

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

动漫与媒体艺术

丛书主编 常虹

儿童书籍插图

Illustration Design for Children's Books

■ 陈敏 ©编著

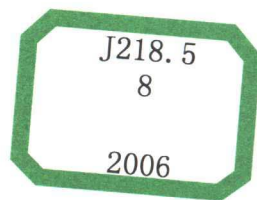

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
动漫与媒体艺术
丛书主编 常虹

儿童书籍插图

Illustration Design for Children's Books

■ 陈敏 编著

图书在版编目(CIP)数据

儿童书籍插图/陈敏编著. —杭州: 浙江大学出版社,
2006. 11

(动漫与媒体艺术/常虹主编)

ISBN 7-308-04996-5

I. 儿... II. 陈... III. 计算机应用—插图—设计
IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 126624 号

丛书主编 常虹

丛书总策划 徐有智

责任编辑 汪泉

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州大漠照排印刷有限公司

印刷 杭州富春印务有限公司

经销 浙江省新华书店

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 5

字数 120 千字

版印次 2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-308-04996-5/TP·320

定价 29 元

前 言

发展和繁荣中国的动画产业与动画艺术，离不开相关的教育及对动画人才的培养。这既是国家教育战略的一项重要内容，又是教学科研的系统工程。许多优秀动画教育者、动画教育艺术家、理论家和动画制作人都正在努力思考和积极探索如何建立中国自己的动画教学体系，确立动画人才的培养方向，编写出高质量的动画教材。经过数年来不懈的工作，已在这一领域中取得了可喜成绩。

就我们目前欣赏到的动画作品而言，已经历了整整一个世纪的历史演变发展，应该说，它不能算是全新的教学项目了。在这一行业的发展进程中，特别是从上世纪 80 年代以来，由于高新科技的快速推进，使动画教育在教育理念和内涵上增加了许多新质，容纳了许多新的教学模式和方法。当今的动画教学已拓展成融合造型艺术、网络艺术、影视艺术等多种元素为一体的综合性学科。与此相应，动画专业大学四年制本科毕业的学生，至少要对绘画造型、影视、文学、计算机技术及音效这五大领域都有一定的认识和把握，方可以适应今天动画事业的发展速度和对相应人才的需求。

为了应对现时中国动画教学教材建设的迫切需要，中国美术学院传媒动画学院与浙江大学出版社通力合作，充分发挥名校、名师的教育引导效应，联手打造这套大型动漫系列教材——《动漫与媒体艺术》。

为保证丛书在内容方面具有前沿性与实用性兼备的特点，特别邀请相关高校的一线骨干教师组成编写队伍。在策划和写作要求上，力求紧扣行业发展的脉络，结合教学中的宝贵实践经验，加强对案例操作与流程步骤的解析，做到“开卷有益，学有所用”。

该丛书的一大亮点是专业完整性与操作实用性的有机融合，这在艺术类教材编写上是一种新的探索。有关的业内专家与学者经多次商讨研究，设定了较为全面而科学的专业框架——不仅容纳了所有动画专业的主流基础课程，还尽可能多的涵盖到与动画相关的各种专业知识和技能。

我希望，这套凝聚着各位编者真诚、经验和创新意识的丛书，能为中国动画影视事业腾飞做一件实事。

在这里，要特别感谢以许江、毛雪非、刘健三位主任领衔的学术指导委员会和来自全国高校的专家学者们，他们为丛书策划、编写出版、乃至发行均给予了无私的指导和有力的帮助。

常 虹

2006 年 8 月于杭州

目 录

导 言 / 1

第一章 儿童书籍插图的艺术特性分析 / 11

- 一、儿童心理发展的四个阶段 / 11
- 二、儿童书籍插图的艺术特征 / 14

第二章 儿童书籍插图的种类和构思 / 18

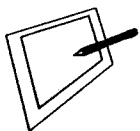
- 一、儿童书籍插图的种类 / 18
- 二、儿童书籍插图的构思 / 26

第三章 儿童书籍插图的创作准备 / 35

- 一、确定创作风格 / 35
- 二、选择创作工具和材料 / 36

第四章 儿童书籍插图的创作实践 / 44

- 一、创作设计 / 44
- 二、画面表现手法 / 54
- 三、版面安排和整体布局 / 72

导 言

一、什么是儿童书籍插图

儿童书籍插图,顾名思义,是儿童图书和杂志中的图画。

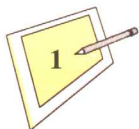
在西方世界,为书籍等绘制插图的艺术师被称为“Illustrator”,而“Illustration”这个词的定义是“为解释文字的内容、增加文字的视觉感和书本艺术氛围的插图、图片、图表”。

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”。

儿童书籍的内容是由插图和文字共同构成的。大部分儿童图书由插图唱主角,文字反而是用来配合说明插图内容的。有一部分儿童图书的插图和文字是图文合奏的,彼此所表述的内容互不重叠,即两者各说各的,但表达同一主题。在以文字为主的儿童图书中,插图也具有独立的审美意义。

[奥] 泽沃格 《安徒生童话·猪信》

儿童书籍插图是一种造型艺术,需要插图画家有造型艺术的基本功,才能准确表达创作意图和审美思想,给读者以审美享受。大多数成人书籍插图采用写实形式,但儿童书籍中,写实只是其中的一种,大部分儿童书籍插图常常是突破写实框架,充满了画家的奇思妙想,充分彰显画家和作品的个性魅力,强调夸张和变形,追求活泼明快、新奇幽默的趣味,风格多样,富有感染力。

插图不以原作方式展示,而是通过印刷呈现在读者面前,是图书整体设计的一部分,作为现代设计中视觉传达的一种重要形式,插图的应用范围日趋广泛。插图画家应具有设计家的创意思维,在插图中运用现代设计的图形语言和视觉表述方式。

儿童图书最主要的读者对象是生理、心理和智力处于发展阶段的儿童。儿童图书的插图画家在运用各种绘画和设计手段进行创作时,要特别考虑到读者对象的理解能力和接受能力,依据各年龄段儿童不同的生理、心理发展特点和视知觉特征进行插图创作,这样,才能进入儿童的情感世界,把握儿童的趣味和幻想特点,使自己的作品具有格外亲切、引人入胜的魅力,从而达到启迪儿童心智,培育儿童健康的审美意识的目的。

[德] 鸠塔·提姆 《噪音制造者之家》

二、儿童书籍插图的发展脉络

西方儿童书籍的历史悠久,代表作品数量众多,重要画家为数不少。

捷克教育家扬·阿姆思·夸美纽斯(Johann Amos Comenius)于1658年出版的《世界图解》,被公认为欧洲最早的带插图的儿童书籍。

作为一种出版物,儿童书籍插图的发展受印刷技术的制约。17—18世纪欧洲以雕版印刷为主,为了降低成本,各种绘画雕版被出版商反复使用,大部分的书籍

[捷] 夸美纽斯 《世界图解》

插图只起着装饰作用,与正文关系不大。到了19世纪中叶,彩色印刷技术兴起,欧美书籍插图进入了黄金时期,儿童读物大量涌现。这个阶段重要的儿童书籍插图画家有《无聊书》的作者爱德华·李尔(Edward Lear)和大家比较熟悉的《爱丽丝梦游仙境》的作者约翰·丹尼尔(John Tennie),还有沃尔特·克雷恩(Walter Crane)、凯特·格林纳威(Kate Greenaway)和人称现代图画书之父的伦道夫·卡尔德克(Randolph Caldecott)。

[英] 李尔 《无聊书》

19世纪末，新兴的四色印刷术导致了水彩插图的繁荣，但黑白插图一直占主导地位。这一时期，为人们熟悉的插图画家有：《兔子彼得的故事》的作者、英国的比阿特里克斯·波特(Beatrix-Potter)以及爱德蒙·杜拉克(EdmundDulac)和亚瑟·拉克汉姆(ArtherRackham)等。

美国从20世纪初开始有将近三十年的经济繁荣期，出版业在当时是最主要的媒体，插图创作一直占据媒体艺术的主要位置。到了30年代，美国逐步在英语圈儿

[英] 丹尼尔 《爱丽丝梦游奇境记》

[英] 卡尔德克 《可爱的姑娘》

[英] 克雷恩 《森林里的孩子》

[英] 格林纳威 《孩子的乐园》

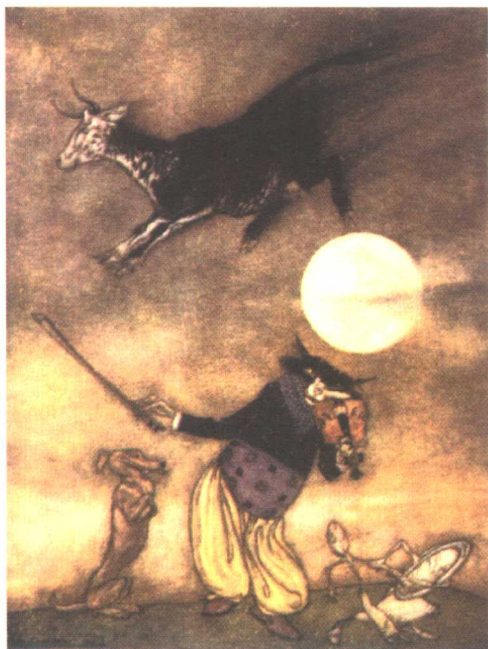

[英] 杜拉克 《灰姑娘》

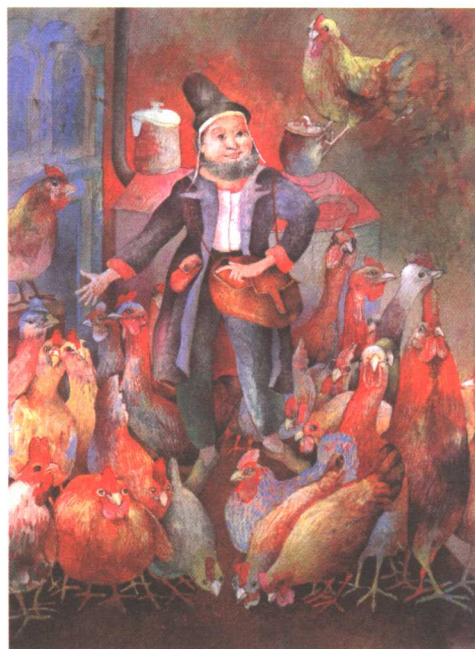

[英] 波特 《兔子彼得的故事》

童书籍插图领域占有主导地位。1938年,为了鼓励优秀儿童图画书的作家和插图画家,美国图书协会儿童分会设立了以19世纪英国的儿童插图画家伦道夫·卡尔德克命名的卡尔德克奖,每年评选一次。这使得优秀画家和优秀作品层出不穷。

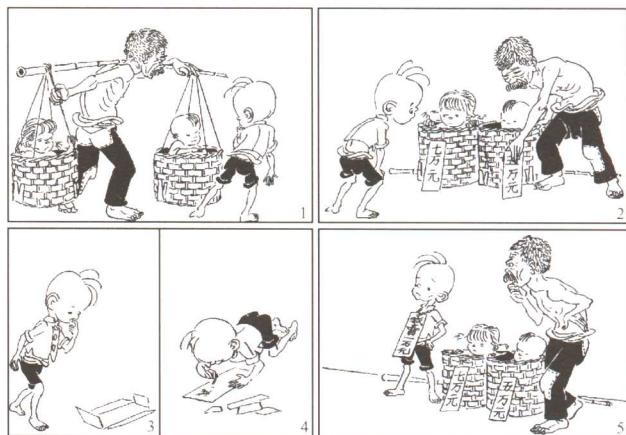
[英] 拉克汉姆 《猫和提琴》

[斯洛伐克] 杜桑·凯利 《商人什列米尔》

丰子恺 《儿童杂事诗》

张乐平 《三毛流浪记》

第二次世界大战结束后,欧洲的儿童图书出版业也随着经济渐渐复苏,每年举行的各种国际图书展和许多儿童图书奖项的设立,为各国的插图画家提供了展示的场所和交流的机会。

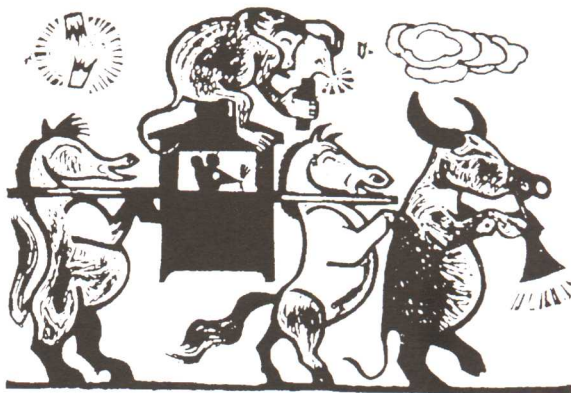
与此同时,儿童心理学特别是学前儿童心理的研究进入一个“辉煌时代”,儿童的认知发展和视知觉原理等心理学理论给儿童书籍插图画家提供了新的角度和依据,儿童书籍插图进入空前繁荣的时期。

四大发明之一的印刷术让中国拥有了悠久的插图历史,但儿童书籍插图的真正出现却是在20世纪初的五四运动之后,并随着儿童文学一起发展和成熟起来。这一时期的插图以黑白为主,给人们留下印象最深的画家是丰子恺和张乐平。

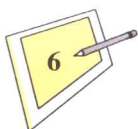
1949年新中国成立以后,儿童图书的出版真正形成了规模,迎来了百花齐放的春天。当时的儿童图书主要是以文字为主的童话和俗称“小人书”的连环画。许多著名画家纷纷为儿童图书作画,如华君武、黄永玉、张光宇等留下了不少经典之作。和中国动画一样,中国儿童书籍插图的起点非常高。

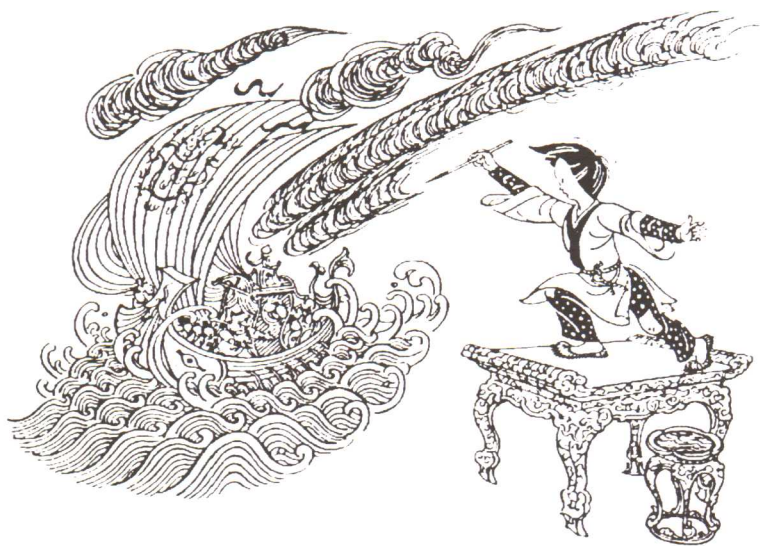

华君武 《大林和小林》

黄永玉 《湘西民歌》

张光宇 《神笔马良》

20世纪70年代末,中国进入了新的历史时期,专业的少年儿童出版社由原先的2家发展成29家。1981年中国美术家协会儿童美术艺委会的成立,标志着儿童书籍插图作为独立的美术品种被美术界和社会正式承认,特别是20世纪80年代中期,理论界针对儿童书籍插图的现状,提出了儿童书籍插图的研究应

从本体出发,希望摆脱片面强调其从属性和教育功能带来的束缚,追求表现形式的创新和趣味化。之后,儿童书籍插图画家的队伍迅速扩大,人才辈出,儿童书籍插图进入了第二个黄金时期。这一时期的插图比较注重在继承传统的基础上学习国外的经验,缺点是表面的、外在的和形式上的模仿还比较明显。

到了20世纪90年代,社会的开放和经济的发展,加上电视的普及,国外的文化产品特别是美国和日本的动画及其相关产品的大量涌入,改变了儿童的阅读习惯和趣味。国外的卡

励国仪 《得意洋洋的小熊》

王晓明 《七星披肩的来历》

通和动漫作品受到孩子们的追捧,传统的连环画已不能满足儿童的阅读需求,渐渐淡出市场。儿童书籍插图的绘画风格受到卡通和动漫的冲击和影响,儿童书籍插图进入了一个多元化的时代。由于出版社对卡通和动漫的本质及产业运作方式缺乏真正的了解,也缺乏相关的动画影视和多媒体产业的支持,加上出版和发行体制的滞后,中国卡通图书还处在比较初级的阶段。

这一时期中国儿童图书的主要购买者——家长们特别偏爱儿童智力开发和知识教育方面的图书,这些图书内容丰富,信息量大,绘画形式多样,是杂志式的“大拼盘”。而注重情感教育的单本故事图画书较少受到家长们的重视。

进入21世纪,文化产业的多元化发展,使大众的眼界逐渐开阔,文化艺术素养进一步提高。人们在重视儿童图书的认识和教育功能的同时,渐渐地追求其特有的娱乐、审美功能。市场上高品质的儿童图书越来越受到人们的欢迎。在国外作为儿童读物主流的图画书也被大量引进,原汁原味地出现在书店的柜台上,渐渐被中国的家长们接受。中国的原创儿童图书与引进版儿童图书的竞争处在同一个平台上。如果把一本儿童图书的插图、文字、装帧设计等等分割开来,局部地进行比较,中国从来就不缺乏世界级的大师。但作为书籍的整体品质,把创意的独特性,插图、文字和装帧设计的融合度,以及对读者对象的研究等等方面综合在一起进行比较,中国的原创儿童图书特别是图画书的创作和世界先进水平还存在着一定的差距。大量的国外优秀儿童图书的涌入,虽然挤压了中国原创图画书的创作空间,但也为中国插图画家提供了学习、吸收和消化的渠道,开阔了眼界,有利于打破原有的习惯思维和既有框框。

中国儿童书籍插图的发展和进步,既需要依托图书出版和销售体制的进一步完善,也需要插图画家们的进一步努力。随着社会的进步,经济的发展,文化产业的发展空间巨大,但也对每一个从业者提出了更高的要求,可谓机遇与压力并存。

李全华 《红蜻蜓》

蔡宙 《荒园狐精》

刘健 《阿凡提的故事》

唐勇力 《好妻子》

陶文杰 《童年的梦》

[日] 永田萌 《灰姑娘》

第一章 儿童书籍插图的艺术特性分析

一、儿童心理发展的四个阶段

根据心理学和教育学的研究,一般将儿童心理的发展分为四个阶段。

(一) 直觉行动思维阶段(0—3岁)

婴儿主要以直观的、行动的方式进行思维。这一阶段的儿童图书着重于开发婴儿对直观事物的感知及行动能力,如布鲁纳的《米菲兔》。

婴儿类图书没有什么故事情节,插图就是它的内容,主要靠图形与色彩刺激婴儿的视觉,吸引他的注意力。

(二) 具体形象思维阶段(3—6、7岁)

这一阶段的思维活动常常是凭借事物具体形象或表象以及对表象的联想来进行的,往往不会凭借对事物的内在本质和关系的理解,或者凭借概念、判断和推理来进行。

3—7岁儿童的空间知觉和形状知觉都处在一个飞速发展的阶段,这一阶段的儿童图书往往智力开发与情感教育并重,如婕朗的《猜猜我有多爱你》、卡尔的《好饿的毛毛虫》等就是这一类图书。

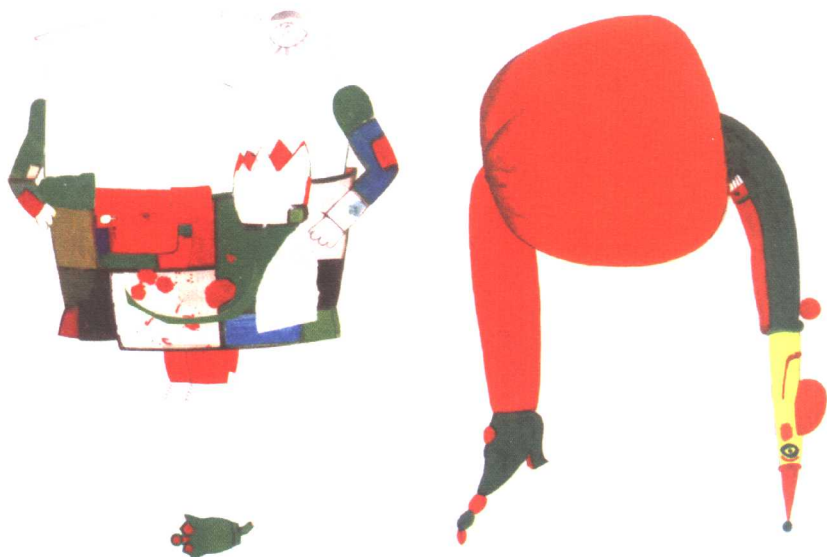
幼儿的视力随着年龄的增长而不断

[日] 高岛纯 《雪人》

发展。4—5岁时视力才渐渐趋于稳定。给幼儿看的图书,年龄越小,图和字越大。

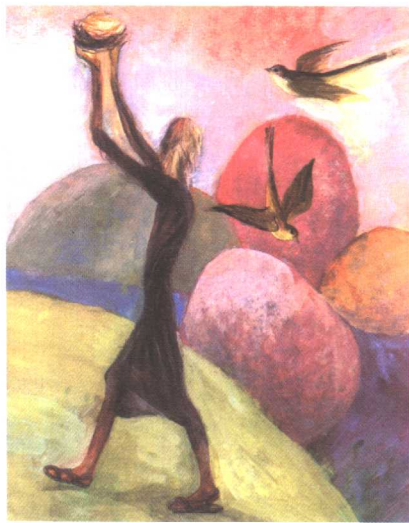
婴儿一般在3—4个月的时候对颜色有了感知能力,2—3岁左右已能说出颜色的名称,但还不能很好地区别各种颜色的色调(如蓝和天蓝),以及颜色的明度和饱和度。常常从4岁开始发展区别各种色调细微差别的能力。5岁左右能注意到颜色的明度和饱和度,6—7岁时区别颜色的明度和饱和度细微差别的能力进一步提高。儿童图书的读者对象的年龄越小,插图以色彩越鲜艳,形状越简练为好。

[捷] 帕科夫斯基 《午夜剧场》

[德] 特里普 《大盗贼》

[斯洛伐克] 卡米拉 《鸟巢》