

艺术丛书

插图艺术

■ 刘丰杰 著

山西出版集团
山西教育出版社

艺术丛书·美术系列

插图艺术

刘丰杰 著

山西出版集团
山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

插图艺术 / 刘丰杰著. - 太原: 山西教育出版社, 2008.4 (艺术丛书)

ISBN 978-7-5440-0644-6

I. 插… II. 刘… III. 插图-鉴赏-世界-青年读物

IV. J218.5-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第054364号

插图艺术

出品人: 荆作栋

出版策划: 李之杰

著作者: 刘丰杰

责任编辑: 杨文

复审: 仇小燕

终审: 刘立平

特邀编辑: 李之杰

责任校对: 金皎 祝哲

封扉设计: 薛菲

版式设计: 薛菲

电脑制版: 山西新华印业有限公司彩色制版中心(地址: 山西省太原市双塔西街32号 电话: 4157624)

图文制作: 田郑国

出版发行: 山西出版集团·山西教育出版社

[太原市馒头巷7号 邮编: 030002 电话: (0351) 4729782 传真: (0351) 4035711]

印刷: 山西新华印业有限公司新华印刷分公司

[太原市双塔西街32号 邮编: 030012 电话: (0351) 4120948]

发行: 新华书店

印装监制: 郭勋

开本: 787 × 960 毫米 1/16

印张: 19

字数: 397千字

版别: 2008年4月第1版

印次: 2008年4月山西第1版第1次印刷

印数: 0001-5000册

书号: ISBN 978-7-5440-0644-6

定价: 48.00元

● 如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换 ●

内 容 提 要

《插图艺术》融学术著作与通俗读物为一体，面对面地与普通读者、文学爱好者和插图艺术专业工作者，从宏观到微观，详论细述插图艺术中的独特立意和精彩技艺，引领读者在插图世界中浏览遨游，领略这些精彩插图的审美艺术价值。

书中对古今中外120部名著的300余幅插图作品做了深入的评析。对读过原著的读者来说，当然更有利于欣赏这些插图；如果您还没有读过这些名著，也同样不会妨碍您对插图艺术的欣赏，因为本书的各篇都是在首先简述文学原著故事梗概并时而引述原文的基础上，来评析插图作品的艺术意图、绘画技巧和风格特征的，从而使读者更能深入品味插图作品的艺术内涵和韵致，感受文学和绘画坐标交点上的艺术魅力。同时，书中也对作家和画家概况以及他们的合作交往、轶闻趣事，包括一些著作版本做了介绍。广大读者将能从可读性、知识性和趣味性中鉴赏百余名中外著名画家的插图作品。

卷首数万字的篇目，是作者基于多年来对插图艺术的研究并结合本书内容对插图艺术的理论阐述，其中不乏独特的见解。同时，正文对画家创作的绘画技巧、风格和艺术立意的赏析中，还夹有诸多的理论析述，这对插图艺术的专业工作者也同样具有重要的参考价值。

本书为艺术丛书之一。

编者的话

“艺术丛书”终于和读者见面了。

人类进化与发展的历史告知我们：在没有语言和文字的原始时代，人类就已经有了艺术的活动和记载。史前的洞窟和岩壁上，留下了2万年前的绘画；先民在扛木头劳动时“杭育杭育”的喊声，可说是声乐的肇始；新石器时代的彩陶盆上的三组人物携手并肩、轻盈起舞的彩绘，和19世纪末的芭蕾舞剧《天鹅湖》中的四小天鹅舞，两者可找到千丝万缕的联系，有着异曲同工之妙。人类与动物的根本区别就在于思维，尽管蜜蜂能“营造”出等边的工房，鹦鹉能够学舌，大猩猩可以从一数到十，但它们终究只能停留在动物的本能和“模仿”的阶段，永远不会也不可能向文明前进一步。而人类在几千年的文明发展史中涌现出大批的优秀艺术家，创造出数不胜数、光彩夺目、辉煌灿烂的艺术精品，它们是人类精神文明的结晶，是最珍贵的文化遗产。

“艺术丛书”共30余册，涵盖了人类创造的各个艺术领域，包括美术、音乐、戏剧、舞蹈、建筑等各个门类和品种，共收图片几千幅，音乐曲谱近千首，文字近千万。把遐迩闻名、千百年来流传的艺术精品，呈现给广大艺术爱好者，让读者大众在美的世界里和艺术殿堂里徜徉、遨游，在赏析中获得最大的愉悦和美的享受，是我们最大的心愿。

丛书的撰写和编辑的方针，坚持做到大专家写小文章，大手笔写小册子，从微观入

手，具体地、细致地进行论述，既深入浅出，又品位较高；既有鉴赏价值，又要雅俗共赏。总之，要为读者着想：从ABC说起，把“阳春白雪”和“下里巴人”紧密结合，引领读者进入知其然又知其所以然的境界，提高审美观念、审美标准和艺术鉴赏水平。

让“艺术丛书”的可读性、知识性、观赏性、趣味性贯穿全书，成为名副其实的大众艺术的读物，这是丛书全体作者、编者努力奋斗的目标。

2008年4月

刘丰杰 1942年6月生，河北定州市人，1969年毕业于天津美术学院。天津人民出版社编审、美术编辑室主任，全国装帧艺术研究会常务理事，天津装帧艺术研究会副会长，天津市编辑学会理事，天津市政协书画艺术研究会理事，中国国际文艺家协会博学会员、名誉理事、高级研究员，中国美术家协会会员，第九、十届天津市政协委员。1996年起七年间任天津市编辑出版系列高级职称评委会评委。

主要致力于书籍装帧、绘画创作及美术理论。装帧作品屡获全国、大区和省市级奖。曾创作多套连环画及插图作品。油画作品收入《世界当代著名书画家真迹博览大典》、《中国历代书画名家宝典》等典籍。所著《书籍美术》是中国出版史上第一部研究出版物自身形式美设计艺术规律的装帧理论著作，出版后反响很大；另著《插图艺术欣赏》，填补国内空白，两书均获全国“编辑出版特别奖”。所著《现代装帧艺术》，多家报刊电台评述其为国内第一部自成体系的装帧艺术论著，获“首届中国设计艺术大展”装帧艺术一等奖和全国装帧艺术理论研究成果“特别奖”。所撰《装帧易理阴阳论》是国内第一篇参加国际出版学交流的装帧论文，《书籍美术的信息科学探论》获全国“探索奖”，《书刊装帧的色彩设计》等两篇论文获全国一等奖，所撰三万余字长文《简化字利弊辩议》获“世界学术贡献奖”金奖。2001年获“首届东方名人成就奖”。2006年，中国国际文艺家协会授“中国杰出文化名人”荣誉称号。2007年，中国国学研究会授“首届中国国学奖——创作成果奖金奖”及“功勋艺术家”称号。曾应邀担任《中国现代美术全集·插图卷》特约文字编辑及图版文字编写者。

著作尚有《‘周易’中的艺术思想》、《现代书法辩谈》等美术书法论文、文艺杂文和散文等多篇，并曾为许多著名画家作评论。多篇论文被收入《世界学术文库》、《华夏名人论坛》等多部大型辞书。

CONTENTS

目 录

001 前言 图文并茂 交相辉映

002 1. 关于“插图”

003 2. 中国插图艺术史说

006 3. 国外插图史说

009 4. 书籍插图及其艺术形态

012 5. 书籍插图的艺术属性

014 6. 插图艺术是形象的艺术

017 7. 插图艺术的欣赏与审美

021 一 中国部分

021 1. 金刚般若波罗蜜经

佛家经典 [唐]王玠 施刻

022 2. 《水浒》叶子

[明]施耐庵 原著 [明]陈洪绶 绘画

024 3. 《博古》叶子

[明]汪道昆 撰文 [明]陈洪绶 绘画

026 4. 金瓶梅

[明]兰陵笑笑生 原著

[明]刘应祖 徐冰 插图

030 5. 云台三十二将图

[清]张士葆 插图 [清]张志珩 刻

顾炳鑫 收藏

031 6. 水泊梁山英雄谱

孟超 文 张光宇 插图

033 7. 水浒传

[明]施耐庵 原著 戴敦邦 插图

036 8. 三国演义

[明]罗贯中 原著 陈全胜 插图

038 9. 西游记

[明]吴承恩 原著 李少文 古干 插图

042 10. 聊斋志异

[清]蒲松龄 原著 黄冠余 插图

044 11. 儒林外史

[清]吴敬梓 原著 程十发 于友善 插图

047 12. 红楼梦

[清]曹雪芹 原著 刘旦宅 插图

049 13. 大鸾

——周恩来童年故事

邢熙坤 原著 蔡延年 插图

050 14. 董存瑞和黄继光

董辰生 插图

052 15. 百花齐放

郭沫若 原著 刘岷 力群 插图

054 16. 雪峰寓言

冯雪峰 原著 黄永玉 插图

055 17. 雪峰寓言续编

冯雪峰 原著 董克俊 插图

058 18. 狂人日记

鲁迅 原著 李桦 插图

- 059 · 19. 阿Q正传
· 鲁迅 原著 丰子恺 蒋兆和 赵延年 插图
- 061 · 20. 孔乙己
· 鲁迅 原著 赵延年 张守义 程十发 插图
- 063 · 21. 药
· 鲁迅 原著 汪国风 顾炳鑫 插图
- 066 · 22. 秋瑾
· 郑云山 原著 王公懿 插图
- 067 · 23. 故乡
· 鲁迅 原著
· 顾炳鑫 赵延年 古元 张守义 司徒乔 插图
- 070 · 24. 倪焕之
· 叶圣陶 原著 王怀庆 盛增祥 插图
- 072 · 25. 老张的哲学
· 老舍 原著 高荣生 插图
- 074 · 26. 子夜
· 茅盾 原著 叶浅予 插图
- 076 · 27. 离婚
· 老舍 原著 韩羽 插图
- 078 · 28. 四世同堂
· 老舍 原著 丁聪 岳昕 插图
- 081 · 29. 野火春风斗古城
· 李英儒 原著 裘沙 插图
- 083 · 30. 青春之歌
· 杨沫 原著 侯逸民 插图
- 085 · 31. 我的第一个上级
· 马烽 原著 郭振华 插图
- 086 · 32. 吕梁英雄传
· 马烽 西戎 原著 郭振华 插图
- 088 · 33. 红旗谱
· 梁斌 原著 黄胄 顾炳鑫 插图
- 090 · 34. 苦菜花
· 冯德英 原著 张德育 插图
- 092 · 35. 王贵与李香香
· 李季 原著 彦涵 插图
- 094 · 36. 小二黑结婚
· 赵树理 原著 贺友直 插图
- 096 · 37. 黄河东流去
· 李准 原著 李培戈 插图
- 098 · 38. 骆驼祥子
· 老舍 原著 丁聪 插图
- 099 · 39. 阴阳八卦
· 冯骥才 原著 王书朋 插图
- 103 · 40. 茶馆
· 老舍 原著 叶浅予 插图
- 105 · 41. 铁木前传
· 孙犁 原著 张德育 插图
- 108 · 42. 林海雪原
· 曲波 原著 孙滋溪 插图

- 111 · 43. 上海的早晨
周而复 原著 华三川 插图
- 113 · 44. 阿诗玛
黄铁 杨知勇 刘绮 公刘 整理
黄永玉 蒋铁峰 插图
- 116 · 45. 红岩
罗广斌 杨益言 原著
徐匡 宋广训 正威 吴凡 插图
- 118 · 46. 刘三姐
《刘三姐》创作组 整理 周令钊 插图
- 120 · 47. 大林和小林
张天翼 原著 华君武 插图
- 122 · 48. 金老二的最后一夜
梁建民 原著 王书朋 插图
- 123 · 49. 包待制智斩鲁斋郎
〔元〕关汉卿 原著 林百石 潘喜良 插图
- 126 · 50. 冤报冤赵氏孤儿
〔元〕纪君祥 原著 杨在溪 孔紫 插图
- 129 · 51. 李逵负荆
〔元〕康进之 原著 张跃来 插图
- 132 · 52. 第一件陶器
中国民间故事 卢卫 张温帙 插图
- 134 · 53. 狂泉
〔南朝·宋〕袁粲 原著 唐勇力 插图
- 136 · 54. 盐丁儿
颜一烟 原著 杜滋龄 插图
- 138 · 55. 唐词二首
〔唐〕温庭筠 原著 吴声 插图
- 140 · 56. 唐宋词三百首
名家配画诵读本 施大畏 插图
- 142 · 57. 三件宝贝
董均伦 原著 孔维克 插图
- 145 · 58. 鲑鱼崖
黄林石 原著 陈巽如 插图
- 147 · 59. 童年的梦
赵冰波 原著 陶文杰 插图
- 149 · 60. 石点头
〔明〕天然痴叟 著 华其敏 插图
- 151 · 61. 日出之前
高树田 原著 高山 插图
- 153 · 62. 赵飞燕外传
〔汉〕伶玄 原著 卢延光 插图
- 155 · 63. 家
巴金 原著 徐勇民 插图
- 157 · 64. 二十五史
史著丛书 刘健 插图
- 160 · 65. 格萨尔王传
藏族英雄史诗 颜宝臻 插图

163 · 二 外国部分

- 163 · 66. 圣经·创世纪
· 基督教经典 [意]米开朗基罗 插图
- 165 · 67. 圣经·启示录
· 基督教经典 [德]丢勒 插图
- 168 · 68. 希腊的神话和传说
· [德]斯威布 原著 [英]斐拉克曼 插图
- 171 · 69. 亡灵书
· 古埃及符箓 插图作者 佚名
- 174 · 70. 奥德赛
· [古希腊]荷马 原著
· [法]马蒂斯 [德]阿诺尔·贝克林 插图
- 176 · 71. 十日谈
· [意]薄伽丘 原著 [美]肯特 插图
- 178 · 72. 堂·吉珂德
· [西]塞万提斯 原著 [苏]萨·布罗兹基
· [苏]格里·科尔热夫 插图
- 181 · 73. 源氏物语
· [日]紫式部 原著 秦龙 插图
- 184 · 74. 基度山伯爵
· [法]大仲马 原著 柳成荫 插图
- 185 · 75. 月亮和六便士
· [英]毛姆 原著 陈晋容 插图
- 187 · 76. 李尔王
· [英]莎士比亚 原著 [美]肯特 插图
- 189 · 77. 仲夏夜之梦
· [英]莎士比亚 原著
· [英]马格尔·福安曼 插图 另图 佚名
- 191 · 78. 罗密欧与朱丽叶
· [英]莎士比亚 原著 [英]弗莱塞
· [美]肯特 [英]奥古斯特·斯皮斯 插图
- 193 · 79. 呼啸山庄
· [英]艾米丽·勃朗特 原著
· [美]德勃鲁 插图
- 195 · 80. 简·爱
· [英]夏洛蒂·勃朗特 原著
· [美]弗里茨·埃钦褒格 插图
- 196 · 81. 莎乐美
· [英]王尔德 原著
· [英]奥勃莱·比亚兹莱
· 埃·基尔(国籍不详) [德]斯托克 插图
- 199 · 82. 黑桃皇后
· [俄]普希金 原著 [苏]舒哈耶夫
· [苏]斯维什尼柯夫 插图
- 201 · 83. 懦夫
· [苏]马雅可夫斯基 原著 张守义 插图

- 203 · 84. 斯巴达克斯
 [意] 乔瓦尼亚利 原著
 [苏] 萨·布罗兹基 插图
- 204 · 85. 恰巴耶夫
 [苏] 富尔曼诺夫 原著 伍必端 插图
- 206 · 86. 静静的顿河
 [苏] 肖洛霍夫 原著 [苏] 维列斯基 插图
- 209 · 87. 战争与和平
 [俄] 托尔斯泰 原著 [苏] 施马里诺夫 插图
- 212 · 88. 带阁楼的房子
 [俄] 安·巴·契诃夫 原著
 [苏] 达·阿·杜宾斯基 插图
- 215 · 89. 钢铁是怎样炼成的
 [苏] 奥斯特洛夫斯基 原著
 伍启中 陈衍宁 林 壖 [苏] 巴巧莫夫 插图
- 218 · 90. 真正的人
 [苏] 波列伏依 原著 [苏] 茹可夫 插图
- 220 · 91. 卡尔曼
 [法] 梅里美 原著 [西班牙] 毕加索 插图
- 221 · 92. 汤姆·索亚历险记
 [美] 马克·吐温 原著
 [美] 诺曼·罗克威尔 插图
- 223 · 93. 格林童话
 [德] 格林兄弟 原著 高 燕 插图
- 225 · 94. 《爱因斯坦和他的司机》等
 佚名 原著 杜凤宝 插图
- 228 · 95. 海的女儿
 [丹麦] 安徒生 原著 陈 研 石渝翎 插图
- 230 · 96. 皇帝的新衣
 [丹麦] 安徒生 原著
 黄启后 [德] 格拉比昂斯基 岳 昕 插图
- 233 · 97. 哈姆雷特
 [英] 莎士比亚 原著 [英] 米勒斯 插图
- 235 · 98. 罗亭
 [俄] 屠格涅夫 原著
 [苏] 斯维什尼柯夫 插图
- 236 · 99. 当代英雄
 [俄] 莱蒙托夫 原著 [苏] 施马里诺夫 插图
- 238 · 100. 安娜·卡列尼娜
 [俄] 托尔斯泰 原著
 [苏] 萨莫赫瓦诺夫 插图
- 240 · 101. 复活
 [俄] 托尔斯泰 原著
 [苏] 帕斯切尔那克 插图
- 242 · 102. 神曲
 [意] 但 丁 原著
 [法] 古斯塔夫·杜雷 插图
- 244 · 103. 包法利夫人
 [法] 福楼拜 原著 [苏] 马约菲斯 插图

- 246 · 104. 长袜子皮皮
· 瑞典童话 [瑞典]I·旺-氏曼 插图
- 248 · 105. 天方情话
· 王瑞琴 陶庆军 编译 杨金星 插图
- 250 · 106. 哈克贝利·费恩历险记
· [美]马克·吐温 原著
· [美]诺曼·罗克威尔 插图
- 253 · 107. 钦差大臣
· [俄]果戈理 原著
· [苏]康斯坦丁诺夫斯基 插图
- 254 · 108. 老人与海
· [美]海明威 原著 [苏]弗拉索夫 插图
- 256 · 109. 初升的太阳
· [苏]列夫·卡西里 原著 [苏]柯里亚 插图
- 260 · 110. 约翰·克利斯朵夫
· [法]罗曼·罗兰 原著
· [比]麦绥莱勒 吴冠英 插图
- 262 · 111. 前夜
· [俄]屠格涅夫 原著 [苏]佚名 插图
- 264 · 112. 星火
· 苏联期刊
· [苏]克里马申 [苏]彼特罗娃 插图
- 268 · 113. 奇异的上衣
· [意]第诺·布扎蒂 原著 王智远 插图
- 270 · 114. 浮士德
· [德]歌德 原著 [法]德拉克洛瓦
· [荷]伦勃朗 [英]哈里·克拉克 插图
- 273 · 115. 伊利亚特
· [古希腊]荷马 原著 [苏]苏复洛夫
· [苏]皮斯基 插图
- 277 · 116. 和平鸽
· [捷克]古柏卡 原著 俞晓夫 插图
- 279 · 117. 奥赛罗
· [英]莎士比亚 原著
· [西]佩普·冈萨雷斯 插图
- 281 · 118. 一千零一夜·阿里巴巴
· 和四十大盗的故事
· 阿拉伯民间故事 [英]比亚兹莱
· [德]尤塔·黑尔格雷韦 插图
- 283 · 119. 汤姆叔叔的小屋
· [美]斯陀夫人 原著 黄英浩 插图
- 284 · 120. 欧也妮·葛朗台
· [法]巴尔扎克 原著
· [法]查理·华德 插图
287. 后 记

图文并茂 交相辉映

英国伟大的戏剧家莎士比亚曾说：“书籍是全世界的营养品，生活里没有书籍，就好像没有阳光。”书籍作为智慧的翅膀，成为人类文明的印记和人类进步的阶梯。

人们都会体验到，在阅读书籍的时候，不仅会被书籍丰富而深刻的内容所吸引，而且会为书籍中那些精美悦目的插图作品所陶醉。虽然我们不能要求所有的书籍都带有插图，但整本都是密密麻麻的文字的书籍，毕竟容易使人在阅读时产生疲劳感，同时这也将是一种审美的缺憾。书籍插图是顺应人们的审美需求产生的，它伴随书籍而存在，并且已经成为书籍的重要构成部分，因此人们常称书籍为“图书”。清人叶德辉的《书林清话》中说：“吾谓古人以图书并称，凡有书必有图。”

书籍的基础是文字。文字是一种信息载体，书籍则是文字的载体，它们共同记录着人类文明的成果，从而传递知识和信息。书籍插图及其他绘画也是一种信息载体，在科学意义上，它和文字一样，都是以光信号的形态作用于知觉和思维，从而产生信息效应的。

插图虽然以一种通俗的艺术形态为人们所熟悉，但它的艺术内涵和美学理念却是相当深刻的。令人遗憾的是，在当今的书籍出版中，对插图的重视还远未达到应有的程度。许多应当插放图画的书，或因在技艺和修养的高度上找不到合适的插图画家，或因书籍出版时间的仓促，或出于经济成本的考虑……致使不少的文化缺憾留给了读者。故而，大力培养插图画家和扶植插图艺术及解决图书出版中的一些实际问题，乃是发展我国插图艺术的重要方面。

另外，插图虽隶属于绘画艺术，但也仍不失为一种特别的艺术形态。在其不同于一般绘画的艺术特性之中，自然包含着独特的艺术机制，对其进行深入的理论研究，还是一个有待进一步开发的艺术命题。对于插图艺术的欣赏，也有待于进一步提高到应有的层面。为提高我国书籍插图的整体艺术水平，无论画家、理论家还是编辑出版部门，还需要做许多艰苦乃至开拓性的工作。同时，向广大读者普及插图创作及插图艺术欣赏方面的知识，更是十分必要的。

为推动我国插图艺术的发展以及引导对插图艺术的欣赏，本书以120篇赏析的文字，对古今中外著名插图画家的329件作品进行了欣赏和评析，并且先就插图艺术创作和欣赏方面的一些基

本问题，作一概述。

1. 关于“插图”

何谓插图?《辞海》的定义说它是“插附在图书报刊中的图片(如照片或原样影印的文字资料)。通常分为艺术插图和科学插图两类。对正文作补充说明或供艺术欣赏。……文学作品的插图为画家在忠于作品的思想内容基础上进行的创作,具有独立的艺术价值”。这个定义如果成立,也只是狭义的。因为,“插附在图书报刊中”并不能界定插图的根本属性。比如,有的画家依据某一文学作品或什么别的作品创作了绘画作品,可以去参加插图画展,也可以收入插图画集,但却从来不曾“插附在图书报刊中”,难道我们能否认它是插图吗?本书介绍到的王书朋的油画插图《金老二的最后一夜》就是如此,它也就只是“供艺术欣赏”的插图作品。也可能有不少画家曾为某些文字作品私下里创作插图作品,目的并不一定要插放在书刊中。比如画家杜滋龄主要从事国画创作,同时也以极大的兴趣为《骆驼祥子》创作了多幅插图。

如此说来,插图似乎应该换一个宽泛些的定义:插图,除对图书报刊内容具有说明性的图片外,通常是指依据文学艺术或技术性的文字材料创作的图画。这样的定义,不仅可以涵盖所有狭义的插图作品,甚至可以将钟鼎、石鼓上的图画,汉代砖刻图画也视作插图的理论得以成立。但这样的定义也可以提出其他的疑问。因为在普通绘画中,也有相当大量的作品是依据历史、传说、民间故事、文学作品(小说、散文、诗词等)之类的材料创作的。比如,李铁夫的《钟馗》,徐悲鸿的《山鬼》、《田横五百士》、《傒我后》、《伯乐相马》,司徒乔的《放下你的鞭子》,以及人们常画的《竹林七贤》、《米芾拜石》、《子牙垂钓》、《达摩渡江》、《面壁图》……能否算作插图呢?尤其在西方,以《圣经》为题材创作的油画就数不胜数,而它们却并不插放在《圣经》里,可否算作插图呢?这些问题是很难辨清的,肯定或否定都有一定的理由。正因为如此,本书便把意大利画家米开朗基罗为西斯廷教堂创作的天顶油画《圣经·创世纪》也作为插图来赏析。

不仅插图与普通绘画之间从品质方面很难界定,对插图与连环画的区别作出界定也并不容易。一般说来,它们的区别主要可有两个方面,一是品质的差别,二是数量的不同。

笼统地说,插图比连环画应该画得更深入,画面结构也应该更为完整。比如人物形象,插图并不像连环画主要是为了用图画讲故事,幅数又比较多,所以人物形象概念一些也可以,只要类型准确、服装道具符合剧情,总归还是说得过去的。而插图对人物形象的要求就要严格一些。它反对概念化、符号化的人物形象,对人物的外在形象的个性化和生活依据,以及内在的性格特点,都相对有更高的要求。连环画的构图虽然也可以画得比较完整,但占据个边角、大片留空、形象特写某一局部或利用景物道具之类,都可以占据一个过程的画面,也可算作一件作品。但插图便常常不可以在画面结构的完整性上得以偷巧,因为它对原著的图像表现担负了更重要的责

任。读者对插图的要求，比对连环画的要求严格得多。一件插图作品，在人物形象（包括环境道具之类）和构图完整性上，总要投入更大的精力。作品的独立艺术价值，也应当比连环画更高一些。

从数量来说，插图多在十几幅左右，少至四幅或两幅。连环画最短的也多在十几幅，长的可达几百幅。所以，画连环画是很锻炼人的，画连环画出身的画家，往往会有甚为熟练的造型能力。

然而，上述诸说也是不能绝对化的。有些连环画家创作态度极其认真，尤其在钟情于某个重要题材的时候，他们同样会呕心沥血地塑造富有生活基础和外在个性的人物形象，在每一幅作品的完整性上“寸土必争”。有些连环画作品因此而获了奖。因为这些绘画作品幅数多，并更为连续地描绘了故事的过程，所以它仍是连环画。然而也有这样的插图，尤其随文的黑白插图，它们也往往并不完整，一个人物，一个场景，一件道具，都仍然可以称做插图。有些分量不重的插图，人物形象也可能比较概念，甚至远不及好的连环画作品。有的连环画，也有少到四五幅的。而有的插图，如英国画家斐拉克曼为《希腊的神话和传说》画的插图就达96幅之多，刘应祖为《金瓶梅》作的插图更达200幅，比通常的单行本连环画并不少。可见，幅数多少，也不能界定插图和连环画的差别。

很多事物往往是很难区别的，它们的界限只能归于“模糊”。也正是由于这类的命题，1965年，美国加利福尼亚大学自动控制专家L·A·查德第一次提出了“模糊集合”的概念，用多值逻辑代替二值逻辑。这种学说，把到底多么高才算高个儿、剩几根头发才可以叫做秃子等难以非此即彼来界定的这类问题，给出了一个模糊数学的数理性解释。事物有许多方面的界线是模糊的，插图、连环画和普通绘画的界线也是模糊的。但是，模糊的目的不是把所有事物从质的规定性上搞乱，而是提示我们一种看问题的方法或观念。基于上述的思考，笔者才在本书特别介绍了高山（温勇雄）的连环画《日出之前》。一则因为他是当年少数几位以画插图著称的画家之一，再是因为这套连环画的每一幅作品都有很强的完整性，都有很深入的刻画，都有很高的水平。也希望对这位卓有才华憾其早逝的画家有所告慰。同时，特地介绍了少数优秀的连环画作品。

2. 中国插图艺术史说

印刷术的发明是中华文化在世界文明史上的骄傲，我国的插图艺术也和书籍出版一样有着悠久的历史。

我国古代早些时候的书是用手抄写的，所以那时的插图也不是印刷的，而是画家直接画在书上的，可惜所见稀少。

通常认为，汉代石刻上面的画像是我国最早的插图形态。汉代画像石所表现的，既有远古的神话传说，也有许多历史故事和反映当时科学文化及社会生活的画面。有许多故事是我们所熟

悉的,如《伏羲女娲》、《黄帝战蚩尤》、《羿射九日》、《嫦娥奔月》、《牛郎织女》、《荆轲刺秦王》、《鸿门宴》、《孔子七十二弟子像》、《孟母断机》等等。这些优美动人的故事,读来令人神往。其中的《常羲捧月》,把月神常羲画成一个人首龙身的形象,她手里举着月亮,月中有一只捣药的玉兔。传说她生了十二个又圆又亮的月亮孩子,把她们在大海中洗得干净明亮,然后放孩子们在天空游玩。她们轮流出去玩……这就是一年之所以有十二个月的神话故事。虽然这些画像不是印在书上的,但从其取材于某种故事情节来说,自然是不妨称作“插图”的。汉画像石的取材,不仅有“鼓舞”、“长袖舞”之类的社会生活场面,并且有“冲狭”、“蹴鞠”之类的杂技或足球运动,同时也还有像表现张衡发明的“记里鼓车”这样的科学成就的图画。至于后者,则不妨视作现今所谓的“技术性插图”。

汉画像石是我国文化艺术宝库中一枝绚丽生辉的奇葩。它分布于河南、陕西、山东、江苏、四川等地,是我国一份珍贵的文化遗产。这种浅浮雕式的雕刻艺术品,其拓片具有浓厚的金石篆刻艺韵,朴拙而耐人寻味。遗憾的是对创作者已难以查考,故本书中也未作专门的介绍。好在汉画已有不少出版物刊行面世,可供读者细细品赏。

约在隋唐时期,我国开始有了最早的印刷术——用木板刻印的雕版印术,插图也随之有了雕版印刷的形式。所以,我国最早的印刷插图,亦即这种用木板雕刻印成的木刻插图——据认为,这种插图形式实际上刺激了我国木刻版画艺术的产生和发展。现在所发现的最早的这种木刻插图,是本书首篇介绍的唐懿宗咸通九年(868)王玠普施所刻的《金刚般若波罗蜜经》上的扉画,它也是世界上现存的第一部印本书籍。

《金刚般若波罗蜜经》采用的是卷轴装的装帧形式,画面表现的是释迦牟尼在祇树给孤独园说法的情节。佛的四周有护法神、僧众、施主等十几人。上面云端里有仙翁和仙女,神坛两侧有神兽……场面气势恢宏,人物生动传神,结构严谨工整,线条流畅自然,无论当时还是现在看来,都不愧为优秀的插图作品。以它的历史价值而论,则当属难得的艺术珍品。

也有人认为,我国古代(战国及西汉时人作)的地理著作《山海经》,是我国最早附有插图的书。该书的内容,包括山川、物产、道里、民族、祭祀、药物、巫医以及远古神话传说等内容,被认作世界上最早的此类文献。

到五代,我国文学书籍的插图初见端倪。到宋元时,伴随我国雕版印刷术的进一步发展,版画形式的插图也日渐成熟。郭振华就曾有文写道:《礼书》的插图,“虽然其内容都为表现各阶层衣冠服饰的区分、生活用具的使用,但画家却很专注形象的刻画、构图的经营和线刻的技巧,达到了很高的水平,有的可称为精美的版画小品了。再就《尔雅》的插图来看,全书画面竟有600多幅,表现范围相当广泛,天时器物、花草鱼虫、飞禽走兽,几乎无所不包,而幅幅充满艺术情趣,张张富有精心的创造,使人不能不赞叹画家知识的渊博和想象的丰富,以及高超的艺术造诣。”宋代还有《博古图》、《耕织图》等代表性的插图作品,同时还造就了陈宁、孙佑等一些著名的刻工。元代的木刻插图形式更为广泛和普及,代表作品有《三教搜神大全》、《全相平话五