

儿童绘本创作指南

讲故事的视觉艺术

[英] 马丁·塞利斯伯里 著
[英] 莫拉格·斯特尔斯
李文娟 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

儿童绘本创作指南

讲故事的视觉艺术

[英]马丁·塞利斯伯里 著
[英]莫拉格·斯特尔斯
李文娟 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Text © 2012 Martin Salisbury and Morag Styles
Translation © 2018 BPG Artmedia Co. Ltd.

This book was produced and published in 2012 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. For sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童绘本创作指南：讲故事的视觉艺术 / (英) 马丁·塞利斯伯里, (英) 莫拉格·斯特尔斯著; 李文娟译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2018. 12
书名原文: Children's Picturebook: The Art of Visual Storytelling
ISBN 978-7-5592-0145-4

I. ①儿… II. ①马… ②莫… ③李… III. ①图书—编辑工作 IV. ①G232.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第118456号
北京市版权局著作权合同登记号: 01-2013-1446

责任编辑: 耿苏萌

责任印制: 彭军芳

儿童绘本创作指南

讲故事的视觉艺术

ERTONG HUIBEN CHUANGZUO ZHINAN

[英] 马丁·塞利斯伯里 [英] 莫拉格·斯特尔斯 著

李文娟 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 鸿博昊天科技有限公司

版印次 2018年12月第1版第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 11.75

字数 433.5千字

书号 ISBN 978-7-5592-0145-4

定价 89.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

目录

- 5 简介
- 7 **第一章 绘本历史简介**
- 8 绘本的前身
- 10 15-19世纪的书籍印刷
- 12 19世纪的彩色印刷
- 14 19世纪末期现代绘本的诞生
- 16 图解说明的黄金时代
- 18 20世纪30年代
- 21 海雀绘本，直接平版印刷法及欧洲影响
- 24 战后年代
- 27 20世纪50年代的视觉思维
- 30 20世纪60年代
- 39 20世纪70年代起
- 41 21世纪的绘本
- 45 **第二章 绘本制作者的艺术**
- 48 作为艺术著作的绘本
- 49 教育和培训
- 53 绘本作家
- 57 视觉传达
- 58 安德鲁·戈登
《去年夏天在海边》
- 60 玛达莱娜·莫尼兹
《马努的感觉……从A到Z》
- 64 比阿特丽丝·阿勒玛尼娅
《一只狮子在巴黎》
- 69 阿约贝尔
《鲁滨孙漂流记：一本无字之书》
- 71 **第三章 儿童绘本与儿童**
- 73 给孩子阅读的绘本
- 75 定义可视性文学
- 76 可视性文本及教育的发展
- 78 儿童如何响应绘本
- 85 **第四章 文字与图像，文字与图像一体化**
- 88 有关绘本的理论
- 90 文字和图片的相互作用
- 95 无字之书与绘本小说
- 98 图文并茂
- 102 弗拉基米尔·瑞达斯基与克里斯·拉西卡
《嘻哈狗》
- 105 马尔辛·布里克恩斯基（文字），乔安娜·奥勒奇和
玛尔她·意各聃斯卡（插画），玛尔她·意各聃斯卡
（设计）
《粉红色的小猪》
- 106 玛尔她·艾利特斯
《不！》
- 109 **第五章 适合儿童吗？**
- 114 暴力
- 119 爱与财富
- 120 死亡和忧伤
- 124 男人对男人的残忍
- 127 丽贝卡·帕尔默和李高丰
- 131 **第六章 印刷和流程对传统的冲击**
- 134 凸版印刷
- 140 丝网印刷
- 141 蚀刻/凹版
- 144 光刻技术
- 145 单版画与独幅版画
- 146 数字版画
- 147 利兹·拉维莱斯
- 149 克劳迪娅·博尔特
- 152 格温诺拉·卡雷
《ABC分类》
- 154 晏开比
- 156 费边·涅金
《去弗吉尼亚公园！》
- 159 **第七章 儿童出版业**
- 161 出版社
- 163 出版流程
- 169 兰登书屋及纳迪亚·希琳
- 172 蒂埃里·马尼耶
- 174 “半头牛”，托皮皮托利及独角兽

180 电子书开发者

181 未来

183 相关阅读

185 词汇表

186 致谢

187 图片来源

儿童绘本创作指南

讲故事的视觉艺术

[英]马丁·塞利斯伯里 著
[英]莫拉格·斯特尔斯
李文娟 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Text © 2012 Martin Salisbury and Morag Styles
Translation © 2018 BPG Artmedia Co. Ltd.

This book was produced and published in 2012 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. For sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童绘本创作指南：讲故事的视觉艺术 / (英) 马丁·塞利斯伯里, (英) 莫拉格·斯特尔斯著; 李文娟译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2018. 12

书名原文: Children's Picturebook: The Art of Visual Storytelling

ISBN 978-7-5592-0145-4

I. ①儿… II. ①马… ②莫… ③李… III. ①图书—编辑工作 IV. ①G232.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第118456号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2013-1446

责任编辑: 耿苏萌

责任印制: 彭军芳

儿童绘本创作指南

讲故事的视觉艺术

ERTONG HUIBEN CHUANGZUO ZHINAN

[英] 马丁·塞利斯伯里 [英] 莫拉格·斯特尔斯 著

李文娟 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 鸿博昊天科技有限公司

版印次 2018年12月第1版第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 11.75

字数 433.5千字

书号 ISBN 978-7-5592-0145-4

定价 89.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

目录

- 5 简介

- 7 **第一章 绘本历史简介**
- 8 绘本的前身
- 10 15-19世纪的书籍印刷
- 12 19世纪的彩色印刷
- 14 19世纪末期现代绘本的诞生
- 16 图解说明的黄金时代
- 18 20世纪30年代
- 21 海雀绘本，直接平版印刷法及欧洲影响
- 24 战后年代
- 27 20世纪50年代的视觉思维
- 30 20世纪60年代
- 39 20世纪70年代起
- 41 21世纪的绘本

- 45 **第二章 绘本制作者的艺术**
- 48 作为艺术著作的绘本
- 49 教育和培训
- 53 绘本作家
- 57 视觉传达
- 58 安德鲁·戈登
《去年夏天在海边》
- 60 玛达莱娜·莫尼兹
《马努的感觉……从A到Z》
- 64 比阿特丽丝·阿勒玛尼娅
《一只狮子在巴黎》
- 69 阿约贝尔
《鲁滨孙漂流记：一本无字之书》

- 71 **第三章 儿童绘本与儿童**
- 73 给孩子阅读的绘本
- 75 定义可视性文学
- 76 可视性文本及教育的发展
- 78 儿童如何响应绘本

- 85 **第四章 文字与图像，文字与图像一体化**
- 88 有关绘本的理论
- 90 文字和图片的相互作用

- 95 无字之书与绘本小说
- 98 图文并茂
- 102 弗拉基米尔·瑞达斯基与克里斯·拉西卡
《嘻哈狗》
- 105 马尔辛·布里克恩斯基（文字），乔安娜·奥勒奇和
玛尔她·意各聃斯卡（插画），玛尔她·意各聃斯卡
（设计）
《粉红色的小猪》
- 106 玛尔她·艾利特斯
《不！》

- 109 **第五章 适合儿童吗？**
- 114 暴力
- 119 爱与财富
- 120 死亡和忧伤
- 124 男人对男人的残忍
- 127 丽贝卡·帕尔默和李高丰

- 131 **第六章 印刷和流程对传统的冲击**
- 134 凸版印刷
- 140 丝网印刷
- 141 蚀刻/凹版
- 144 光刻技术
- 145 单版画与独幅版画
- 146 数字版画
- 147 利兹·拉维莱斯
- 149 克劳迪娅·博尔特
- 152 格温诺拉·卡雷
《ABC分类》
- 154 晏开比
- 156 费边·涅金
《去弗吉尼亚公园！》

- 159 **第七章 儿童出版业**
- 161 出版社
- 163 出版流程
- 169 兰登书屋及纳迪亚·希琳
- 172 蒂埃里·马尼耶
- 174 “半头牛”，托皮皮托利及独角兽

180 电子书开发者

181 未来

183 相关阅读

185 词汇表

186 致谢

187 图片来源

简介

人们常说，我们现在所生活的这个时代，它的文化氛围日益以视觉图像为基础。数字化时代也让人们对图形指示、标志及符号的期许值越来越高，因为在现在看来，它们同时也承载着大量的资讯和娱乐形式。插画，从传统角度而言，可定义为通过可视化的表达方式来补充阐述或装饰文本信息的一种方式。但在许多情境下，图像逐渐开始替代文本。比如，现在一个垃圾箱的图标就意味着“你要扔垃圾吗？”

就绘本本身而言，相对来说还是当前一种比较新的图书形式。对绘本的真正起源，人们可能还存有争议，但自伦道夫·凯迪克（Randolph Caldecott）强调了图像在故事中的作用开始，实际上距今也就只有130年左右。如今的绘本根据其连续图像的特殊用途来定义，通常搭配以少量的文字来阐述故事。与插画书不同的是，绘本中的可视性文本承载了大量的叙事性内容，图片的装饰性作用被增强及放大。在大多数情况下，结合图片与文字，人们可理解其故事情节，而若将图片与文字分开，人们将无法理解。这种图书形式还在继续进化当中。实验性群体“创作者”（最适合绘本作者的称谓）的日益增长，在延续了这种图书形式的同时，也为它带来了挑战。在仍希望图画作为故事讲述辅助手段的当今社会，有时候未免让人感觉这种进化发生得太快。许多成年人，比如父母、教师或评论家们，他们最初接触到的一些故事大多通过口头表述的形式而不是通过看绘本。有些人对绘本的评论是“插画做得很漂亮”，这在现在仍旧是一种普遍的现象。

当然，在“绘本”这一词组的前面通常会加上“儿童的”这一单词。但关于这种图书形式的假设，再一次遭到挑战。就传统意义而言，它一直被视为3~7岁儿童识字知识的踏脚石。毫无疑问，这确实是绘本的一个重要作用。然而，由于其受众及涉猎内容广泛，我们发现绘本创作的艺术与书籍的艺术

日益融合，对这种混合的艺术形式可能会产生新的理解。

在大学里，对绘本主题的研究往往在艺术设计部门的从业者与教育部门的理论家们之间区分得很清楚。而我们两个人，恰好代表了这两个领域，而且花费了多年的时间想要在这两者之间建立起联系。我们联合做研究的学生，而且将我们各自的研究生们聚在一起，让他们互相学习。在这本书中，我们也试图以一种易于接受和有意义的方式，将儿童绘本插图的理论和实践结合起来。

在以下的章节中，我们探索的不仅是绘本的历史及演变，也涉及绘本制作“艺术”的方方面面——从教育和培训至同一页纸上文字与图片的相互影响，从新、旧印刷方式的使用至21世纪的图书编辑流程和出版业的需求。作为本书中研究的一部分，在兼顾某些主题、插图的风格是否适合儿童的前提下，我们也检验了绘本在带领儿童进入视觉艺术领域和语言领域过程中所起到的作用。我们也参考了学生教室里的绘本。这里，我们也借鉴了一些批判型学者的理论，如芭芭拉·贝德（Barbara Bader）、伊芙琳·阿里斯佩（Evelyn Arizpe）和莫拉格·斯泰尔斯（Morag Styles）的理论，尤其是后两者。

在本书每一章的结尾，我们也从专业的和学生案例研究的角度探讨了绘本创作者的艺术。这些研究，以对艺术家、学生和出版商的访问为基础（访问时间2009—2010年），对各章节的主题和议题的细节更加关注，同时为学习绘本插画的学生提供了更有价值的信息和灵感。

综上所述，《儿童绘本创作指南》这本书是作为一种艺术形式的庆祝方式而写就的，我们认为，这种艺术方式无论是作为艺术还是作为一种文学作品——可视性文学作品，都应该获得大众更进一步的认可。

马丁·索尔兹伯里（Martin Salisbury），莫拉格·斯泰尔斯（Morag Styles），写于2012年

第一章

绘本历史 简介

绘本的前身

正如我们所定义的，现代绘本的历史，相对来说时间比较短。但若追溯它的演变过程，可能有助于对儿童插画书的悠久历史有个简单的了解。当然，采用画面讲述故事的方式可以追溯到早期的洞穴壁画——这是一种被大众广泛关注 and 欣赏的绘画方式。法国和西班牙的一些壁画迄今有30000~60000年的历史。今天，我们仅可以对这种艺术的目的和所传达的含义进行推测，这些图像应该是当时一种很重要的沟通交流方式。在早期文明中，在语言和文字还尚未创造出来时，这一方式应该持续了相当长的一段时期。

人们经常拿罗马的图拉真柱来举例，它是代表这一视觉叙事方式的古老的例证之一。它描述了公元2世纪初达契亚战争中有关图拉真胜利故事的大量具体细节。雕带绕柱蜿蜒曲折而上，以雕刻浮雕的形式描述了当时大量战争中发生的错综复杂的故事。古埃及墓及庞贝墙也是证据，证实通过图像来描

下图：千百年来，人类已经感受到了通过图像来进行沟通的需求。学者们通过对早期壁画的研究也已经推测、证实了这种目的性，但无可否认的是这种壁画单纯的美丽是不言而喻的

述和交流我们所经历过的世界是人类的一种长期需求。现存的最古老的插画书被认为是公元前1980年左右出现的埃及纸莎草卷。它流传下来的理由很简单——埋在沙里——这也暗示了这种人工艺术制品出现的年代有可能更为久远。人们认为，在大量的古文化中，文字和图画应该是题在易腐物质上，如木头、叶子、皮革及早期的纸张上面。大卫·布兰德（David Bland）在《书籍的插图》（*The Illustration of Books*）（Faber, 1951）一书中推测道，古代中国的象形文字：

……画出了它所代表的物体，是插画的早期形式之一，而且很难想象出有其他组合能够像文字和插图这样关系密切。

布兰德后期的著作《插图书的历史》（*A History of Book Illustration*）（Faber, 1951）更为重要，近乎无价之宝，是对

插图书起源和进化的学术性研究，研究范围从以中世纪彩色稿本为特征的古文明至印刷的起源。这一论述源于15世纪的画家和雕塑家莱奥纳多·达·芬奇。在布兰德的著作中，他以达·芬奇的观点为开篇，与我们的重点部分——现代绘本相关联：

如果你想要通过文字来表现人和与人相关的方方面面，那你还是放弃这个想法吧。因为你描述得越具体，就会越限制读者的想象，就会使得读者与所描述的事物之间的距离越来越远。因此，用绘图来表现想要描述的内容还是非常必要的。

下图：图拉真柱以浮雕的形式广泛、具体地描述了罗马人和达契亚人之间的战争。故事通过雕刻浮雕的形式讲述出来，雕带蜿蜒曲折而上，共绕柱23周

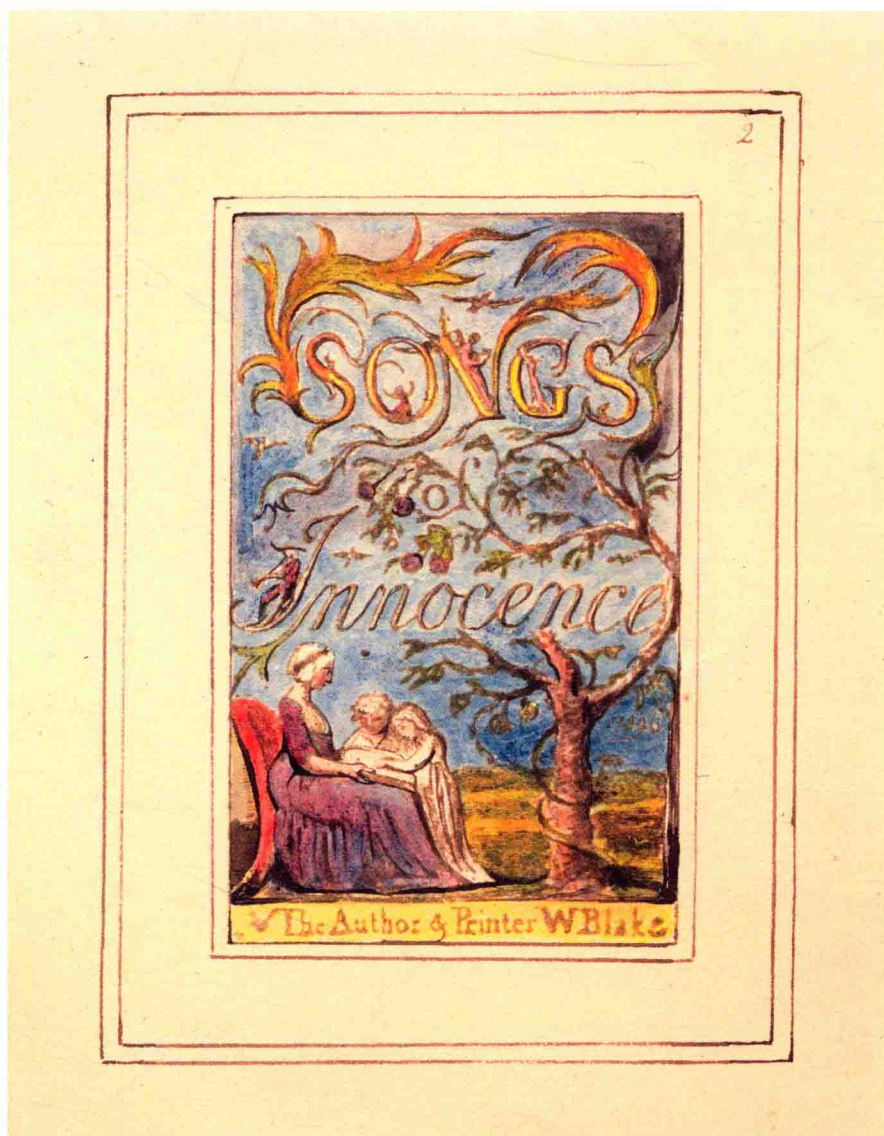
15—19世纪的书籍印刷

15世纪印刷的发明意味着西方的教育开始普及，再也不是只有少数有钱人才有机会接触手工制作的书籍。大多数的学者同意这种观点，印刷，如纸张，发源于中国。雕版印刷应该已存在了相当长的一段时间，但在欧洲，由约翰内斯·古腾堡（Johannes Gutenberg）于15世纪30年代发明的活字印刷术，使得大规模出版成为可能。

乌尔里希·博纳（Ulrich Boner）的《埃德尔斯坦》（*Der Edelstein*）（1461）作为图文结合的第一本书籍，经常被引用。夸美纽斯（Comenius）的《可见的世界》（*Orbis Sensualium Pictus*），于1658年在纽伦堡出版，通常被看作是首本文图兼具的绘本。从这个意义上来说，它是第一本为儿童阅读而设计的绘本。据我们所知，绘本的前身出现得不是那么晚。16—19世纪的诗歌故事小书，采用木刻印刷方式，插画

右图：将文字和图像整合在同一页面中的威廉·布莱克（William Blake）被视为当今绘本的先行者。他为《天真与经验之歌》（*Songs of Innocence and of Experience*）所做的卷首插画即便在现代儿童绘本中作为标题页也绝不逊色。

下图：“chapbook”这一词源于“chapman”，这个词过去常用来形容一个小贩在全国各地兜售故事书和其他商品。像这种含版画的袖珍书，一般极少辅以文字

粗制滥造。小商贩们在农村兜售，购买者大都没钱没文化。这些书中的图画和文字之间的关系经常是模糊的，而且主要是起装饰性的作用。

从视觉安排上而言，才华横溢的画家和诗人威廉·布莱克或许可以被视为首个尝试在文字和图片之间建立起联系的人。布莱克于1789年制作了《无知之歌》（*Songs of Innocence*），并自己进行排版和发行。他与众不同、富有远见的视觉风格完全是原创的，与当时的视觉艺术毫无关联。布莱恩·奥尔德森（Brian Alderson）在他的《六便士之歌：英文绘本的传统和伦道夫·凯迪克》（*Sing a Song for Sixpence: The English Picture Book Tradition and Randolph Caldecott*）（Cambridge University Press, 1986）一书中所做的简洁声明如下：

所以它是有关英国儿童文学的第一个杰作，也是第一本伟大的原始绘本，而这一切均源于将文字和图像集成在一起，构成一个单一的线性整体的冲动。

托马斯·比伊克（Thomas Bewick）这个名字出现在18世纪后期，他与图书插图的关系不得不提。他的成就在于将木版画的艺术水平提升至一个全新的高度。他的雕刻技巧在于将对密实木头如木箱类边角处的精细雕刻与对自然界的浓厚兴趣结合在一起，因此作品产生的过程已经不仅仅是一个复印的过程。

左图：托马斯·比伊克的雕刻表现了新的技巧水平与逸闻趣事的朴实魅力

19世纪的彩色印刷

到19世纪30年代为止，颜色通常还是由人工添加的，直到乔治·巴克斯特（George Baxter）和查尔斯·奈特（Charles Knight）分别发明了通过木板来添加颜色的工艺。巴克斯特因此于1835年获得了“巴克斯特工艺”专利，即将一块凹版的中心板与几层木板结合在一起。奥地利人阿洛伊修斯·逊纳菲尔德（Aloysius Senefelder）于18世纪末发明了平版印刷原则（这是今天所有大量印刷的基础），但这一原则的广泛应用尚需一段时间。

对现代绘本的一个更为直接的影响是海因里希·霍夫曼（Heinrich Hoffmann）的《蓬蓬头彼得》（*Der Struwwelpeter*）。霍夫曼笔下的故事告诫人们，残酷及暴力水平将导致行为不端，并引起可怕后果。但无论从哪种意义上而言，他们都经受住了时间的考验，且经过了不同媒体的重新诠释。这本书的最初标题为《有趣的故事和滑稽的图片》，通过戏谑性的，甚至是颇具讽刺意味的方式来表达作者的意图，预示着当代后现代绘本的出现。霍夫曼的著作约在1848年从德国流传至英国，在许多方面均可与爱德华·李尔（Edward Lear）几年前出版的一本书《胡诌诗集》（*A Book of Nonsense*）相媲美。两本书之间同时也有风格相似之处，而当时的印刷工艺更加突出了这种相似性。李尔极度混乱的图案及口语性文字，显示了他无意说教或是遵守任何线性叙述的规则。若有什么可以归因于传统意义的，那可能就是来自圈外人的拥护，而这也许是因为李尔反复发作的抑郁症所导致的。

右图：爱德华·李尔的《胡诌诗集》一书的插图与他有关地形旅游的绘画形成了鲜明的对比。作为旅游方面的水彩画，李尔利用精细的水彩来描绘全景景观。为配合他胡言乱语的打油诗，他创造了戏谑性的、混乱的线图，与他的文字相得益彰

There was an Old Man of Corfu,
Who never knew what he should do;
So he rushed up and down, till the sun made him brown,
That bewildered Old Man of Corfu.