

插画艺术系列丛书

ERTONG CHAHUA CHUANGZUO

儿童插画创作

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

插画艺术系列丛书

李冰洁 罗青 编著

儿童插画创作

ERTONG CHAHUA CHUANGZUO

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

儿童插画创作 / 李冰洁, 罗青编著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2016.10

(插画艺术系列丛书)

ISBN 978-7-5621-8149-1

I. ①儿… II. ①李… ②罗… III. ①插图(绘画)-绘画技法-儿童读物 IV. ①J218.5-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 182828 号

插 画 艺 术 系 列 丛 书

儿 童 插 画 创 作

李冰洁 罗青 编著

责任编辑: 王 煤

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司

印 刷: 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 13

字 数: 200 千字

版 次: 2016 年 10 月第 1 版

印 次: 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-8149-1

定 价: 56.00 元

目录

第一章	儿童插画创作概述	001
第一节	插画的概念	001
第二节	儿童插画的概念	001
第三节	儿童插画的历史	002
第四节	儿童插画的现状与需求	013
第五节	儿童插画的分类	014
	拼贴插画教程 《晚安,小镇》 罗青	017
	课后练习——趣味涂鸦	025
第二章	从儿童绘画的视角分析儿童插画创作	029
第一节	儿童绘画和史前艺术的关系	029
第二节	儿童绘画和现代艺术的关系	033
第三节	针对不同年龄层的儿童进行插画创作	038
	水彩插画教程 《皇帝的新装》 陈云柯	048
	课后练习——表情描绘	059
第三章	创作的灵感来源	061
第一节	资料收集	061
第二节	创意构思	076
	数字插画教程 《请带我回家》 孙梦莹	083
	课后练习——不同媒材的练习	090

第四章	角色造型方法	093
第一节	塑造角色	093
第二节	拟人化角色	095
第三节	表情	102
第四节	动作	109
第五节	比例	113
第六节	概括与添加	121
	数字插画教程 《梦游小镇》 孙梦莹	124
	课后练习——拟人练习	130
第五章	儿童插画的媒材与技法	131
第一节	传统媒材与技法	132
第二节	数字媒体与技法	154
	矢量插画教程 《桃爷爷的夏天》 罗青	166
	课后练习——光线练习	172
第六章	儿童插画的版面设计与书籍形式	173
第一节	版面设计	174
第二节	书籍形式	187
第三节	字体设计	193
	素描插画教程 <i>cat planet</i> 孙梦莹	200
	课后练习——非现实比例练习	203

第一章

儿童插画创作概述

导语

本章主要对儿童插画的概念、发展历史、现状和类别等方面进行介绍。通过本章的学习,希望读者能对儿童插画有一个初步的、整体的了解,为深入地学习做好准备。本章的学习重点在于了解历史上各个时期儿童插画大师和其作品的主要风格,以及新时期对现代社会中儿童插画创作的需求。

第一节 插画的概念

插画是一门基于图像表意的艺术,其基本功能是让文字意念更加明确、清晰。“插画”一词在英文中统称为“Illustration”,源自拉丁文“Illustratio”,意指“照亮”。《辞海》中的解释为“插附在书刊中的图画,有的印在正文中间,有的用插页的方式,对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用”。

从狭义上来看,插画是在书籍中用图画的方式对文字进行释义的视觉化语言,这种语言有助于阅读者对文字内容进行解读。而在正处于读图时代的今天,插画作为一种视觉传达形式,从表现形式、内容到载体都发生了一系列的变化。从广义上来讲,插画泛指通过大众传播媒介来传递信息的静态图像,主要起解释、说明、描述、渲染、美化等作用,已经被广泛应用于科普展示、广告宣传、文学创作和产品包装等各个领域。

插画与纯绘画领域有着密不可分的联系,它主要以纯绘画为基础,并运用一定的绘画艺术表现手段和审美法则,但因为有着特定的诉求和受众群,其创作的目的、手段和载体都受到一定的制约,所以主要被划分为应用型美术范畴。

第二节 儿童插画的概念

儿童插画是儿童理解外在世界的重要媒介。它是插画师专门根据不同年龄阶段儿童的认知能力与审美特征而创作的艺术作品,这些艺术作品利用视觉语言的特性,将主题进行形象化的表现。它的目的是用夸张、拟人、游戏等手段将图像符号有效地组织起来,以吸引儿童的注意力,激发其兴趣,从而将信息清晰、明确地传递给他们,同时起到美育的作用。

随着信息时代的发展,儿童插画的应用范围也更为广泛,除书籍、杂志以外,它还被广泛应用于环艺、广告、动漫、包装和服装等领域,已深入儿童生活的方方面面。儿童插画的受众群体涵盖婴儿、幼儿和学龄

图 1-1 16 至 18 世纪欧洲的儿童插画雕版和印制方式比较粗犷

图 1-2 《艺术与教育小册子》中的插画

儿童(后文中受众群体将被统称为“儿童”)。对于儿童来说,图像比文字的表意更为直接,也更具吸引力,极易受到他们的喜爱。因此,儿童插画在儿童的学习、娱乐生活中占有举足轻重的地位。

第三节 儿童插画的历史

从原始人的岩画艺术到近代人的绘画艺术,绘画经历了四万多年的历史,而专为儿童编制的图画书籍直到 16 世纪末才出现,至今只有四百多年的历史。由于早期儿童插画伴随儿童读物出现,它无法脱离儿童读物的发展而独立存在,因此以儿童读物发展为基础的儿童插画史可被划分为三个历史时期。

萌芽期(16 至 18 世纪)

在这一时期,欧洲的儿童插画创作可以用“粗犷却生机勃勃”来形容,插画已不再是文字的“附庸”。(图 1-1)

14 至 16 世纪是欧洲文艺复兴运动时期,人文主义者在确立了人的价值、尊严以及人在世界中的主体地位之后,开始关注儿童的人权、人性和人格的独立性,主张激发儿童的创造力和想象力。在这种启蒙思潮的促使下,一批思想家、教育家、文学家和艺术家开始着手于儿童读物的创作。目前公认的欧洲最早的绘图本儿童读物诞生于 1580 年的法兰克福,名为《艺术与教育小册子》(*Kunst Und Lehrbüchlein*),书中的插画由乔斯特·阿曼(Jost Amman)绘制,并用木刻版画的方式印制而成。这本图书和 16 世纪其他版刻书籍一样,印刷粗糙,由流动小商贩出售,书的扉页上写着“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”。(图 1-2)

17 世纪,捷克教育家夸美纽斯(Comenius)首次提出这个观点:对儿童而言,图画将是最浅显易懂、最有效的学习方式。1658 年,他创作的世界上第一本针对儿童的插画百科全书——《世界图解》(*Orbis Sensualium Pictus*)得以出版,全书共有 150 篇配图短文,内容包括自然、人类活动、社会生活和语言文字等方面

的知识。这本图书经过精心的设计,以儿童为本位,对插画设计的易读性方面进行了大胆尝试,其为儿童带来的感性体验大大减轻了儿童学习拉丁文时的枯燥感。它体现出一种新的洞察力,标志着儿童读物被看作一个特殊的类别,儿童也不再被当作缩小的成人来对待。(图 1-3、图 1-4)

18 世纪,随着教育界和出版界对儿童成长的逐步重视,“儿童读物也应该像成人读物一样加以特别精心设计”的观念才被广泛延伸开来。法国作家和思想家让·雅克·卢梭(Jean Jacques Rousseau)于 1762 年在创作并出版儿童自传体小说《爱弥儿》时,第一次提出“要根据儿童的本性、年龄段和性别进行图书创作”的教育观,这对以后的儿童插画

图 1-3 《世界图解》中的插画

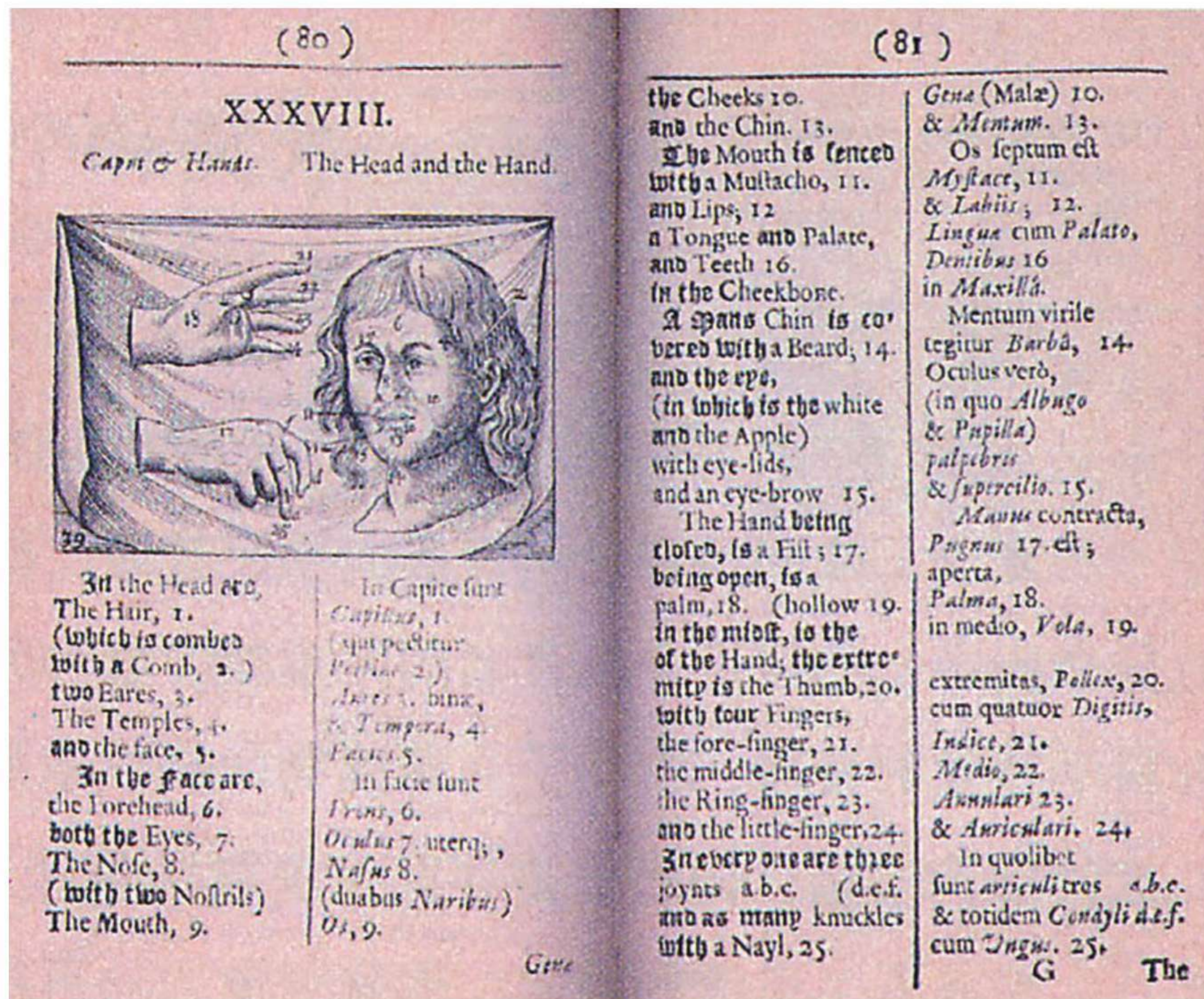

图 1-4 《世界图解》中的图文形式

创作产生了重大影响。18 世纪晚期,英国诗人威廉·布雷克(William Blake)开始用铜版印刷儿童插画书,他创作的《天真与经验之歌》(*Songs of Innocence and of Experience*)中,除了注重插画的独特手绘风格以外,还体现出一种对图文组合关系的探索。(图 1-5)

图 1-5 《天真与经验之歌》体现出对图文组合方式的探索

1744 年,约翰·纽伯里(John Newbery)创办了世界上第一个儿童图书出版社——圣经与太阳社,出版了《漂亮的小书》等含有大量儿童插画的图书。儿童出版社的出现鼓励了当时的儿童插画作者们多产多元地进行创作。

在技术上,早期的欧洲书籍插画多采用的是木刻版画技术,印制效果比较粗粝,直至英国艺术家托马斯·布维克(Thomas Bewick)尝试着选择坚硬、高密度的黄杨木横截面进行雕版,插画的纹理和光影调子才变得更细腻,同时也可以添加更多的细节,这一改进被誉为“开创了书籍插画的新纪元”。(图 1-6)

中国从明代开始,插画本童蒙读物非常盛行,当时流行较广、影响较深的当属《君臣故事》。这本书多讲述的是有关道义准则的寓言故事,如《神农教耕》《断竹制球》《女娲补天》等,每篇故事都以上图下文的方式配以精美的插画,共计 45 幅。(图 1-7)

这一时期的儿童插画开启了以儿童为本的创作萌芽与探索阶段,是儿童图书创作与出版的雏形期。

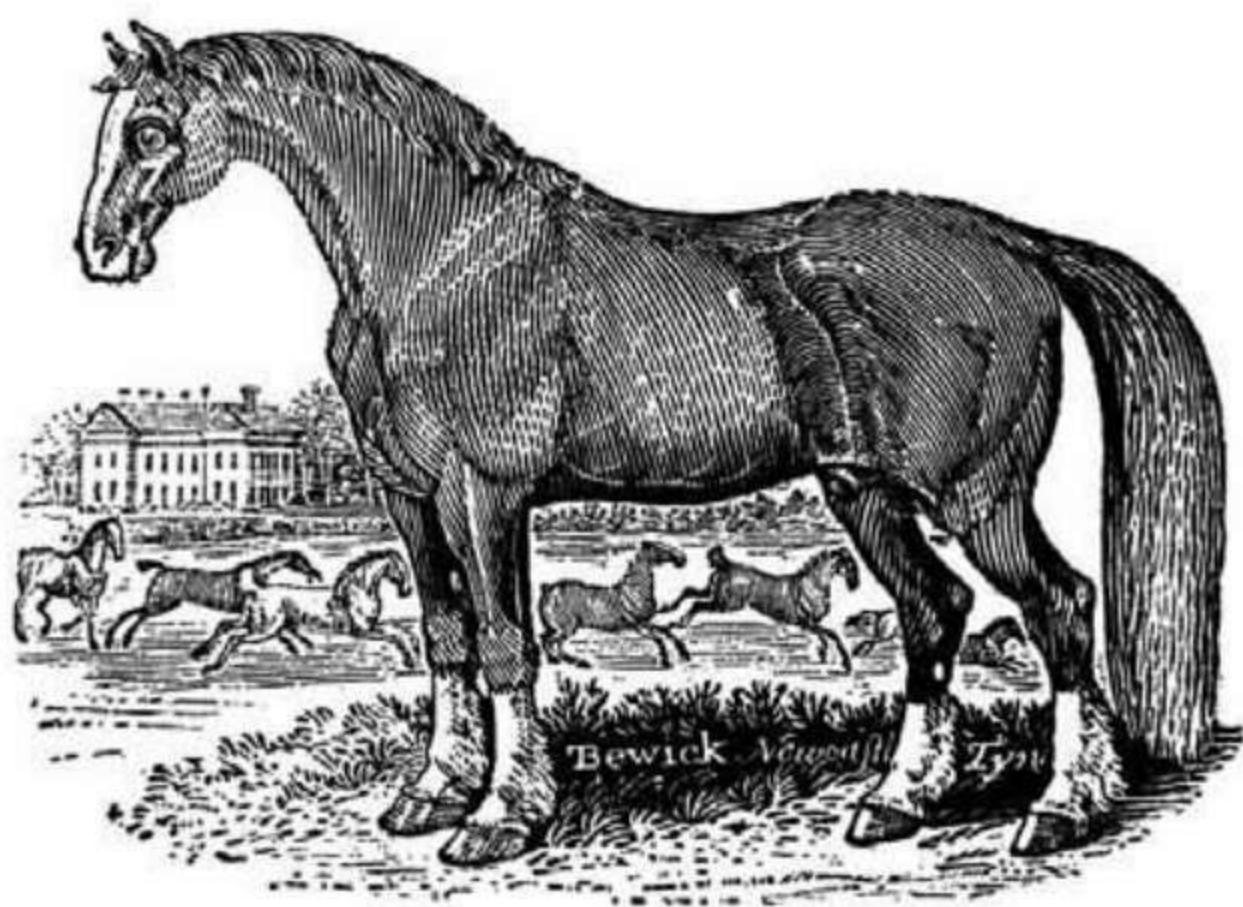

图 1-6 托马斯·布维克的木版插画作品

发展期(19 世纪)

19 世纪初,在法国出现的平版印刷术促成了全彩书籍的盛行,印刷术的革新带动了儿童插画业的发展;同时,资本主义社会政治经济的发展对人的素养提出了新的要求,教育已不再是欧洲贵族阶层的特权,它逐渐向平民化和民主化发展;此外,受浪漫主义思潮的影响,儿童插画作者的想象力更加丰富,所创作的主题不再拘泥于神话故事,转而重视现实生活以及儿童阶段的思维方式和心理感受,因此,这段时期被称作儿童插画创作的“黄金时代”。(图 1-8) 这一时期出现了三位最具代表性的儿童插画家,他们分别是英国的瓦尔特·克雷恩 (Walter Crane)、伦道夫·凯迪克 (Randolph Caldecott)、凯特·格林纳威 (Kate Greenaway),他们的插画风格可谓各具特色。

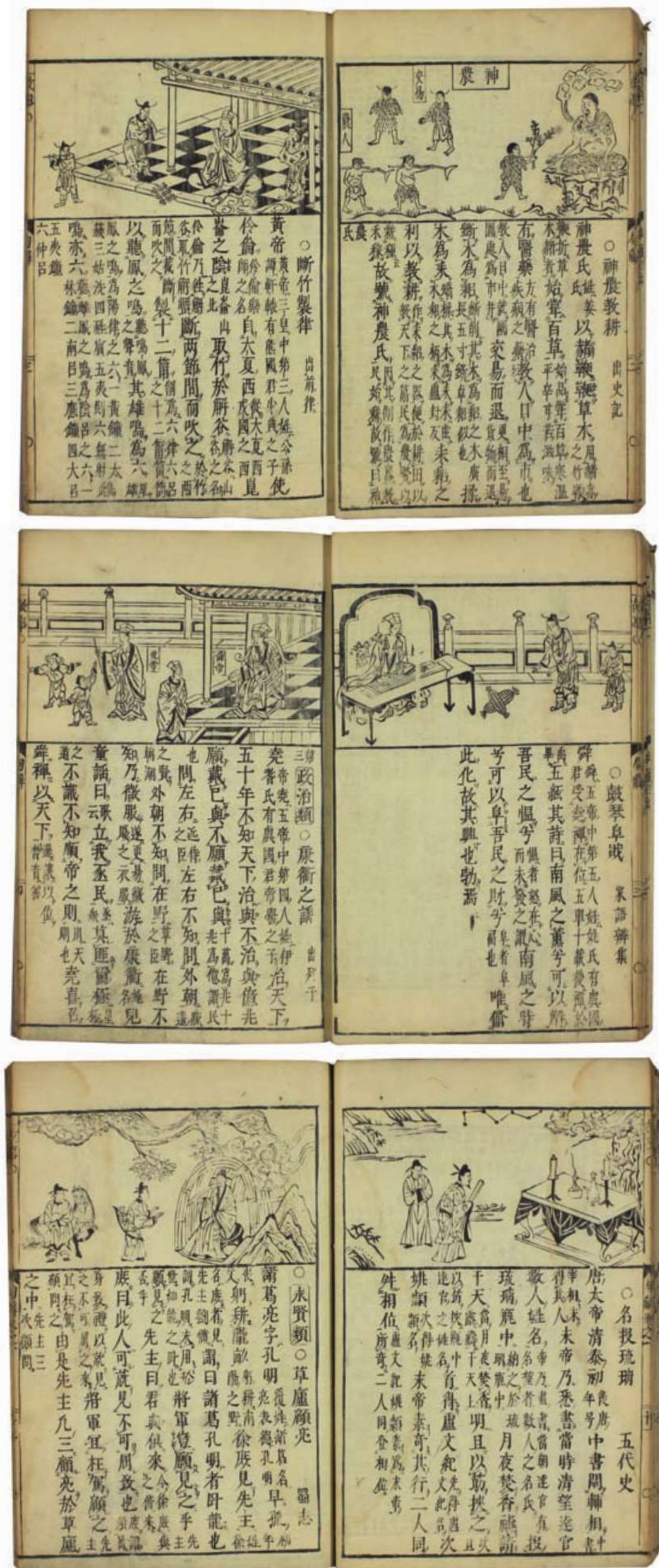

图 1-7 明代童蒙读物《君臣故事》

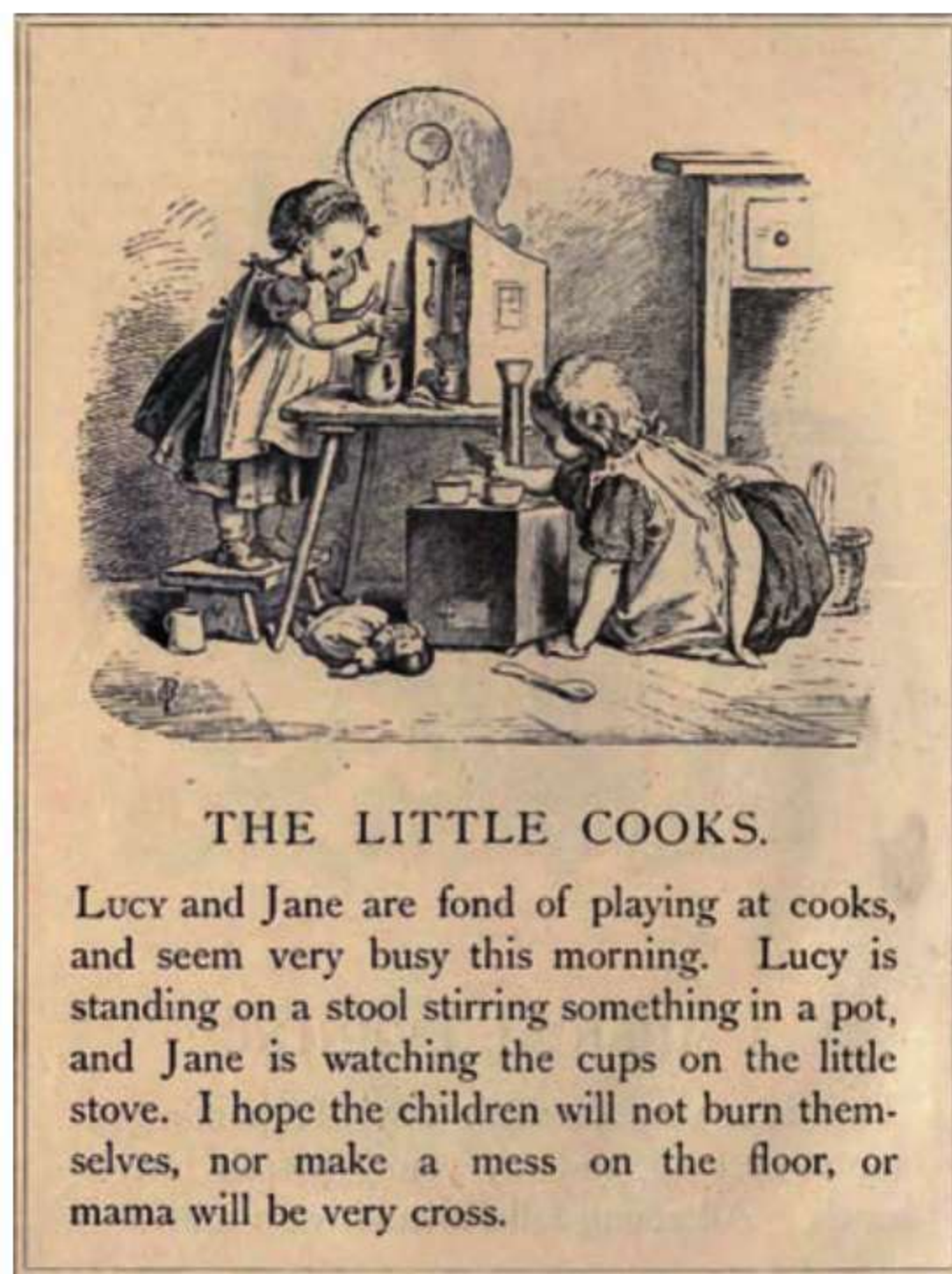

图 1-8 19 世纪的儿童插画主题侧重于表现儿童的日常生活

图 1-9 瓦尔特·克雷恩的作品带有浓郁的装饰风格

图 1-10 伦道夫·凯迪克《木头里的婴孩》中的插画

瓦尔特·克雷恩 1845 年出生于利物浦。他曾师从一位著名的雕刻师,正是这段经历为他的儿童插画事业打下了基础,也确立了他古典优雅的绘画风格。他的作品带有浓郁的装饰风格,线条细腻,风格沉着。他主张图画与文字的和谐搭配以及装帧的精心设计,代表作有《婴孩的歌剧》和《幼儿伊索寓言》,其作品大都体现了一种静态的装饰美感,成为工艺美术运动的著名代表作品。(图 1-9)

相对于瓦尔特·克雷恩的高雅艺术风格,伦道夫·凯迪克除了作品具有更加亲民的特点外,他还是系统研究图文组合形式的第一人,被公认为西方儿童插画史上最重要的人物。在伦道夫·凯迪克之前,插画仅仅是文字情节的图解,插画和文字并未融合成一个有机的整体。美国著名儿童文学作家和插画家莫里斯·桑达克(Maurice Sendak)曾高度评价过他的图文组合形式,称其为“文字与图画合奏出的美妙和弦”。从他的代表作《吉尔宾趣史》和《木头里的婴孩》(图 1-10)中可以看到,图文关系被引入一个更加精妙复杂的境界里。据新闻媒体统计,那个年代的孩子最希望收到的圣诞礼物之一就是伦道夫·凯迪克创作的绘本。为了纪念他,1938 年,美国成立了最权威的童书插画奖项——伦道夫·凯迪克奖(Randolph Caldecott Medal),用来表彰优秀的儿童插画家。

凯特·格林纳威出生于 1846 年,她的作品充满了童真和纯美,其最大特点是善于表达内心的细微情感,画面风格优雅唯美,常描绘戴着花边太阳帽并穿着蓬蓬裙的小女孩、可爱的小狗小猫、纤细的花朵、芬芳的玫瑰园等。(图 1-11) 1877 年,她的作品《窗下》出版时引起了儿童插画界的轰动,成为当时英国的畅销书。她本人也被誉为“最贴近儿童心灵的插画家”。1955 年,英国图书馆协会为纪念她在儿童插画方面所做的贡献,专门设立了凯特·格林纳威奖(Kate Greenaway Medal)。

以上述三位为代表的儿童插画家们,凭借强大的艺术感染力影响着后世的儿童插画创作。而中国的“小人书”在这一时期诞生,第一本小人书是由历任汉阳知府二品顶戴按察使兼两广盐运使的钟谦钧刊刻于咸丰十一年(1861年)的童蒙读物《二十四孝传赞》,距今已有150多年,为线装本,长5.5厘米,宽4.8厘米,分上下两册,每册刊载十二孝的文字和插画,每幅插画旁的文字都由不同的名流书写,较著名的有名臣翁同龢和张之洞等。如此小巧的图书,便于读者“置其衣袋,携之遨游,田间巷道,欣欣品读”。方寸之间的图像叙事和小巧精致的体量等因素使得小人书很受孩子们的宠爱,成为一种迅速普及开来的教育和娱乐工具。

这一时期也出现了中国最早的儿童画报——《小孩月报》,它于光绪元年(1875年)出版于上海清心书馆,文字浅显易懂,原为16开大小,后改为32开本,每月一期。封面印有“小成孩子德,月朔报嘉音”的题词,并署有“上海北京路美华书馆印”“南门外清心书院发”的字样。画报中的内容有博物、科学、传记、故事、诗歌,其中科学文化板块是重点,类别多样:“游历笔记”栏目中刊过《紫禁城》《上海》《美利坚国》《日本长崎》《亚伯拉骆驼》;“天文易知”栏目中连载过《略论地球》《论日蚀月蚀》《潮汐》《论彗星流星陨石》等;此外,还有专门介绍工艺流程的栏目,如《茶叶》篇介绍了“采茶”“烹熟”“摊干”“焙燥”“筛选”等程序,配以插画,很容易让儿童了解制茶过程。

大量西方儿童文学的翻译作品也是《小孩月报》的特色之一,如伊索和莱辛的寓言故事《狮熊争食》《蚕蛾寓言》《小鱼之喻》《鼠蛙相争》《狮鼠寓言》《蛙牛寓言》《乌鸦与狐狸》等,这些对于只念过“之乎者也”的中国儿童来说十分新鲜稀奇,能开拓当时孩子们的视野与想象力。

图 1-11 凯特·格林纳威的插画风格优雅唯美

图 1-12 英国波尼斯小镇上的贝翠斯·波特博物馆

图 1-13 贝翠斯·波特博物馆中彼得兔花园的一角

图 1-14 亚瑟·拉克汉姆绘制的儿童插画风格细腻写实

而《小孩月报》最吸引孩子的地方还是在于画报中的插画。这些插画均以铜版雕版印制,多采用西方透视和明暗法,轮廓清朗,黑白分明,立体感强烈,相较于晚清时期的木版书插画别有一番意趣。画报中曾刊印有《长江胜景图》《尼爱格拉流水图》等,这些插画帮助当时的儿童直观地窥视闭塞环境以外的精彩世界,深受孩子们的喜爱。

繁荣期(20 至 21 世纪)

进入 20 世纪,印刷术的发展突飞猛进,更多新颖的形式感和绘画语言出现在儿童插画创作中。

第一次世界大战以前,英国贝翠斯·波特(Beatrix Potter)的《兔子彼得的故事》(1902 年)(图 1-12、图 1-13)和亚瑟·拉克汉姆(Arthur Rackham)画的《爱丽丝梦游仙境》(1907 年)被公认为现代儿童插画的里程碑之作(图 1-14)。随着妇女解放运动的胜利,重视与保障儿童的权益成为各发达国家文明进步的标志之一,这为儿童插画的繁荣发展奠定了坚实基础。

两次世界大战期间,受政治环境因素的影响,欧洲的儿童插画家开始陆续流向美国,极大地促进了美国儿童插画业的发展,英国在儿童插画业的主导地位逐渐被美国取代。在美国,优秀作品大量涌现,如罗伯特·麦克科洛斯基(Robert McCloskey)的《让路给小鸭子》(图 1-15)于 1942 年赢得了伦道夫·凯迪克插画大奖,至今畅销不

衰,它将甜美与诙谐的风格发挥到极致。安东尼奥·弗拉斯科尼(Antonio Frasconi)从乌拉圭移民到美国后绘制了《看与说》的系列插画,《看与说》是一本向儿童介绍常用西班牙语、意大利语和法语单词的图书,采用木版插画的形式简洁生动地注解了每一个单词。此外,维吉尼亚·李·伯顿(Virginia Lee Burton)的《小房子》(图 1-16)、西奥多·苏斯·盖泽尔(Theodor Seuss Geisel)的《巴塞洛米·库宾斯的 500 顶帽子》(图 1-17)、婉达·盖格(Wanda Gag)的《100 万只猫》(图 1-18)、杜巴桑(Dubasan)的《白色的雪,明亮的雪》、埃茨(Etz)的《在森林中》等都是美国家喻户晓的儿童图书插画作品。

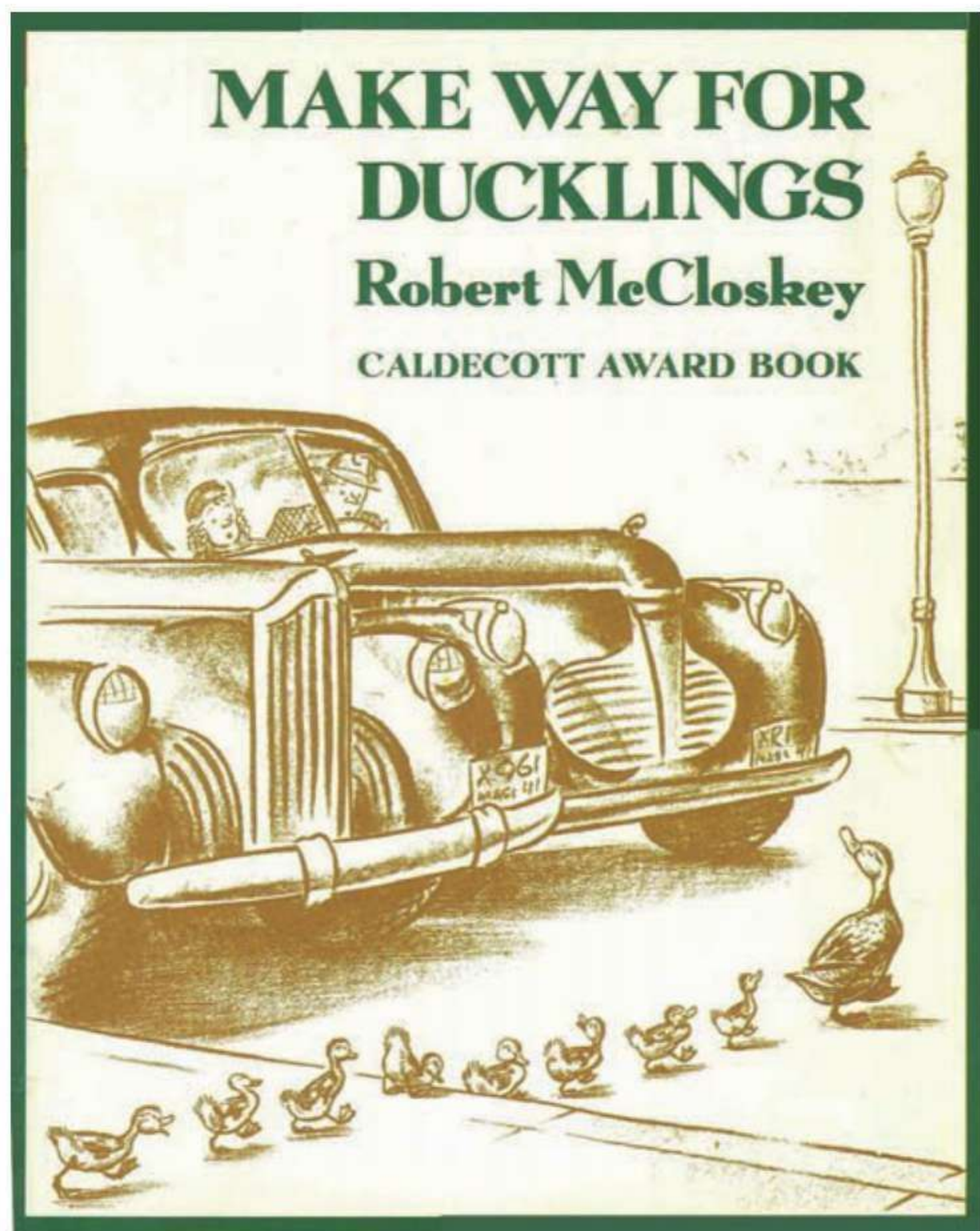

图 1-15 罗伯特·麦克科洛斯基的《让路给小鸭子》

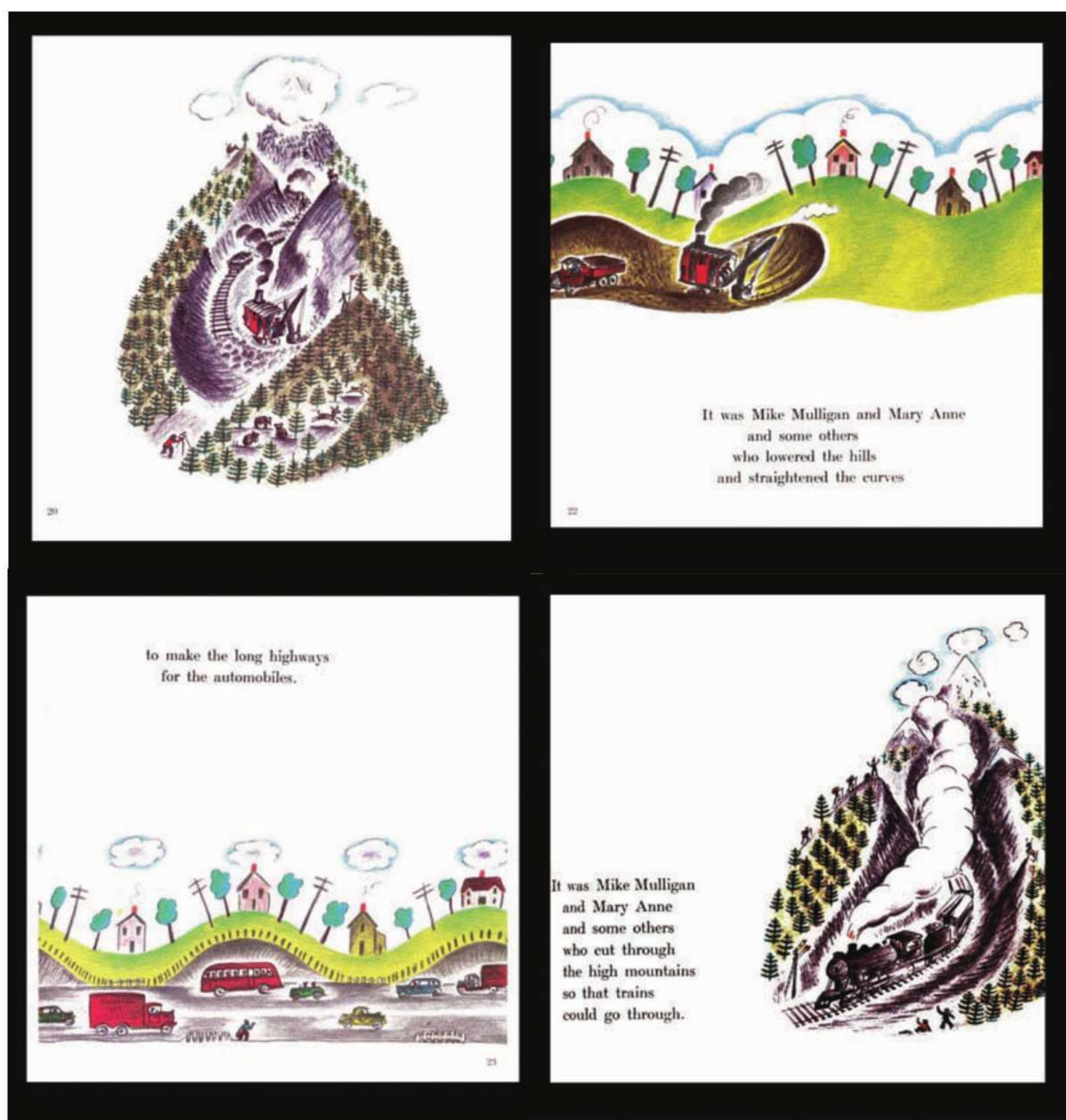

图 1-16 维吉尼亚·李·伯顿的插画风格轻快活泼

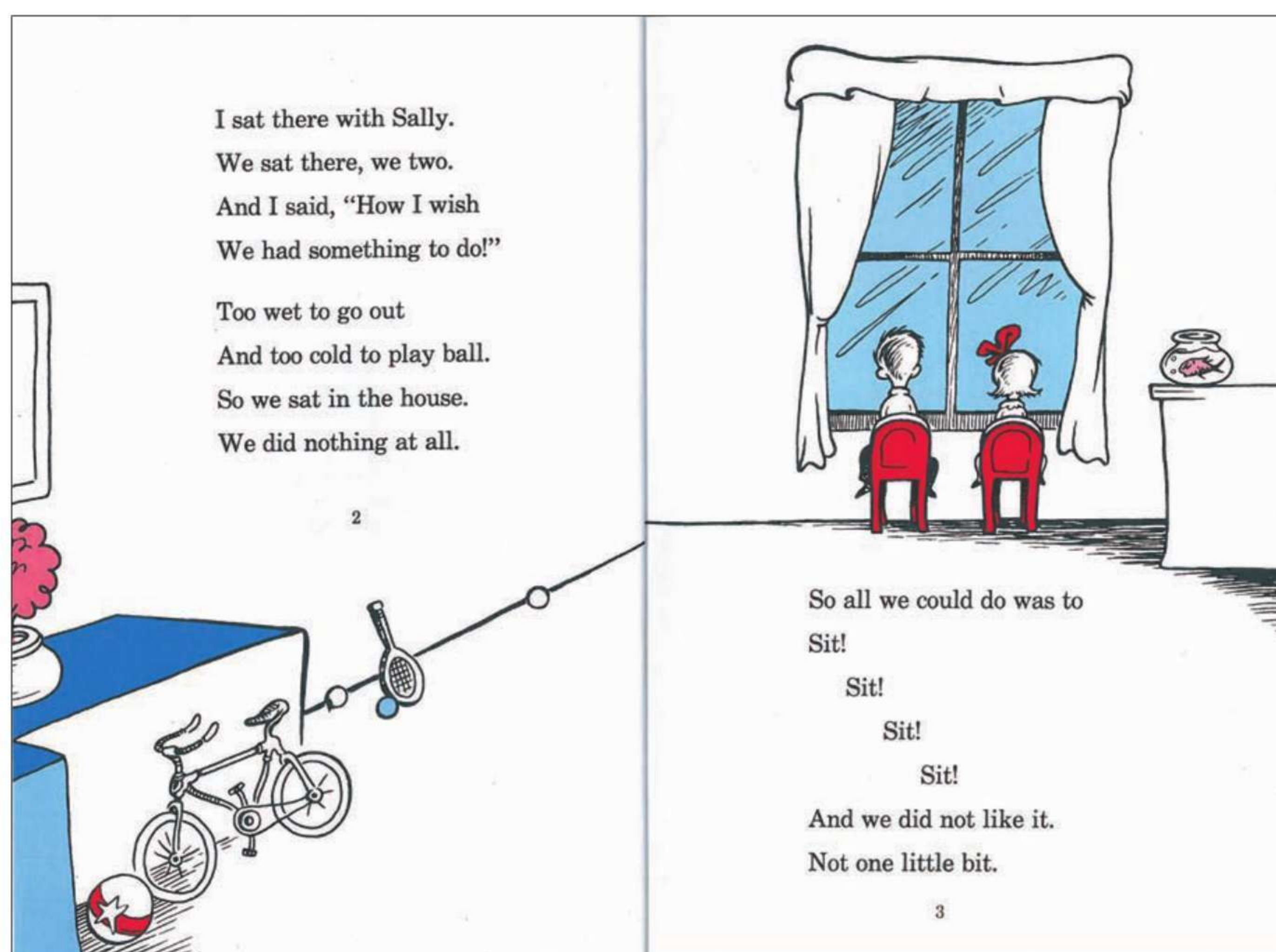

图 1-17 西奥多·苏斯·盖泽尔是 20 世纪最卓越的儿童文学家与插画家之一,常使用苏斯博士为笔名,他的插画线条流畅,色彩鲜艳明快

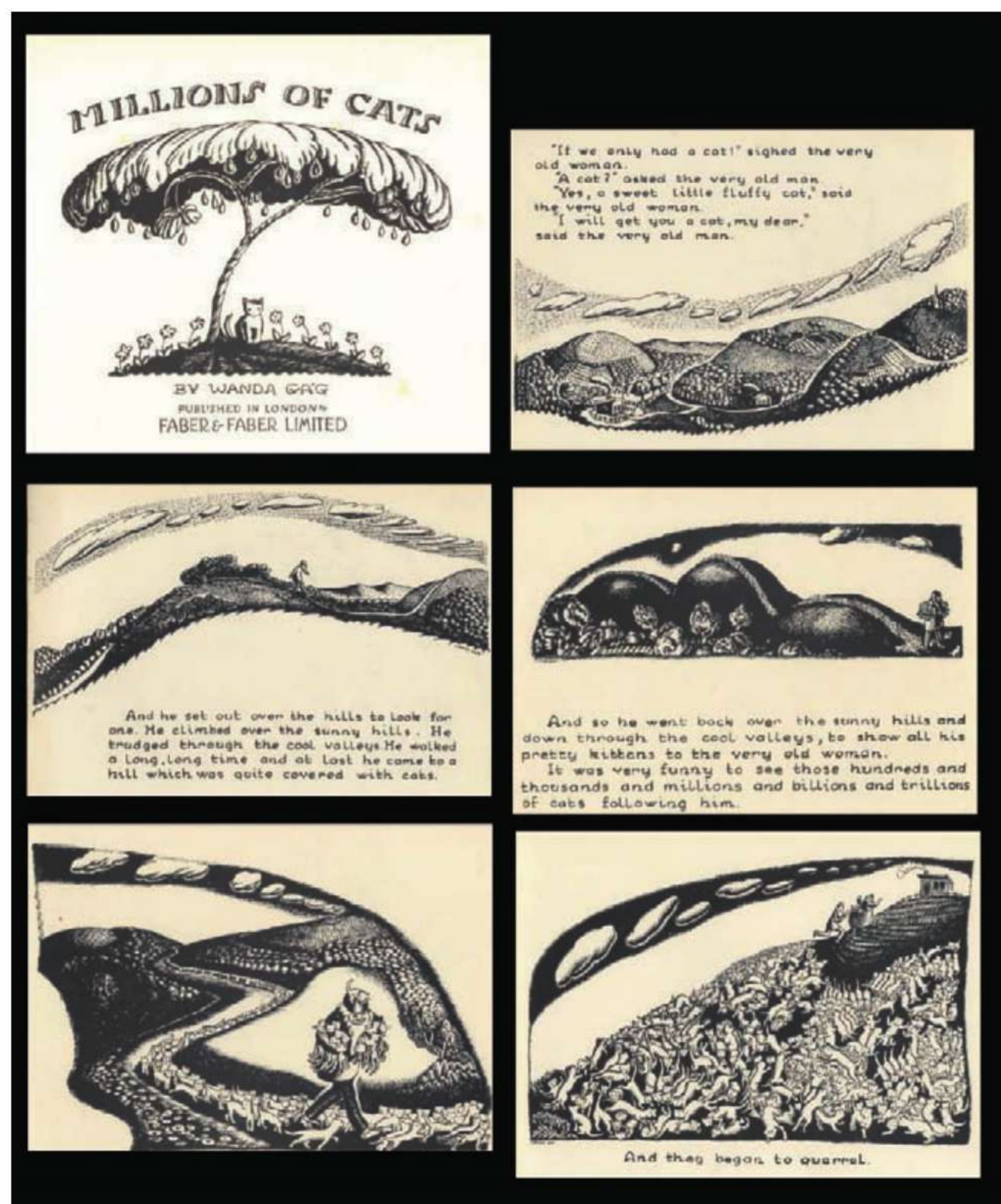

图 1-18 《100 万只猫》是婉达·盖格于 1928 年创作的儿童绘本,这本书被誉为美国第一本“真正的绘本”,拉开了 20 世纪 30 年代“绘本黄金期”的序幕

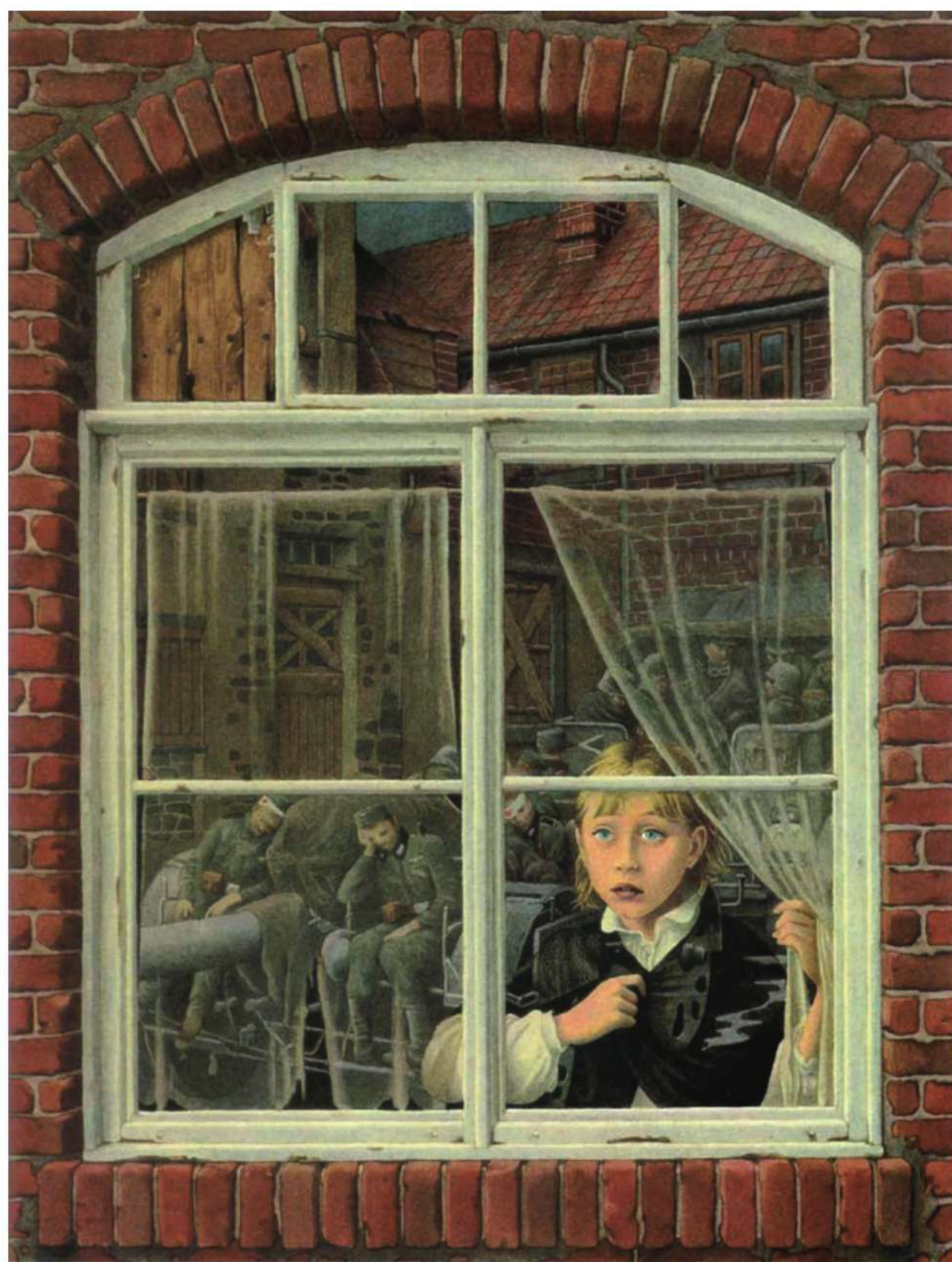

图 1-19 《铁丝网上小花》源自罗伯特·英诺森提自己在战争年代的童年经历

第二次世界大战以后,儿童插画更多的是表现和平反战题材,多用拟人化手法宣扬友谊互助、和平友爱的人道主义精神(图 1-19、图 1-20)。在约翰·杜威^①“儿童是起点,是中心,而且是目的”的思想引领下,一系列有关儿童插画的国际奖项和组织被设立,如 1953 年成立于瑞士苏黎世的“IBBY”,即国际儿童读物联盟。这个联盟所构建的国际网络致力于支持高品质儿童图书的研究、出版和发行,使世界各地儿童都有机会接触具有高文学水准和高艺术水准的图书;1955 年,由英国图书馆协会设立的“凯特·格林纳威奖”对于插画类奖项的遴选标准十分严苛,会从艺术风格、图文整合和视觉印象等多个方面评判插画水平;1956 年,由国际儿童读物联盟创办的国际安徒生奖(Hans Christian Andersen Award),最初只授予优秀儿童文学作家,从 1965 年起,增设了优秀插画奖,获奖者为长期从事儿童读物的插画创作并做出卓越贡献者。

这些奖项的获奖者对后世儿童插画创作有着深远的影响,如西奥多·苏斯·盖泽尔——20 世纪最卓越的儿童插画家之一,他的生日——3 月 2 日被定为美国诵读日。他的作品被翻译成 20 多国语言,全球销量逾 2.5 亿册,曾荣获伦道夫·凯迪克大奖、普利策特殊贡献奖、奥斯卡奖和艾美奖。其代表作有:《霍顿孵蛋》(1940 年)、《乌龟耶尔特》(1958 年)、《绿鸡蛋和火腿》(1960 年)、《黄油之战》(1984 年)、《哦,你要去的地方》(1990 年)等。他常通过各类动物的荒谬之举暗讽人类,作品妙趣横生,简单易懂,节奏紧凑,从内容到形式都深受孩子们的喜爱。

^①约翰·杜威(John Dewey, 1859—1952),美国著名哲学家、教育家,实用主义哲学的创始人之一,功能心理学的先驱,美国进步主义教育运动的代表。他提倡从儿童的天性出发,促进儿童的个性发展。

在 20 世纪 20 年代的中国,“小人书” 又称“连环画”, 以连续的图画叙述故事、刻画人物, 曾是儿童插图的重要载体之一, 在民国期间得到迅速发展。1925—1929 年, 上海世界书局先后出版了《西游记》《水浒》(图 1-21)、《三国演义》《封神榜》等连环画, 封面上有“连环图画” 字样, 这是第一次出现“连环图画” 的正式

图 1-20 《大卫之星》是 20 世纪著名的反战题材绘本之一, 罗伯特·英诺森提善于利用超写实的手法与冷峻的色调去展现战争的压抑

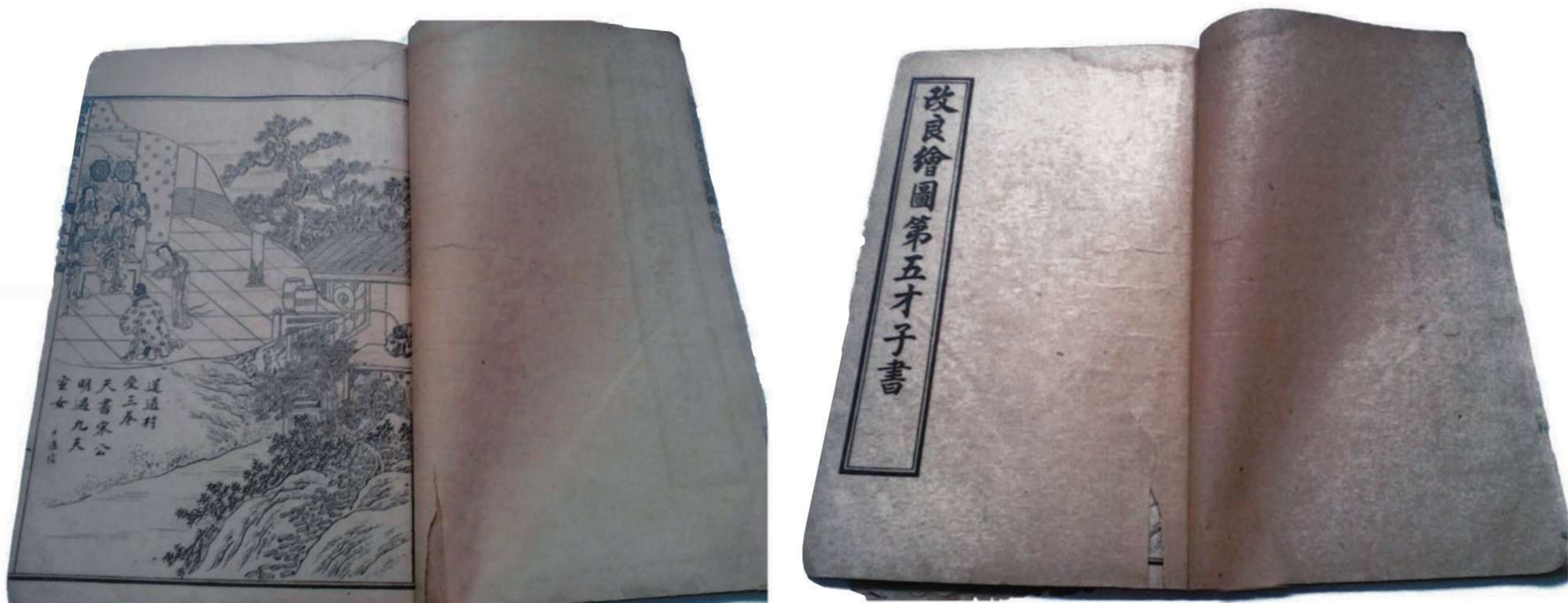

图 1-21 清末民初时期的连环画《水浒》

名称,这一叫法延续到 20 世纪 50 年代,后改为“连环画”。中国儿童文学家与插画家强烈意识到,由“成人本位”转向“儿童本位”的重要性。鲁迅在《我们现在怎样做父亲》一文中正式提出“孩子本位”的理念。20 世纪四五十年代,中国进入了的儿童插画高速发展的阶段,张乐平的《三毛流浪记》(图 1-22)、华君武的《大林和小林》(图 1-23)、张光宇的《神笔马良》(图 1-24)、严折西的《小公鸡历险记》曾是家喻户晓的佳作。此外,《阿布加和中国医生》《岩石上的小蝌蚪》《枣子树》和《一闪一闪的兔子灯》等优秀作品也都获得过国际儿童读物联盟中国分会(CBBY)的“小松鼠奖”等国际奖项,得到过国际儿童插画领域的广泛认可。

20 世纪末,中国的儿童插画行业更加强调孩子的个性,维护儿童的权利,注重为不同年龄层的孩子创作合适的作品,作品的内容和形式更加多元化、国际化。西方国家因计算机与网络技术的介入,儿童插画的创作方式发生了巨大变革,从线稿的修正、色彩的调校到特效的添加都有更为便捷的方法,儿童插画的展示途径不再停留于纸面,而是通过互联网得到更广泛的传播。这一变革时期的代表作有美国莫里斯·桑达克的经典系列三部曲《野兽国》《厨房之夜狂想曲》和《在那遥远的地方》,西奥多·苏斯·盖泽尔的《戴高帽的猫》;荷兰布尔纳的《小兔子》系列、《小鸟》;瑞士马克斯·菲斯特的《我是彩虹鱼》(图 1-25);等等。

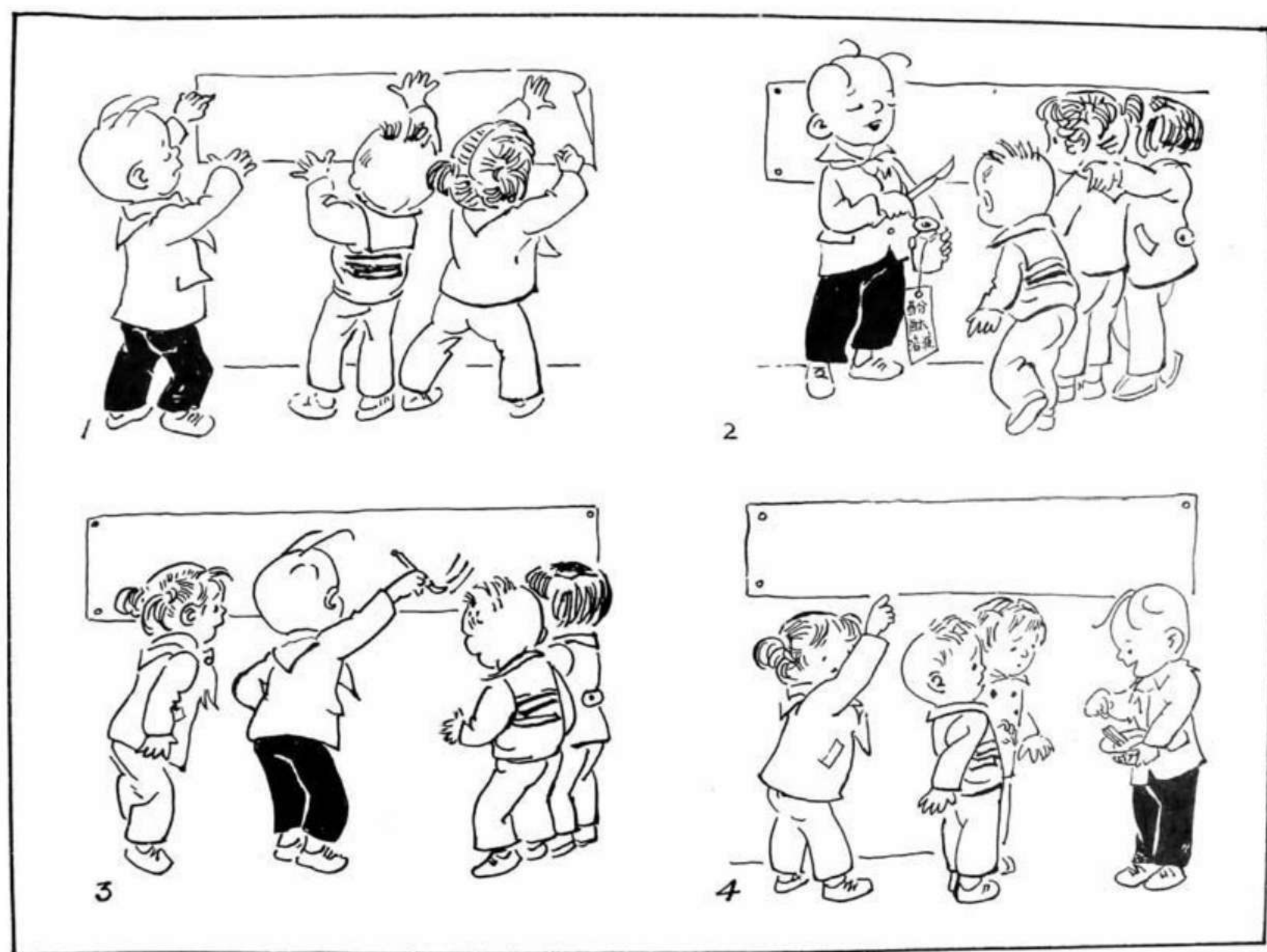

图 1-22 张乐平笔下的三毛形象于 1935 年在上海诞生,20 世纪 40 年代,三毛系列连环画于《大公报》连载,引起强烈反响,不少孩子因为相信三毛是真实存在的而纷纷向报社寄送衣物、玩具和书本以救济三毛

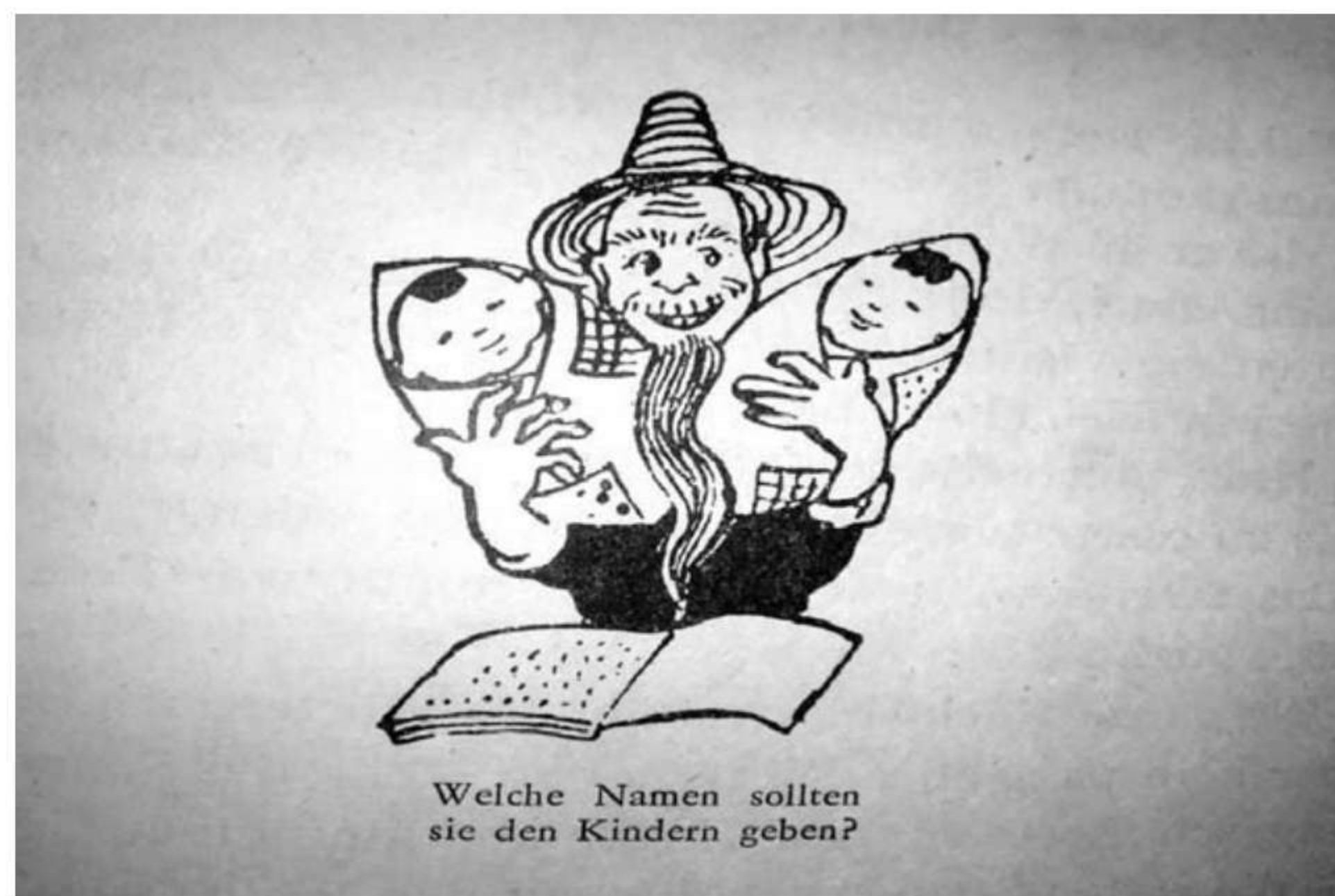

图 1-23 华君武笔下的插画构思幽默机智,笔法简练而富有传统特色