
图书在版编目 (CIP) 数据

德国新媒体插画教程 I / (德) 毕安德·孟克塔塞尔主编; 唐恬
译. —长沙: 湖南美术出版社, 2008.1
ISBN 978-7-5356-2818-3

I. 德... II. ①毕... ②唐... III. ①插图—计算机
辅助设计—教材 ②插图—技法 (美术)—教材 IV. J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第183908号

德国新媒体插画教程 I

主 编: 毕安德·孟克塔塞尔教授
策 划: 唐 恬 邹敏讷
责任编辑: 刘海珍
责任校对: 徐 盾 彭 进
中文翻译: 唐 恬
英文翻译: 卡瑟琳·博斯费尔德
设计制作: 玛克·布诺勒

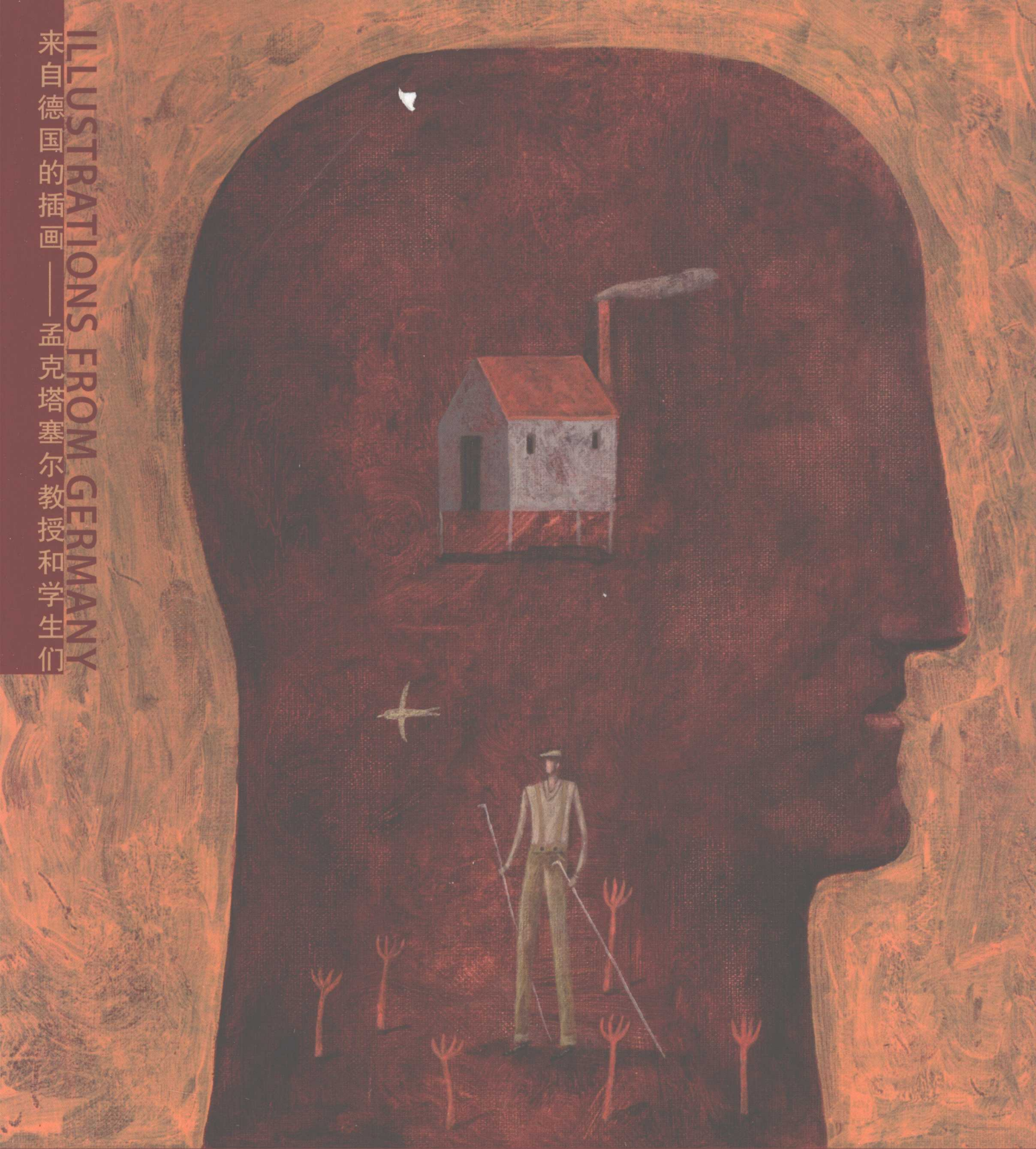
Editor: Professor Bernd Mölck-Tassel
Consultants: Tian Tang Zou Minne
Editor-in-Charge: Liu Haizhen
Proofreaders: Xu Dun Peng Jin
Chinese Translator: Tian Tang
English Translator: Katherine Bousfield
Designer: Marc Bronner

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)
经销: 湖南省新华书店
印刷: 恒美印务 (广州) 有限公司
开本: 889X1194 1/16
印张: 16
版次: 2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷
印数: 1 - 3000册
书号: ISBN 978-7-5356-2818-3
定价: 110.00元

(版权所有, 请勿翻印、转载)
邮购联系: 0731 - 4787105
网址: <http://www.arts-press.com/>
电子邮箱: market@arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系更换。

来自德国的插画——孟克塔塞尔教授和学生们的

ILLUSTRATIONS FROM GERMANY

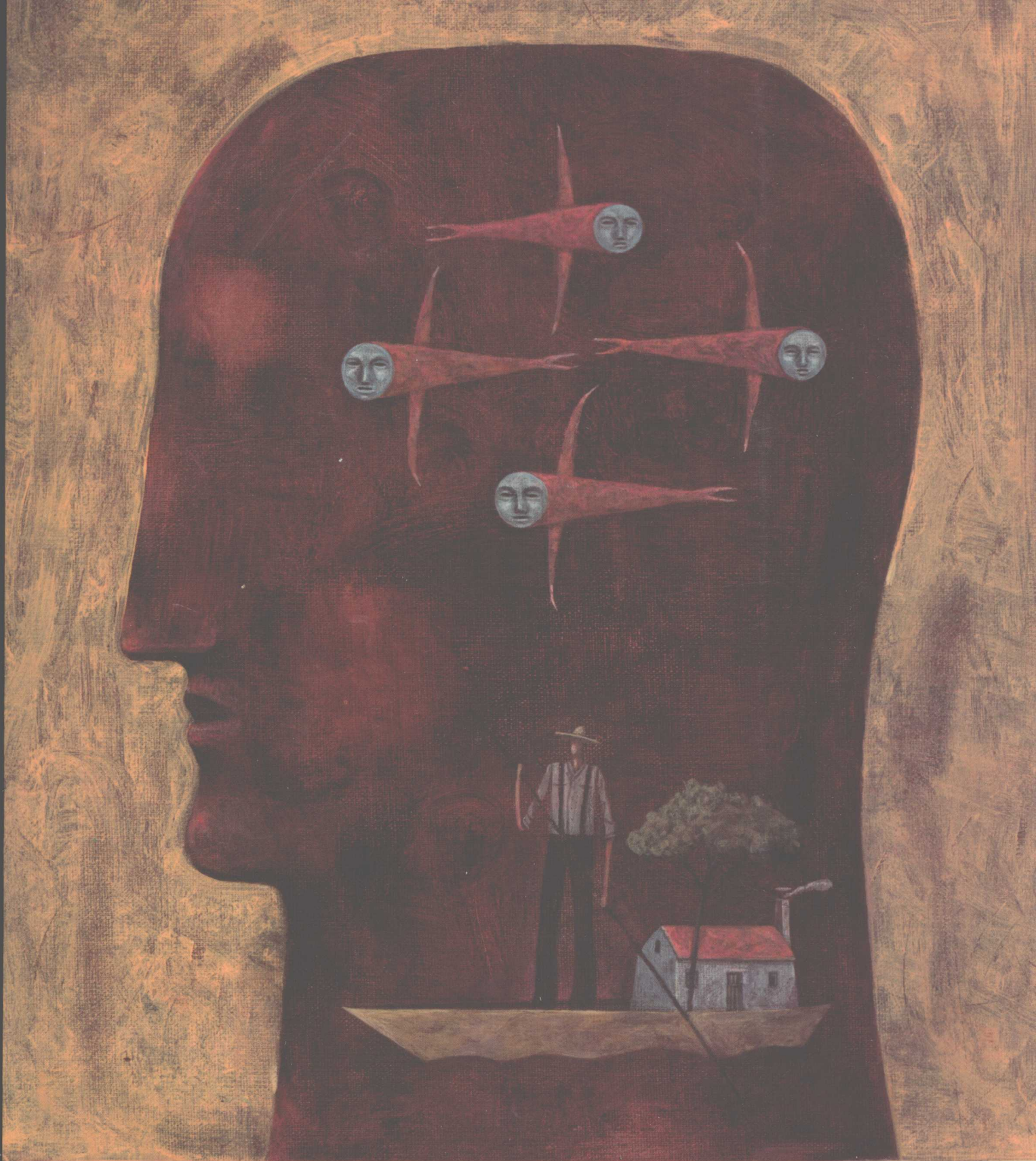

GERMAN NEW MEDIA ILLUSTRATION COURSE I

德国新媒体插画教程 I

HAMBURGER ILLUSTRATION fiction

湖南美术出版社

ISBN 978-7-5356-2818-3

9 787535 628183 >

定价：110.00元

德国新媒体插画教程 I | GERMAN NEW MEDIA ILLUSTRATION COURSE I | FICTION

——幻想类插画

毕安德·孟克塔塞尔教授和学生们

汉堡科技学院设计系

Professor Bernd Mölck-Tassel and students

Hamburg University of Applied Sciences

Professor Bernd Mölck-Tassel und Studierende

Studiendepartment Design,

Fakultät Design, Medien, Information

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

6	Vorwort	preface	前言
8	Prof. Bernd Mölck-Tassel	Prof. Bernd Mölck-Tassel	孟克塔塞尔教授
28	Illustrationen	illustrations	自由插画作品
86	Buchillustrationen	bookillustrations	绘本插画
110	Kooperationen und Wettbewerbe	cooperations and contests	合作与比赛
136	Prof. Rüdiger Stoye	Prof. Rüdiger Stoye	思托伊尔教授
142	Diplome	diploma	毕业创作
168	Prof. Anke Feuchtenberger	Prof. Anke Feuchtenberger	安方珂教授
176	Illustration und Zeichnung	illustration and drawing	插画与素描
196	Dieter Böge	Dieter Böge	画家迪特比格
206	Kunst	fine art	关于艺术
232	Arbeitsmethoden	working methods	关于技法
252	Pentiment	Pentiment	Pentiment

汉堡插画

——学校的窗口还亮着灯光

绘本插画在汉堡科技学院设计系占有重量级的一席之地。

我们的吕笛格思托伊尔教授(Rüdiger Stoye)凭借他极强的责任心、经典话语和大量的个人投入，致力于高品位艺术性绘本插画的发展，他以无人能效仿的幽默感和真诚关心鼓励及促进着他的学生们。

“思托伊尔学生”在国际上获取过大量奖项及特别表彰，很多已出版的绘本或书籍插画都出自他的班级。他使得汉堡成为全德国乃至全欧洲插画的著名出产地。要是夜深了学校还有哪扇窗子亮着灯，那十有八九就是思托伊尔在上课了。

“汉堡插画”的精神绝对不属于一个冷漠的阶梯教室课程或一批家庭作业，我们宁可过大家庭式的、共同的行动和针对个人特别的指导来促进每个学生艺术上的独立性和个性化。同时，一个涉及面宽广的绘画基础教程绝对是我们进阶插画学习的必要根基。

我和我的盟友，画家迪特比格(Dieter Böge)一起度过了18年的共同教学生涯及对绘画和艺术观的深入探讨研习。我们共同起草并改良我们的教学草案，致力于不断的实验及在实验中不断产生新的画面设定的可能性。我们相信，没有让学生墨守成规地去学习的道理，而是允许或鼓励学生运用他们对于色彩、形体、结构、材质的个人直觉去工作。我们也称之为“感性教学”。同时，安方珂(Anke Feuchtenberger)这位全德知名的女画家为我们的学生教授“描述性绘画”课程，使我们的教学更是如虎添翼。

在此我感谢以上三位为本书做出的贡献。

孟克塔塞尔教授
2007年3月于汉堡

Buchillustration aus Hamburg

Es brennt noch Licht in der Hochschule

Die Bilderbuchillustration hat im Studiendepartment Design der HAW-Hamburg einen besonderen Stellenwert. Rüdiger Stoye hat sich mit großem Engagement, mit seinem Witz und großem persönlichem Einsatz für eine künstlerisch anspruchsvolle Bilderbuchillustration eingesetzt. Er hat sich auf seine un-nachahmlich humorvolle und herzliche Art um seine Studenten gekümmert, sie gefordert und gefördert. „Stoye - Studenten“ haben viele Preise gewonnen und Auszeichnungen erhalten. Viele herausragende Bilderbuchillustratoren sind aus seinem Kurs hervorgegangen. Er hat die „Hamburger Bilderbuchillustration“ zu einer wichtigen Adresse in Deutschland und Europa gemacht.

Wenn bis spät abends noch Licht in der Hochschule brannte, dann war das oft im Stoye - Kurs.

Zur Philosophie der „Hamburger Illustration“ gehört es, dass man kein kühles Hörsaalstudium oder ein Abarbeiten von Aufgaben will. Man ist eher eine Art „große Familie“, bei der es darum geht, durch gemeinsame Aktionen und sehr individuelle Betreuung, die künstlerische Persönlichkeit jedes einzelnen Studenten zu fördern.

Ein breiter künstlerischer Grundlagenunterricht ist das Fundament auf dem unsere Illustration aufbaut. In den Zeichen- und Malkursen geht es darum, künstlerische Arbeits- und Sichtweisen kennen zu lernen.

Mit dem Zeichner und Maler Dieter Böge verbinden mich 18 Jahre gemeinsamen Unterrichtens und Philosophierens. Gemeinsam haben wir Unterrichtskonzepte entwickelt deren Ziel es war, aus dem Experiment heraus Bildkonzepte zu entwickeln.

Wir glauben, dass es nicht darum geht ein Schema zu lehren, sondern die Studenten mit ihrem intuitiven Gefühl für Farben, Formen, Strukturen und Materialien arbeiten zu lassen. Man könnte das auch „sinnliches Lernen“ nennen.

Mit Anke Feuchtenberger unterrichtet eine der bekanntesten Zeichnerinnen Deutschlands an unserer Hochschule. In ihren Kursen vermittelt sie eine starke grafische Prägung und intensive inhaltliche Auseinandersetzung.

Ich bedanke mich bei diesen Dreien für Ihren Beitrag in diesem Buch.

Prof. Bernd Mölck-Tassel
Hamburg, März 2007

Book Illustration from Hamburg

A light is still burning in the college

Picture book illustration has an important place in the design department of HAW Hamburg. With great dedication, humour and immense personal commitment Rüdiger Stoye built up an artistically demanding illustration course. He continuously challenged, encouraged and supported his students with his inimitable wit and genial personality. Stoye's students won many prizes and accolades. Numerous outstanding illustrators emerged from his courses. He put Hamburg on the map as an important centre for book illustration in Germany and Europe.

If the lights were still on at the college late into the evening then they were probably shining from Stoye's class.

The philosophy that lies behind "Hamburg Illustration" is not about sitting in cold lecture theatres or working doggedly through tasks. Rather, it is about being part of a big family which fosters the artistic personality of every student through cooperation and individual support.

The basis of illustration at our college is a broad creative foundation course. In drawing and painting classes the focus is on teaching students ways of working and looking at the world artistically.

The painter and drawer Dieter Böge and I have been linked through 18 years of teaching and philosophising. Together we have developed teaching strategies with the aim of developing concepts for pictures.

We believe that it is not about teaching a fixed formula, but letting students explore their inner intuitive feeling for colour, form, structures and materials. You could call it "sensuous learning".

Anke Feuchtenberger, one of the most well-known illustrators in Germany, teaches courses at our college which have a strong emphasis on graphics and explore concepts and themes in depth.

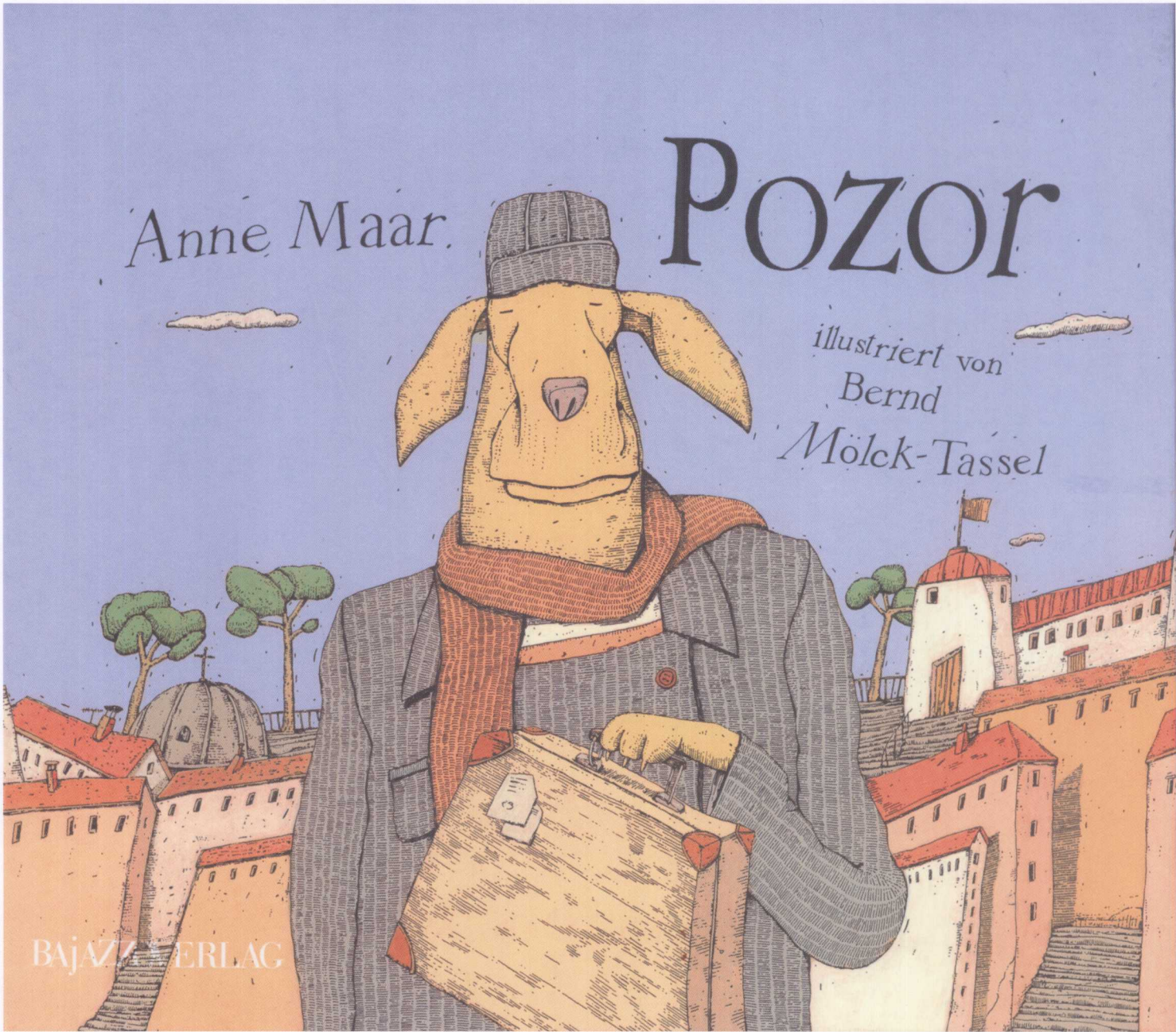
I would like to thank all three for their contributions to this book.

Professor Bernd Mölck-Tassel
Hamburg, March 2007

Prof. Mölck-Tassel 孟克塔塞尔教授

Pozor, Bajazzo Verlag 《珀佐尔的故事》由巴亚楚出版社出版

Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 德国青少年文学奖提名

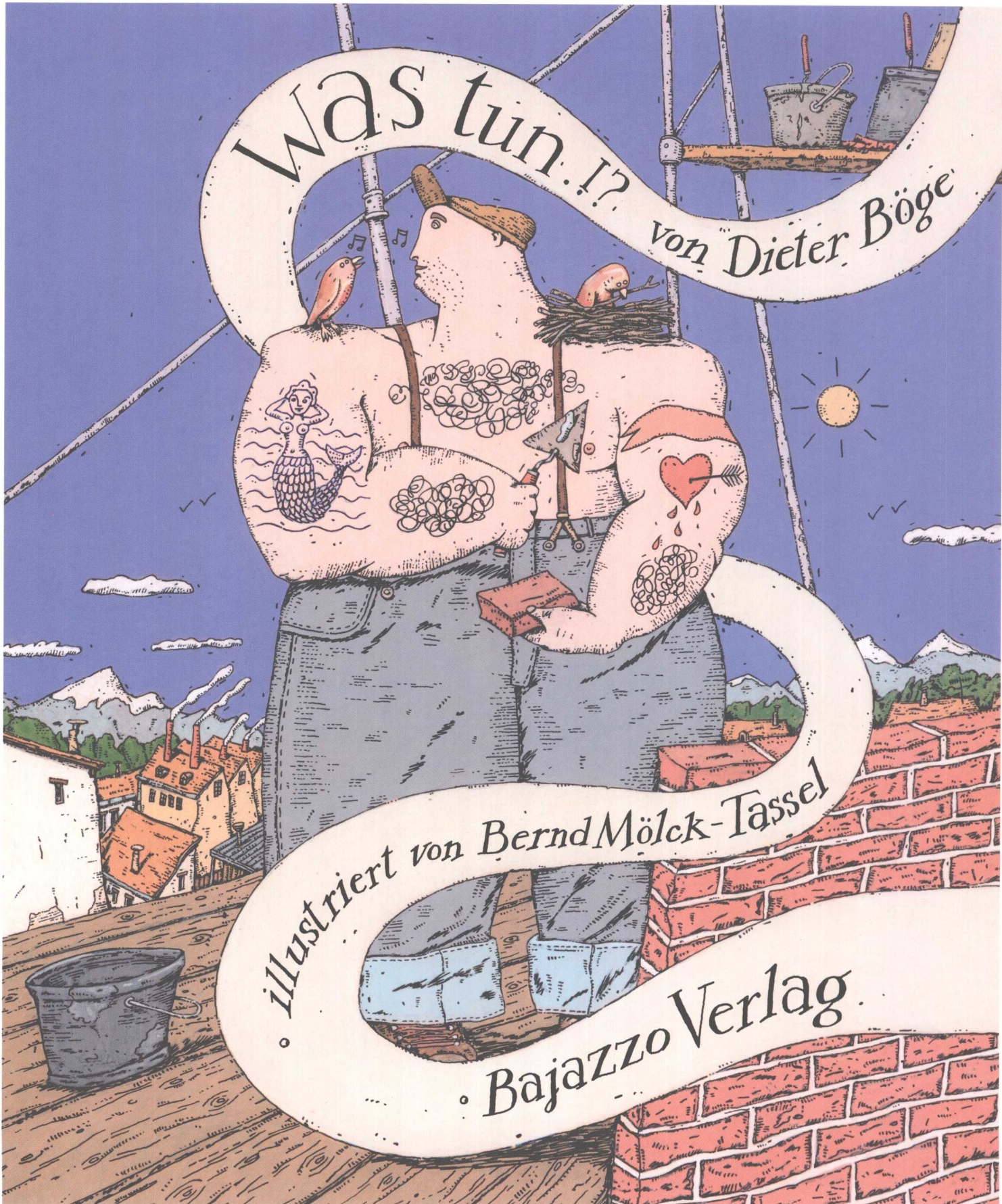

Was tun!?

von Dieter Böge

illustriert von Bernd Mölck-Tassel

Bajazzo Verlag

我能回想起的我自己最初的艺术创作，是呈浮雕状的菠菜及土豆。我把菠菜和土豆在一个白盘子里垒起来，再用勺子碾平它，然后用叉子的齿在那个平面上刮过，制造出抽象的花纹，类似日本庭园里的沙纹理。尽管我那时没有任何美学标准，甚至全然不知所谓艺术品的存在，但我就是喜欢当中某些花纹而不喜欢另外一些，那应该算是我潜在的形体意识吧。

我已经不记得当时几岁，我只知道那真的非常有趣，还有那些花纹是多么令我神往。(之后我把画吃掉了，它们很美味。)

人类艺术创作的最初冲动究竟是怎么来的？是出于留下一条轨迹的兴趣吗？

我记得那对于孩子来说是多么棒，在一片无人触动过的雪地上踩踏。我慎重地把我的靴子印在白雪上，然后凝神于自己的脚印并观察它。

我不知道，野兽们是不是也会对自己的足迹好奇？

当我在外面玩耍，打算用小木棍、石块或沙砾堆起什么东西时，我总是非常专心，我会花上很多时间。我花很多时间来尝试，不断重建，镇定地观察我的作品，深思并感受它。

当然，在艺术创作的方法中，自由艺术和设计是有差别的，但某些来自于最原始的艺术冲动，对于材质、色彩、形态的单纯愉悦感，还有最初长久的凝神注视所留下的印迹，都是我后来的艺术创作中永远的组成部分。

Spinat und Schnee

Die frühesten gestalterischen Arbeiten, an die ich mich erinnern kann, waren reliefartige Zeichnungen aus Spinat und Kartoffeln. Ich habe Spinat und Kartoffeln auf einem weißen Teller vermust und dann platt geklopft.

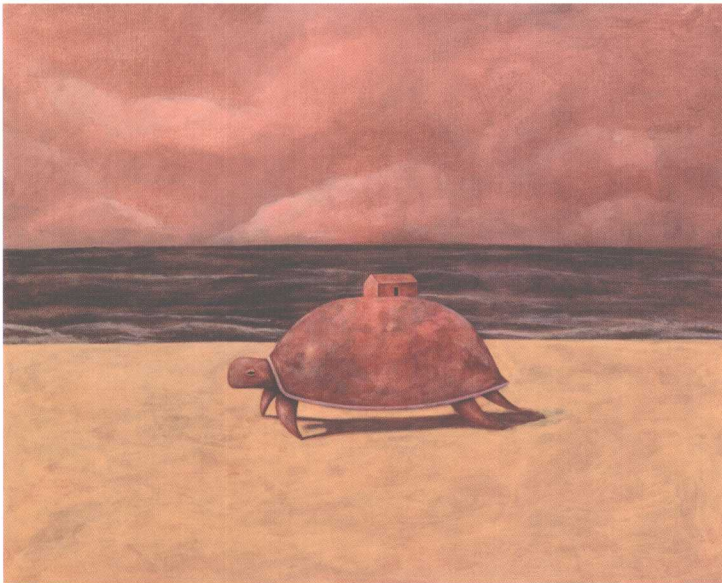
Danach habe ich mit der Gabel Rillen in die entstandene Fläche gezogen, so dass sich abstrakte Muster ergaben, ähnlich wie die Sandmuster in japanischen Steingärten. Obwohl ich keinerlei ästhetische Kriterien hatte, ich wusste nicht einmal, dass so etwas wie Kunst existiert, haben mir einige Muster gefallen und andere nicht. Es muss also so etwas wie ein inneres Formgefühl in mir gewesen sein. Ich weiß nicht mehr wie alt ich war, ich weiß nur noch, dass es Spaß gemacht hat und dass ich von den Mustern fasziniert war.

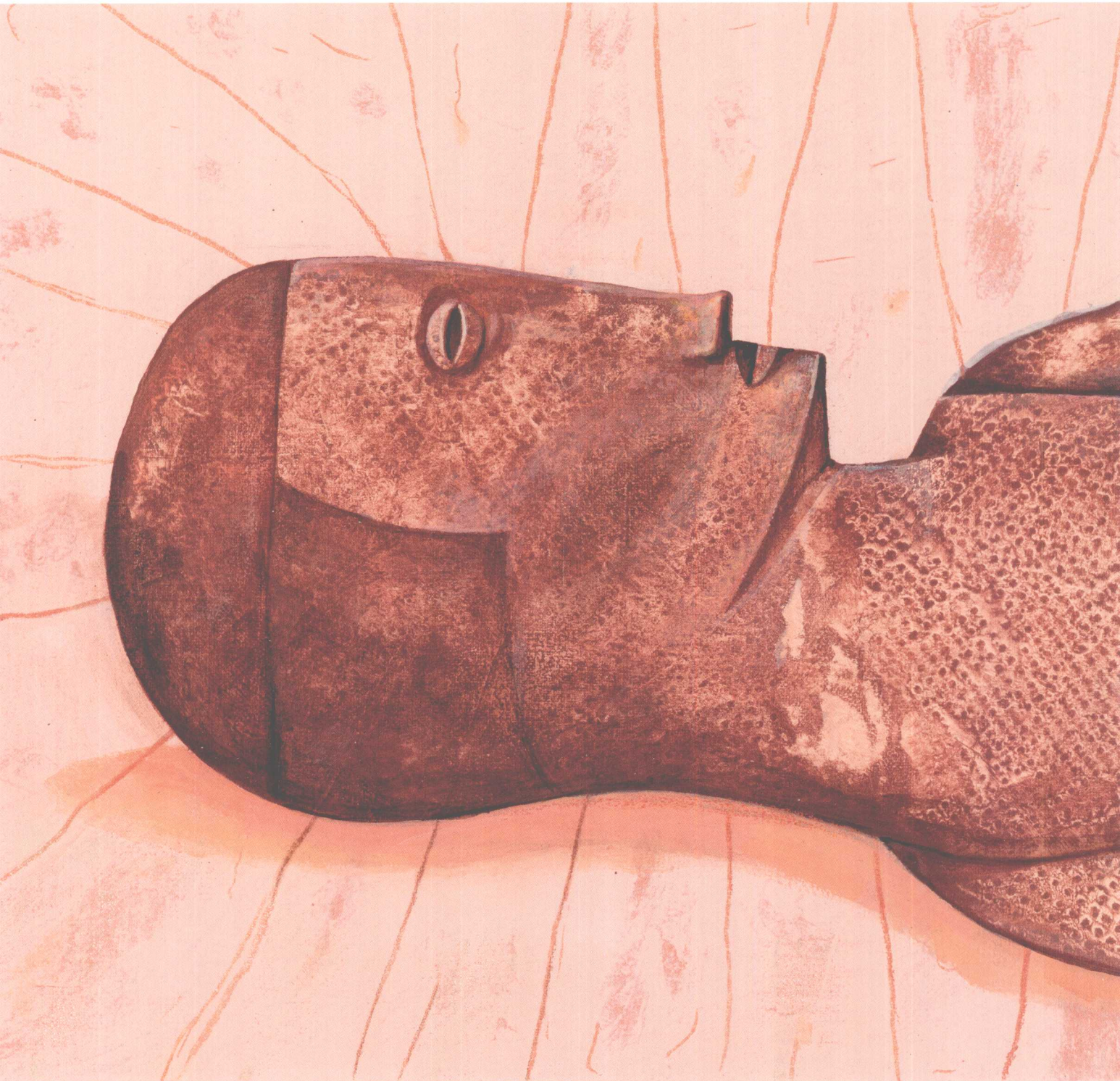
(Ich habe die Zeichnungen dann gegessen und sie waren lecker.)

Wie kommt es, dass der Mensch einen gestalterischen Impuls hat? Ist es die Lust eine Spur zu hinterlassen? Ich erinnere mich daran, wie toll es als Kind war, eine unberührte Schneefläche zu betreten. Ich habe den Stiefel in den Schnee gesetzt und dann den Abdruck meiner Sohle betrachtet.

Ich weiß nicht, ob ein Tier innehält, um fasziniert seine eigene Spur zu betrachten? Wenn ich draußen mit Stöcken, Steinen oder Sand etwas baute, war ich sehr konzentriert. Ich hatte Ruhe und Zeit. Zeit zu probieren, neu zu machen, und Ruhe um zu schauen, nachzudenken und zu empfinden.

Natürlich sind gestalterische Prozesse in Kunst und Design ungleich komplexer, aber etwas von diesem ursprünglichen gestalterischen Impuls, dieser einfachen Freude an Material, Farbe und Form, etwas von der ursprünglichen Ruhe und Kontemplation ist stets Teil meiner künstlerischen Arbeit.

Spinach and Snow

„The earliest creative works that I can remember doing were relief-style drawing made of spinach and potatoes. I mixed up the spinach and potatoes on a white plate and then flattened it all out. Although I definitely did not have aesthetic criteria – I did not even know that such a thing as art existed – I knew that I liked some of the patterns and I did not like others. I must have had some kind of inner sense of form.

I do not know how old I was, I only know that it was fun and that I was fascinated by the patterns. (I ate them afterwards and they were delicious). Why is it that humans have artistic impulses? Is it the desire to leave a mark on the world? I remember as a child

how great it was to step on untouched snow. I would position my boot in the snow and then observe the imprint my sole had left. I do not know if animals pause, transfixed, to observe the tracks they have made.

When I built things outdoors with sticks, stones or sand I was very focused. I had peace and I had time. Time to experiment, to remake things, and peace to look, to consider and to feel. Of course the artistic process in art and design is much more complex, but it springs from the same creative impulse - taking simple pleasure in material, colour and form.

Some of that original peace and contemplation is always a part of my art work..“

艺术是不可学的

“艺术是不可学习的。教与学当然也是种方法，它使人能系统而有条理地去了解其内在联系与差别。”

“并非简单堆积各种素材就算是学习，而需要在每个阶段中体验并自由感受。” Peter Jenny 在他的著作《造型的感观基础》中这么写道。

虽然艺术无法学习只可经历，课程仍然是入门及达成“艺术体验”的恰当方法。相信老师能够传授最重点的要素绝对是一个谬误，教学本身从更大程度上说是在营造学习过程中的一种氛围。找到一个有趣的课程主题很容易，困难的是保持有力度的进程去挖掘及促进每个学生的个性。

我的教学基本分为三个阶段。

第一阶段：学生要对主题内涵进行深入分析，研究可纳入画面的素材，绘制草稿及试验技术上的表现方式。

第二阶段：画面设定将继续发展变化并开始绘制一张图稿用以试验；同时技巧方面也会不断尝试，以显现各种不同类型的画面效果。

第三阶段：我们选择最有趣的附加物件添加进画面，并使之形成系列。在集体和单独辅导中我们尝试共同优化画面设定，力求使之尽善尽美，并在绘画技法方面给予建议。学生自己在讨论中的参与也是我们整体进程的一部分。

为了使学生们通过学习达到更高的艺术水准，作为教师，必须在肯定学生们自身能力的前提下因材施教，启发并激励他们，客观评价其作品并最终获得合意的成果。

