

[英] 马丁·萨利斯伯瑞 著

英国 儿童读物插画 完全教程

J218.5

11

2005

英国儿童读物插画完全教程

英国儿童读物插画完全教程

马丁·萨利斯伯瑞

目 录

图书在版编目 (CIP) 数据

英国儿童读物插画完全教程 / (英) 萨利斯伯瑞 (Salisbury, M.) 著; 谢冬梅等译. —上海: 上海人民美术出版社; 2005. 6

书名原文: Illustrating Children's Books
ISBN 7-5322-4397-4

I. 英… II. ①萨…②谢… III. 插图-技法(美术)-教材 IV. J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 041325 号

Copyright (c) 2004 Quarto Publishing PLC
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

本书经由 Quarto 出版公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2004-463 号

英国儿童读物插画完全教程

著 者: [英] 马丁·萨利斯伯瑞

翻 译: 谢冬梅、谢翌暄

责任编辑: 邵 旻

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本: 787x1092 1/12 12 印张

版 次: 2005 年 6 月第 1 版

印 次: 2005 年 6 月第 1 次

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 7-5322-4397-4/G·194

定 价: 68 元

前言

第一章 儿童读物插画简史

介绍	8
19 世纪与黄金时代	10
20 世纪	12
儿童读物插画的现状	16

第二章 草图

介绍	20
写生画室	22
儿童草图	24
动物草图	28
场景写生	30
实例分析: 空间感	32
从观察进入想像	34
实例分析: 自然界激发想像力	38

第三章 媒质、材料和技法

介绍	40
水彩	42
丙烯颜料	46
油画颜料和彩色粉笔	48
黑白作品	50
实例分析: 从油画到丙烯	52
基于印刷的媒质	54
拼贴和混合媒质	56

电脑绘画 58

实例分析：数码制作 60

第四章 角色设计

介绍 62

了解你所创作的角色 64

以动物为角色 68

实例分析：角色的创作 70

唤醒没有生命力的东西 72

第五章 图画书

介绍 74

概念和构思 76

形式 78

连续的图画 80

文字和图画 84

花式书和立体书 86

制作样书 88

实例分析：没有文字的书 90

实例分析：文字和图画的关系 92

第六章 针对少年的插画

介绍 94

哪些内容应该配插图 96

布景 98

封面 100

为诗歌配插图 104

实例分析：跟随你的激情 106

第七章 非小说类儿童作品的插画

介绍 110

历史书 112

信息类书籍 114

字母表、字典和算术书籍 116

实例分析：迷宫和宝藏

第八章 排版设计与字体设计

介绍 118

活泼的构成和版式 120

对设计的关注 122

实例分析：将文字转化为图形 124

第九章 出版前的准备

介绍 126

专业渠道 128

出版商的观点 132

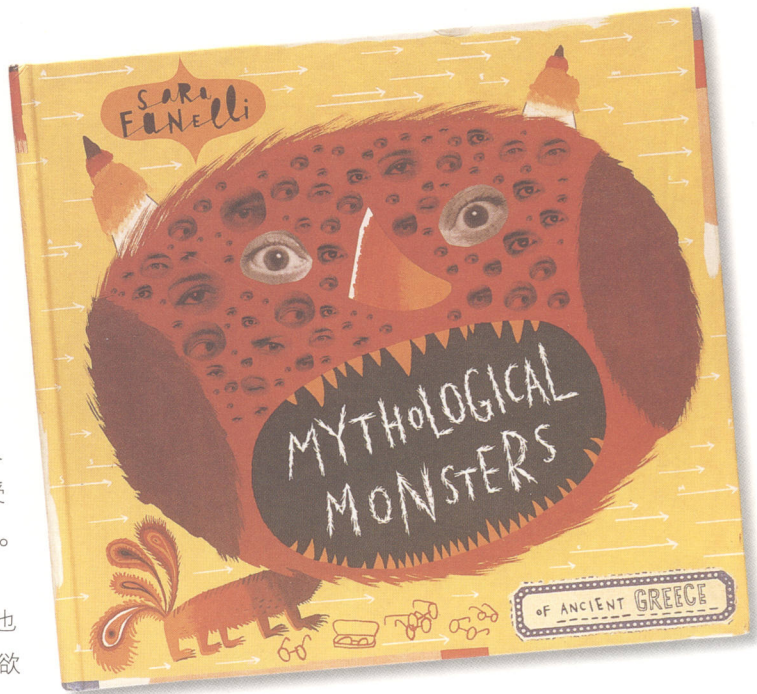
合同和报酬 134

前言

近些年来，为儿童绘制插图的艺术得到人们越来越广泛的关注和尊重。你也许会说：“它已经有些年头了。”——因为这确实是一个意义深远、竭力创新的领域。对孩子们来说，插画是他们还处于懵懂时期感受世界的最早手段，这意味着这些插画的作者承担着对孩子们负责的义务。

书籍 据说，儿童插画吸引了过多的人，是因为很多人认为“我也能画”。没错，或许你确实能“画”，但是如何画好？你可能需要在跃跃欲试之余，对这一领域有一些更为深入的了解。这些看上去毫不费力的自然产生之物却源自包括绘画、设计、策划等一系列庞大繁重的工作。但就我看来，没几个人更满意他们花时间的

当代手法 因为插画和设计的缘故，儿童读物变得越来越精致。萨拉·法娜莉 (Sara Fanelli) 是这一领域新生代的画家中极为令人佩服的一位。

的方式以及由此得到的应有报酬。处在最好的状态时，儿童插画是一种精细而复杂的艺术形式，能在不同层面进行交流，并在儿童的意识中留下深刻烙印。在艺术类院校中，儿童插画在很长一段时间里一直被视为一种柔和而缺乏自控力的绘画门类。美国的插画面貌在1964年开始发生变化，其标志是莫里斯·森达克 (Maurice Sendak) 的作品《午夜厨房》。一时之间，对于孩子们能欣赏什么和理解什么的认识受到了挑战。随后，“究竟是商业艺术还是纯艺术？”这一疑问又老话重提，插画作品的质量进一步提高，它所涉及的范围也进一步扩大。人们往往根据插画艺术的成就或文字的图画转译形式而视其为“混合艺术”。然而，在那些

爱德华·阿迪索纳 (Edward Ardizzone) 这位艺术家没受过多少专业训练，却成为20世纪英国最专业、最受人爱戴的高产插画家。

为幼儿创作的读物中，插画作者和文字作者实际上是同一个人。慢慢地，至少在这种刊物中，文字和图画变成一个完整的概念，它们建立起一种复杂和精妙的关系。

关于本书 绝大部分插画家比较羞于著述或谈论他们的工作，而总是借助于他们的作品来发言。因此，关于这一领域的论著大都出自那些受过文字训练而非绘画训练的人之手。同样，绝大多数关于儿童“视觉文学”（一种被广泛应用但不被理解的学科）的学术研究也都主要由学文学的人来从事。这就导致了一种在图像中寻求文字意味的倾向——将图像译解成文字。然而，画家却是以形象思维来看待事物、进行思考的。可喜的是，在筹备这本书的过程中，许多画家都非常慷慨地抽出宝贵的时间与我谈论他们个人的工作方式。

这本书揭示了为儿童创作插画所需要的技巧和诀窍。它记载了我作为一名插画家的经验，以及我在英国剑桥APU艺术学校作为硕士导师教授英国第一个儿童书籍插画研究生课程时的经验。这本书不是一本教你怎样画插画的手册：我根本不相信真有那么一种万能的方法能恰到好处地适用于所有的儿童插画读物。

这本书的目的在于帮助读者理解如何一步步学会（甚至出版）高水准作品。“草图”和“媒质、材料与技法”这两章在本书内容中占据相当重要的分量，我并不认为有何不妥之处。尽管你不太可能从中找到一条能迅速学画的捷径，但我希望，通过分析一批师生和专业插画家的作品，你能获得一些有关观察方法和工作方法的经验，这些将对你有所裨益。

有些人认为，插画，实际上包括所有的艺术，都不是教出来的。“画画的能力”是种天赋。而我却对这种所谓天赋抱有怀疑态度。许多年来，我不断被学生的学习和成长方式所折服震撼，我相信所有的技巧都是可以习得的，而唯有激情才是自发的。

持久的品质 像艾伯哈德·宾得(Eberhard Binder)为《时钟先生》创作的插画非常完整，兼顾了艺术性和儿童的需求。这是图画书的导向性作品，迷倒了一代又一代的人。

Martin Salisbury

马丁·萨利斯伯瑞

第一章

8 儿童读物插画简史

检索 版刻书籍 / 克米尼厄斯主教 / 托马斯布维克 / 技术进步 / 威廉·布雷克

介绍

本书主要涉及儿童插画的实践和概念两大方面，但多少了解一点儿童插画史的知识 and 这一领域的现状也是必要的。在以下几页里，我们将简要地浏览一下儿童读物插画世界的过去和现在。

最早的绘图本儿童读物 尽管特别针对儿童进行插画艺术创作这一概念是近些年才产生的，但研究学者和历史学家已经锁定了这个领域发展史上的几个重要时期。欧洲最早的绘图本儿童读物名为《Kunst und Lehrbüchlein》，1580年在法兰克福出版。在它的标题页上写着：“一本美术读物，用以教导年轻人。你能从中找到令人愉悦的、惬意的绘画。”乔斯特·阿曼 (Jost Amman) (1539-1591) 是书中那些迷人的木刻版画的作者。

版刻书籍 17和18世纪欧洲的版刻书籍基本上是一些印刷粗糙的小册子，往往从流动小贩手中售出。

KUNST UND LEHRBÜCHLEIN 它是最早的儿童书籍之一，出版于1580年。书中这幅由乔斯特·阿曼创作的木刻版画描绘了小孩子阅读文字书的情景。

第二个至关重要的文献是《图解》(Orbis Pictus)，出版于1658年。该书由思想进步的莫拉维亚传教士策划，他后来成为波兰Leszno地区的主教。克米尼厄斯主教的立场十分明确：这些插画更应成为一种学习过程，而不是仅仅吸引儿童的视线。他预言说：“对儿童而言，图画将是最浅显易懂、最有效的学习方式。”他的书经过了特别设计，以减轻学习拉丁文时的枯燥感。

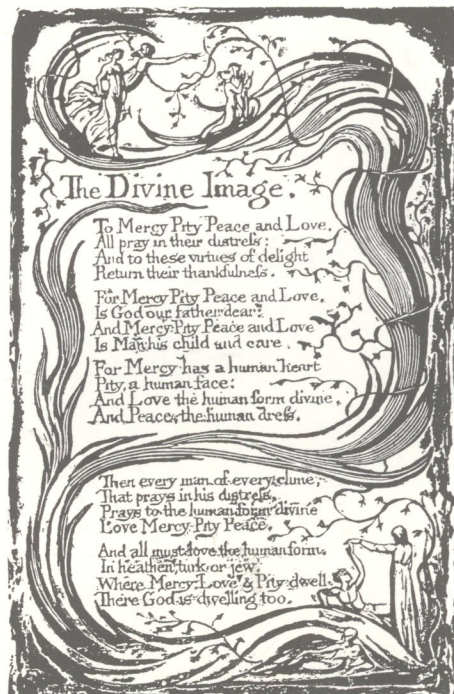
托马斯·布维克 在硬木组织横断面上进行雕刻这一革新技术开创了书籍插画的新纪元。新的方法使纹理更精细，从而使小画幅能容纳更多细节。

技术进步 不可否认，儿童书籍插画的历史与印刷术的技术进步有着必然联系。但是，在最粗陋的印刷术出现以前，孩子们早就已经学会在大人们的强制下用直观的形式去表达故事情节了。在古登堡发明金属活字印刷之前，世界各地已有精美的插画手稿出现。维吉尔的手稿残片和古希腊《伊利亚特》的手稿都留存至今，古罗马的一本草药书上也有彩色的写实主义插画，详尽地记载了各种植物。然而，唯独中世纪的插画手稿，以刻画极其细腻的微缩景观和装饰性首字母为特征，被公认为现代书籍插画的鼻祖。当初在那些手抄本书籍的插画作者和抄写员之间形成的劳动分工，在如今被视作是设计师、插画家和印刷者工作关系的一种雏形。

早期的印刷方法都围绕着用木头将图形与文字转移到纸上的思路而展开。在木头上刻除不需要的部分，在留下的凸出部分沾上墨水，再盖印到纸上，留下与原作相颠倒的图形印记。这种方法被称为雕版印刷。17-18世纪欧洲非常普及的雕版印刷书籍都使用这种简陋的生产方法。那时候的故事书和诗集都会配上大量粗陋但充满生气的插画，被商贩们拿到乡间四处兜售，这些出版物正是今天各种小报的祖先。匿名的插画作品往往是被胡乱地插在正文中，就像现在用图片库的作品编辑成书刊插图一样。这种做法在18世纪非常盛行，为了降低成本，各种尺寸各异、形状不一、与正文也没什么联系的绘画雕版被出版商反复使用。

英国艺术家托马斯·布维克（Thomas Bewick）扭转了人们总是把雕版印刷术跟粗糙、廉价联系在一起的成见。他找到了一种改进方法，选择黄杨木类坚硬、密度大的木料，在木纹组织的横断面而不是板材长的一面上进行雕刻。这使印刷品的纹理和整体调子更清晰精细。布维克还带来一种在黑底上留出白色线条的概念。这种工艺被称为木刻，在后来逐渐发展成一种重要（虽然仅限于小范围内）的书籍插画分支。布维克的作品最早出现在18世纪晚期，就在这个时期，另一位关键人物出现了——威廉·布雷克（William Blake）。布雷克是第一位真正探索出版物图文关系的艺术家，他的儿童书《天真之歌》与《经历之歌》中的文字和插画有着独特的手绘风格。

威廉·布雷克 他设计的图文组合版面完全出于原创，《天真之歌》与《经历之歌》采用了铜版印刷。

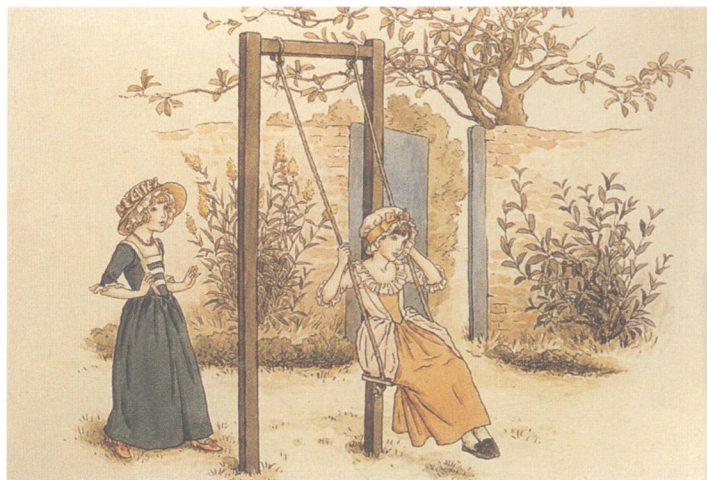
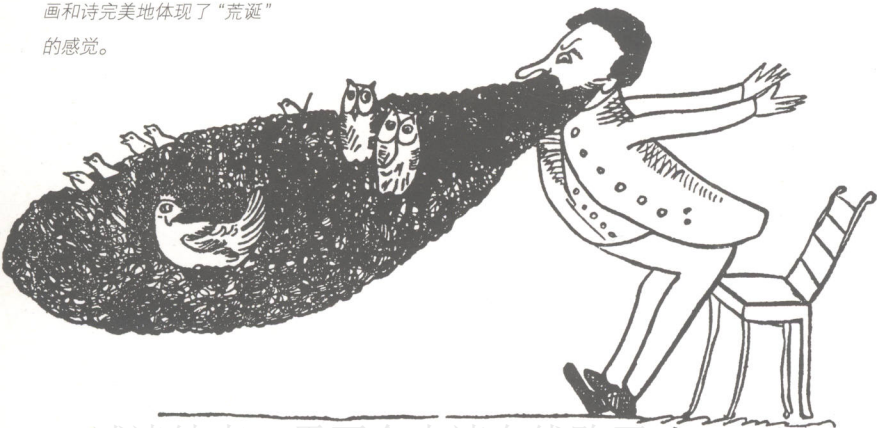
10 19 世纪与黄金时代

直到19世纪，儿童读物插画才开始进入真正的繁荣期。这个世纪初，平版印刷术在法国首次出现，这种基于油水相斥原理工作的技术最终导致了全彩书籍的兴起，而在过去，这样的书籍只能依靠手工一张张分别上色。

随着儿童读物（或者说是小人书）的大量涌现，印刷精美的插画所具有的商业力量日见明显。黑白插画仍占据着主导地位，一些插画家，像H·K·布朗（他的笔名菲兹更为人所知）、乔治·克鲁辛克（George Cruikshank）等人则由于为狄更斯的作品配画而赢得大众的尊重和敬仰。克鲁辛克的创作生涯格外长久，几乎贯穿了一个世纪。他是一位真正的专业画家，其绘画风格与版画技术的结合堪称完美。把他的名字印在封面上就是最有力的促销手段。

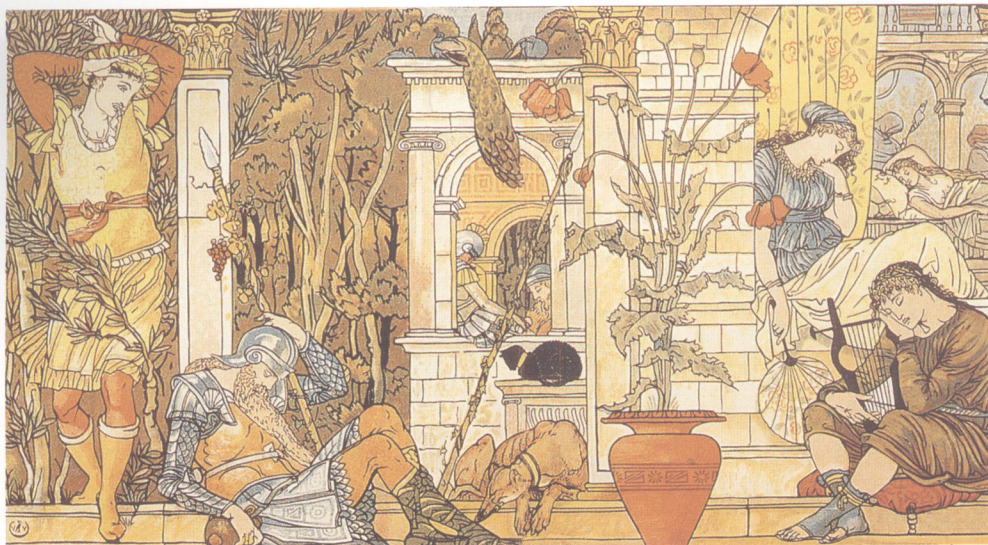
19世纪中期，又有两位重要人物浮出水面。其中一位为爱德华·李尔（Edward Lear）。他的作品《无聊书》于1846年出版。与布雷克一样，李尔也不主张将插画分等级。虽然他本身是名职业的风景画和鸟类画家，但他笔下那些极其诙谐逗趣的打油诗和插画似乎与他的职业画种和其他同时代画风没什么关联。约翰·坦尼尔（John Tenniel）爵士的插画则永远与卡洛尔的爱丽丝联系在一起。《爱丽丝梦游仙境》于1865年首次出版，当时正值彩色印刷技术刚

爱德华·李尔 他的《无聊书》建立起一种权威的插画风格，后人纷纷效仿。他的插画和诗完美地体现了“荒诞”的感觉。

凯特·格里纳韦 一代代儿童在格里纳韦优雅纯美的插图熏陶中成长，她的人气长盛不衰。她笔下那些戴着无边软帽，穿着蓬蓬裙的小孩散发出往昔玫瑰园的芬芳气息。

刚兴起，应用这一技术被视为欧美书籍插画进入黄金时代的标志。英国出版商爱德蒙·埃文斯（Edmund Evans）在此之中扮演了关键角色，他一直致力于提高印刷水平和产品质量，并培养出一大批艺术家，如沃尔特·克雷恩（Walter Crane）、凯特·格里纳韦（Kate Greenaway）和伦道夫·卡尔德科特（Randolph Caldecott）。

沃尔特·克雷恩 带着浓郁的装饰艺术时期的芬芳，他的作品已经成为工艺美术运动的代名词。

图文协调 卡尔德科特的重要性无论怎么强调都不算过分，人们常常称他为现代图画书之父。卡尔德科特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。然而只有图文在视觉上变为一个整体，彼此之间才能真正融合。莫里斯·森达克在一篇褒扬卡尔德科特的文章中高度评价了这种和谐关系，他称此为“文字与图画合奏出的美妙和弦”。

伦道夫·卡尔德科特 他对于儿童插画的影响巨大，作为一名天才画家，他将图文关系引入到一个更加精妙复杂的境界里。

卡尔德科特、克雷恩和格里纳韦的影响日益广泛。在定义工艺美术运动的基本特征时，他们的作品与爱德蒙·埃文斯承担了至关重要的角色。当他们的影响波及到美国时，那里的插画艺术才刚开始萌芽。其主要人物霍华德·派尔(Howard Pyle)有着插画家和教师的双重身份，他创造了一个艺术家的王朝，被称为“布兰迪维学校”，以高超画技著称。其作品所具有的强烈视觉效果深深打动了N·C·威斯(N.C.Wyeth)、杰西·威尔科克斯·史密斯(Jessie Wilcox Smith)和麦克斯菲尔德·帕里什(Maxfield Parrish)等学生。

到19世纪末期，占绝对优势的彩色石版印刷术逐渐让位于新兴的四色印刷术。

霍华德·派尔 他也许是19世纪后期美国插画史上最重量级的人物。他和他的门徒作品中表现出来的现实主义风格成为一个时代的标志。

12 20 世纪

新世纪的新印刷术导致了水彩插画的泛滥。一时间，到处充斥着彩色的赠阅刊物。在这个探索四色印刷潜力的年代里，亚瑟·拉克汉姆(Arthur Rackham)、爱德蒙·杜拉克(Edmund Dulac)和比贝翠斯·波特(Beatrix Potter)是几位最重要的贡献者。

早在 1896 年，费城已经研制出了半调网线版，可以印刷出黑白之间连续的灰度。霍华德曾告诫他的学生现在必须学会用色彩作画，他断言：“用不了几年，线描画就没有人要了！”然而，除了在这个彩色插图的“黄金时代”遭到冷遇之外，黑白线描画始终是一种重要的插图形式，而且与 N·C·威斯、迈克斯菲尔德·帕里什等创作的插图书籍相比，又相当廉价。

高品质的手工绘画 威廉·尼科尔森(William Nicholson)以粗犷洗练的色彩和完美的形式感令木版画手法在图书插画中获得复苏。E·H·谢巴德(E.H.Shepard)则以他为 A·A·米尔纳(A.A.Milne)的原文配画插图而为人所知，他的职业生涯经历了大半个世纪。

多元文化影响 随着时间的流逝，美国的英语版本插图的领先地位日益突出。罗伯特·麦克科罗斯基(Robert McCloskey)的《为小鸭子让路》(Make Way for Ducklings) 在 1942 年赢得了卡尔德科特奖，至今畅销不衰：它带着真正的甜美与诙谐，超越了整个时代。

随着具有不同文化背景的艺术家纷至沓来，路德维格·比梅尔曼斯(Ludwig Bemelmans) 1914 年从奥地利移民到美国。他那孩子般笨拙却又极其迷人的插画被配在马德琳的故事中。安东尼奥·弗拉斯科尼(Antonio Frasconi) 在他从乌拉圭移民到美国的 10 年后发表了一鸣惊人的《看与说》。

N·C·威斯 将霍华德·派尔的插画传统延续到 20 世纪。他那造诣高深的画作与《珍宝岛》和《西部》一起，成为永恒经典。

爱德华·阿迪索纳 他的插画作品最早出现于20年代，他对于明暗调子的控制能力在此可见一斑，其交叉线技巧至今无人能及。这幅画轻松地表现了书店里昏暗的光线。所有的形象，包括人和动物，都栩栩如生，令人信服。

尽管传统文化退居到边缘位置，但它在东欧还占据着一席之地。由俄国杰出的构成主义艺术家埃尔·理斯特斯基 (El Lissitzky) 创作的儿童插画书籍，本身就可被视为难得一见的艺术品。带有浓郁的传统民间艺术气息的插画家们也获得了成功。芭芭拉·科尼 (Babara Cooney) 在几十年中创作了90多部插画图书，其中，《公鸡与狐狸》在1959年获得了卡尔德科特奖。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画作品，他们用有限的色彩表现远古风格。

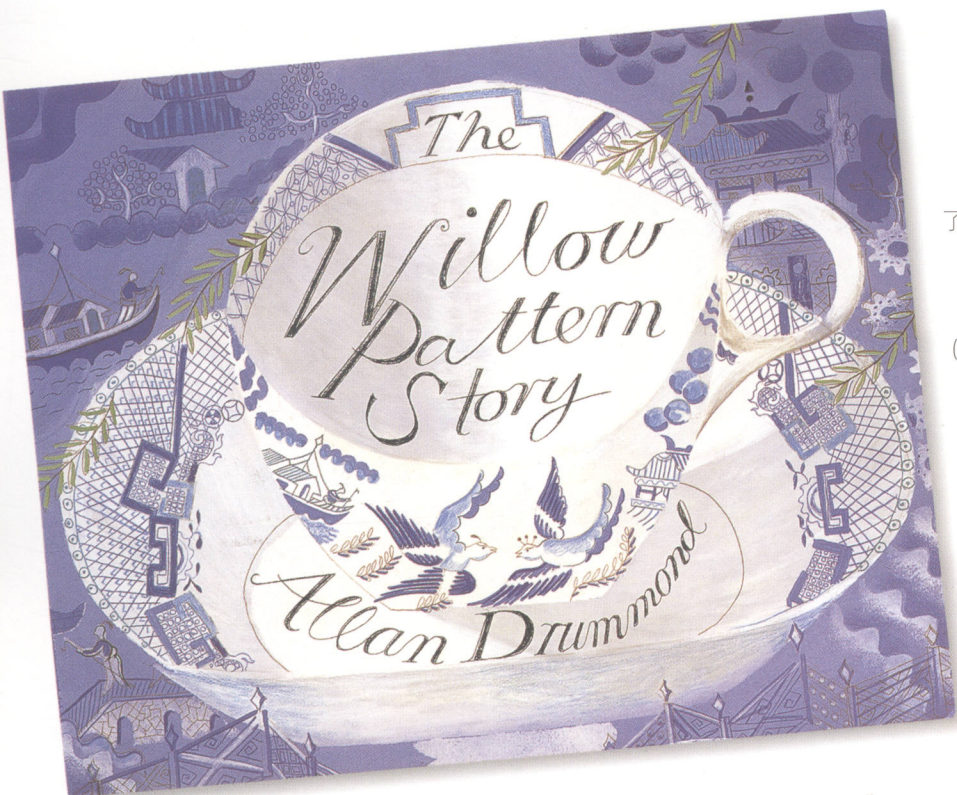
新进展 到了五六十年代，印刷术突飞猛进，一股更富表现力和绘画感的风潮推动了插画的发展。布赖恩·威尔德史密斯 (Brian Wildsmith) 和查尔斯·基平 (Charles Keeping) 的作品尤为值得关注。埃瑞克·卡尔 (Eric Carle) 色彩鲜艳的拼贴画刷新了人们的视野；理查德·斯卡瑞 (Richard Scarry) 笔下那些由动物、小船、汽车和城镇组成的忙碌世界俘虏了一代又一代小孩子的心，他以视觉的方式阐释日常生活中的力学，这种形式获得

安东尼奥·弗拉斯科尼 在他了不起的著作《看与说》中，生动有趣的木刻插画正是文字的绝好注解。此书向孩子们介绍了常用的西班牙、意大利和法语单词。

文案·麦卡卡 (Winsor McCay) 对于儿童连环画的发展所作出的贡献是不可估量的。他的《小尼莫在睡梦中》被公认为是天才之作,为随后大量的幽默漫画和儿童连环画开创了先河。1905年,《纽约先驱报》刊登了世界上最早的连环漫画。在随后的几年中,麦卡卡对设计、构图和内容的突破越来越大。

爱伦·德鲁蒙 (Alan Drummond) 的《柳树图案的故事》重新唤起人们对古老的手写体字母和模板上色效果的怀念。

艾兹拉·杰克·吉兹 (Ezra Jack Keats) 在 60 年代及 70 年代早期创作了一些城市主题的插画书, 因具有两种截然不同的创作风格而倍受关注。一种是运用强烈的平面抽象拼贴画, 另一种是运用丙烯颜料创作奇幻的光影效果和暗色调的对比效果。他最为著名的作品是《雪天》, 这是一个关于少数民族角色的早期作品, 极富设计感、色彩感与肌理感。

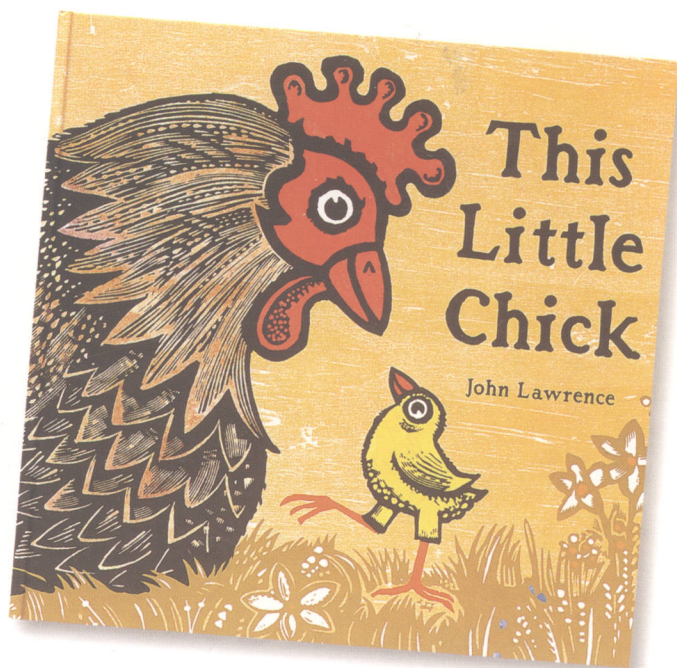
利奥和戴安娜·狄龙 (Diane Dillon) 获得了 1976 及 1977 年的卡尔德科特奖。这一组合在儿童插画及书籍封面插图方面的作品颇丰, 他们运用多种媒质进行创作, 至今仍然活跃在儿童插画界。

如果不对 20 世纪儿童插画的历史作一个纵览, 即便是再敏锐的人也不可能理解每一个时期具有里程碑性质的艺术家及其作品。莫里斯·森达克的书不能仅仅被视为插图集, 它们都是意味深长的作品, 其中包括《野生生物在哪儿》和《午夜厨房》。

了极大的成功。

伊夫林娜·尼斯 (Evaline Ness) 早前是一位工作室艺术家, 后来开始用木刻、墨水和颜料进行儿童插画创作, 其作品《萨姆、巨响和月光》在 60 年代获奖。她的作品独特而具实验性, 她也因其手工风格和高超的技艺而受到众人的赏识。

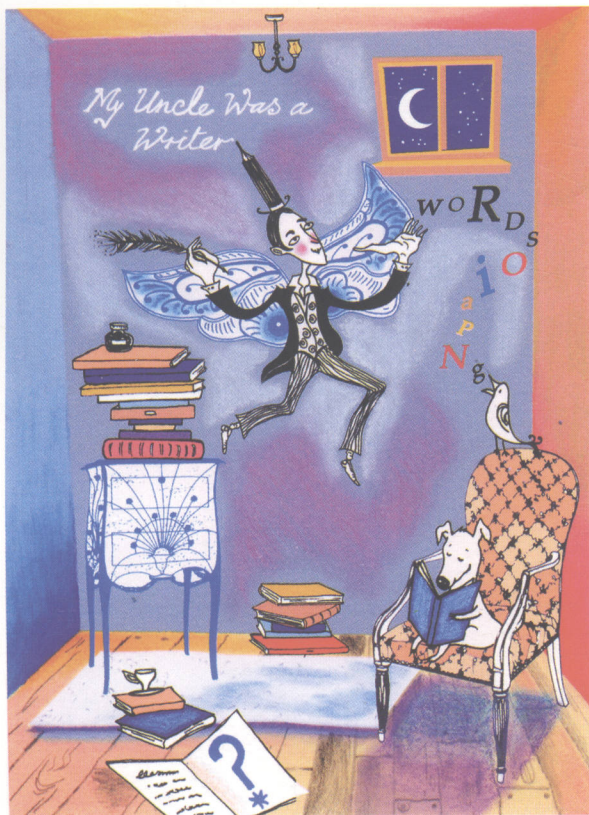
约翰·劳伦斯 (John Lawrence) 是 20 世纪资深的插画艺术家之一。他的著作《这只小鸡》极具现代感, 同时又深深地根植于雕版印刷书籍的传统。

16 儿童读物插画的现状

有好几个时期被划分为儿童插画的“鼎盛时代”。尽管我们还没能从这种后知后觉中获得收益，但今天，全球儿童读物插画的品种与质量都在直线上升，从这一盛况看来，我们这个时代配得上这样的称号。

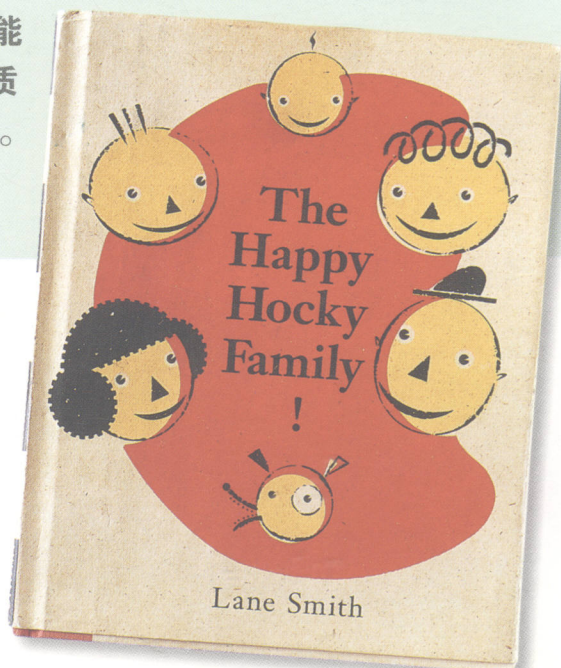
数码革命 在某种程度上意味着现在可以不存在原始画稿，图像可以部分或全部在屏幕上完成。例如这幅由德比·斯蒂芬(Debbie Stephens)创作的插画。

要精确地划定从何处开始回顾(并进行必要的筛选)在当今儿童读物方面格外杰出的艺术家名录可是个难题。在当今，受过正规的绘画和设计训练的艺术师们是一群身兼数职的多面手，尽管他们似乎不太精通传统技艺，但他们却令儿童插画洋溢着丰富、精妙、永不枯竭的创造力。在
新艺术运动持续发挥影响近100年之后，21世纪的早期不太可能被某一种风格独霸舞台。奥托·塞伯尔德(Otto Seibold)、兰·史密斯(Lane Smith)、科凡塔·帕科夫斯基(Květa Pacovská)和杰纳迪·斯比瑞恩(Gennadi Spirin)彼此和谐共处的世界为我们提供了一组真正的艺术家图谱。

人们从来没有给孩子们提供过如此丰富的图像选择，孩子们通过图像进入了故事和知识的世界。通讯媒介的范围不断拓展，意味着年轻人暴露在比以往任何时候都多的图像之中。作为一种创意平台，艺术家们越来越多地关注图画书这种媒体，这也许可以归因为：从事连环画、故事书、设计和传媒业的人越来越意识到这一领域所富有的创造性的机会。

当今具有影响力的插画家 尽管在这个人才济济的领域里，聚焦于个别艺术家会引起争议，但我们还是可以从其中挑出几位当代最具影响力的关键人物。

兰·史密斯 设法在插画中将幽默机智融入感情和人性。他通常与莫里·利奇(Molly Leach)合作出书，很注重书籍的设计。