

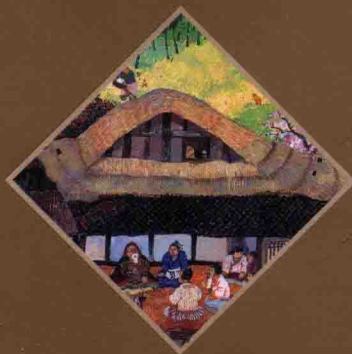

· 视域丛书 ·

插画的高度

世界优秀儿童插画绘本作品

THE HEIGHT OF THE ILLUSTRATION

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

· 视域丛书 ·

插画的高度

世界优秀儿童插画绘本作品

THE HEIGHT OF THE ILLUSTRATION

主 编 健 文 绘 画 王晓明等

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

江健文书籍工作室 Jiang Jianwen Books Studio
www.jianwen705@126.com

选题策划：见 闻
责任编辑：江健文
助理编辑：李 颖
装帧设计：江健文
责任校对：朱 奇
责任印制：毛 翠

图书在版编目（CIP）数据

插画的高度 / 健文主编；王晓明等绘. — 杭州：
中国美术学院出版社，2018.1
（视域丛书）
ISBN 978-7-5503-1600-3

I. ①插… II. ①健… ②王… III. ①插图(绘画)—
作品集—世界—现代 IV. ①J238.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第002989号

视域丛书 / 插画的高度

世界优秀儿童插画绘本作品

主 编：健 文
绘 画：王晓明等

出 品 人：祝平凡

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码：310002

网 址：<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司（Cruse扫描制版）

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司（CTP印刷）

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次印刷

印 张：31.25

开 本：1000mm×1400mm 1/16

印 数：0001—3000

书 号：ISBN 978-7-5503-1600-3

定 价：198.00元

前言

插画是造型艺术的一个重要构成。

“插画”一词最早源于拉丁文“illustratio”，有一种意思可以释意为“照亮”。我们可以理解为插画对于抽象的文字起到了一个“照亮”的作用——使得文字所传递的意思在图像的映照下变得更明确，更清晰。

插画是基于书籍的出现而存在的。书籍装帧导入插画有两个目的：一是出于书籍形式美感的需要，二是再现文字语言所不能体现的视觉图形，从而帮助读者更好地理解书籍内容，并助推文字传递的审美提升。

纵观世界插画史的发展，可以发现，插画有广义和狭义之分。广义的插画是指凡是带有浓厚“叙事”思想感受成分的或平面或立体的艺术作品，如架上绘画、雕塑及一些随着数字技术发展而产生的多媒体作品；狭义的插画指一切出现在出版物中与文字结合的仅是平面的艺术作品。

一切绘画手段如国画、油画、版画、水彩、素描、拼贴、摄影等都可用于制作插画。

插画因常与文字配合在一起（当然也有一种没有任何文字的图画书的书籍形态）给人一种不完全的印象，认为它是依附于文学、教育或信息传播而存在的表现形式（不能否认，目前许多品质欠佳的插画让观者有这种感觉）。事实上，插画就它本身的特点及它被创作的种种过程来看，虽然它起始常被用来诠释表达一种意念、感受、信息，基本上是个带叙事性过程的图画，但它其实是艺术创作领域中很重要的一种造型艺术形态。如同任何造型创作，插画者怀着一颗创造之心，透过所选择的媒材，去构思、去制作，不仅仅停留于文字的诠释层面，将艺术之美淋漓尽致地表现出来，展现媒材之美、艺术之美，帮助读者进一步感受文字之内、更是文字之外的那种美妙。至此，插画作品已经独立存在，插画是一种艺术创造。

在所有的印刷媒介中，儿童读物是插画艺术运用最多的。由于儿童读物受众教育心理的特殊性而产生的特有的需求，使插画在其中扮演了一个极其重要的角色。基于儿童读物特质与内容的多样性，插画创作有了更大的空间得以发挥、发展。而儿童读物则借助于插画创作的精妙表现，获得了图书的存在品质，提高了可观性和可读性。

优秀的儿童读物插画应该具有一些能够概括的特质：

一是具有儿童情趣。所谓“儿童情趣”，是指优秀的儿童读物插画是为儿童而创作的。插画的形式、色彩、素材等选择，都应该以儿童的心智发展和需求来考虑，而不是依成人的感受来安排。具有“儿童情趣”的插画，应该能考虑到儿童视觉心理的特点和需求，显现趣味的、动态的、具体的、鲜明的造型特质。这些造型特质会因儿童性别、年龄的差异而有明显类分。好的儿童插画在幼儿期、儿童期、少年期各阶段的出版物上，均能提供不同的形态和内容。

二是强化传递性。虽然好的插画是一种可以独立存在的艺术作品，但首先，插画是依着文字内容而设计的，其作用在

于提高主题的明确性和内容的可读性。一幅优秀的插画，其形态与内容应与文字互相配合，在传递效果上要比文字更具有说明力。插画不仅要补充对文字的理解，而且要能将文字的意境加以烘托渲染，给受众传递更多的信息——一种多于文字的意境审美。

三是教育的功能。理想的儿童读物插画，不止于让儿童的感官享受阅读的愉悦，更期望透过读物中对“真、善、美”的阐述，辅助儿童在身心方面朝完美发展。

四是艺术性。插画是画家将“纯粹绘画”的美感特质按照“书籍装帧”的要求，配合文字内容所制作的“有条件有目的的绘画”。因此，但凡讲究艺术性的插画，必然具备创意的构思、趣味的意境、精妙的细节、新颖的技法、美感的造型、节奏的版面、独特的风格、上乘的印刷配合等诸多要素。插画与纯粹绘画作品在美学的层面上，并无高低的差异性。画好一幅好插画，其制作过程与材料技法的表现与纯粹绘画相比并无异样。比如本书中选登的杜桑·凯利的作品、刘巨德的作品《九色鹿》、魏小明的作品《王子复仇记》、王晓明的作品《一千零一夜》、龚燕翎的《天衣无缝针》，等等，皆如此。

在儿童读物的生产领域，某些产品中的插画功能已经被放大，产生了一种新的插画读物形态，无字的或极少字的纯插画书——图画书。欧美各国对图画书的称呼是“Picture Book”，日本人称之为“绘本”。

图画书是一种以图画符号来代表思想、知识、文化、习俗的好玩的书。

比较起来，儿童读物中的插画由于有着易为儿童读者喜爱、接受的特点，在审美教育的功能上就扮演了举足轻重的角色。

曼妙的画面意境使阅读者想象丰富，对美的触觉更加敏锐，懂得如何去欣赏美，进而关心周遭的世界和生活品质，自我道德和品位得到提升。在当下科技高度发展、信息泛滥而缺乏想象、缺乏心灵安宁，只求快速而欠缺闲适的生活状态下，优良的插画能给读者一个心灵释放的空间，徜徉其间，可以任心思驰骋，让想象尽情奔放。好的插画不仅很好地传递了文字的信息，而且是提高民族艺术审美素质的绝好滋养。我们去看看国外和国内那些上乘的图书插画就知道了。

插画是书籍装饰的一部分，所以插画与读者见面，最终效果的体现是必须依靠书页的印刷来实现的。所有的插画表现形态和最终效果应该始终考虑与电子分色、油墨、印刷工艺、书页纸张材料间的依承关系。不同插画风格呈现的意境和色彩表现层次应该与不同工艺材料形成的细腻程度、精细线数融为一体。

插画与版面经营也有着一致性的风格表现要求。来自于版面内部的版心、行、栏直接控制着插画的视觉效果。插画在版面经营中放在文首或是文尾，还是文中，是跨页还是单页，是布满版心还是出血，都将带来非常不同的视觉效果。插画插入图书的若干个页面的节奏编排也是十分重要的。这种节奏安排，反映了阅读流程中文字与插图之间的节奏与“呼吸”。插画应该依靠读者与书籍之间建立的一种阅读心理线索，从序言、正文，做展开、高潮、过渡和尾声的插入。

一个有经验的插画家应该对图书印刷工艺有一个深刻的了解，插画家应该明白插画与纯绘画作品的不同就在于它是需要通过印刷前后工艺才能实现最终效果的一种平面创造，这一点应该贯彻在插画家创作的构思与制作的全过程中。而童书编辑也一定要了解电子制作与印刷的前后工艺，使插画家的作品得以最好的原图重现。

《插画的高度》全书共分两篇。上篇为外国优秀插画作品部分，收集了包括欧美、日本等国家和地区的优秀插画大师的代表作品数百幅，许多是国际著名插画大赛的获奖作品或者是在插画界和图书出版界久享盛名的杰作。我们尽可能从风格、样式和创作材料的多样性方面作一一展示。但是，由于编者对外国插画状况整体了解的局限与受收集来源、版权因素

的制约，这里展示的作品是难于概括全貌的。但对于我们了解世界插画的水准与艺术风格的多样性，作为业界的一种参考应该足够。

下篇为中国优秀插画作品部分，这是本书的重点。我们收集了60余位中国插画家的代表作品。这些作品形成了一条自20世纪80年代以来，以中国的出版业长足的发展为基础，中国儿童读物绘本和儿童杂志插画创作曾经历的一个辉煌时期，到当下前所未有的繁荣与发展的承前启后的整体脉络。有一批国内优秀的插画家以他们深厚的艺术修养、扎实的儿童文学与心理学功底、高超的手绘技术，将当代中国儿童绘本插画水平推到了一个辉煌的高度，完全可与世界优秀插画艺术齐肩。有些人至今仍旧辛勤耕耘在儿童读物插画的“园地”里，提供着依然鲜美的“果实”。今天，编者通过努力将他们集中展示在一起，这应该是件十分有意义的事。我们还收集了一部分当下活跃在插画业界的后起之秀的作品。我们可以从这几代人的创作风格和艺术趣味中了解到中国插画业的发展与变化，拓展我们对未来插画业发展的想象空间。有一点可以肯定，无论书业如何发展，数字技术如何影响，手绘作品的魅力不会过时。

这些作品，在中国儿童读物出版与中国插画和绘本艺术史上是有位置的。这些图式反映了20世纪80年代后至21世纪初叶，中国插画发展的某些风格和样式，甚至全貌。这本册子里收集的作品应该具有研究中国儿童读物插画的文献价值。中国儿童读物插画绘本艺术的生产与发展是在前辈的贡献和实践基础上得以跃进的，这其中继承，有发展。研究和发展中国儿童绘本插画事业离不开当年风华。今天插画绘本的实践创作、从业者仍可以从这些精彩的上升到经典的作品中得到艺术上、风格上的借鉴与滋养。当下，绘本之热尚热闹在绘本出版机构、绘本推广机构和热切的儿童家长间。但插画和绘本作为一类特殊出版物，作为一种造型艺术门类，从绘画艺术的角度来研究绘本和插画的语言形式与发展，还远远不够。

《插画的高度》是基于国内插画艺术的现状与发展，国内各地美术院校动漫专业及插画专业教学、创作的现状和需求而编辑。编者希望这本集中了国内外优秀插画作品的汇编，能够对当下年轻的插画师们、动漫教授者和研究者的学习、创作研究有所启迪与帮助。

当我们阅读画家们如何谈论他们自己的作品时，会发现很多画家都承认自己看过其他画家的作品，从这些作品中受过他们的影响，并且得以向他们学习。当代美国画家韦恩·西阿波德就曾说过：他所受的大多数训练就是观看有关画家的资料及观看他们的作品的复制品。《插画的高度》就是优秀插画家的优秀作品的复制品，它为我们创造了一个观看的界面。在“造型艺术”这个领域中，无论是在学习阶段还是在创作实践阶段，“观看”与“创作”是并行的，“观看”一直是画家们艺术实践中的一个重要行为。“观看”是如同“临摹”一般的一种重要学习方法，是一种心的“临摹”。频繁地观看并且详究经典是插画画家们最重要的学习途径。

《插画的高度》让我们有高度地观看。

感谢周建明、费嘉先生为本书资料的收集提供的帮助。

本书在2010年旧版基础上全面增补、修订，重新出版。

编者

2017年11月

外国插画作品
Foreign illustration section

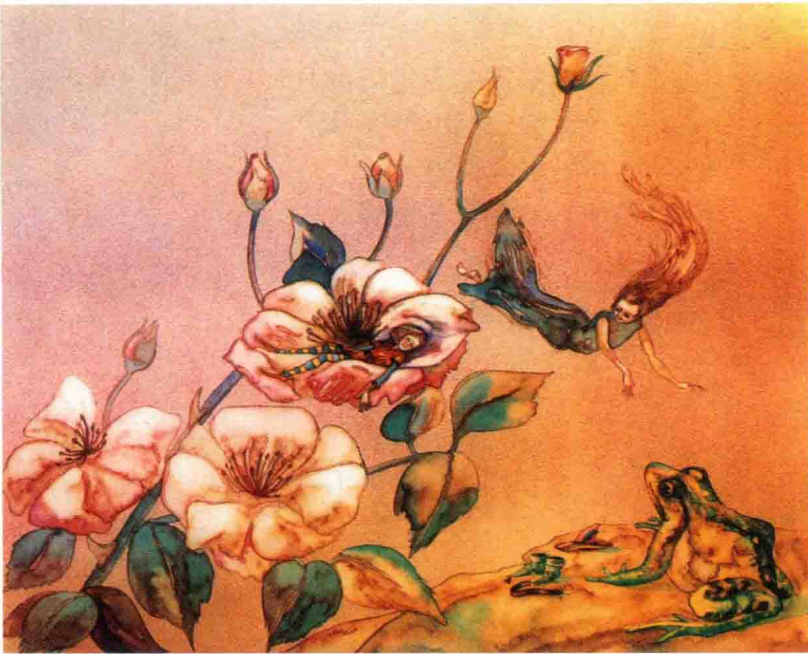
杰克和豆藤 作者：肯尼迪·斯派恩

穿靴子的猫 作者：阿德里安·塞古尔
 绿蛇 作者：阿德里安·塞古尔
 七个乌鸦王子 作者：阿德里安·塞古尔
 中魔法的猫奇普 作者：阿德里安·塞古尔

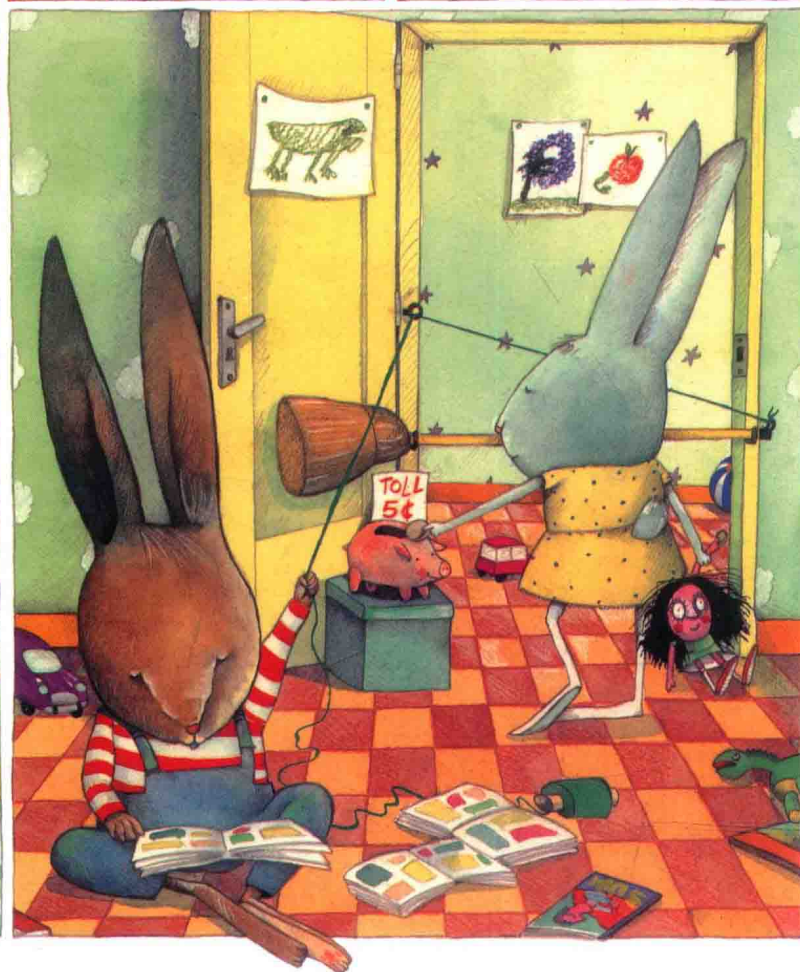
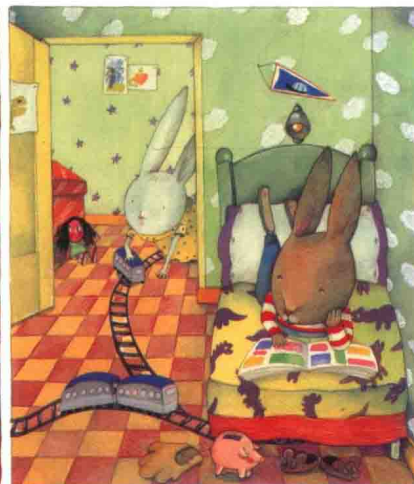
黑色的小母鸡 作者：肯尼迪·斯派恩

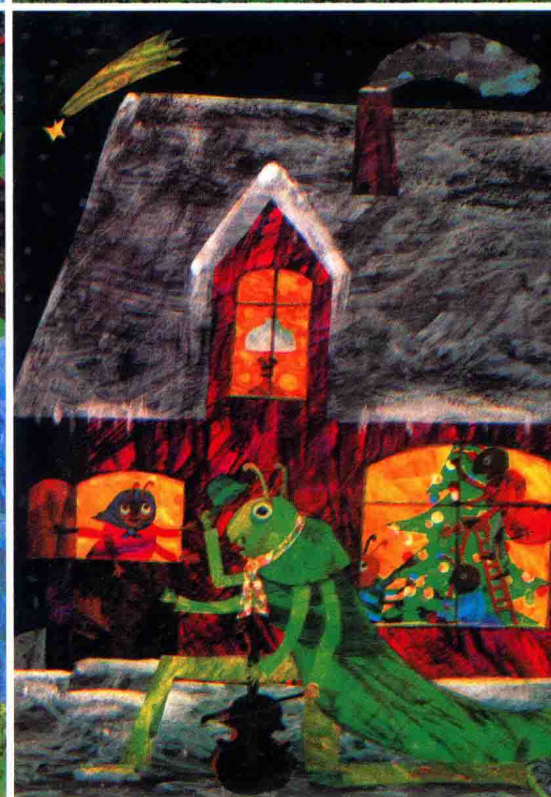
大拇指历险记 作者：弗瑞里·莱特

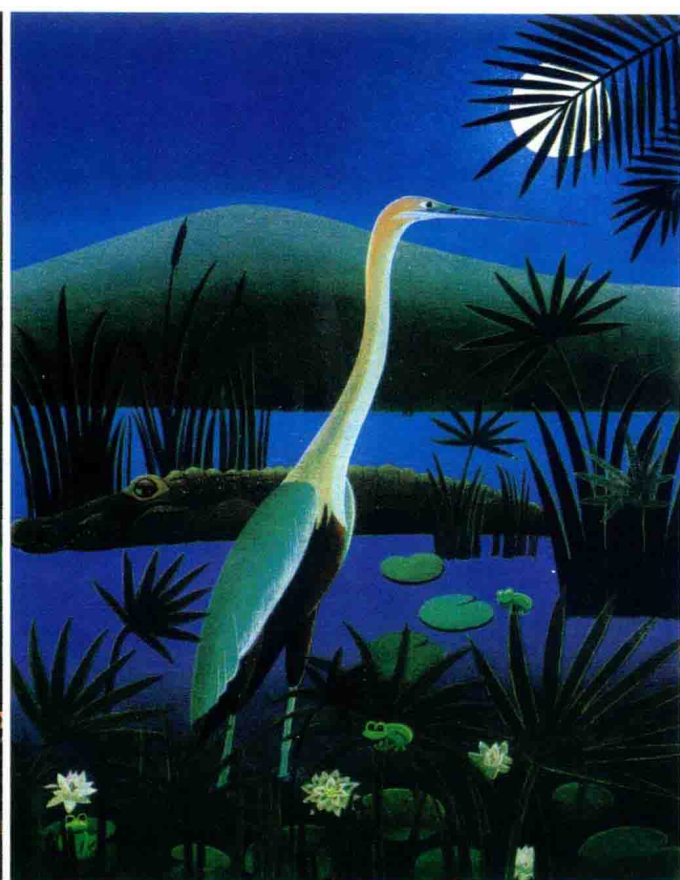
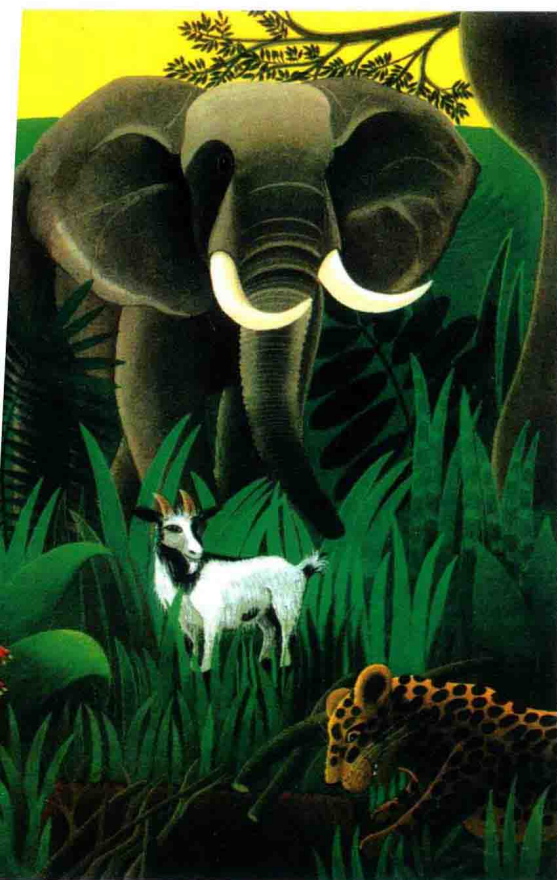

朋友 作者：赫尔姆·海涅

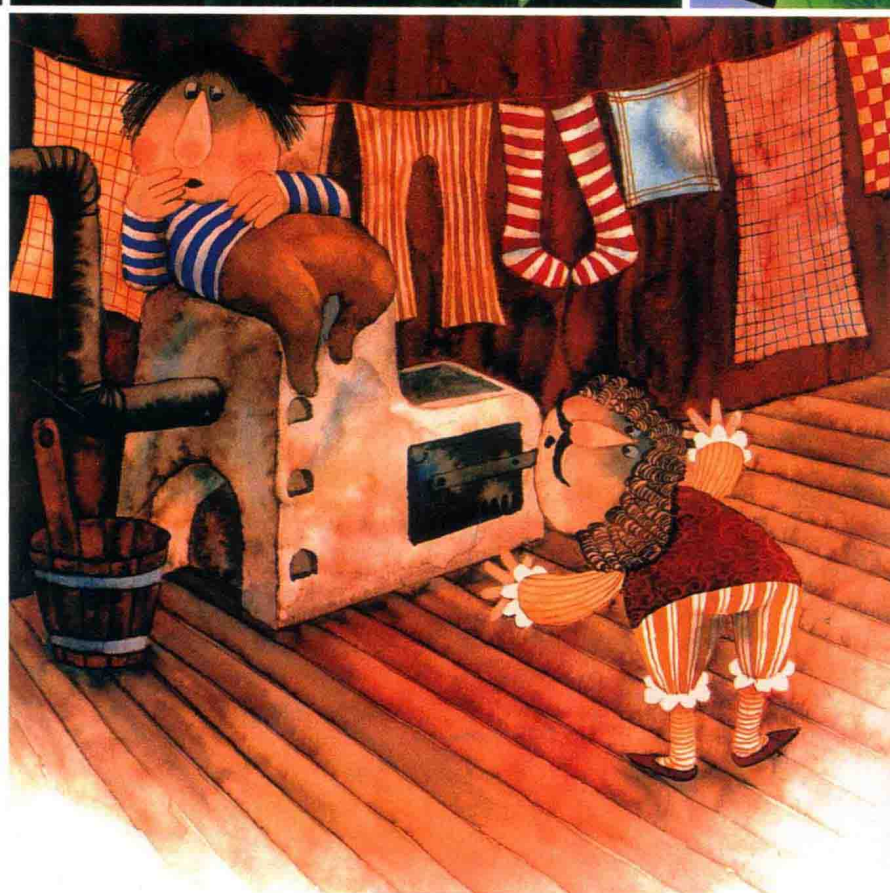

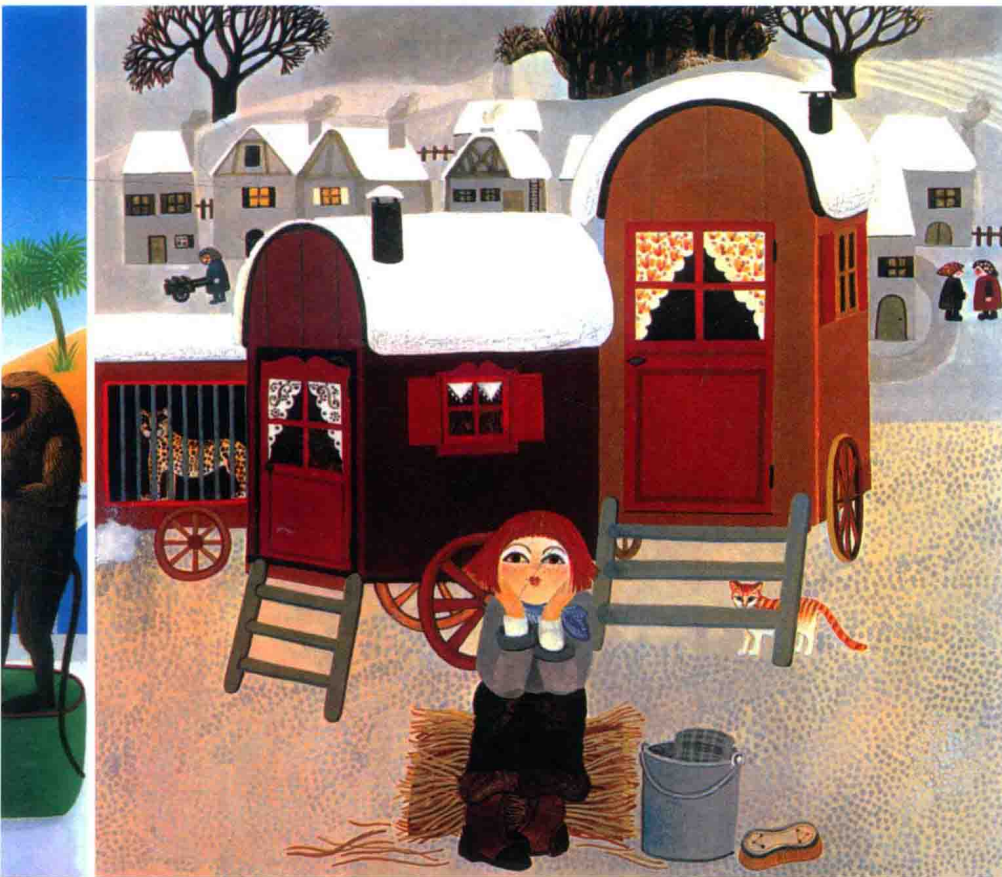
画眉鸟和孔雀 作者：艾瑞克·卡尔
 狐狸和乌鸦 作者：艾瑞克·卡尔
 猴子和狐狸 作者：艾瑞克·卡尔
 狮子和老鼠 作者：艾瑞克·卡尔
 蚌蛭和蚂蚁 作者：艾瑞克·卡尔

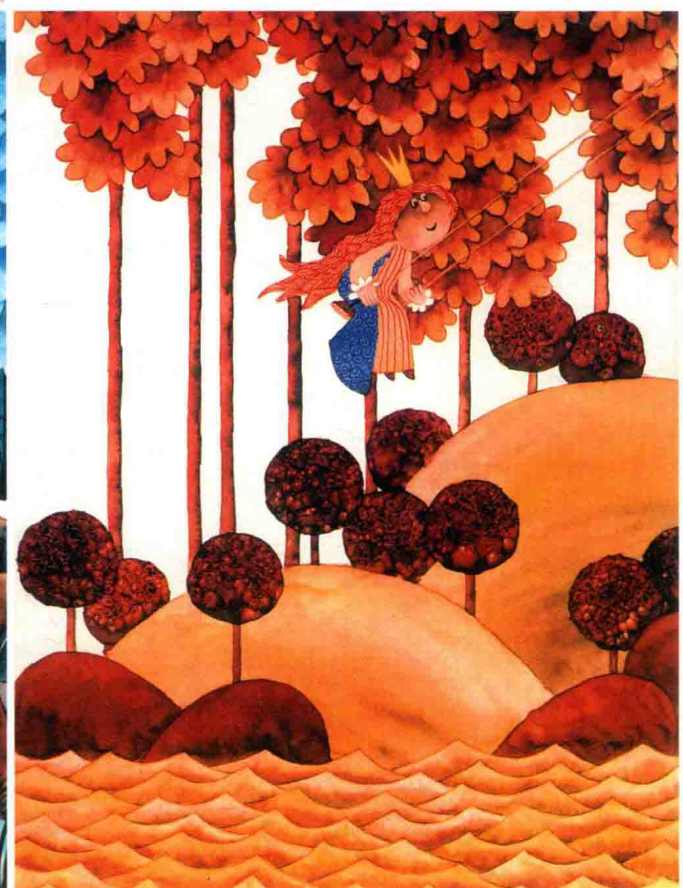
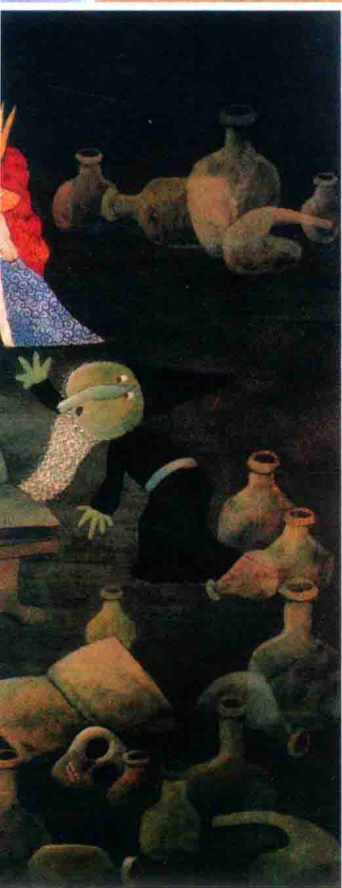

雪豹欧勒哥回到他的王国 作者：达尼埃尔·布尔

奥夫寇奇遇记 作者：吉瑞·贝尔纳

睡美人 作者：艾洛耳·勒·卡安

