

人·插图·生活

首届全国高校插图展作品集

主编：田忠利 副主编：杨虹 杨大禹

北京艺术与科学电子出版社

人·插图·生活——首届全国高校插图展作品集

主 编 田忠利
副 主 编 杨 虹 扬大禹

责任编辑 陈前进 张玉龙
特约编辑 孟 丹
光盘设计 夏小奇
制作小组 曲小艺 郑婉琪

出版发行 北京艺术与科学电子出版社
地 址 北京市大兴区兴华北路 25 号
网 址 www.bjasep.com
电 话 010-61265727
邮 编 102600

版 次 2011 年 9 月第一版
定 价 138.00 元

金秋十月,是北京最美的时刻。在这个收获的季节里,我们怀着喜悦的心情迎来了“‘人·插图·生活’首届全国高校插图艺术作品展暨学术研讨会”的举行。

本次活动由中国美术家协会插图装帧艺术委员会主办,北京印刷学院承办,旨在为促进全国高等艺术院校插图专业教学水平的提高、拓展插图教学的学术交流积极贡献力量。

中国的插图艺术以其独特的创作模式和发展道路,伴随着中华民族复兴的脚步,取得了令人瞩目的成就,在文化和经济建设中占据着越来越重要的地位,而高等院校的插图艺术教育在其中发挥了举足轻重的作用,不仅为插图艺术创作领域培养了大量优秀人才,其自身的创作能力也引人瞩目,被视为插图艺术的重地。

当下,插图艺术面临着新的挑战和机遇,高校插图教育也需检视成就,总结经验,以利于开拓未来。本次展览生逢其时,正是要为高校插图艺术教育搭建展示成就、交流经验、显示实力、推介人才的平台,进一步唤起全社会对高校插图教育的关注和重视。

本展览以作品展示与理论研讨相结合的方式,探讨如何通过插图创作和插图教育,实现“熔铸中国气派、塑造国家形象”的艺术发展战略;本次活动希望能够推动全国高校插图艺术教育的深化,促进优秀的插图作品与文化产业的结合,加速文化创意产业的发展,拓展和延伸插图艺术的价值。

从2011年4月起,组委会就对外公布了活动日程,至2011年9月,共收到来自中央美术学院、清华大学美术学院、天津美术学院、广州美术学院等在内的42所高校的插图艺术作品约4000件,学术论文近百篇。2011年8月,由中国美术家协会插图装帧艺术委员会专家及各高校专家组成评审会,最终评选出入选作品200件,其中优秀作品30件。参展作品充分体现了插图创作题材的多样性、技法的丰富性,并能够敏感地与时代接轨,创造出属于我们这个时代的崭新的视觉经验,体现了当下插图艺术工作者们敢于创意、勇于突破的进取精神,为“读图时代”的阅读者们打造了一场视觉盛宴。

结合本次活动,主办方出版了获奖作品和入选作品画集和学术论文集。本次活动的学术论文投稿大部分来自于各个高校从事插图艺术创作和教学活动的教师,征集的论文内容涵盖了对中外插图艺术的现状与展望、数字绘画技术对插图艺术发展的影响、插图与文字原作的关系、插图风格探索、插图教学探讨、插图教学对插图艺术发展的影响、插图类型研究、大众文化视野下的插图艺术、作为文化产业的插图、插图史与插图理论研究、插图与视觉传达设计的关系等

方面的探索，集中反映了高校教师作为插图艺术的创作者和插图艺术教育工作者在学术研究领域的独特思考。

本次活动无论是参赛院校、作品数量及质量都达到了一定的规模和水平，以全国高校插图艺术作品展作为插图创作交流的平台很有意义，这是一个良好的开端，可以继续举办下去。今后还可以举办以各种插图类型为主题的展览与教学研讨活动，以突出高校进行插图创作研究的学术性。

插图艺术随着书籍阅读的繁荣而发展，数字时代的到来，使插图艺术的展示平台和创作手法变得更加多元化，创作题材也更为丰富，这对我们的插图艺术创作者来说是一个挑战，对于艺术教育工作者来说，更是提出了全新的课题，希望借此平台，我们能够深化对插图艺术创作的讨论，提升对插图艺术教育的全面认识，正如本次展览的主题“人·插图·生活”所点明的，插图艺术当随时代脚步，为人类的生活提供更加美好的视觉和心灵感受。

本次展览得到了全国高校师生的大力支持，尤其是北京印刷学院的师生，在承办本次活动中付出了巨大的努力，在此致以诚挚的谢意！

中国美术家协会分党组书记、常务副主席 吴长江
2011年10月

插图是一个独特的艺术门类。

插图与人和生活密不可分。

插图与文字互补，使阅读更加有情趣。

插图增加了书刊的观赏性。

插图与文字在阅读中的最大不同就是：对文字的阅读需要间接的经验和主观的联想，以及逻辑推理；而人们对图的阅读，应是在接受视觉信息的过程中而得到艺术上的熏陶。

“文字”是通过“词汇”把事件、情景、色彩、声音、气味、感觉、心理状态……的描述，以文字符号的方式唤起人们对过去的经验的回忆、经历的体会、情感的想象。而“图”则是通过人们的视觉感官，以生动、具体、诱人的形式与形象，打动人们的心灵。这种魅力是任何“文字”不能替代的。

这就是插图在阅读中的优势。

中国的插图艺术有悠久的历史 and 优良的传统，新中国成立以后随着出版事业的发展，中国的插图艺术曾取得引人注目的成绩，改革开放以后我国的插图艺术在新的环境里，虽然形式更加多样，内容也更加宽泛，但也存在着一些需要认真思考和解决的问题。随着社会的发展，人们对于在阅读中看到更多的优秀插图作品的愿望也越发的迫切。

近年来，全国高校插图教育的发展也很快。这次展览是高校插图艺术教学成果的展示，也是高校插图艺术教学的检验。

当前，我国插图艺术的发展面临着新的机遇和挑战。

于是学术交流就显得格外重要和必要。

“‘人·插图·生活’首届全国高校插图艺术作品展暨学术研讨会”正是为了促进我国插图艺术的发展而举办的。

我们期待着活动的圆满成功！

我们期待着高校的插图教育取得更大的成绩！

我们期待着我国的插图艺术得到更大的发展！

中国美术家协会插图装帧艺术委员会

2011年10月

插图艺术作为中国灿烂传统文化的宝贵遗产，经过数千年的沉淀，形成了独特的艺术价值，体现了中华民族长久以来对于人文艺术的追求与创新。此次由中国美术家协会插图装帧艺术委员会主办，由我院承办的“‘人·插图·生活’首届全国高校插图艺术作品展”汇集了全国各艺术院校师生的优秀插图艺术作品，集中体现了全国各院校在插图艺术教育领域内的教学改革成果，同时出版的这本插图艺术作品集，即是对此次参展的优秀作品的收录。作品集充分体现了目前中国插图艺术创作题材丰富、技法多样、时代气息浓郁的特点，为丰富社会主义精神文明建设起到了积极作用。

中国的插图艺术以其独特的创作模式和发展道路，伴随着中华民族复兴的脚步，取得了令人瞩目的成就，在文化和经济建设中占据着越来越重要的地位。随着现代印刷工艺的革新以及信息时代的到来，插图艺术创作的技巧以及方式得到了很大的改观。当下，插图艺术面临着新的挑战 and 机遇，高校插图教育也需检视成就，需要总结经验，以利于开拓未来。通过这本作品集，我们可以一窥目前中国插图艺术教育的状况，展示成果、交流心得，为未来的插图艺术教育提供参照系。

设计艺术学是北京印刷学院的重点建设学科之一，而我院的设计艺术学院长期以来一直将插图艺术作为重点教学内容，并且将教学工作与社会需求紧密结合，切实提高服务社会的能力。此次承办“首届全国高校插图艺术作品展”，有赖于中国美术家协会的大力支持和全国各兄弟院校的通力合作，不但为全国各高校的插图艺术教育提供了一个很好的交流平台，同时也提升了我院在相关领域内影响力，我院将继续秉承良好的传统，进一步突出特色，努力提高教育教学质量，在做好学科和专业建设的基础上，积极参与学校的文化建设，将科研工作与社会需求紧密结合，切实提高服务社会的能力。

北京印刷学院党委书记 郑吉春

2011年10月

学生优秀作品

梦之夜/李雨祗/中央美术学院
 生生相惜/顾春辉/清华大学美术学院
 风居住的街道/黄洁/广州美术学院
 陌上花开/袁瑛/广州美术学院
 一个人的江南/彭家顺/广州美术学院
 悱韵/蔡斯嘉/鲁迅美术学院
 长平之战/张琳/四川美术学院
 天使在人间/杜超/天津美术学院
 穿靴子的猫/齐丽娜/天津美术学院
 映于飞逝/王岩/天津美术学院
 麦当劳感觉如此美妙/马劲/北京印刷学院
 拇指姑娘/侯冠宇/湖北美术学院
 历史知识/林聪文/南京艺术学院
 都市忧愁/刘腾骞/南京艺术学院
 贪吃的小狐狸/汤马桃/南京艺术学院
 孩子与树精/魏皓/广西艺术学院
 背包十年/孙文君/北京印刷学院
 王小波散文/蒋昭昆/北京印刷学院
 印第安神话故事/张慧/北京印刷学院
 十八岁出远门/姜磊、田夏梦/北京印刷学院
 《三部曲》之“鱼”/刘黎炜/北京印刷学院
 金锁记/王静/北京印刷学院
 中国岁时节令风俗选/孙岳/北京印刷学院
 睡美人/张琳/北京印刷学院
 第四次考验/王运杰/北京印刷学院
 人们/俞昆/中国人民大学
 稻草人·守望/刘亚龙/中央民族大学
 困惑/栗蓉/首都师范大学
 困惑/张宇/首都师范大学
 印第安/邱晓鹏/中国戏曲学院

学生入选作品

我的故事/郭天意/中央美术学院
 一天/孔令维/清华大学美术学院
 心中的童话/李旻/清华大学美术学院
 看不见的城市/刘赫/清华大学美术学院
 怪哉/宋晨/清华大学美术学院
 水/王迪德/清华大学美术学院
 记忆碎/蔡春泉/广州美术学院
 回忆梦园/仇贝/广州美术学院
 寻/彭业繁/广州美术学院
 狼兔子/李碧婷/广州美术学院
 日月薄西山之民意/李楚杨/广州美术学院
 海边的卡夫卡/李楠/广州美术学院
 Shelly had a little world/李佩珊/广州美术学院
 戴妃的婚礼/李舒琦/广州美术学院
 雨中的书/张文强/广州美术学院
 拾回失物/欧阳恒/广州美术学院
 教会/苏雅雯/广州美术学院
 仲夏/谭轩/广州美术学院
 活着/王颖/广州美术学院
 斯巴达/王泽良/广州美术学院
 斑马非战马/李妍/广州美术学院
 一缕情怀/梁姗姗/广州美术学院
 流放/刘文标/广州美术学院
 悄然无声的梦里花开/吴艳莉/广州美术学院
 加减乘除/谢永彪/广州美术学院
 “人格”——分裂/胡冠琦/广州美术学院
 熹微晨光/雷皓乔/广州美术学院
 阶级标记/吴明儒/广州美术学院
 救援/贾润潭/鲁迅美术学院
 鹤之灵/马冬梅、沈璐/鲁迅美术学院
 麻三爷和他的鹰/马冬梅、沈璐/鲁迅美术学院

呓语/ 万晓洁/ 鲁迅美术学院	孙子兵法/ 李全/ 北京印刷学院
Universal gravity品牌设计/ 程鹏/ 四川美术学院	养狗万用百科全书/ 程龙姣/ 北京印刷学院
麋ladies微世界/ 刘娜娜/ 四川美术学院	穿条纹衣服的男孩/ 谢玉恩/ 北京印刷学院
蜂/ 陆子衿/ 四川美术学院	长恨歌/ 杨剑/ 北京印刷学院
小事/ 秦传庆/ 四川美术学院	老翁垂钓/ 钟沛霖/ 北京印刷学院
冬天我和你躲在这宁静的海/ 陈知熹/ 四川美术学院	唐卡与剪纸数字绘画/ 郭怡君/ 北京印刷学院
大海/ 白扬/ 天津美术学院	小红帽/ 李虹屹/ 北京印刷学院
昆虫记/ 顾秀华/ 天津美术学院	青梅/ 高珊/ 北京印刷学院
旅途/ 宗泽/ 天津美术学院	小蜜蜂历险记/ 陈世义/ 北京印刷学院
梦的解析/ 焦磊/ 天津美术学院	活着/ 郭文婷/ 北京印刷学院
穿上靴的巨人/ 宋缔/ 天津美术学院	目送/ 白艳秋/ 北京印刷学院
汤姆叔叔的小屋/ 陈泊涵/ 湖北美术学院	暗夜舞者/ 葛阳/ 北京印刷学院
斗/ 张蕾/ 湖北美术学院	少女的日记/ 顾濛/ 北京印刷学院
失重的我/ 陈婷婷/ 南京艺术学院	童年如歌/ 李美娟/ 北京印刷学院
番茄汁/ 高菁菁/ 南京艺术学院	中国少数民族传统服饰/ 胡芳君/ 北京印刷学院
亲亲的蛇郎/ 李丹/ 南京艺术学院	中国的核电站/ 黄琪/ 北京印刷学院
玩偶/ 顾涛/ 南京艺术学院	越单纯越幸福/ 黄婷/ 北京印刷学院
爸爸, 请给我摘月亮好吗/ 何湘/ 南京艺术学院	少女时代/ 刘熙丹/ 北京印刷学院
狗狗的牙套/ 李静/ 南京艺术学院	变戏法/ 任义娟/ 北京印刷学院
我/ 袁亚欢/ 南京艺术学院	斯巴达最后的勇士/ 刘子锋/ 北京印刷学院
童年记忆/ 李悦/ 南京艺术学院	“酒”是文化/ 潘坤/ 北京印刷学院
迷境/ 马寅寅/ 南京艺术学院	海的女儿/ 齐秀媛/ 北京印刷学院
熊猫与金鱼系列/ 王书音/ 南京艺术学院	梦想的飞翔/ 秦建杨/ 北京印刷学院
老鼠嫁女/ 徐灿/ 南京艺术学院	种在时光里的梦/ 任彩霞/ 北京印刷学院
我们四个/ 周尤/ 南京艺术学院	大神烛龙/ 王溪瑶/ 北京印刷学院
乡间/ 周振亚/ 南京艺术学院	我爱你, 妈妈/ 孙镜仪/ 北京印刷学院
老宋和他的骡子/ 闫垒垒/ 吉林艺术学院	尘封已久的记忆/ 胡同故事/ 孙雪/ 北京印刷学院
恋人/ 李露/ 广西艺术学院	我们都是80后/ 孙瑜婕/ 北京印刷学院
NET城市/ 王发/ 广西艺术学院	我要是一只狗就好了/ 王璐/ 北京印刷学院
民族少女系列/ 卢钰/ 广西艺术学院	中国传统京剧/ 王倩/ 北京印刷学院
新时代生活/ 汪豪/ 广西艺术学院	我的大学生活/ 袁子君/ 北京印刷学院
陨落的心地/ 吕晓荣/ 广西艺术学院	燕京伶人抄/ 肖冰/ 北京印刷学院
纠结/ 郑媛媛/ 广西艺术学院	独自一人/ 闫洁/ 北京印刷学院

我的梦想我的梦/ 杨雨龙/ 北京印刷学院

麦田的守望者/ 于泉/ 北京印刷学院

生活小物件/ 何桃/ 北京印刷学院

小王子/ 邢楠/ 北京印刷学院

梦想/ 李魏/ 北京印刷学院

北京印象/ 潘佰重/ 北京服装学院

北京印象/ 浦甜甜/ 北京服装学院

北京印象/ 张一敏/ 北京服装学院

知白守黑/ 吴大卫/ 北京服装学院

北京印象/ 张彩霞/ 北京服装学院

京华烟云/ 曹艳红/ 中国人民大学

蓝印花布/ 邢蕾/ 中国人民大学

流浪猫/ 温婷/ 中国人民大学

猫头鹰有个怪想法/ 李欣然/ 北京理工大学

小和尚背石头/ 丁芳杰/ 北京航空航天大学

电影院/ 张媚/ 北京航空航天大学

拴马桩的故事/ 郝爱飞/ 北京航空航天大学

乡村爱情/ 刘鸿霖/ 北京航空航天大学

意大利面兜帽小鸟/ 黄沙/ 北京航空航天大学

童话/ 贾佳/ 北京航空航天大学

吸烟如命/ 简梦晨/ 北京航空航天大学

非洲部落/ 姜姗/ 北京航空航天大学

莲花公主/ 李方馨/ 北京航空航天大学

动物邮递员/ 卢瑞娜/ 北京航空航天大学

惊蛰/ 木米/ 北京航空航天大学

花儿/ 喻翩一/ 北京航空航天大学

搭地铁上班 在舞池狂欢/ 任少怀/ 北京航空航天大学

对话/ 王硕/ 北京航空航天大学

问题是/ 汪梦阳/ 北京航空航天大学

七宗罪的童话世界/ 张辰/ 北京航空航天大学

如墨/ 周玮/ 中国戏曲学院

海战/ 杨扬/ 中国戏曲学院

童梦/ 陈辰/ 宁波大学科技学院

无题/ 丁洁/ 宁波大学科技学院

小绿的成长/ 陈扬/ 宁波大学科技学院

脑壳中的宇宙/ 胡伏/ 宁波大学科技学院

包玉刚绘本/ 李梦朦/ 宁波大学科技学院

吹牛大王历险记/ 张倩/ 宁波大学科技学院

休闲生活/ 范炳旭/ 重庆师范大学

鹿路畅通/ 罗光浩/ 重庆师范大学

小沫的红兔子/ 陈茜希/ 重庆师范大学

变装/ 梅波/ 重庆工商大学

Dream/ 钟婷婷/ 重庆工商大学

游离/ 石永欣/ 重庆工商大学

少女的眼泪/ 李峰/ 浙江工商大学

随笔/ 张丽萍/ 兰州大学

海/ 梁永学/ 哈尔滨师范大学

骨架鱼的畅想/ 付琪/ 四川文理学院

灰姑娘的梦/ 何媛/ 四川文理学院

可爱庄园/ 李江婷/ 四川文理学院

爱玩电脑的阿布/ 于静/ 青岛大学

人物漫像/ 金鑫/ 吉林动画学院

猫毛生活琐事/ 段秀文/ 广播电影电视管理干部学院

雨人/ 傅丽/ 广播电影电视管理干部学院

囡瓜一族/ 王晓旭/ 广播电影电视管理干部学院

教师作品

翡翠翠寒(等)/ 高荣生/ 中央美术学院

得趣不在多(等)/ 武将/ 中央美术学院

染坊之子(等)/ 陈雅丹/ 清华大学美术学院

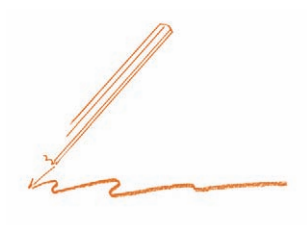
中华人民共和国水污染防治法/ 张歌明、王迪思(等)/

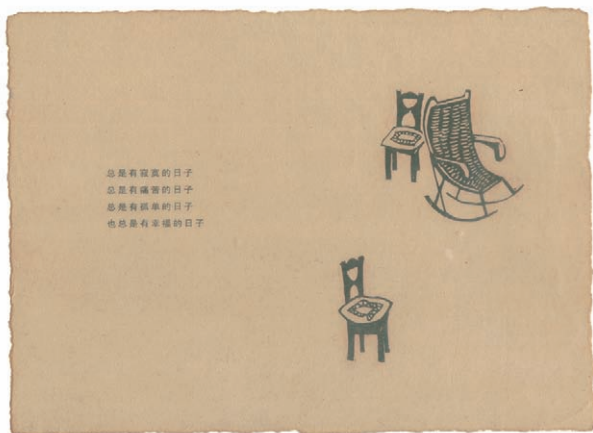
清华大学美术学院

窗外与窗内/ 甘明智/ 广州美术学院

我和丢勒的倒影/ 陈凯/ 广州美术学院

昆虫记/ 肖勇/ 广州美术学院	黔之驴/ 庄维嘉/ 北京航空航天大学
骨子老戏/ 黄肖铭/ 广州美术学院	绿/ 徐静秋/ 北京航空航天大学
长恨歌/ 区海涛/ 广州美术学院	新天地——黄红蓝绿/ 王慧/ 西安理工大学
闸北枪声/ 赵千/ 广州美术学院	昭陵六骏/ 刘宇/ 北京师范大学
大浴女/ 刘天舒、刘海斌/ 鲁迅美术学院	动物/ 袁丹/ 北京师范大学
诗经组画4幅/ 张立国/ 鲁迅美术学院	甘南风情/ 王晓彤/ 首都师范大学
嘉陵江上/ 王果/ 四川美术学院	东风起时(等)/ 张彤/ 宁波大学科技学院
苏东坡谪居黄州的故事/ 查赛/ 湖北美术学院	神像俱乐部/ 陈松/ 重庆师范大学
时间的记忆/ 母贝旋/ 湖北美术学院	海滨浴场/ 黄作林/ 重庆师范大学
诗歌/ 李小光/ 南京艺术学院	苦儿流浪记/ 罗江玖/ 重庆师范大学
花木兰/ 王淑敏/ 南京艺术学院	孝道/ 王岷/ 重庆工商职业学院
蚂蚁/ 姚红/ 南京艺术学院	仲夏夜之梦/ 杨悦/ 重庆工商大学
有神护着你(等)/ 陈希文/ 吉林艺术学院	美丽人生/ 傅姗姗/ 四川文理学院
幸福生活/ 何军、吴雁/ 吉林艺术学院	怒吼长坂桥(等)/ 赵岩/ 四川文理学院
城市/ 吴雁/ 吉林艺术学院	寻找回来的家庭(等)/ 冀荣德/ 浙江工业大学
老人与树/ 关瑞林/ 广西艺术学院	人间故事/ 吴向东/ 吉林大学
狼来了/ 梁徵琳/ 广西艺术学院	骑龙者/ 段雷/ 吉林动画学院
梦境/ 王珏/ 广西艺术学院	父亲背影/ 刘伟/ 长春大学
金瓶梅/ 韦文翔/ 广西艺术学院	女人如花/ 张春丽/ 长春大学
老人与海/ 岳帅/ 广西艺术学院	往事/ 滕繁宗/ 长春大学
进疆手记/ 郑万林/ 广西艺术学院	突围/ 于涛/ 长春大学
不屈/ 田忠利/ 北京印刷学院	夜/ 徐崴娜/ 长春大学
经轮/ 杨虹/ 北京印刷学院	场景/ 郝巍东/ 太原师范学院
白轮船/ 方方/ 北京印刷学院	画室/ 牛勇/ 兰州商学院艺术学院
蔚县记事/ 杨大禹/ 北京印刷学院	幸福的奶奶/ 张成义/ 青岛大学
回国驯火记/ 李尤松/ 北京印刷学院	新疆少数民族民歌/ 许英武/ 乌鲁木齐职业大学
智斗/ 史河/ 北京印刷学院	约翰克里斯朵夫/ 常德强/ 连云港师范高等专科学校
司马光砸缸/ 李炜/ 北京印刷学院	古装/ 肖伟/ 长沙师范专科学校
都市风情/ 叶蕤/ 北京印刷学院	
设计与生活/ 张晓东/ 北京印刷学院	
战列舰/ 梁智龙/ 北京印刷学院	
百年四合院/ 翟鹰/ 北京服装学院	
Sweet Heart(等)/ 焦振涛/ 中国人民大学	

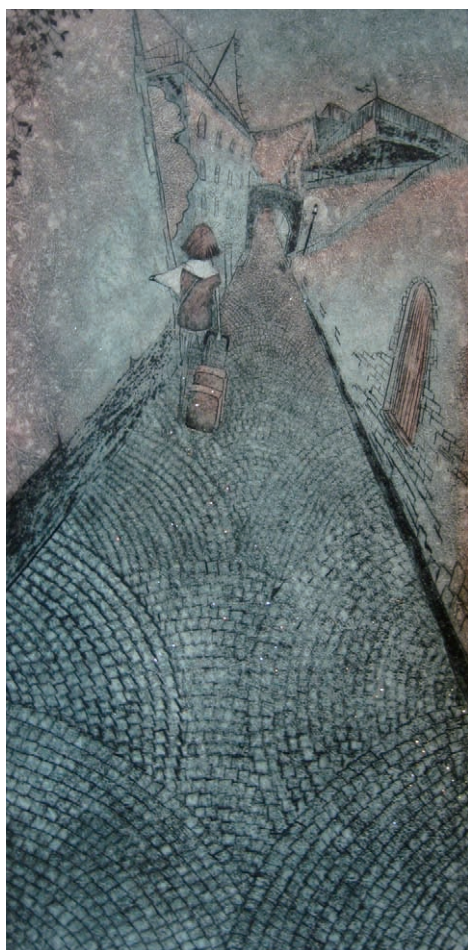

作品：《梦之夜》 作者：李雨祗 单位：中央美术学院

作品：《生生相惜》 作者：顾春辉 单位：清华大学美术学院

作品：《风居住的街道》 作者：黄洁 单位：广州美术学院

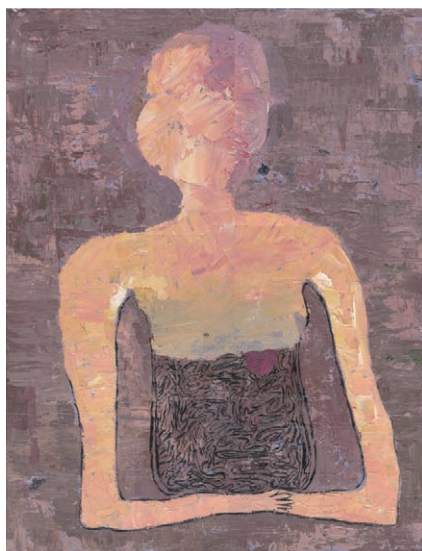
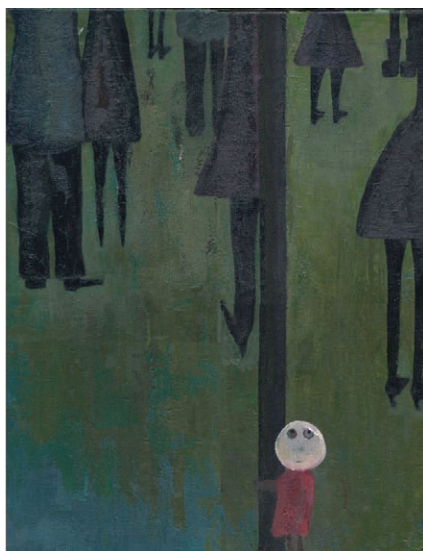

作品：《陌上花开》 作者：袁瑛 单位：广州美术学院

作品：《一个人的江南》 作者：彭家顺 单位：广州美术学院

作品：《悸韵》 作者：蔡斯嘉 单位：鲁迅美术学院