

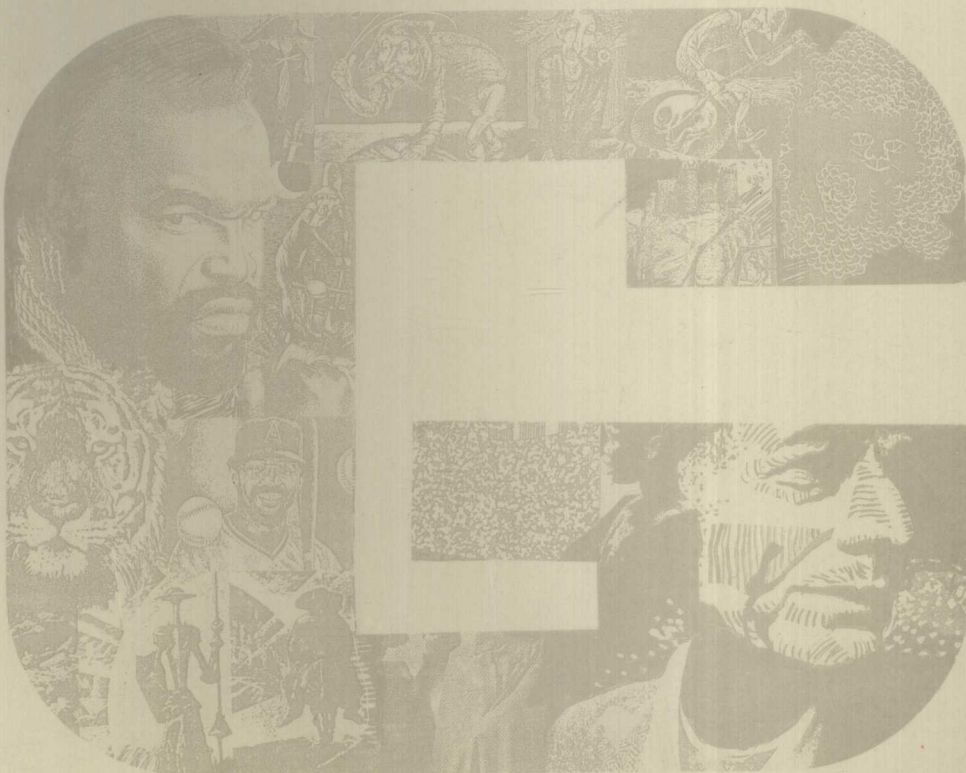
插

冬

刘辉煌 编著

中外插图艺术大观

大

观

中外插图艺术大观

刘辉煌 编著

中国文联出版社

(京)新登字172号

图书在版编目(CIP)数据

中外插图艺术大观/刘辉煌编著. - 北京: 中国文联出版公司, 1996.2

ISBN 7-5059-2115-0

I. 中… II. 刘… III. 插图-作品-世界-画册 IV. J238.5

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第23558号

中外插图艺术大观

刘辉煌编著

*

中国文联出版社出版、发行

(北京农展馆南里10号)

文物出版社印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092毫米 16开本 22印张 2插页

1996年2月第1版 1996年2月北京第1次印刷

印数: 1-5,000册

*

ISBN 7-5059-2115-0 定价: 58.00元

J·597

前言

我国的书籍插图艺术,曾得到伟大的文学先驱鲁迅先生的热情关注。他在《“连环图画”辩护》一文中曾指出:“书籍的插图,原意是在装饰书籍,增加读者的兴趣的,但那力量,能补助文字之所不及,……”这一精辟的论述,说明了插图与文字的关系,对书籍装帧插图艺术这门学科具有重要的指导意义。可惜在相当长的一个时期内,这一论点还没有被普遍重视,不少人们认为图书中的插图可有可无,或是认为插图增加了出版工作中的工作量和印制成本,等等。这些看法无疑都影响以至阻碍了插图质量的提高和发展。这是很令人感到遗憾的。

刘辉煌同志孜孜不倦地在美术编辑岗位上工作了十多年,经过长期的耳濡目染和心默手记,在备尝了书籍插图工作中的甘苦的同时,积累了来自中外古今各种书刊的丰富的插图资料,现在他从中精选并整理了插图近千幅,其中很多是读者极难得见的,经过好几年的艰苦努力,终于编成了这本具有开拓性的《中外插图艺术大观》。这样较有系统的图文并茂的《大观》,是我国出版界过去还不曾有过的。辉煌同志在前有一代名师,后有一批崭露才华的年轻画家的鼓舞和启迪下完成了这一工作,这是十分难得的。

在党的“百花齐放、百家争鸣”的方针指导下,特别是改革开放的十多年来,我国插图作者的队伍有了很大的发展,不少作品的题材日见广泛,绘画技巧也日臻成熟,许多优秀作品根据书籍的不同内容在题材、品种、形式、风格等方面创造了不少新的表现形式。它们显示了我国插图艺术的繁荣景象,受到国内外专家和广大读者的赞誉(其中有些作品曾在国内的各届艺术展览会上分别获奖)。现在它们已大多反映在这本《中外插图艺术大观》里了。

这个集子是以图为主,并以简明扼要的文字介绍了中外古今一些与插图有关的各种历史演变,因此不仅可以满足插图艺术爱好者鉴赏的需要,也可视为插图基础技法的范本。想来它将会受到普遍的欢迎。

辉煌同志把《中外插图艺术大观》初稿交给我,由此使我得以先睹为快,全稿看完后我很激动,虽然我并不以为它就是十全十美,但从中不难看出辉煌同志的艺术修养特别是他为此付出的大量劳动。他嘱我为此稿作前言,这很使我感到惶悚,然而盛情难却,于是说了上面这一些话,我想最好的办法还是让呈献在读者面前的这本《中外插图艺术大观》自身来说话吧!

柳成荫 94年1月24日

有关插图艺术的几点感想

(代序)

记得那是在39年前,我还在莫斯科大学念二年级。在一个冬天阳光明媚的日子里,我和我的同学一起拜访了前苏联著名的版画家、插图艺术家叶·阿·基布里克(Е·А·Кирилик)教授。他是个饮誉国内外的著名插图艺术大师。他的作品有罗曼·罗兰、果戈里、普希金等人名著的插图,这些插图多次获过奖。在这次会见中,关于插图艺术他谈了许多。在我的记忆中至今有两个问题印象颇深。一个是:他说,插图艺术是最大众化的艺术,应该受到重视,他在回忆苏联早期插图艺术时说,在十月革命后,为了扫除文盲和半文盲,为了宣传普及进步文学,高尔基特别重视插图艺术。为此,高尔基曾亲自培养和指导过不少青年插图艺术家。他不无感慨地接着说,我们应当感激高尔基,正是这位伟人把插图艺术提高到一个极其重要的地位。另一个问题是,在座谈中,教授曾十分关切地问我,鲁迅的作品是否有好的插图?接着他又说,给鲁迅的作品作插图并非是一件容易的事,但愿中国的同行们在这方面作出努力。

我在这里重提旧事,意在呼吁大家齐来重视插图艺术,重视它的地位,关心它的发展。我们不仅要为鲁迅等人的作品配上精美而够水平的插图,还要为我国丰富的传统经典著作,如《诗经》、《楚辞》以及《水浒传》、《三国演义》、《西厢记》、《红楼梦》等书配上能经得住时间考验的够档次的好插图。它们应该有像外国名著《十日谈》、《神曲》、《堂·吉珂德》等那样有名画家所作的插图。在国外,名画家作插图,特别是为文学名著作插图是常有的事,例如为《神曲》作插图的,从文艺复兴至今不下十几个。我国的名画家切莫把插图创作看成是雕虫小技或者是意义不大。它的意义并不比挂在画廊里的艺术品小,因为它的观众是千千万万的大众,这要比画廊里的观众多得多,有城市里的人也有住在穷乡僻壤的人。它的意义还在于,它有永久性。由于语言的阻碍和民族气质的不同,外国画家很难深入地理解中国名著的内容,把握它的精神,所以这项工作,外国人是代替不了的,只有我们自己动手才行,也只有我们才有这个义务。当然,好的插图不仅文学作品需要,它的服务面是很广的,我们的报纸、杂志、科技书籍以及儿童读物都迫切需要优美的插图。

插图(illustration)这个词源于拉丁文 *ilustratio*,意即直观表达、叙述与描绘。插图艺术的历史是很悠久的。关于这一点,我在这里不必多赘,因为在刘先生的这本书中已有较为系统的介绍。我想在下面再谈一点插图与文字的关系以及如何欣赏插图艺术。插图离不开文字,但又有它的独立性。打个比喻说,文字像歌唱家,而插图是它的伴奏者,二者之间相得益彰。但是有的时候,插图也不一定完全受文字的局限,可以突破文字,有它

的独立性。为了把问题说得更清楚些,不妨举例说明。例如中世纪林堡尔弟兄的《贝里公爵豪华日课经》的插图,它虽然为祈祷书而作,但是它描绘的却不是宗教内容,而是世俗的风俗人情,有贵族的游乐,有农家的四时劳动,着重地歌颂了大自然的美景,表达了人们对美好生活的向往。这些插图完全具有独立的艺术价值。由此看来,林堡尔弟兄的创作意图原本就不是为了宗教,他们的主要目的在于:一是为了书的装潢,二是为了使祈祷者赏心悦目,使持书者一边作祷告,一边欣赏书中的图画来消磨枯燥无味的时光。当然,这些插图也并非与宗教思想毫无关系,但宗教毕竟在这里不占主要地位。这些插图的特点是:在一定的程度上突破了宗教的条文,而是从整体把握上接近原著的精神,用间接的手法来宣扬上帝的荣光。所以说,创作和欣赏好的插图,不仅要看到插图对文字的从属性,更要看插图对原著的整体把握,与原著风格的统一以及画家对原著深入理解后的神遇而迹化的工夫。

在刘辉煌先生的《中外插图艺术大观》一书付梓之际,我信手写了一点感想,我和书的作者的愿望是一样的,热切地盼望着在我国有更多更好的插图问世。柳成荫先生已为本书写了非常好的前言,我的短文就算是有关插图艺术的一点杂感吧。文中不妥之处,请专家、读者不吝指正。谢谢。

李 春   1994年2月
于中央美术学院

目 录

前 言	柳成荫(1)
有关插图艺术的几点感想(代序)	李 春(2)
 一、概说	(1)
二、中外插图史概述	(1)
(一)中国插图史简述	(2)
1. 现存早期遗物	(2)
2. 唐以后历代宗教类插图	(2)
3. 宋版插图	(3)
4. 繁荣的明清木版插图艺术	(3)
5. 中国近现代插图艺术回顾	(4)
6. 五、六十年代插图盛况	(5)
7. “文革”至 70 年代	(6)
8. 80 年代国内插图	(7)
(二)外国插图史简述	(8)
1. 纪元前情况	(8)
2. 基督教细密画插图	(9)
3. 波斯细密画	(10)
4. 欧洲文艺复兴时期插图	(10)
5. 《莎士比亚戏剧集》与《十日谈》插图	(12)
6. 印度古代插图	(13)
7. 日本早期插图	(13)
8. 近代美术史上的插图艺术	(14)
9. 19 世纪下半期到 20 世纪的插图艺术	(15)
10. 毕加索与马蒂斯	(17)
11. 前苏联插图艺术	(17)
12. 美国插图艺术	(18)
(三)小结	(19)
三、插图艺术的技法与研究	(20)
(一)怎样才能画好插图?	(20)
1. 精读书稿	(20)
2. 深入生活,收集素材	(21)
3. 构思和立意	(21)
4. 勾草图	(22)
5. 画正稿	(22)
6. 检查、调整、修改画面	(23)

7. 几种修改画面的方法	(23)
(二)提高插图水平的几种自学方法	(23)
1. 临摹	(23)
2. 画小品画	(24)
3. 资料运用	(24)
4. 向生活学习	(25)
(三)黑白插图技法研究	(26)
1. 线描	(26)
2. 黑白画	(26)
3. 素描画法	(27)
4. 关于夸张变形	(27)
(四)几种特殊效果的画法	(28)
1. 网点法	(28)
2. 指纹按印法	(28)
3. 丝瓜瓤点虱法	(28)
4. 纱网漏印法	(28)
5. 涂蜡法	(28)
6. 玻璃拓印法	(28)
(五)笔、墨、纸张的选择	(29)
1. 毛笔	(29)
2. 钢笔	(29)
3. 铅笔、炭笔	(29)
4. 纸	(29)
5. 墨	(29)
6. 画幅大小	(29)
图版	(31)
彩色插图	(33—76)
国内插图精选·古代	(77—108)
国内插图精选·现代—当代	(109—152)
国外插图精选·古代—当代	(153—224)
国内插图集粹·当代	(225—302)
国外插图集粹·当代	(303—334)
后 记	(335)

图版目录

彩色插页

舞蹈纹彩陶盆	(33)
《人物龙凤》帛画	(33)
马王堆 1 号汉墓帛画	(34)
《天文气象杂占图》帛书图画(部分)	(35)
《社神图》帛书图画(部分)	(35)
《鹿本生故事》壁画	(36)
《出行图》壁画	(36)
《阿诗玛》插图	(37)
《西游漫记》插图	(37)
《武松打虎》	(38)
《长恨歌》	(38)
《大闹天宫》	(39)
《姑娘和八哥鸟》	(39)
《西厢记》	(40)
《林海雪原》插图	(41)
《红旗谱》插图“春兰”	(42)
《红楼梦》人物之一“宝钗”	(43)
《三国演义》插图“刘玄德三顾草庐”	(44)
《水浒传》插图“智取生辰纲”	(45)
《西游记》插图“尸魔三戏唐三藏圣僧恨逐美猴王”	(46)
《红楼梦》插图“埋香冢飞燕泣残红”	(47)
撒哈拉岩画	(48)
纸莎草纸图卷《向冥神奥塞里什顶礼膜拜》	(48)
荷芮姆海勃墓浮雕	(49)
歌舞女神缪斯	(50)
《爱尔兰福音传教士》插图	(51)
《圣诗集》中圣母像	(52)
《圣经》插图	(53)
《源氏物语》绘卷局部	(54)
《古兰经》第一章插图	(55)
《圣经》故事插图“大卫弹里拉”	(56)
《贝里公爵祈祷书》	(57)
土耳其细密画《胜利书》	(58)
波斯细密画《大流士和他的养马人》	(59)

印度拉杰普特绘画《雨宿》	(59)
《山中女妖与金太郎》	(60)
《青楼女子》	(61)
《莎士比亚的天才》插图	(62)
《阿廖努什卡》	(63)
《坐着的天魔》	(64)
《堂·吉河德》插图	(65)
《哈姆莱特》剧中人“奥菲莉亚”	(66)
《仲夏夜之梦》插图	(66)
罗曼·罗兰戏剧《七月十四日》场景	(67)
《昂布鲁瓦兹·沃拉尔像》	(67)
《泉边三浴女》	(67)
《三个女子》	(68)
《舞蹈》	(68)
《海鸥追逐着耕犁》	(69)
《大提琴演奏者》	(69)
《送奶人,早安》	(69)
《宝城命运》插图	(70)
插图 2 幅	(70)
《星期六晚邮报》封面 4 幅	(71)
广告插画	(72)
广告插画	(72)
国外科幻插图 3 幅	(73)
图外动物插图 2 幅	(74)
《Strega》封面画	(75)
广告插画	(76)

国内插图精选·古代

《金刚般若波罗密多经》扉页画	(79)
山西赵城广胜寺刊《大藏经》扉页画	(79)
平阳姬家雕印的《四美图》	(80)
《吕洞宾三醉岳阳楼》插图	(81)
杂剧《听琴》插图	(81)
《观音变相图》	(82)
《金刚经注》扉页画	(82)
《历代古人像赞》中“杜甫”、“李白”像	(83)
《列仙全传》插图 2 幅	(84)
《平妖传》插图 2 幅	(85)
《玉簪记》插图	(86)
《西游记》插图“女王逼婚”	(87)

《英雄谱》插图“武松醉打蒋门神”	(88)
《英雄谱》插图“梁山泊好汉劫法场”	(88)
《水浒传》插图 2 幅“怒杀西门庆”、“火烧草料场”	(89)
《西厢记》插图	(90)
《红蕖记》插图	(91)
《平妖传》插图	(91)
《望云记》插图	(92)
《董西厢》插图	(92)
《金瓶梅》插图 2 幅“逞豪华门前放烟火”“下象棋佳人消夜”	(93)
《水浒传》插图	(94)
《金瓶梅》插图	(94)
《西厢记》插图 2 幅“崔莺莺夜听琴”“短长亭斟别酒”	(95)
《北西厢记》插图“窥柬”	(96)
《西厢记》插图“赖婚”	(97)
《九歌图》中“屈子行吟”	(98)
《水浒传》人物“美髯公朱仝”、“一丈青扈三娘”、“两头蛇解珍”	(99)
《闺范》插图“孟母三迁”、“梁孟夫妻”	(100)
《燕子笺》插图“郦飞云”像	(101)
《三国画像》插图“貂蝉”像	(101)
《吴郡五百名贤图》中“沈周”像	(102)
《古圣贤像传略》中“顾恺之”像	(102)
《息影轩画谱》中“海瑞”像	(102)
任渭长人物绣像“老子”	(102)
任渭长人物绣像“头陀僧”、“僧侠”、“戴逵”、“扶余国王”	(103)
《晚笑堂画传》“司马迁”像、“颜真卿”像	(104)
《晚笑堂画传》“苏东坡”像、“丁德兴”像	(104)
《唐诗画谱》“夜泊湘川”	(105)
《唐诗画谱》“寄诸弟”	(105)
《红楼梦》插图 2 幅	(106)
《红楼梦图咏》2 幅	(107—108)

国内插图精选·现代—当代

《黄金时节》插图	(111)
插图《喘的一枪》	(111)
《民兵的故事》插图 2 幅	(112)
《阿 Q 正传》插图	(113)
《阿 Q 正传》插图	(113)
《故乡》中“鲁迅与闰土”	(114)
《子夜》插图	(115)
《张大千画像》4 幅	(116)

《儒林外史》插图 2 幅	(117)
《葫芦信》插图	(118)
《神笔马良》插图 2 幅	(119)
《孔雀姑娘》插图	(120)
《找姑鸟》插图	(121)
《铸剑》插图	(121)
《云南民间故事集》插图 2 幅	(122)
《大林和小林》插图 2 幅	(123)
《贺宜作品选》插图	(123)
《革命烈士诗抄》插图“柔石”像	(124)
《红岩》插图	(124)
《囚歌》插图“叶挺将军”	(125)
《离婚》插图 2 幅	(126)
《新凤霞回忆录》插图 2 幅	(127)
杜甫像	(128)
《中国古典文学读本》插图	(128)
《怎么办》插图	(129)
《印度短篇小说选》插图	(129)
《卓别林自传》插图	(130)
《雪人部落》插图 2 幅	(131)
《基度山伯爵》插图 2 幅	(132)
《永不掉队》插图 2 幅	(133)
《莽秀才造反记》插图 2 幅	(134)
高燕插图	(135)
高燕插图 2 幅	(136)
《迷惘》插图	(137)
《大漠魂》插图	(137)
《热雨》插图	(138)
《男人的一半是女人》插图	(138)
《巴黎圣母院》插图 3 幅	(139)
《“咕咚”来了》插图 2 幅	(140)
《狩猎》、《我的儿子》插图	(141)
《红楼梦》人物绣像 4 幅	(142)
《火把节》插图	(143)
《死水微澜》插图	(143)
《在爱的断层里》插图 2 幅	(144)
《汤姆叔叔的小屋》插图 2 幅	(145)
《红旗谱》	(146)
《苍海茫茫》	(146)
《马路天使》	(146)

插图 2 幅	(147)
《马岛战争始末记》	(148)
《巴西女侦探的绝招》	(148)
《罗伦赶考》	(149)
《中国古代仕女》插图	(149)
施大畏插图 2 幅	(150)
《地狱之门》等插图 2 幅	(151)
《我的叔叔于勒》插图 2 幅	(152)

国外插图精选 · 古代—当代

《幻想的战舰》	(155)
《十日谈》插图 4 幅	(156)
《十日谈》插图	(156)
《十日谈》插图	(157)
《十日谈》插图 2 幅	(158)
《十日谈》插图 2 幅	(159)
《十日谈》插图 4 幅	(159)
《十日谈》插图“佛罗伦斯大瘟疫”	(160)
《十日谈》插图	(161)
《十日谈》插图	(162)
《十日谈》插图	(163)
《十日谈》插图	(164)
《十日谈》插图“第四天菲亚美达的故事”、“潘斐洛的故事”	(165)
《十日谈》插图“第七天妮菲尔的故事”、“第八天潘比尼亚的故事”	(166)
《十日谈》插图“第九天菲罗美娜的故事”、“第十天斐洛特拉多的故事”	(167)
《书斋中的浮士德》插图	(168)
诗集插图	(169)
《谢甫琴科像》	(169)
《青春》	(170)
《版画业余爱好者》	(171)
《1834 年 4 月 15 日特朗斯诺宁街的暴行》	(171)
《神曲》插图	(172)
巴尔扎克小说插图 2 幅	(173)
福楼拜像	(174)
巴尔扎克小说《苏镇舞会》插图	(174)
《高老头》插图	(175)
《包法利夫人》插图	(175)
《古代希腊神话与传说》插图 3 幅	(176)
《古代希腊神话与传说》插图 3 幅	(177)
《伊里亚特》插图 6 幅	(178)

《堂·吉诃德》插图·····	(179)
威廉·姆·布施插图·····	(179)
《堂·吉诃德》插图·····	(180)
《堂·吉诃德》插图·····	(180)
《堂·吉诃德》插图 2 幅·····	(181)
《堂·吉诃德》插图·····	(182)
《堂·吉诃德》插图 2 幅·····	(183)
《奥赛罗》插图·····	(184)
《斯巴达克思》插图·····	(184)
莎士比亚戏剧《仲夏夜之梦》插图·····	(185)
莎士比亚戏剧《威尼斯商人》插图·····	(185)
莎士比亚戏剧《亨利五世》、《错误的悲剧》插图·····	(186)
《浮士德》插图·····	(187)
《莎士比亚戏剧集》“哈姆莱特”插图·····	(187)
《石像客人》插图·····	(188)
《水仙女》插图·····	(188)
《神秘的花园》、《亚瑟王之死》插图·····	(189)
《莎乐美》插图 2 幅·····	(190)
《一千〇一夜》插图·····	(191)
《浮士德》插图·····	(191)
拜拜诺娃画像·····	(192)
高尔基像·····	(192)
插图 2 幅·····	(193)
《简爱》插图·····	(194)
《卡巴尼地方的白色死尸》插图·····	(194)
《压迫》、《约翰·克里斯朵夫》插图·····	(195)
《密茨凯维奇诗集》、《微型长诗》插图·····	(196)
《梳妆》、《裸女》插图·····	(197)
《静静的顿河》插图 2 幅·····	(198)
《米哈伊尔·达尼洛维奇》、《塔拉斯·布尔巴》插图·····	(199)
《阿尔达莫诺夫的家业》、《黑桃皇后》插图·····	(200)
《老人与海》插图·····	(201)
《扎斯拉夫斯基杂文集》插图·····	(201)
《星火》杂志插图 2 幅·····	(202)
插图 2 幅·····	(203)
插图 2 幅·····	(204)
普希金像·····	(205)
《呼声》插图 2 幅·····	(206)
《长袜子皮皮》插图 2 幅·····	(207)
《滑稽的故事》插图 4 幅·····	(208)

《黑猫上哪儿?》插图 2 幅	(209)
《少年》、《胆小的万尼亚》插图	(210)
《杜·安·斯克里特卡在斯·胡培塔》插图	(211)
《快乐的狮子》插图	(211)
《英国童话集》插图	(212)
《鹿的儿子》插图	(212)
《舍尔穆夫斯基》插图	(213)
《阿里巴巴和四十大盗》插图	(213)
毕加索插图 2 幅	(214)
毕加索插图《和平的面容》等 2 幅	(215)
《地狱的传说》插图 2 幅	(216)
《地狱的传说》、《浪人俱乐部》插图	(217)
《传授色道》、《皇宫卫士》、《海·风·虹》插图	(218)
《阿先》插图	(219)
《泼泼塔姆医生的魔术疗法》插图	(219)
《印度寓言和传说》插图	(220)
《糖娃娃》插图 2 幅	(221)
《女郎》、《皮普先生的教育》插图	(221)
米夏尔·大卫·布朗插图 4 幅	(222)
国外报纸广告插图“照相机”、“酒”	(223)
日本现代插图	(224)
国内插图集粹·当代	(225)
国外插图集粹·当代	(303)

中外插图艺术大观

一、概 说

插图,是指插入文字中的图画。它的作用:一是丰富、美化、宣传书籍;二是更好地说明书稿内容。有些科技类书籍,插图起着某种示范性作用,其重要性是明显的。文学作品插图增强了书籍的艺术感染力,因此更吸引读者。

现代插图概念,已突破图书的范围。大凡用图画说明问题的载体,都在采用插图:如影视画面、宣传广告、包装装潢、年月历贺卡等。表现手段也从纯绘画扩展到摄影、喷绘、电脑设计、实物拼贴等。

好的插图作品,还具有独立的审美价值。有时能为其它姐妹艺术,如影视、戏剧等提供形象参考。不少画家十分喜爱画插图,这不仅仅因为它是绘画的一个门类,更主要是看重它由文字描写转变为视觉形象的再创造。特别是文学作品插图,画家通过对文学原作的研究,理解和感受书中所描写的人生和社会。这种间接的生活体验和文学、绘画两方面功力的锻炼,是画家乐于接受的。作为对事业的追求,在插图领域,曾产生过许多杰出的画家,有不少精彩作品传世。插图与书籍、报刊及其它载体共存的特点,将长久地丰富着人类的精神文明生活。

插图是伴随着图书的逐渐成型而出现的。在印刷术未发明前的古代,图书有一段漫长的手书手绘的阶段。在欧洲主要是手抄本基督教《圣经》、“福音书”、“祈祷书”一类。那里面的插图称手抄本“细密画”。这类书籍的前身是古希腊哲学、文学等手抄本。而比古希腊更早的古埃及,曾有一种纸莎草纸图卷,上面绘写有文字和图画,它是古埃及一种独特的“图书”。西方美术史家称它为细密画之发端。与古埃及同时代的西亚亚述人,也曾创造过灿烂的古代文明。他们用大小一样的泥板在上面刻写文字和图画,集中起来建立“图书馆”。在我国,造纸、印刷术发明以前,书写绘画用的是竹、木简、锦帛,以卷轴形式观看存放,这也是图书的一种形式。类似情况,在日本古代称“绘卷”。由此可见,人类图书成型经历了泥板刻划,各类材质图卷,手抄本,印刷品这么一个长过程。现在我们循着这个过程,进一步从绘画的角度探其源头。

二、中外插图史概述

插图是绘画的一种形式,自然与美术史分不开。人类早期的美术,比较成型并有遗迹可考的,主要是原始社会时期的洞穴壁画、原始岩画、新石器时代的彩陶纹饰。从描绘的内容看,大都表现原

始先民渔猎、采集活动,原始宗教仪式,部族争斗场面以及原始的审美装饰。原始先民为什么画这些东西呢?现在推测起来,大约:①记事。某些重要事情,画上符号以帮助记忆。②某种心理和心情的表达。如庆祝丰收或部族争斗胜利。③描绘原始崇拜物(图腾)形象。④人类早期审美意识的自然流露(美化环境、器物与自身)。以上分析说明,早期的绘画功利目的是明显的。那时没有文字,绘画还起着类似文字的作用。经过长期的历史演变,后来才出现象形字。而最初的文字是有限的,某些较复杂的问题为了进一步说明,还需配图。因此插图的历史可以追溯到人类文字成型的时代。

相传我国周代宫廷壁画中,就有配文字说明的尧舜、桀纣之像,并各呈“善恶之状”。(考古发现周代是我国文字基本成熟期)以至后来孔子(战国时期鲁国思想家、教育家)看到后大发感慨:“褒赏功德,独周公有大勋”(《孔子家语》)。类似情况在亚述文明时期的萨尔贡二世宫廷壁画中,也有以纪元形式记录的大事记。

(一)中国插图史简述

1. 现存早期遗物

1942年长沙子弹库楚墓出土了一件帛书图像,方形构图,四周绘十二种神像。像为两种动物组合或动物与人身合并,并配以小段说明文,中间为两大段文字,述及天象、四时、昼夜、人间灾祸及女娲、炎帝、祝融等。是迄今所见最早体现四时、四方观念的图文并茂的形象资料。70年代初发掘的马王堆汉墓帛画《天文气象杂占图》、《社神图》、《卦象图》亦属同一类型。上面分别绘有东皇太一神像、雷公、雨师、太阳神羲和各路星宿、青黄二龙及象征卦象的图形。文字为:以楚为首的赵、中山、燕、秦、戎、宋、越、齐、韩、魏、卫等云气名和各种主成败主气候的占物名称,如“大风”、“大雨”等。以上这些文图并重的帛书图画中的图,已具有了某种插图的意味。

汉代发明了造纸和印刷术,这对促进早期图书的生产和传播意义重大。从此以后,比较成型的插图逐渐开始发展、成熟起来。不过那时还延续了锦帛、竹木简卷轴形式,所以我们今天看到的最早的有纪年的木刻插图,就是一幅佛经卷首画(现今所说的扉页画),即举世闻名的唐咸通九年刻印的《金刚般若波罗密多经》扉页图。

2. 唐以后历代宗教类插图

中国自汉代佛教传入,由于统治阶级的提倡,传播很快。至唐代庙宇殿堂遍及全国。宣传佛教的壁画、塑像、经卷图画相当盛行。经卷插页中的扉页画、佛、菩萨像、佛经故事画是研究中国