

ILLUSTRATIONS AND PICTURE BOOKS OF JIANG JIANWEN

江健文插画绘本作品

浙江人民美术出版社

**ILLUSTRATIONS
AND PICTURE BOOKS
OF JIANG JIANWEN**

江健文插画绘本作品

浙江人民美术出版社

江健文书籍工作室 Jiang Jianwen Books Studio
www.Jianwen705@126.com
编辑 Compilation 设计 Design 摄影 Photography

ILLUSTRATIONS AND PICTURE BOOKS OF JIANG JIANWEN

江健文插画绘本作品

图书在版编目 (C I P) 数据

江健文插画绘本作品 / 江健文著. — 杭州 : 浙江
人民美术出版社, 2015. 3
ISBN 978-7-5340-4214-0

I. ①江… II. ①江… III. ①插图 (绘画) — 作品集
— 中国 — 现代 IV. ①J228. 5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第002753号

著 作: 江健文

责任编辑: 李 芳 张嘉杭

装帧设计: 江健文书籍工作室

责任印制: 陈柏荣

制 作: 李小忠

电子分色: 欧小春

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司 (Cruse扫描制版)

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司 (CTP印刷)

版 次 2015年3月第1版·第1次印刷

开 本 787×1092 1/12

印 张 28

书 号 ISBN 978-7-5340-4214-0

定 价 200.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出
版社发行部联系调换。

简历/ Biography / 007

文论 Criticism and Reviews / 009

在童话世界里遐想 / 一个插画家的状态

Setting Imagination Free in the Fairytale World The Essence of an Illustrator / 009

插画与书籍设计 / 在英国国际书展“中西儿童插画艺术论坛”上的讲稿

Illustrations and Book Design : A speech at the Forum on Children's Picture Books Art in China and Western
Countries at the London Book Fair / 012

读图时代的儿童插画——儿童插画的情趣与艺术 / 美术报专访

Illustrations for Children's Books in the Image-Reading Era : Joy and Artistry of Illustrations for Children's Books An
Interview with Art Weekly / 016

作品 Works / 020

儿童期刊封面 Cover Paintings for Children's Periodicals / 020

低龄段绘本 Picture Books for Toddlers / 032

文学名著绘本 Picture Books adapted from Literary Masterpieces / 044

童话插画 Illustrations for Fairytales / 092

童谣插画 Illustrations for Nursery Rhymes / 146

儿歌插画 Illustrations for Nursery Rhymes / 154

经典中国民间故事绘本 Picture Books adapted from Classical Chinese Folk Stories / 216

当代中国经典绘本 Contemporary Classical Chinese Picture Books / 234

多种风格插画 Illustrations in Various Styles / 262

线描风格插画 Illustrations in Line-Drawing Style / 316

附录 Appendix / 334

ILLUSTRATIONS AND PICTURE BOOKS OF JIANG JIANWEN

江健文插画绘本作品

浙江人民美术出版社

ILLUSTRATIONS
AND PICTURE BOOKS
OF JIANG JIANWEN

江健文插画绘本作品

浙江人民美术出版社

简历/ Biography / 007

文论 Criticism and Reviews / 009

在童话世界里遐想 / 一个插画家的状态

Setting Imagination Free in the Fairytale World The Essence of an Illustrator / 009

插画与书籍设计 / 在英国国际书展“中西儿童插画艺术论坛”上的讲稿

Illustrations and Book Design : A speech at the Forum on Children's Picture Books Art in China and Western
Countries at the London Book Fair / 012

读图时代的儿童插画——儿童插画的情趣与艺术 / 美术报专访

Illustrations for Children's Books in the Image-Reading Era : Joy and Artistry of Illustrations for Children's Books An
Interview with Art Weekly / 016

作品 Works / 020

儿童期刊封面 Cover Paintings for Children's Periodicals / 020

低龄段绘本 Picture Books for Toddlers / 032

文学名著绘本 Picture Books adapted from Literary Masterpieces / 044

童话插画 Illustrations for Fairytales / 092

童谣插画 Illustrations for Nursery Rhymes / 146

儿歌插画 Illustrations for Nursery Rhymes / 154

经典中国民间故事绘本 Picture Books adapted from Classical Chinese Folk Stories / 216

当代中国经典绘本 Contemporary Classical Chinese Picture Books / 234

多种风格插画 Illustrations in Various Styles / 262

线描风格插画 Illustrations in Line-Drawing Style / 316

附录 Appendix / 334

在童话大师安徒生铜像前的留影（丹麦首都哥本哈根 2011年）

In front of a bronze statue of Hans Christian Andersen in Copenhagen in 2011

简历/ Biography

江健文 插画家、水彩画家、艺术图书编辑、烹饪爱好者
中国美术家协会会员、编审、浙江人民美术出版社首席编辑

作品多次入选全国美术展览及各单项展

1982年，插画作品《小猪的生日宴会》入选第七届全国美术展览获银奖
并入藏中国美术馆，获杭州市政府文艺奖

2009年，插画作品《神笔马良》入选第十一届全国美术展览

2014年，插画作品《飞鼠的故事》入选第十二届全国美术展览

2009年至今，插画作品入选“中国当代儿童插画名家15人”作品展，参加德国法兰克福国际书展中国年活动，并在德国、希腊、俄罗斯、土耳其等国家展出

2012年，插画作品参加“中国当代儿童插画展暨中国儿童绘本图书展”，分别在大英博物馆、千禧年艺术画廊展出，并作为中国插画家代表身份参加“中英儿童插画艺术论坛”学术活动做专题发言

Jiang Jianwen

Illustrator, watercolorist, art book editor, gourmet

Member of China Artists Association, senior editor, chief editor of Zhejiang People's Fine Arts Press

Artworks have been selected for the National Exhibition of Fine Arts many times

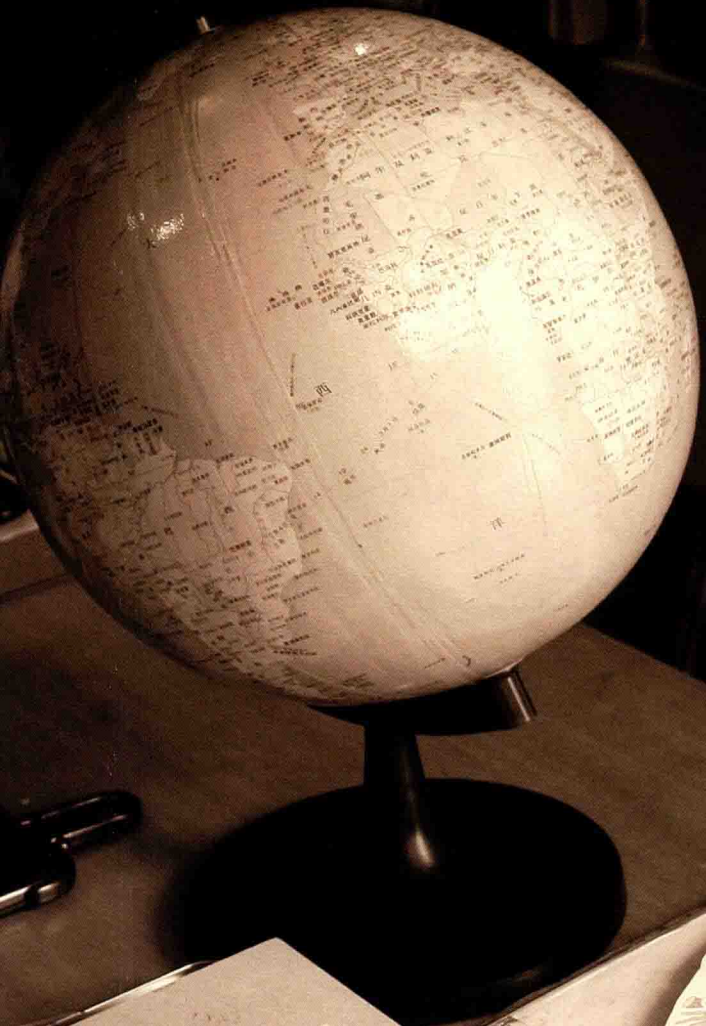
Piglet's Birthday Banquet was a silver-medal winner at the 7th National Exhibition of Fine Arts; it went into the collection of the National Art Museum of China and was awarded the Art Prize issued by Hangzhou Municipal Government.

Magic Brush, an illustration artwork, was selected for the 11th National Exhibition of Fine Arts in 2009.

The Story of Flying Mouse was selected for the 12th National Exhibition of Fine Arts in 2014.

Since 2009, illustrations have been selected for the Exhibition of Artworks of 15 Contemporary Chinese Master Illustrators for Children's Books; the exhibition has been staged in the Frankfurt Book Fair as part of activities in celebration of the Year of China and cities across Germany, Greece, Russia and Turkey.

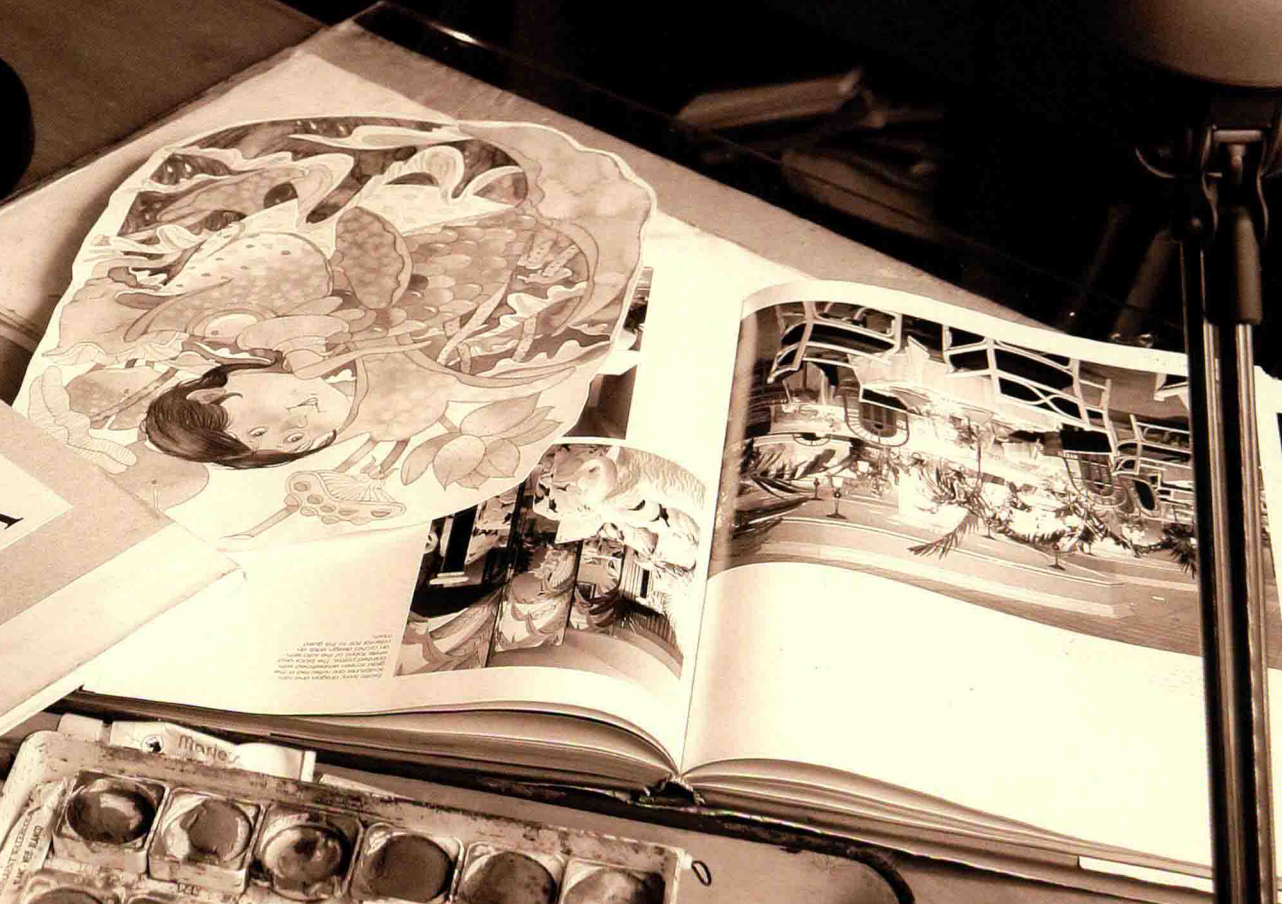
In 2012, Jiang's illustrations were displayed at the Exhibition of China's Contemporary Children's Illustrations and Picture Books held respectively at the British Museum and the Millennium Gallery. Jiang as a representative of Chinese illustrators participated in the Forum on Children's Picture Books Art in China and Western Countries and made a speech there.

Watercolor

Watercolor is the best medium for the artist who wishes to work in a simple, direct, and expressive manner. It is the most popular and most widely used of all the painting mediums. It is the most versatile and the most economical. It is the most beautiful and the most interesting. It is the most perfect and the most complete. It is the most perfect and the most complete. It is the most perfect and the most complete.

Watercolor is the best medium for the artist who wishes to work in a simple, direct, and expressive manner. It is the most popular and most widely used of all the painting mediums. It is the most versatile and the most economical. It is the most beautiful and the most interesting. It is the most perfect and the most complete. It is the most perfect and the most complete. It is the most perfect and the most complete.

在童话世界里遐想 / 一个插画家的状态

江健文

“插画”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图解或传达文章精神的创意图画，属于造型艺术学科的一种。插画是基于书籍（出版物）的出现而存在的。在西方传统的插画定义中，还包括图表、符号等内容。传统定义上的插画多半是指手绘的图画，但是随着科技的发展，也将数码技术制作的图像包括在插画中。绘本则是指一种图画书，即那些主要通过图画且只有少量文字，甚至没有文字来讲述故事的书籍。

许多人把图画书看作是插图画家最佳的展示平台。

作为一名插画家，我在这个最佳的平台上已经“舞墨弄彩”近30多年。

书房里已经积存了近千件插画原稿了，每幅插画原稿大部分约有半张报纸那般大。拿到的第一笔稿费是给浙江少儿出版社当年那个24开的薄薄的杂志《小螺号》画的两个版的稿子。300元，在20世纪70年代月工资只有30多元人民币的时日，这着实是一笔丰厚的“铜钿”。

从起稿到完成，总要花一、二天的时间，每次都是这样的场景：坐在用书籍叠高的椅上，伏在案头，用粗细不一的毛笔先染再勾，日复一日……用来洗笔的那只从龙泉旧窑里拾来的淌口大碗也已经旧痕斑斑。

插画于我，曾经是养家糊口的补贴，如今更是我人生价值的一部分，承载我愉悦心情的一块净界。

我在纸上描画，我就成为了画中的人儿或鸟儿，时而飞翔在宇宙，时而穿行于大地。一会儿可以变得非常细小，放眼望去，草儿与花儿可以如大树般粗壮高矗，一会儿可以变得异常高大，小狗、小猫如巨兽般生猛威武。刚在古代东方高山流水上邀月抚琴，稍纵，已在西方古堡旧塔中伏龙降魔了。这就是插画的想象力，既是享受，也是脑力的“大比拼”。

涉略稍广的知识与文学修养，“天马行空”般的思维，基于写实基础上的变形能力，扎实的手绘功夫，是从事插画的基础。若要画好儿童读物的绘本与插画，则还要加上充满爱意的情怀与富有童真的趣味。

我很庆幸能够在童话的世界里遐想，将从事插画这个小众的艺术门类作为一位艺术图书编辑职业之外的又一种生存状态。

2014年12月

小猪的生日宴会（共四幅） 水彩纸 铅笔 水彩
第七届全国美术展览银奖 入藏中国美术馆
杭州市政府文艺奖

Piglet's Birthday Banquet (a set of four), watercolor paper
pencils, watercolor

A silver medal winner at the 7th National Exhibition of Fine Arts
and now is in the collection of the National Art Museum of China
A winner of Art Prize issued by Hangzhou Municipal Government

Setting Imagination Free in the Fairytale World The Essence of an Illustrator

Jiang Jianwen

The Chinese characters “插画” comes from the English word illustration, referring to creative artworks in publications created and designed to go with the text or convey the spirit of the story. Illustration is part of image creating art. It was books that gave birth to illustration. In the western tradition, illustration also includes charts and symbols. Traditionally, illustration refers to hand-made drawing. However, as science and technology advance, illustration now includes digitally made images. Picture books refer to books that tell a story in pictures with few words or even without any words.

Picture books are widely considered as the best platform for an illustrator to showcase his art.

As an illustrator, I have been dallying with visual images on the platform for nearly 30 years. I have built up a private collection of nearly 1,000 original artworks of my own in my study. Each of these is about half a newspaper page in size. I received the first payment of 300 yuan for my illustrations published in two pages in *Little Conch Bugle*, a 24mo magazine for children published by Zhejiang Children Press. It was a fortune at a time when a normal monthly salary for an editor like me was no more than 40 yuan.

It would take a day or two to do an illustration from beginning to end. The routine was like this: I would sit at the desk in a chair made taller by a few books on the seat. With a number of brush-pens in different sizes and different strokes, I made strokes and applied colors. The broad bowl, which I had picked up from a Longquan kiln site and have been using for washing the brush-pens, shows the wear and tear of these years.

Illustrating children's books used to be a job for putting meals on the table for my family. Today it is part of my life, my value, a pure land of my heart and soul.

While making an illustration on paper, I become merged with what is in the illustration: now I fly through the cosmos, now I wander across the land; now I am very tiny whereas flowers and grass look like giant trees and dogs and cats look like huge animals; now I play an ancient melody on the Guqin in moonlight and now I subdue monsters and dragons in the labyrinth of fortresses and pagodas in the west. This is the play of the mind. It is enjoyable and it tests the limits of one's imagination. A good illustrator needs a solid knowledge of almost everything: You must be well versed in literature. You allow your imagination to go wild and unrestrained; you need to be able to create all kinds of images on the solid foundation of sketching; you need to be skillful in drawing; and you need to have a firm grip on the basics of illustration. And if you want to illustrate children's books or create picture books, you need to be full of love and passion, and see and enjoy the world through the eyes of a child of innocence.

I am fortunate to be able to let my mind poeticize and fantasize in the fairytale land. Engaged in such a small niche of art is a way of life for me, an editor of art books by occupation. Yet it is an enjoyable way of life.

插画与书籍设计 / 在英国国际书展“中西儿童插画艺术论坛” 上的讲稿

江健文

各位朋友，作为一名中国儿童读物插画家和艺术图书编辑，非常愉快能够来到世界文化名城伦敦，参加此次“中西儿童插画艺术论坛”活动。在这样一个美丽的地方，做这样一件美好的事情——与英国同行就儿童读物插画交流、相识，一定会留下一段美妙的回忆。

我们知道“插画”一词源自于拉丁文illustratio，意为“照亮”，表示插画可以使文字意念变得更明确、更清晰。书籍装帧导入插画有两个目的：一是出于书籍形式美感的需要；二是再现文字语言所不能体现的视觉传递，从而帮助读者更好地理解书籍内容。

观察世界插画艺术发展的现状，可以发现，插画可分为广义和狭义两种。前者的含义是指凡是带有浓厚“叙述”思想感受成分的艺术作品：包括平面制作，如纯绘画、无字图画、浮雕及一些立体作品；而后者指一切出现在印刷物中与文字结合的平面艺术作品：如各类照片、绘画、图表等。若以一句概述性的言语来归纳，插画就是一门专用于书籍设计（扩展至平面媒体）的叙述性图画。且多半是用手工描绘而成的作品，一切造型手段均可用来为插画创作服务。

插画因常与文字配合在一起（当然也有一种没有任何文字的称之为“图画书”的书籍），一般认为它是依附于文学、教育或信息传播而存在的。事实上，插画就它本身的特点及它创作的种种过程来看，虽然它常因用来诠释表达一种意念、感受、信息，基本上是个带叙述性过程的图画，但它实在是艺术创作领域中很重要的一种造型艺术形态。如同任何造型创作，插画者只需本着一颗创造之心，即可透过所选择的媒材，去构思、制作，将艺术之美淋漓尽致地表现出来，展现媒材之美、艺术之美，不仅仅停留于文字的诠释层面，而是帮助读者进一步感受文字之内更是文字之外的美妙。因此，插画是可以独立存在的，插画应该是艺术创造。

在所有的印刷媒体中，儿童读物是插画运用最多的出版物。因为儿童读物特有的需求，插画在其中扮演了一个极其重要的角色。由于儿童读物

性质与内容的多样性，插画创作有了更大的空间得以发挥、发展。而儿童读物则借助于插画创作的精妙表现，获得了图书的存在品质，提高了其可观性、可读性和审美性。

儿童书籍插画的历史与印刷术的进步有着紧密的关联，我们知道，最早于1580年在法兰克福出现了欧洲最早的绘图本儿童读物。而英国艺术家托马斯·布维克（Thomas Bewick）则通过改进雕版技术，使印刷品的纹理和整体调子更精密清晰，从而发展为一个书籍插画的分支。

在中国古代美术史上，描绘儿童生活的绘画作品极为丰富。考察中国古代美术，凡是擅长人物画的画家，几乎都创作过反映儿童生活的绘画作品。东晋时期画家顾恺之的《女史箴图》中的第六幅，便童心毕现地描绘了儿童生活的情趣：一个稚气十足的孩子，被大人拉着小辫子在梳头，做着调皮的表情，企图挣脱……在近1700年前，中国的画家已经把儿童描绘得如此生动。这件旷世名作如今就珍藏在大英博物馆，而《中国当代儿童插画展》也正要在此展出！

在现代，将欧洲儿童读物插画引入中国，我们必须谈到中国著名的思想家、文学家和新美术的倡导者鲁迅先生。

鲁迅先生对于提倡有益儿童健康成长的书籍插画是身体力行的。1927年起，鲁迅先生翻译过荷兰的长篇童话《小约翰》、德国乔治·格罗斯插画的《小彼得》、德国勃鲁诺·浮克插画的《表》、前苏联高尔基著名中篇童话《俄罗斯童话》及匈牙利的连环童话等。特别要强调的是，鲁迅先生翻译这些外国儿童文学作品不仅是因为内容好，更是为了书中有较好的插画。鲁迅在一封致友人的信中说：“我向来没有研究儿童文学，曾有一两本童话，那是为了插画”。

“书籍的插画，原意是在装饰书籍，增加读者的兴趣。但那力量，能补助文字之所不及。”鲁迅先生的这段话，明确地论述了书籍插画对书籍本身以及插画对于帮助读者理解文字，提升审美功能的重要性。

时光飞转至20世纪80年代，改革开放以来，中国的出版业得到了长远

的发展。与此紧密相连，儿童读物绘本和儿童杂志插画创作获得了前所未有的繁荣与发展，有一大批优秀的插画家以他们深厚的艺术修养，扎实的儿童文学与心理学功底，高超的手绘技术，将现代中国儿童读物插画水平推到了一个灿烂的高度。

中国儿童读物插画家们通过英国牛津大学儿童插画艺术专业的老师和画家马丁·萨利斯伯瑞 (Salisbury.M) 所著《英国儿童读物插画完全教程》(Illustrating Children's Books) 一书，对英国的儿童读物插画创作成就与水准和插画家们有了了解，英国同行的儿童插画给中国同行留下了深刻的印象。

作为一位儿童读物插画业者，我认为优秀的儿童读物插画应该具有一些能够概括的性质：

儿童情趣 所谓“儿童情趣”，是指优秀的儿童读物插画是为儿童而创作的。插画的形式、色彩、素材、视觉都应该以儿童的心智发展和需求来考虑，而不是依成人的感受来安排。具有“儿童情趣”的插画，应该能考虑到儿童视觉心理的特点和需求，显现趣味的、动态的、具体的、鲜明的造型特质。这些造型特质随着儿童性别、年龄的发展和差异是有明显类分的。好的儿童插画在幼儿期、儿童期、少年期各阶段出版物上，均能提供不同的形态和内容。

传递性 虽然好的插画是一种可以独立存在的艺术作品，但首先，插画是依着文字内容而设计的。其作用在于提高主题的明确性和可读性。一幅优秀的插画作品，其形态与内容应与文字相互配合，在传递效果上要比文字更具说明力。插画不仅要补充对文字的理解，而且要能将文字的意境加以烘托渲染，给受众传递更多的信息——一种多于文字的意境审美。

教育的功能 理想的儿童读物插画，不止于让儿童的感官享受阅读的乐趣，更期望透过读物中“真、善、美”的品质，辅助儿童在身心方面朝完美发展。

艺术性 插画是画家将“纯粹绘画”的美感特质按照“书籍设计”的

要求，配合文字内容所制作的“有条件有目的的绘画”。因此，但凡讲究艺术性的插画，必然具备：创意的构思、趣味的意境、精妙的细节、新颖的技法、美感的造型、节奏的版面、独特的风格、上乘的印刷配合等诸多要素。插画与纯粹绘画作品在美学的层面上，并无高低的差异性。画好一幅好插画，其制作过程与材料技法的表现与纯粹绘画相比并无异样。

从艺术图书编辑的角度看，插画是书籍设计的一部分，所以插画与读者见面，最终效果的体现是必须依靠书页的印刷来实现的。所有的插画表现形态和最终效果应该始终考虑与电子分色、油墨、印刷工艺、书页纸张材料间的依存关系。插画不同风格呈现的意境和色彩表现层次应该与不同工艺材料形成的细腻和精细程度融为一体。书籍装帧和插画从业人员一定要了解插画最终效果受制于整书印刷工艺的一致性。

插画于版面经营有着一致性的风格表现要求。来自于版面内部的版心、行、栏直接控制着插画的视觉效果。插画在版面经营中处在文首或是文尾，或是文中；是跨页还是单页，是布满版心甚至出血 (bleeding)，都将会带来非常不同的视觉效果。插画插入图书的若干个页的节奏编排也是十分重要的。这种节奏安排，反映了阅读流程中文字与插画之间的节奏与“呼吸”。插画应该依靠读者与书籍之间建立的一种阅读心理线索，从序言、正文，作展开、高潮、过度和尾声的插入。

一个有经验的书籍设计从业者（编辑）一定会在将文本交与插画家前，有一个插画节奏的考虑与交代。反之，一个有经验的插画家也应该对图书印刷工艺有一个深刻的了解，因插画与纯绘画作品的不同就在于它是需要通过印刷前后工艺才能得以实现最终视觉效果的一种平面创造。

谢谢大家。

2012年4月