来说，《婴儿画报》一期只刊登一个故事，在这个故事中，文字只有几十个，这些文字往往只能算是对插图的说明。这时，婴幼儿主要是在成人的指导下，通过插图来接受作者所传达的信息。

3. 美育的功能

人是有审美需求的。生活中的物象若具有美感，就往往能招人喜爱。儿童作为一个个活生生的人，同样也有审美的需要。在儿童读物中，一幅幅优美的插图能让儿童感受到色彩的奥妙，动人心弦的画面气氛能使他们思维灵活，想象力丰富，对美的感受更加敏锐，并学会如何去欣赏美。孩子们都比较喜欢图文并茂的读物，长期浸润在精美的儿童读物插图（特别是图画书）中，孩子无疑能得到较多的审美享受，形成对美与丑的判断能力，激发孩子的想象力，刺激孩子自身潜能的无限发展。插图的这一潜移默化的作用在孩子的成长和教育过程中是不言而喻的。从这个意义上来说，儿童读物插图具有它的美育功能。

一般来说，人的审美心理结构包括审美知觉、审美想象、审美情感等方面。儿童的审美心理结构也是如此。

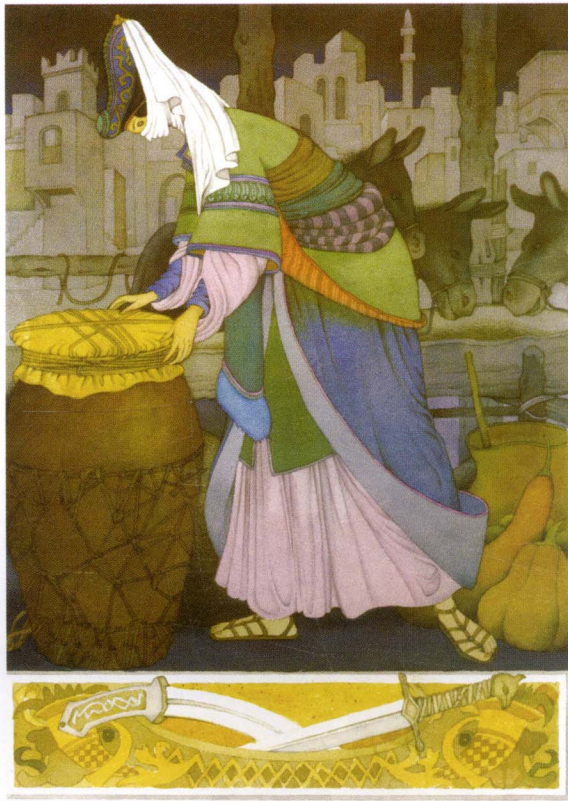
儿童在阅读精美的儿童读物插图时，是通过由插图的形状、色彩、光影、空间等要素组成的形象的整体把握，来对插图所蕴涵的审美元素进行感知的。正是在这不断地审美感知过程中，儿童的审美感知能力得到了逐步的提高。

审美想象是指审美者在头脑中加工改造审美知觉所获得的审美表象，并在此基础上创造新的审美意象的心理过程。众所周知，画家在创作儿童读物插图（特别是艺术性的插图）时，就是依据文字的基本内容进行审美想象，再诉诸画笔的。在这一过程中，画家本身就发挥了他们丰富的想象力。儿童在欣赏插图的过程中，即在分享画家的审美想象，甚至，他们还能在画家审美想象的基础上进行审美再想象。长期地分享画家的审美想象及自己进行审美再想象，必将促进儿童审美想象能力的提高。

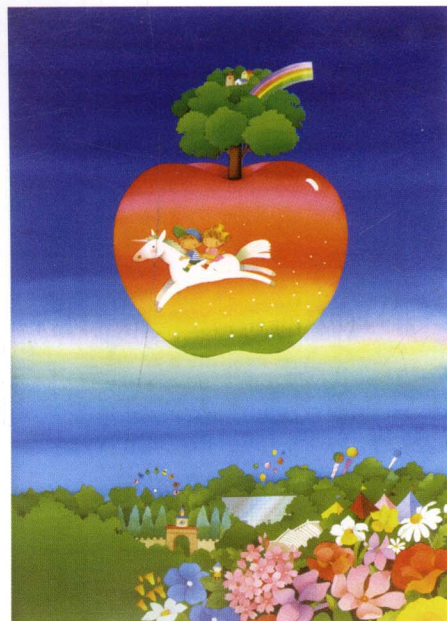
情感是整个审美心理要素发挥作用的基础。审美活动依赖于审美情感。儿童在阅读精美的儿童读物插图时会产生审美愉悦。在这种审美愉悦中，他们又会去寻找类似的、更多的审美对象——插图，进行聚精会神的审美活动，并展开丰富的审美想象。这种“审美——产生审美愉悦——再寻找审美对象进行审美”活动的反复进行，无疑会促进儿童审美情感的发展。

而儿童审美知觉、审美想象能力的提高以及审美情感的发展，无疑又为他们日后创造美奠定了坚实的基础。

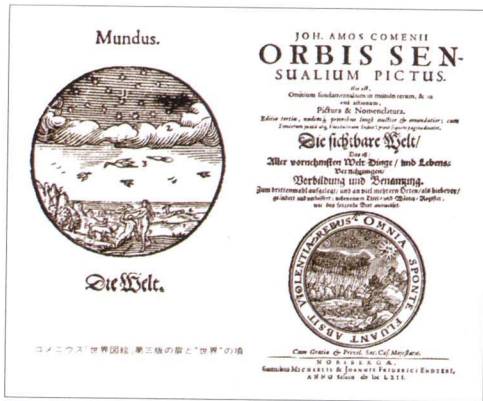
因此，儿童读物插图的美育功能也是显而易见的。

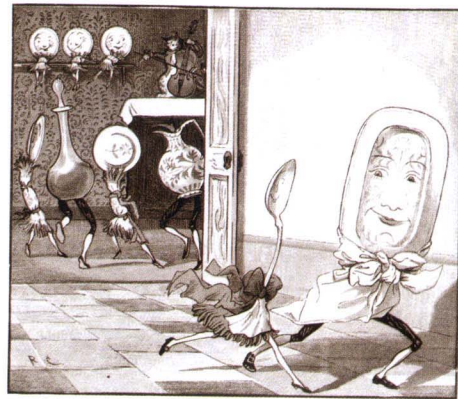
《安徒生童话》和《阿里巴巴和四十大盗》 王晓明 优秀的儿童读物插图能带给小读者美的感受。画家善于运用各种视觉语言来组织画面，使插图具有艺术美感。

《正午》 永田萌（日本） 画家丰富的想象力使儿童在画面的阅读中获得启迪。

《世界图绘》扬·阿姆司·夸美纽斯（捷克）

Hey Diddle and Baby Bunting 伦道夫·凯迪克（英国）

《树林里的孩子》伦道夫·凯迪克（英国）

《纯真之歌》威廉·布莱克（英国）

三. 儿童读物插图发展历史简述

1. 外国儿童读物插图发展历史简述

1658年，捷克教育家扬·阿姆司·夸美纽斯（Johann Amos Comenius, 1592—1670）所编写的《世界图解》（*Orbis Sensualium Pictus*）一书在纽伦堡出版。《世界图解》是西方教育史上第一本附有插图的儿童百科全书，该书内容包罗万象，不仅涉及了动物、植物，还涉及了人类、人类的起源、人类有机体的组成部分、道德的特征等诸多内容。全书附有插图二百幅，均出自作者之手，插图逼真生动，形象鲜明。它们和文字对应相配，引人入胜，激发了读者的兴趣。

1744年，英国印刷商人约翰·纽伯瑞（John Newbery, 1713—1767）首开风气，在儿童出版物上加写了“娱乐”二字。他为儿童设计的第一本书是《美丽小书》（*Little Pretty Pocket Book*），内页配有木刻插图。他还开办了世界上第一家专门的儿童书店，并印刷发行了许多精美的儿童图书，深受儿童喜欢，后人将纽伯瑞称为“儿童文学之父”。1922年，美国图书馆儿童服务学会为纪念纽伯瑞而创设了纽伯瑞奖。

儿童读物插图的发展历史与印刷术的技术进步有着必然联系。17至18世纪，欧洲的书籍都采取用木头将图形与文字转移到纸上这种简陋的雕版印刷方法。后来，英国艺术家托马斯·布维克（Thomas Bewick）对雕版印刷术进行了改进。他选择坚硬、密度大的木料进行雕刻，这使印刷品的纹理和整体调子更清晰精细。布维克的作品最早出现在18世纪晚期。同一时期的英国诗人兼画家威廉·布莱克（William Blake, 1757—1827）也非常有名。布莱克幼时就显露出了对于诗歌及线

条组合的天分，他是第一个真正深入探索出版物图文关系的艺术家。1789年，布莱克完成了一本雕版印刷的彩色儿童读物《纯真之歌》（*Songs of Innocence*）。他的儿童读物中的文字和插图有着独特的手绘风格。

19世纪初，平版印刷术的出现，使得全彩书籍兴起，儿童读物插图才开始进入真正的繁荣期。随着儿童读物的大量涌现，印刷精美的插图所具有的商业力量也日渐明显。

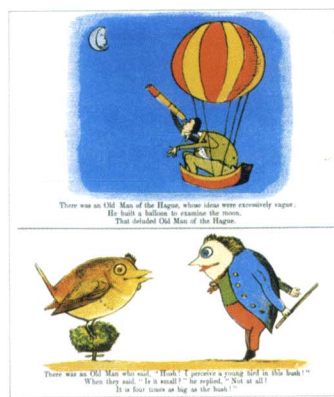
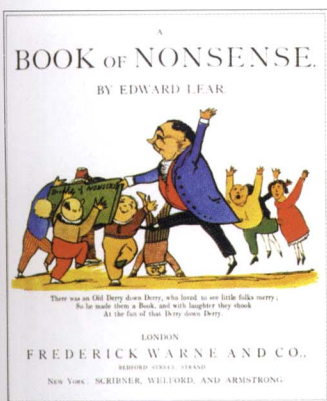
到19世纪中期，儿童读物插图界出现了两位重要人物。一位是英国的爱德华·李尔（Edward Lear, 1812—1888），1846年，他的作品《无聊书》出版。另一位是英国的约翰·坦尼尔（John Tenniel），1865年，他的《爱丽丝漫游仙境》首次出版。当时正值彩色印刷技术刚刚兴起，这一技术的应用使得欧美书籍插图进入了黄金时代。这一时期，英国出版商爱德蒙·埃文斯（Edmund Evans, 1826—1905）一直致力于提高印刷水平和产品质量，并培养出了一大批艺术家。如沃尔特·克雷恩（Walter Crane, 1845—1915）、凯特·格林纳威（Kate Greenaway, 1846—1901）和伦道夫·凯迪克（Randolph Caldecott, 1846—1886）等，他们和爱德蒙·埃文斯合作，在他的画坊出版彩色图画书。凯迪克、克雷恩和格林纳威的影响非常广泛，当他们的影响波及美国时，那里的插图艺术才刚开始萌芽。

《孩子的乐园》凯特·格林纳威（英国） 格林纳威的插图优雅、唯美，大多描绘了天真可爱的孩子，散发着浓郁的生活气息，是当时的孩子，尤其是女孩子最喜爱的读物。

Vieilles Chansons et Rondes Maurice Boutet de Monvel（法国） 当时的儿童插图并不局限于文学插图，为歌谱配插图也是一种常见的形式。

《无聊书》爱德华·李尔（英国） 这两幅分别是《无聊书》的封面与内页。

伦道夫·凯迪克常常被人们称为现代图画书之父。他是探索图文关系并进行实践的第一人。在此之前，插画大多是文字情节的图解，而在凯迪克那里，图文在视觉上变为一个整体，彼此达到了真正的融合。1878年，伦道夫·凯迪克为《约翰·吉卜林的趣事》（*The Diverting History of John Gilpin*）一书绘制插图，其中约翰骑在马上驰骋的插图，后来成了美国凯迪克奖的标识。

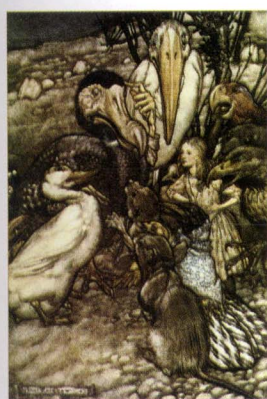
到19世纪末期，新兴的四色印刷术导致了水彩插图的繁荣。在这个探索四色印刷潜力的年代里，为人们所熟知的插图画家有亚瑟·拉克汉姆(Arther Rackham)、爱德蒙·杜拉克(Edmund Dulac)和比阿特丽克斯·波特(Beatrix Potter, 1866—1943)等。1902年，比阿特丽克斯·波特的《彼得兔的故事》正式出版。这本书被认为是现代图画书之始，堪称图画书进入新纪元的里程碑之作，这个系列后来成为百年来最畅销的图画书。

1938年，美国图书馆协会为纪念英国插图画家伦道夫·凯迪克对图画书的贡献，设立了凯迪克奖，授给一年内美国所出版的最佳儿童图画书的插图画家。1942年，美国插图画家罗伯·麦斯基(Robert McCloskey)以《为小鸭子让路》（*Making Way for Ducklings*）获得凯迪克金牌奖，他也是第一位两次获得该奖的插画家，他的另一本得奖作品是1958年的《美妙时光》（*Time of Wonder*）。罗伯·麦斯基的《为小鸭子让路》至今畅销不衰。1943年，美国的维吉尼亚·李·巴顿(Virginia Lee Bunton, 1909—1968)于1942年出版了《小房子》，该书于1943年获凯迪克金奖。

《灰姑娘》爱德蒙·杜拉克（英国） 爱德蒙·杜拉克是20世纪初儿童读物插图最重要的贡献者之一，其作品有着微妙的色彩变化和丰富的细节层次，具有古典的美。

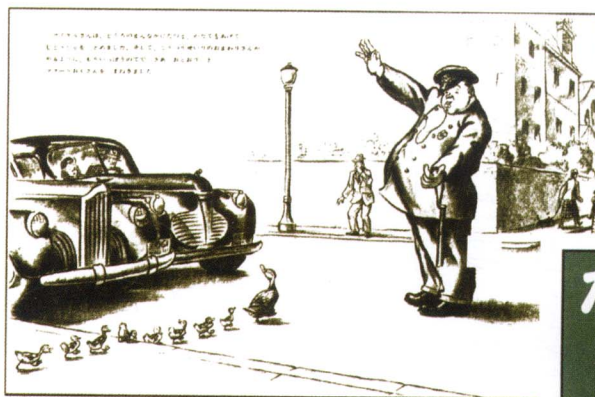
美国是一个兼收并蓄的国家，具有不同文化背景的艺术家在美国文化发展中作出了巨大的贡献。路德维格·比梅尔曼斯(Ludwig Bemelfmans)从奥地利移民到美国后，他那孩子般笨拙却又极其迷人的插图被配在玛德琳的故事中。《纽约时报》书评曾这样评价他：“路德维格·比梅尔曼斯的《玛德丽娜》以无数美国小女孩的思想和心灵博得了巴黎人的青睐。”

《爱丽丝漫游仙境》亚瑟·拉克汉姆（英国） 这个版本的《爱丽丝漫游仙境》是该小说最著名的插图版本之一，画风古典，又不失童趣。

《彼得兔的故事》比阿特丽克斯·波特（英国）

かもさんおとおり

ふんどえ ロバート・マックロスキー

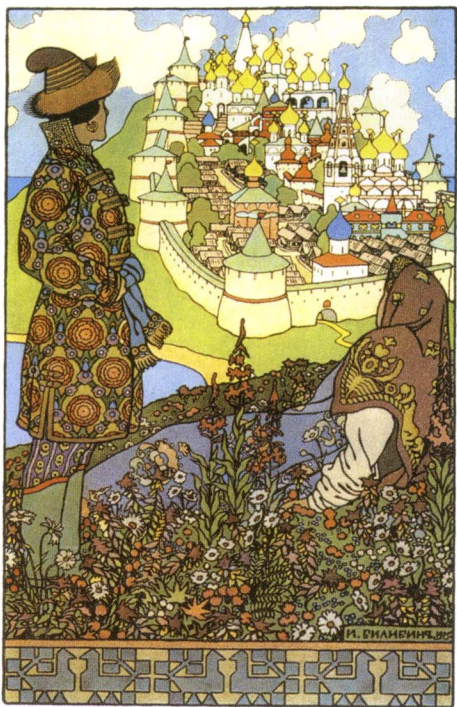
やく わたなべしげお

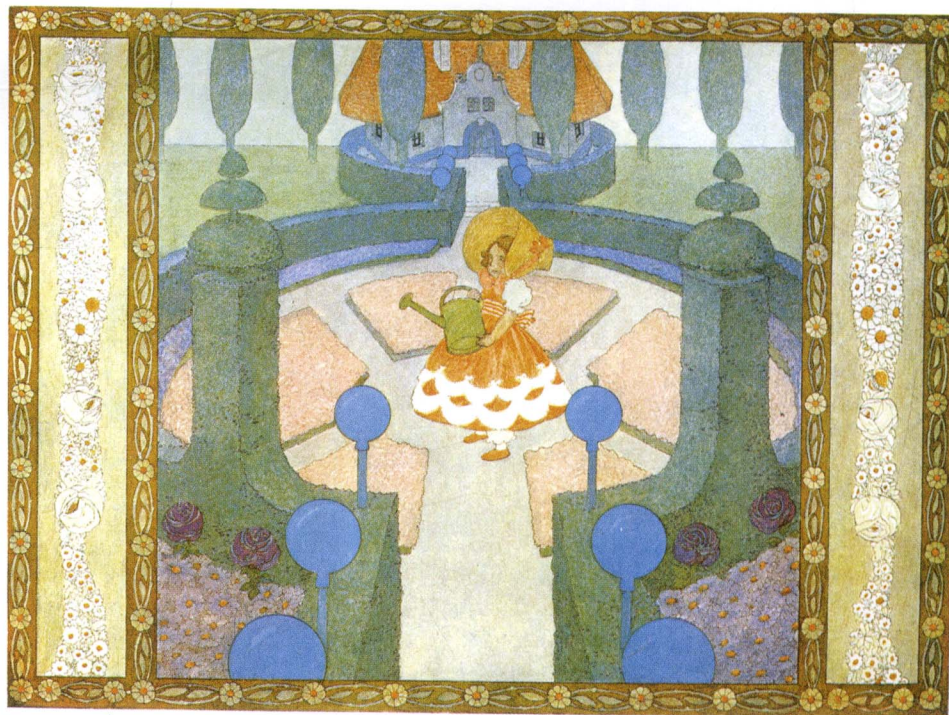
《为小鸭子让路》罗伯·麦可斯基（美国） 这两张分别是《为小鸭子让路》的内页与封面。

同一时期，俄国杰出的构成主义艺术家埃尔·理斯特斯基(EI Lissitzky)创作的儿童插图书籍，也是难得的艺术品。当时，带有浓郁的传统民间艺术气息的插图画家们也获得了成功。芭芭拉·库尼(Barbara Cooney)在几十年中创作了90多部图画书，他的《公鸡与狐狸》在1959年获得了凯迪克奖。爱丽丝与马丁·普洛文森(Martin Provensen)这一夫妻组合也创作带有民间艺术风格的插图作品，他们擅长于用有限的色彩表现远古风格。

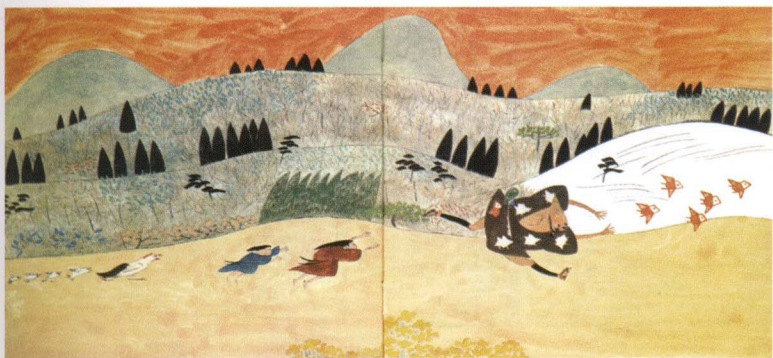
也就是在这一时期，世界上许多国家都设立了儿童读物插图奖。1956年，英国设立凯特·格林纳威奖，这是英国插图界的最高荣誉奖。1966年，国际儿童读物联盟在国际安徒生大奖(1956年设立)中又增设了插图奖。1967年，捷克布拉迪斯拉国际插图双年展也开始设奖(Biennale of Illustrations Bratislava)，英文简称BIB。

《苏丹王的故事》伊万·别列平（俄罗斯） 这幅插图中运用了大量具有民族特色的纹样，色彩鲜艳，疏密得当。

Kling - Kling Gloria H.Lefler und J.Urban（奥地利） 这幅插图的作者是两位久负盛名的维也纳分离派艺术家，其插图作品充满装饰性和构成感，优美、典雅。

《追、追、追》赤羽末吉（日本） 该画家于1984年获国际安徒生插图奖。

《极地特快》克里斯·范·艾尔斯伯格（美国） 该图画书于1986年获凯迪克金奖。

这期间，瑞士的阿洛伊斯·卡瑞吉特（Alois Carigiet, 1902—1985）于1955年出版的《大雪》（*The Snowstorm*），在1966年获得了第一个国际安徒生插图画家大奖。1962年，英国牛津大学出版社出版的布莱恩·怀德史密斯（Brian Wildsmith）所著的《A B C》一书，获得同年的格林纳威奖。1967年，日本的濑川康男于1963年出版的《奇妙的竹笋》获首届布拉迪斯国际插图奖。

随后的70年代到20世纪末，分获各项儿童读物大奖的还有许多。如美国插图画家莫里斯·桑达克（Maurice Sendak），英国的雷蒙·布力格斯（Raymond Briggs），瑞士的约克·米勒（Jorg Muller）、戴安娜·狄龙（Diane Dillon），美国的克里斯·范·艾尔斯伯格（Chris Van Allsburg），日本的赤羽末吉（1910—1990）、安野光雅，澳洲的罗伯·英潘（Robert Ingpen），斯洛伐克的杜桑·凯利（Dusan Kally），奥地利的莉丝白·茨威格（Lisbeth Zwengen），捷克的科维塔·帕科夫斯卡（Kveta Pacovska），德国的克劳斯·恩希卡特（Klaus Ensikat），法国的汤米·温格尔（Tomi Ungerer），英国的安东尼·布朗（Anthony Browne）等画家分别获得了国际安徒生插图大奖、凯迪克奖、格林纳威奖等奖项。

进入21世纪以来，越来越多的画家关注起图画书这一形式。当今，具有影响力的插图画家有捷克的彼得·希斯（Peter Sis）、澳大利亚的利贝斯·茨威格（Lisbeth

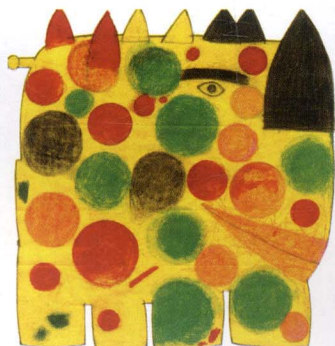
Zwenger）、俄罗斯的格纳迪·斯普瑞（Gennadi Spirin）、意大利的萨拉·法娜莉（Sara Fanelli）等。

《澳洲巫师》莉丝白·茨威格（奥地利） 该画家于1996年获国际安徒生插图奖。

《大雪》阿洛伊斯·卡瑞吉特（瑞士） 该画家于1966年获国际安徒生插图奖。

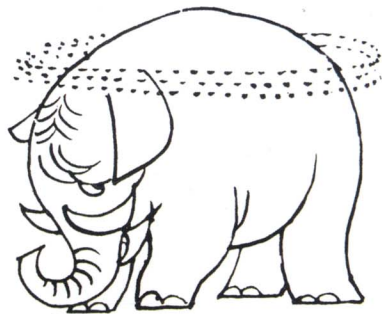
《象》科维塔·帕科夫斯卡（捷克） 该画家于1992年获国际安徒生插图奖。

《三个强盗》汤米·温格尔（法） 该画家于1998年获国际安徒生插图奖。

《大林和小林》 华君武

《寓言两则》 黄永玉

《湘西民歌》 黄永玉

2. 中国儿童读物插图发展历史简述

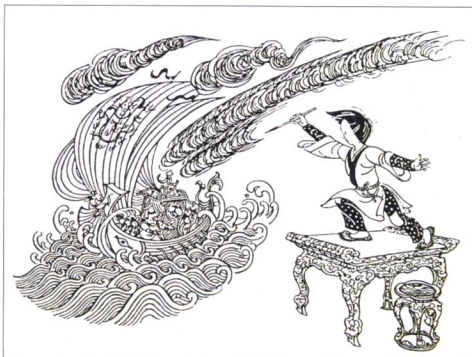
四大发明之一的印刷术让中国拥有了悠久的插图历史。据考证，绘有插图的书籍在中国先秦时期就已经出现，如《山海经》中就附有插图。而西汉时期，佛教从印度传入，为了宣传教义而印刷的图解经文中，更是运用了大量的插图。

中国儿童读物插图的出现则要迟得多，这与19世纪之前印刷技术发展非常缓慢有关，那时表现方法多为铜版画和中国传统白描。19世纪末，随着西方一些新思想在中国的萌芽和传播，清末创办了一些报刊，同一时期欧洲石印术传入中国，我国画刊印刷的质量有所提高。同时也出现了一些儿童画报，比如清同治十三年（1874年）在上海创刊的《小孩月报》、光绪三十四年（1908年）创刊的《蒙学画报》等，它们的封面封底以及正文都出现了较多插图，这些插图有的非常精美，表现方法多是铜版画和钢笔画以及中国传统的白描。

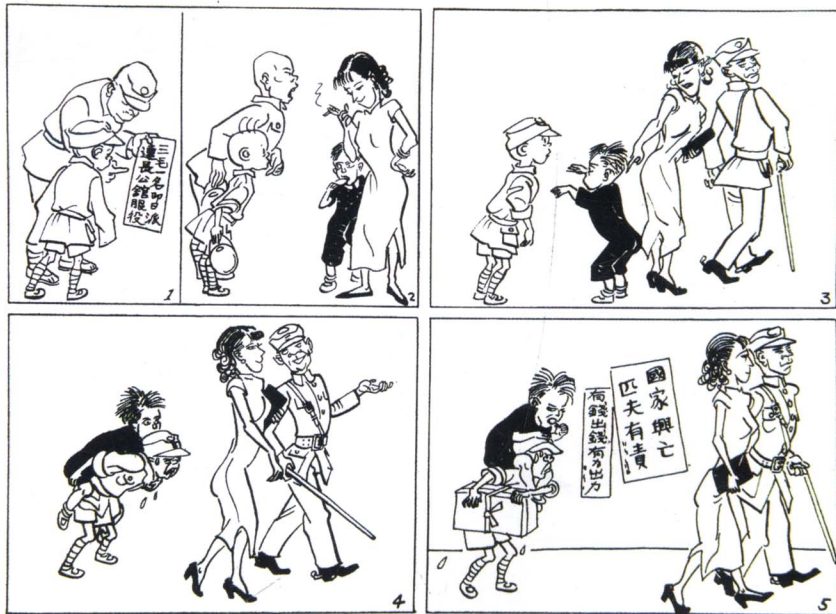
中国儿童读物插图出现得迟与旧中国儿童的地位更是密切相关。在中国封建社会及以前的所有历史阶段，妇女和儿童遭受的毒害和压迫最深。鲁迅先生曾在其《随感录二十五》中说：“中国的孩子，只要生，不管他好不好，只要多，不管他才不才。……小的时候，不把他当人，大了以后，也做不了人。”周作人在《儿童的文学》中则指出：“以前的人对于儿童多不能正当理解，不是将他当作缩小的成人，拿‘圣经贤传’尽量地灌下去，便将他看作不完全的小人，说小孩懂得甚么，一笔抹杀，不去理他。”可以说，在旧中国，孩子是没有独立人格的，最多只能算是成人的附庸。在儿童没有独立人格的时代，要想单独为儿童编印儿童读物，那几乎是不可能的。要说有，那也只是为儿童启蒙教育而编的蒙学教材，如《三字经》等。儿童读物插图则更是难得见到。

中国儿童读物插图的真正出现是在20世纪初的五四运动之后，并且是随着中国儿童文学的发展而发展成熟起来的。

20世纪初的新文化运动中，许多有识之士对儿童的地位有了新的认识。比如，周作人在《儿童的文学》中说：“儿童在生理心理上，虽然和大人有点不同，但他却是完全的个人，有他自己的内外两面的生活。”鲁迅也在《我们现在怎样做父亲》中说：“直到近来，经过许多学者的研究，才知道孩子的世界，与成人截然不同；倘不先行理解，一味蛮做，便大碍于孩子的发达。所以一切设施，都应该以孩子为本位……”这种把儿童看作一个独立的人，承认他们的人格，尊重他们的意志和自由，保障他们作为一个人应有的各种权利的观念，是五四时期儿童观进步的反映。随之，中国的儿童文学有了自觉的发展，中国儿童读物插图的兴起也成为必然。这一时期的插图以黑白为主，多以图书插画或连环画的形式出现，其中最有名的是丰子恺（1898—1975）的《儿童杂事诗》和张乐平（1910—1992）的《三毛从军记》。

《神笔马良》 张光宇

《三毛从军记》 张乐平

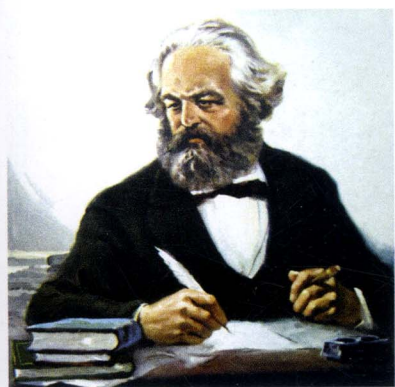
《海花》 陈衍宁

《红缨枪》 高燕

《黄继光》 董辰生

《马克思刻苦读书的故事》 路焕华

《自己的事情自己做》 何艳荣

丰子恺是我国现代著名画家、文学家和音乐教育家，他的漫画作品风格独特，内涵深刻，耐人寻味，影响很大，深受人们的喜爱。他的许多漫画都是以儿童作为题材的，例如《阿宝赤膊》、《你给我削瓜，我给你打扇》和《会议》等。

张乐平是中国当代最杰出的漫画家之一，毕生从事漫画创作。1935年春夏之交，张乐平笔下的漫画形象“三毛”在上海诞生，其奇特的造型立即引起广大读者的注意。1946年，《三毛从军记》在上海《申报》发表，引起轰动。第二年，它和另一部传世之作《三毛流浪记》在《大公报》连载，激起社会强烈反响。张乐平所创作的三毛系列形象，妇孺皆知，名播海外，他本人也因而被誉为“三毛之父”。

新中国成立后，儿童图书的出版有了大规模的发展。我国相继成立了两家少年儿童出版社，即少年儿童出版社（上海）和中国少年儿童出版社（北京）。这两家专业的少年儿童出版社出版了大量优秀的儿童读物。当时的儿童读物已经十分注重图文的关系、版面的艺术效果等。其中的插图主要是以文字为主的童话和连环画。许多著名画家纷纷为儿童读物作画，并留下了不少经典之作，如华君武的《大林和小林》，黄永玉的《湘西民歌》、《寓言两则》，张光宇的《神笔马良》、《孔雀姑娘》等。

由于受政治环境的影响，“文革”时期的儿童读物比较单一，主要以政治教育为主，如宣传政治斗争题材的《红缨枪》（高燕绘）、《海花》（陈衍宁绘），宣传领袖、英雄人物题材的《列宁的故事》（杨克山等绘）、《黄继光》（董辰生绘）、《白求恩》（秦大虎 方世聪绘）等。在“文革”后期也出版了一些反映儿童生活的儿童读物，如《自己的事情自己做》（何艳荣绘）、《蓝色的树叶》（高燕绘）等。这一时期儿童读物插图的表现技法基本上都是水粉写实画法，较为单一。同时，整个儿童读物出版业的发展也比较缓慢。

随着改革开放的深入和经济的发展，从20世纪80年代至今，我国大陆的专业儿童出版社已从两家发展到29家，其他出版社也都纷纷介入了儿童图书的出版。

20世纪80年代，我国儿童读物的出版有了迅速的发展。如当时的少年儿童出版社出版了一套幼儿园语言教学的辅助读物《幼儿园图画故事丛书》（共80本），很多优秀的儿童读物插图画家都参与了该套丛书的绘画工作。翻开书页，我们就能发现一幅幅精美的插图作品。但由于当时经济水平的制约，装帧设计过于简单朴素，印刷不够精美，纸张质地比较差，整套书的外观显得有些简陋。

这一时期儿童读物插图的画家队伍主要是以出版社的美术编辑为主，他们除了编辑儿童读物外，业余时间还从事儿童读物插图创作，当时涌现出了很多优秀的美术编辑兼画家的创作队伍。他们忙忙碌碌地为几亿少年儿童画着插图，创作了大量优秀的儿童读物插图。例如何艳荣的《梨子提琴》、俞理的《哟，有股香味》、王晓明的《十二个月》、陈巽如的《鲇鱼崖》、励国仪的《小狗熊认错》、温泉源的《大椅子》等，都深受小朋友的喜爱。此外还有很多画家也介入了进来，为少年儿童画了很多优秀的儿童读物插图，如高燕的《蓝色的树叶》，蒋铁峰的《丑小鸭》、《小红帽》，胡永凯的《香蕉崽崽》，董小明的《大林和小林》、《天上的钱袋》，徐乐乐的《白雪公主》，朱新建的《除三害》，秦龙、魏小明的《安徒生童话》等。这些画家的介入使得儿童读物插图创作呈现出丰富多彩的局面，也提升了儿童读物插图创作的艺术性。