

世界儿童文学插图

世界儿童文学插图

朱铭善 华 石 编 浙江人民美术出版社

责任编辑：诸庭樵
装帧设计：华 杉

世界儿童文学插图

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州武林路125号)

浙江省新华书店经销
浙江新华印刷二厂印刷
1990年5月第1版·第1次印刷

开本：787×1092 1/24

印 张：8.67

印 数：0,001—4,000

ISBN 7-5340-0191-9/J·157

定 价：5.80 元

插图

在儿童文学读物中的特殊地位

各国儿童文学史家的研究都表明儿童文学的产生，是由于人类的物质文明和精神文明发展到一定的历史阶段，儿童的独立人格获得了社会的承认，从而儿童教育被进一步重视。同时，妇女解放运动的蓬勃高涨，也对儿童文学的产生和发展，直接或间接地起了推动的作用。而儿童文学之所以到十九世纪中后期加快了自己的发展进程，则与儿童文学插图艺术的发展不无关系。人们知道，制版业和彩印业的出现，是近代物质文明的新成就。它为儿童文学的插图形成为一门相对独立的艺术，提供了便利的前提条件。不过，不能认为儿童文学的插图艺术只是消极地跟随和依赖印刷术的发展。儿童文学读物的社会需求量骤增，儿童读物出版商对利润的追逐，在客观上对插图的制作和印刷业提出了更高的要求，从而积极促进出版界以更精致的印刷来适应和帮助自己的发展，以赢取更广大的小读者对有精致插图的儿童文学书籍的喜爱，即加强儿童文学读物对少年儿童的吸引力。

有这样的事实在启示着作家和出版家重视儿童文学的插图艺术——

西方儿童文学史记载：首先是那些配了插图（纵然可能制作上是粗拙的，或者并非出自大家高手）的《杀巨人的杰克》、《罗宾汉的故事》、《亚瑟王的故事》、《列那狐的故事》，以及从东方早早传到西方的《一千零一夜》中的部分阿拉伯故事，不胫而走，不顾教师软硬兼施的阻拦，和家長提心吊胆的防范（均出于宗教原因，上述书籍为当时清教戒律所不容），从沿街叫卖的书贩手中购得，继而在儿童中悄悄传读，如此在孩子的书包中和手中渐渐磨损，直到把图书读成没头没尾的残本，最后读成了碎片。出版商们出于经济上的追求，画家们出于争取读者的考虑，都看到了儿童文学读物中的插图对孩子的诱惑作用。于是画家们找到了一块新的显示自己才华的天地，出来为儿童文学出版物的繁荣而尽心尽力。

由此我们看到，儿童文学的日趋繁荣，一方面固然由于教育和成人文学的发展，由于

《爱丽丝漫游奇境记》插图

近代工业革命对有文化、有知识的工人的需求量迅猛增加，对儿童文学的发展产生着促进作用；另一方面也是由于亿万儿童对儿童文学图书的需求，帮助着作家、画家和出版家三者携起手来，亲密合作，为创造更多更好的儿童文学读物共同献出自己的智慧和才赋。此种情形一直延续至今，并且完善。

没有插图的成人文学书籍在外国也占着一个相当的比例；而儿童文学读物（即使只有千把字的作品，乃至只有一二百字的故事，一首

短短的儿童诗）没有插图，或不重视插图质量，那么它们绝对是缺乏诱惑力的。高尔基说：“儿童文学需要的不是匠人，而是大艺术家。儿童文学不是成人文学的附庸，而是拥有主权和法规的一个独立大国。”儿童文学读物需要有精美的封面和插图，这也是儿童文学独立大国的重要法规之一。儿童文学作家与插图画家的这种特殊关系，甚至在上一世纪就有作家强烈地意识到了。譬如，被《大英百科全书》誉为“把荒诞文学的艺术提到最高水平”的中篇童话

《爱丽丝漫游奇境记》，其流传之广泛，仅次于《圣经》和莎士比亚的作品。它的作者刘易斯·卡罗尔在童话写成（1862—63）之后，他的好友、同时代作家金斯莱（著名中篇童话《水孩子》作者）和麦克唐纳（也是著名童话作家）催促他将童话稿送去出版。但他在审慎地挑选着自己中意的画家。直到英国著名的画家约翰·坦尼尔为之制作了传神的插图，迟迟到1865年才自费在麦克米伦出版公司出版。从十九世纪到今天，儿童文学作家和儿童文学插图艺术家之间的合作就愈益自觉了。对自己的作品有着足够自信心的作家，又哪个不希望自己的作品打进尽可能多的读者中去呢？于是，他们几乎是在成稿过程中，同时就开始操心插图了。有名望的作家甚至是挑剔地物色、选择画家，严格地注意着画家的想象力、表现力、感染力、概括力、留心着画家的风格和功力。他

满心希望能有称心合意的画家与之合作，并给予帮助，力求使自己的书——自己心中流淌出来的对孩子挚切的爱，一旦呈现于小读者的视野，就能立即

勾住他们的魂，

摄住他们的魄。

这时，可以说考验就从作家身上转移到了画家身上。

首先，是画家对童心世界的把握。年龄的幼小，阅历的浅少，决定着儿童与成人相异的情感世界。插图虽然依据的是文学作品，但是画家本人对于童心世界的了解、理解和把握，依然对于插图质量有着决定性的意义。

其次，是画家对儿童趣味和幻想特点的把握。儿童的大脑容易疲倦，他们观察、注意和记忆有很强的无意性。所以特别需要用他们感兴趣的线条、色彩、形象、画面来吸引他们的

《水孩子》插图

注意力。年龄越小，趣味性要求就越高。在趣味问题上，活泼、明快、简洁、生动、新异、幽默，造成富有感染力的艺术效果，往往是插图作品上乘之作的首要条件。儿童往往依靠想象来认识和反映生活。他们的想象不是拘谨的，而是开放的，不是单向的，而是辐射的，不是冷漠的，而是富有生命感的；任何时间和空间领域都能伸进他们幻想的触角。儿童文学读物的插图艺术家在提起儿童兴趣和诱发儿童幻想的程度上，不能不区分出才力的高下。

第三，是画家对儿童美育的责任感。插图画家和作家共同担负着提高儿童审美能力的责任。在美育的共同目标下，他们二者相互补充、相得益彰。审美价值越高的作品，尤其需要审美价值高的插图去强化它的审美效果。

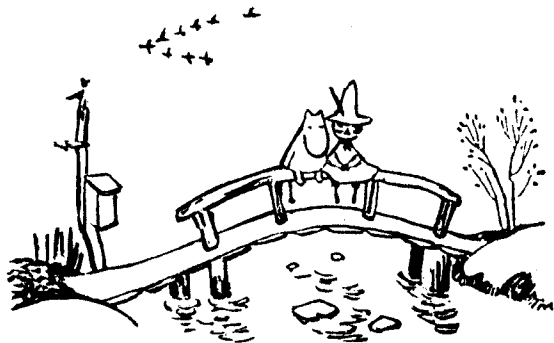
时代发展到今天，儿童文学读物每年都以天文数字在增加着。这天文数字的背后存在着一支阵容强大的儿童文学插图艺术家队伍。这支队伍中大体可分三类。

一类是以为儿童文学插图为毕生事业的艺术家。他们为了追求到最佳艺术效果，使自己的艺术创造有勾魂摄魄之魅力，长期观察儿童，熟悉儿童生活和内心世界。自然较之一般画家要更多地把握儿童的兴趣和幻想特点，他们积累了丰富的构想和表现经验，从他们笔下出来的插图不乏佳作，有的甚至具有楷模和典范的性质。在苏联，出版这类作品时，其传统是将艺术家的名字，和作家的名字并列印在扉页上。其他欧美国家亦然。可以想知，法国为民间童话和传统作品配插画的凯狄尔·蒙洛当就是这样的画家。

另一类，是职业性儿童文学插图画家以外的各类画家为儿童文学读物插图。这样的画家各国都有，中国很多著名画家就为孩子献出了自己的精心之作。

《豆蔻镇的居民和强盗》〔挪威〕D·埃格纳著绘

《魔法师的帽子》〔芬兰〕T·扬森著绘

第三类是，画家写出了成功的儿童文学作品。这类人物最早可以上溯到达·芬奇。人们都知道达·芬奇是欧洲文艺复兴时期杰出的画家，而鲜为人知的，他还是一位寓言作家。这些能成功地进行儿童文学创作的艺术家的，最了解文学作品对插图的要求，因而插图和作品绝不会有“两张皮”、“隔靴”之感。而是融为一体，成为传神佳作。这种情形最有传统的是捷克斯洛伐克。捷克斯洛伐克的卡·恰彼克、约·拉达、阿·弗里茨都是这方面的赫赫有名的人物，他们的业绩既昭然于文学史，又名垂于绘画史。其次是斯堪的纳维亚半岛的一些国家，挪威的土·埃格纳是头一个应被提到的，其他还有挪威的土·肖盖尔，芬兰的托·杨森，丹麦的埃·马蒂生，他们都是在同一支笔下能文画相映成趣的艺术家。还有，如英国的多·比塞特、别·波戴尔，美国的休士（博士、诗人），苏联的恰鲁申，联邦德国的雅诺什，加拿大的汤·西顿，和奥地利的乔·娅旦森都是这类著名艺术家。

插图艺术是一门相对独立的边缘艺术。而儿童文学的插图艺术在“相对独立”中又有相对独立性。它的发展不可能不受绘画艺术发展的影响。儿童文学的插图艺术当然也要接受现代绘画的影响，汲取现代艺术的成果，来适应已经变化了的读者对象的审美需求。近些年来，艺术家们从原始绘画艺术和儿童画中得到某种启示，对原始绘画艺术和儿童绘画中无视于自然界中特定的比例关系，对偏离现实的艺术品格发生兴趣，对希腊艺术中的理想主义和拜占庭艺术中的象征主义，对中国和波斯艺术的变形发生兴趣。于是儿童文学插图也不再满足于“再现”，而强调线条的魅力，强调夸张和变形，以求获得新奇、怪异、幽默的趣味效果，其中的优秀之作儿童韵味很足，给人的印象很强烈，

这种与写实路子相并存的突破写实框架的艺术现象，给插图艺术带来新鲜血液，使呈现于读者面前的插图艺术空前的丰富多彩。或者不妨说，现代艺术家在儿童文学插图领域中找到一个广阔的驰骋天地，找到了一个各种表现方法实践、试验的好场所。

儿童文学插图艺术家队伍的形成和壮大，插图风格的丰富多样，无疑是令人欣喜的。《世界儿童文学插图》的出版是对世界儿童文学插图艺术的一次巡礼和检阅；而更重要的是，相信它对中国儿童文学的插图艺术起些借鉴作用，从而促进我国插图艺术的发展，使我们的插图艺术也能跻身于世界的前列。

韦 苇

一九八七年底于西子湖畔

图 目

- 1 [捷] K·斯伏林斯基; M·玛雅洛娃著《魔幻世界》插图 1955
- 2 佚名; [德] R·齐默尼克著《骑摩托车的熊》插图 1963
- 3 [印度] A·拉玛钱德兰;《拉姆尔的土地》插图 1978
- 4 [伊朗] N·诺乔米;《假如动物有涂上彩色的面孔》插图 1978
- 5 [英] E·舍泼德; A·米尔恩著《国王的早餐》插图 1924
- 6—7 [法] J·德布伦霍夫著业插图《小象巴巴的故事》 1933
- 8—9 [瑞典] I·旺一氏曼; A·林格伦著《长袜子皮皮》插图 1945
- 10 佚名; W·加格著《希奇事》插图 1929
- 11—13 [印度] S·奥登; A·泰戈尔著《糖娃娃》插图 1946
- 14—15 [日] 田畑精一; 古田足日著《鼯鼠原野的小伙伴》插图
- 16 [日] 村上勉; 佐藤觉著《神秘的小小国》插图
- 17 [埃及] B·巴斯曼; L·阿纳伊特著《鸽王》插图
- 18—19 [西德] W·特里尔; E·克斯特纳著《小不点儿和安东》插图
- 20—21 [德] F·J·特里普; O·普雷斯勒著《大盗贼》插图
- 22 [德] V·塞利科;《小全美》插图
- 23 [德] V·塞利科;《豆孩子》插图
- 24 [德] V·塞利科;《大狼·母猪·母鸭和母鹅》插图
- 25 [苏联] И·С·莫尔; 克雷洛夫寓言《狐狸和葡萄》插图
- 26 佚名; 米哈尔科夫诗《两个钓鱼者》插图
- 27 [苏联] K·库兹涅卓夫;《女儿和非亲生女》插图 1937
- 28—29 [苏联] 库兹涅卓夫; A·托尔斯泰著《俄罗斯民间故事》插图 1950
- 30 [苏联] И·杜宾斯基; [法] 雨果著《加夫罗希》插图 1949
- 31 [苏联] И·杜宾斯基; 盖达尔著《远方》插图 1953
- 32 [苏联] 苏各夫维契; 拉杰夫斯基寓言《獾》插图
- 33 [英] R·杜沃伊辛; L·法托著《快乐的狮子》插图 1954
- 34—35 [英] R·贝梅尔曼斯著业插图《玛德琳》 1952
- 36—39 [法] A·塞古尔; [德] I·霍夫曼著《咬核桃小人与老鼠国王》插图 1955
- 40 [法] G·多雷; [德] A·拉斯别著《吹牛大王历险记》插图 1955
- 41 [法] G·多雷; [西] 塞万提斯著《唐·吉珂德》插图 42—43
- 42—43 [苏联] B·杜维多夫;《印度民间故事》插图 1956
- 44—46 [苏联] B·杜维多夫; [英] 吉卜林著《英国童话集》([苏] K·丘科夫斯基译)插图 1956
- 47 [苏联] B·奇日柯夫; 楚柯夫斯基诗《哎唷疼医生》(又名《艾鲍利特医生》)插图 1956
- 48—49 [波] K·维特科; N·谢班斯基著《卡里布》插图 1957
- 50—51 [捷] O·西洛瓦特卡; Z·特楞卡;《儿童故事》插图 1955

52—54

[捷] J·拉达、K·恰比克: K·恰比克著《童话及有趣的故事》插图 1957

55—56

[捷] J·拉达著并插图《滑稽的故事》 1958

57 [捷] J·拉达著并插图《一只聪明的小狐狸》 1960

58 [捷] A·V·弗里茨著并插图《勇敢的猎人》 1958

59 [捷] O·雅奈赛克、R·台斯诺布里特克著《契姆切瑞纳克和孩子们》封面图 1959

60—61

[捷] A·霍夫曼著并插图《望远镜的故事》 1959

62—63

佚名: [捷] V·尼兹瓦尔著《杜布洛斯特维·安尼契卡·斯科里特卡在斯拉门尼·胡培塔》

64 [捷] J·契尔尼、A·桑塔洛娃著《卡佳·卡特琳·卡金卡》插图 1960

65—66

[德] F·凯尔卡、R·雷恩著《黑孩子诺比》插图 1957

67—69

[苏联] C·斯必尊: [德] R·雷恩著《黑孩子诺比》插图 1959

70—71

[苏联] 几·塔拉皮里杰纳: K·布洛泰著《立陶宛故事集》插图 1959

72—75

[苏联] A·别柳金:《鹿的儿子》(阿布赫兹民间故事)插图 1959

76—77

[英] K·罗素: 狄更斯《圣诞颂歌》插图

78—79

[英] A·彼得、I·拉博夫著并插图《弗里德里克·雷明顿》

80 [英] B·皮特:《休伯特恐怖历险记》插图 1959

81 [英] B·皮特:《追逐名利的猪》插图 1965

82 [英] B·皮特:《永不沉没的海蛇——塞勒斯》插图 1975

83—84

[中国] 张光宇:《神笔马良》插图

85 [中国] 张光宇:《房屋的故事》(贵州水家族故事)插图

86 [中国] 张光宇:《孔雀姑娘》插图

87 [中国] 华君武: 张天翼著《大林和小林》插图

88 [中国] 黄永玉:《湘西民歌》插图

89 [中国] 黄永玉:《寓言两则》插图

90—91

[英] H·惠斯著并插图《铅笔、钢笔和毛笔》 1961

92 [英] M·森德克:《米饭鸡汤》插图 1962

93 [美] 玛丽雅:《睡美人》插图 1962

94—95

[伊朗] T·希洛卡:《吹箫人》插图 1964

96—97

[德] F·J·特里普: G·斯潘著《向日葵街的房子》插图 1963

98 佚名: [德] R·齐默尼克著《骑摩托车的熊》插图 1963

99 [苏联] A·帕霍莫夫:《胆小的万尼亚》插图 1961

100—101

[苏联] M·阿斯曼诺夫、T·阿斯曼诺夫: [伊拉克] L·K·拉森著《穿靴子的兔子》插图 1963

102—103

〔苏联〕伊柳申卡：B·B·拉普图辛编著《豪萨民间故事、寓言、神话》插图 1964

104—105

〔苏联〕B·戈里亚耶夫：P·别尔莎德斯基、Я·赫列姆斯基著《都在同一行星上》插图 1965

106—107

〔苏联〕K·布洛塔：《尤尔吉斯·巴格屠里斯历险记》插图 1965

108〔意〕萨尼：〔美〕马克·吐温著《汤姆·莎亚历险记》插图 1965

109〔意〕萨尼：〔美〕斯托夫人著《汤姆叔叔的小屋》插图 1965

110—115

〔德〕M·克鲁斯：《飞跃而来的狮子是多么大的巨兽》插图 1966

116—117

〔德〕D·埃尔斯纳——希温托卡斯基：休特纳著《午夜幽灵》插图 1968

118—119

〔德〕O·格里德：《莫里茨·布伦兹和母鸡》扉页图 1970

120〔丹〕V·S·奥托：安徒生著《野天鹅》插图 1973

121〔丹〕V·S·奥托：安徒生著《笨汉汉斯》插图 1973

122—123

〔美〕J·马歇尔：H·阿拉德著《傻瓜一家外出》插图 1973

124—125

〔民德〕L·雷曼：Z·狄克著《行李包中的马鞍子》插图 1975

126—127

〔民德〕E·平德：韦伯著《我是摩西吗？》插图 1975

128—129

佚名：M·安农著《国王的花》插图 1976

130—131

〔意〕里玛：〔英〕斯威夫特著《格列佛游记》插图 1976

132—135

〔英〕B·达尔文：I·F·拉铁摩著《黑猫上哪儿？》插图 1978

136 佚名：J·伯尼盖姆著《冈派先生的汽车》插图 1973

137〔德〕L·弗罗姆：《海兔和其它七篇童话》扉页插图 1979

138—139

〔德〕K·费希：D·皮茨著《卡巴尼地方的白色死尸》插图 1979

140—141

〔美〕D·希列格尔：L·盖斯纳著《唐尼》插图 1979

142〔美〕D·柏拉里托：C·皮默著《魔术师培恩》插图 1980

143〔美〕G·阿姆斯特隆：K·斯贝斯特拉著《大地形成者》插图 1980

144—145

〔美〕M·约翰逊：S·奥台尔著《黑珍珠》插图

146—148

〔英〕V·斯托布斯：M·克劳奇著《象牙城及其它印度、巴基斯坦故事》插图 1980

149〔英〕J·普拉特著并插图《星期天发生的一些有趣事情》1982

150—151

[英] E·霍华德: K· Crosli——霍兰著《北部民间故事》插图 1980

152—153

[英] P·贝恩斯: L·戈登著《奥格的龙》插图 1981

154—157

[英] N·本特莱、C·K·丘斯特东、V·莱恩加诺姆:《克莱里海讽刺诗全集》插图 1981

158 [英] B·霍金斯著并插图《钟和更多的时钟》 1984

159 [民德] J·雷诺: G·里希特著《非洲日记》插图 1981

160 [民德] D·海尔格列惠: M·齐默曼著《鸽之歌》插图 1981

161 [民德] A·F·博德克: F·弗里德里希著《在草原上》插图 1981

162—164

[民德] G·卓克: P·阿布拉姆著《红狐狸和别的人》插图 1983

165 [巴西] G·卡尔弗:《悬铃木和堇菜》插图 1982

166—169

[罗] P·杜米特里斯库: M·森廷布良诺著《感谢找到的人》插图 1981

170 [新西兰] G·毕晓普:《比迪比迪》插图 1982

171 [新西兰] R·古里古:《玛他拉瓦卡特》插图

172 [苏丹] A·M·埃尔泰布:《森林中的孩子们》插图 1982

173 [苏联] Г·库兹涅卓夫: B·乌特金著《轰隆隆响的桥》插图 1983

174—175

[苏联] И·托克玛柯夫: 布拉托夫 改编《林中小苹果》(俄罗斯民间故事) 插图 1982

176—177

[苏联] M·达尼列维奇: 阿列克辛著《请打电话请来玩》插图 1982

178—179

[法] K·蒙洛:《印度寓言和传说》插图 1984

180—181

[法] K·蒙洛:《西印度民间寓言》插图 1984

182—183

[法] K·蒙洛:《非洲神话与传说》插图 1984

184 [尼泊尔] T·磨克也:《老鼠婚嫁》插图

185 [古巴] M·T·贡扎莱斯:《公鸡苦苦依利克托》插图

186 [巴布亚新几内亚] M·凯里那特:《巴布亚新几内亚的一个村庄》

187 [巴布亚新几内亚] M·凯里那特:《基可与巴克》 188—189

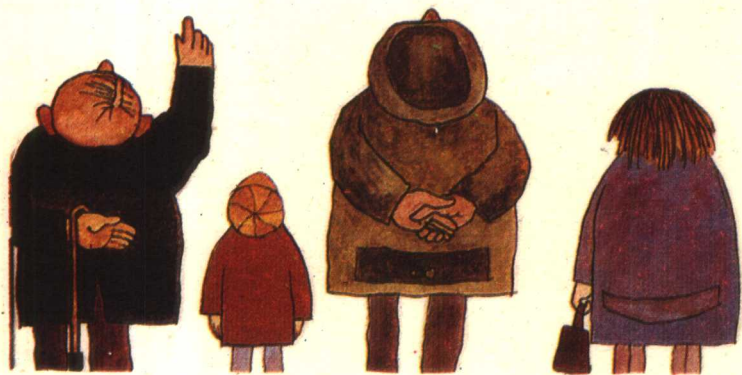
[澳] L·龙付尔特:《发洪水的大青蛙德达利克》

1

〔捷〕 K·斯伏林斯基
《魔幻世界》

1955

2

佚名

《骑摩托车的熊》

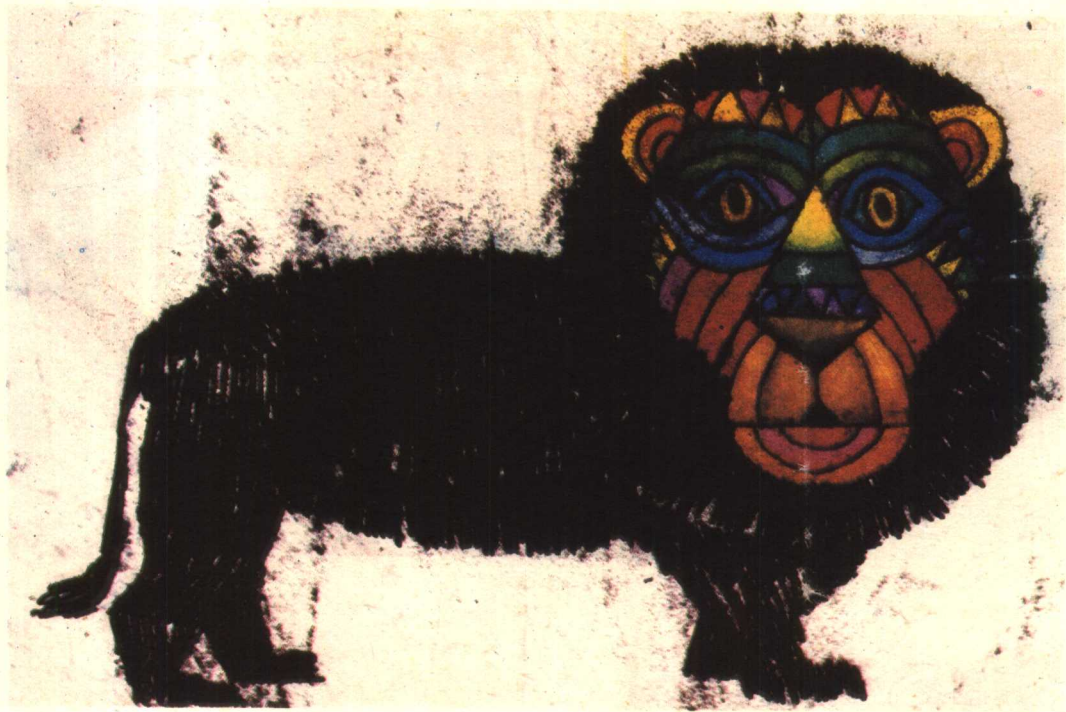
1963

3

〔印度〕 A·拉玛钱德兰
《拉姆尔的土地》

1978

4

〔伊朗〕 N·诺乔米
《假如动物有涂上彩色的面孔》
1978

5

[英] E·舍泼德
《国王的早餐》

1924