

Colorful Illustration Arts

活色生香 文学经典插画考

蔡家园/著

新星出版社 NEW STAR PRESS

Colorful Illustration Arts

活色生香 文学经典插画考

蔡家园/著

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

活色生香/蔡家园著.

—北京: 新星出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-80225-970-6

I. ①活… II. ①蔡… III. ①插图—作品集—世界—现代 IV. ①J238. 5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第102249号

活色生香

蔡家园著

责任编辑: 李娟 姚冬霞

责任印制: 杨宏宇

封面设计: 杨美妮

出版发行: 新星出版社

出版人: 谢刚

社址: 北京市西城区车公庄大街丙3号 100044

网址: www.newstarpress.com

电话: 010-88310888

传真: 010-88310899

法律顾问: 北京市大成律师事务所

读者服务: 010-88310800 service@newstarpress.com

邮购地址: 北京市西城区车公庄大街丙3号 100044

印刷: 北京蓝图印刷有限公司

开本: 635×965 1/16

印张: 12.75

字数: 170千字

版次: 2010年7月第一版 2010年7月第一次印刷

书号: ISBN 978-7-80225-970-6

定价: 35.00元

版权专有, 侵权必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

www.bee.pub.com

采集文明 传播智慧

引言

在快餐文化大肆泛滥的时代，经典文学离人们越来越遥远；在图书出版日益商业化的时代，配有精美插图的文学作品亦是越来越罕见。总是情不自禁地回忆起少年时代，如饥似渴地啃读文学名著的情形。更是难以忘怀，那些点缀书间的、令人爱不释手的漂亮插图。

中国古代向有“左图右文”的传统，“图文并茂”源远流长。早在唐五代时就出现了雕版佛经插图，到了宋元时代，文学作品插图更是蔚为大观，明代的戏曲、话本版画插图则达到巅峰，诞生了像陈洪绶这样的绘画大师和刘君裕这样的著名刻工。西方的印刷插图起源于15世纪的德国，现在所能见到的最早木版插图是寓言著作《宝石书》。到了17世纪，西方进入铜版画的黄金时代，法国成为铜版画制作中心，诞生了像戈尔杰、梅朗这样的一流画家。到了19世纪，更是出现了像多雷这样的插图大师。无论是东方还是西方，出版家都无一例外地重视插图，读者更是珍爱那些文图双璧的图书。那些精心创作的插图，不仅可以形象地阐释文字的内涵，更是独立的艺术品，可以赏玩、珍藏。

文学经典之所以成为经典，在于她对人类所处的外部世界及心灵世界有着独特的探测和发现，表达了人类永恒的价值理想和审美趣味，因而具有不朽的魅力。她总能超越国界、种族、性别、年龄，而获得广泛人群的共鸣。面对这些不朽的文学形象和动人的经典故事，画家们常常也会情动于衷，激动地拿起画笔，描绘出自己心目中的“这一个”。那些意蕴丰厚、生趣盎然的精美插图，往往与文字珠联璧合，相互映衬，随着文本的流传而不朽。

在纪念曹雪芹逝世两百周年之际，著名文学史家阿英写下《漫谈〈红楼梦〉的插图和画册》一文，提醒学者们关注自配有插图的程甲本《红楼梦》问世以来，一百七十年间“美术家们的不断精心创造”。其

实，他在这里点明了画家们的创作已经构成一部“《红楼梦》图像阐释史”，为文学研究指出了一个新的跨学科研究领域。诸多画家为同一部经典名著创作插图的情况比比皆是。这些插图往往烙上深刻的时代印痕和鲜明的个人印记，从不同角度对作品进行阐释或发挥，充满了艺术创造之美。将这些插图放在一起欣赏、玩味，自然也是一个充满发现的快乐过程。

鲁迅曾经建议郑振铎在编完《北平笈谱》之后，“大可做第二件事，就是将那资本，来编印明代小说传奇插图，每幅略加解题”。他是以赏玩的心态如此建议的，这样做自然对于读者欣赏插图大有裨益。

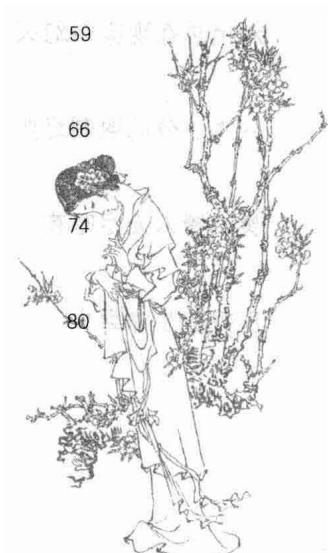
笔者徜徉书林，收集了大量关于文学名著的图文资料，选择了二十部经典作品，精选不同国籍、不同种族、不同性别的画家在不同时代或者同一个画家在不同时期创作的四百余幅画作，并配上简明的背景介绍及评析文字，终成这样一部图文集。这些插图的作者有的本身是作家，有的是作家的朋友，更多的是职业画家，他们与这些经典名著相遇，用线条和色彩为我们留下了一页页美丽的传奇。

如果您有缘与这本小书相遇，希望她能够唤起您一段温馨快乐的记忆，也希望她能为您打开一扇通向文学艺术经典的窗户……

目录

- 历史烟云中的英雄幻象
——《三国演义》 1
- 慷慨悲凉的乱世豪雄
——《水浒传》 10
- 神魔外壳难掩人间情怀
——《西游记》 21
- 在肉欲沉沦中追逐生命自由
——《金瓶梅》 29
- 水做的女儿与泥做的男儿
——《红楼梦》 37
- 一曲风流，千古绝艳
——《西厢记》 50
- 花妖狐魅构筑的灵性世界
——《聊斋志异》 59
- 幽灵从来不曾死去
——《阿Q正传》 66
- 绝望的抗争者
——《骆驼祥子》 74
- 绚烂樱花飘落凄艳之美
——《源氏物语》 80

在梦幻之旅中寻求超越	85
——《神曲》	
人类不幸的根源	97
——《失乐园》	
最后一个耽于幻想者	102
——《堂·吉珂德》	
青春与爱情的致命咏叹	111
——《罗密欧与朱丽叶》	
理性引领我们向上	116
——《浮士德》	
笼罩在命运阴影之下	121
——《巴黎圣母院》	
激情总在现实中幻灭	126
——《包法利夫人》	
入木三分的讽刺经典	131
——《钦差大臣》	
灵魂堕入无尽暗夜	135
——《死魂灵》	
压抑的生命之火	140
——《安娜·卡列尼娜》	

历史烟云中的英雄幻象

——《三国演义》

魏豪如行云流水，
孔明潇洒风姿和超人智慧跃然纸上。

《三国演义》原名《三国志通俗演义》，是中国第一部章回体长篇历史小说。它取材于东汉末年和魏蜀吴三国的历史，从东汉灵帝中平元年（公元184年）黄巾起义起，到晋武帝太康元年（公元280年）晋统一三国止，时间跨度达一个世纪。三国故事在民间早有流传，元末明初人罗贯中以此为基础，依据陈寿的《三国志》和裴松之的注，进行了创造性的艺术构思，创作了《三国演义》这部巨著。书中的一些重要故事，如桃园结义、过五关斩六将、三顾茅庐、赤壁之战、单刀会、舌战群儒、白帝城托孤等脍炙人口，深受老百姓喜欢。《三国演义》版本甚多，大多附有精美的插图。

元代至元三十一年（公元1294年）建安李氏书堂刊行的《三分事略》，是目前所能见到的最早的敷衍三国故事的刻本。这部书上图下文，图约占版面的三分之一，每页一图，根据故事的发展，前后相连，若展开来看，就是一幅波澜起伏的连环画长卷。这些插图看上去比较醒目，构图布景也还合理，但是笔法比较板滞，艺术性并不高。这是三国题材的插图开先河之作，也是中国古代小说版画至今所知最早的刻本（图1）。

《三国志平话》刊行于元代，图版与《三分事略》相同，共有图

图1

图2

图3

228幅。这些插图制作精缜绵密，场面布局协调，人物形象生动而且富于变化，镌刻刃锋圆润，韧而有力，在艺术上达到较高的水准，堪称中国古代的版画珍品。这幅图描绘的是关公单刀赴会的故事（图2），关云长的

英武之气跃然纸上，就连画面左侧的骏马也刻画得比较生动。

明代万历年间，中国版刻插图盛行，坊间书籍多有插图。双峰堂刻本《批评三国志传》中的插图在版面上部，图像虽然较小，但注重人物动态的刻画，画面往往比较活泼。《关公刀斩王植》一幅（图3），线条粗犷，充满动感，表现了厮杀的激烈场面。

双峰堂刻《三国志传评林》每卷的卷首有单面方式图一幅，绘刻比较潦草，但正文插图多用笔墨绘刻衣饰、桌面、山石、林木，较为细致。《桃园结义》一幅（图4），刘、关、张三人形象还算生动。

万历年间刊行的《三国志史传》仍然是上图下文，图画粗中有细，注重人物的表现，造型较有特色（图5）。

这些诞生于明代建安书林的版画插图，上图下文，绘刻虽然稍显幼稚，但朴实无华。随着镌刻工艺水平的整体提升，《三国演义》也出现了更多精美的插图。

《李卓吾批评三国志》由晚明版刻巨匠刘素明镌刻，共有120幅图。扉页中栏一行字“古今名人笔意，披挂战骑齐备”，绘镌都十分精美，首开《三国》整版插图的先河，也成为后来《三国》插图的母本之一。《三顾茅庐》一幅（图6），在画面的前景下部，刘备率关羽、张飞立于门外，而篱墙茅屋占据了画面的大半，凸显了人物所处环境的幽深，也突出了诸葛亮的神秘，构

图4

图和描绘都达到了较高的艺术水准。

《三国水浒全像英雄谱》共有插图74幅，其中属《三国》的图有36幅，刘素明镌刻，明崇祯年间熊飞雄飞馆刊行。刘素明是当时的名刻手，刀笔纵横，精美清丽。《曹操大宴铜雀台》一幅（图7），构图颇有特点，通过一道云纹将铜雀台的宴饮与演武场上的骑射场面衔接在一幅画面上，拓展了视野，加大了画面容量。《关云长单刀赴会》一幅（图8），画面波涛汹涌，孤帆高悬，周仓持刀伺立，烘托出关羽的神武英姿。

图5

图6

万历年间刊行的《新刊三国志通俗演义》，每回附有双面连式图，画风厚朴、雄健而凝重，体现出金陵画派的典型风格。《白门曹操斩吕布》一幅（图9），人物表情丰富，猎猎的军旗，整齐的刀戟，更是渲染出一派威武雄壮的气势。

清初绿荫堂刊本《李卓吾批评三国志》插图虽然以晚明刘素明镌刻的图为本，但自有创新，风格豪迈，流传甚广。《虎牢关三英战吕布》一幅（图10），刘、关、张各执兵刃齐攻吕布，吕布拨马回走，整个画面极富张力。

《凤仪亭吕布戏貂蝉》一幅（图11），吕布和貂蝉在亭中调情，吕布的风流通过其姿态自然流露，而藏身假山之后的

图7

图8

图9

图10

图11

图12

董卓见此情景，举手投足，愤怒之情溢于言表。画家选取最有戏剧性的细节来表现，暗示了一场激烈的冲突即将来临。

清顺治刊本《贯华堂第一才子书》的插图为绣像，单面方式，刻线比较流畅，人物形象较为生动。《貂蝉绣像》一幅（图12），长裙曳地，有飘逸的动感，她双眉紧锁，似有无限哀怨，楚楚动人之态真是人见人怜。《诸葛亮绣像》一幅（图13），线条潇洒如行云流水，表现了孔明“羽扇纶巾”的潇洒风姿和“谈笑间，强虏灰飞烟灭”的超人智慧。

清康熙两衡堂刊本《李笠翁批阅三国志》有插图120幅，绘图镌刻都非常精致，堪称《三国》版画插图的上乘之作。《刘玄德遇司马徽》一幅（图14），对环境的刻画比较细腻，绿树掩映，怪石夹道，暗示了水镜先生非凡俗之人；刘备与司马徽执礼相见，一个童子从柴门后露出半个身子，以好奇的眼光打量着传说中的刘皇叔，人物表情生动，情趣盎然。

图13

图14

图15

清康熙大魁堂刊本《绣像金批第一才子书》为单面方式插图，线条纤细，刻线流利。《桃园三结义》一幅（图15），寥寥几笔勾勒出桃园的景致，刘、关、张三人造型生动，但是构图缺少章法，右上方两个屠户略有喧宾夺主之嫌。

清康熙年间刊刻的《四大奇书第一种》采用的是毛宗岗评本，每回前冠有绣像。自入清以后，刻画故事情节的《三国》版画渐少，而以人物绣像为主的越来越多。此本善于捕捉人物的举手投足，表现其精神面貌，在艺术上较为精致。《黄忠绣像》一幅（图16），人物捋须横刀，虎目圆睁，一个稳健而忠诚的老将跃然纸上。

清光绪桐荫馆刊本《三国画像》是一本独立的版画集子，共有图119幅，为当时的名画师潘锦绘制，冯廉镌刻。这套插图人物造型灵动活脱，对于中国传统白描中的柳叶描、游丝描等运用得十分娴熟，刻工手艺亦高超，铁画银钩，很好地传达了画稿的神韵。《甘夫人绣像》一幅（图17），她端坐凳上，神态娴静，朴素秀丽；而《貂蝉绣像》一幅（图18）却富有动感，以飘飞的裙带烘托出人物曼妙的舞姿，人物妩媚中有妖娆，让人浮想联翩。

光绪年间，吴有如绘刻的《三国

演义全图》流行一时，共有图280幅。这套插图线条朴拙，尽管略显粗糙，但不失粗犷之美。《美髯公千里走单骑》一幅（图19），笔墨简省，画面富有意境。远远的一段城墙，表明刚刚通过一段关隘，半空悬着一弯残月，烘托出旅途的艰辛。两顶轿车尽管只露出顶部，但已交代了故事，让人感受到关羽肩上的千钧重担。他表情凝重，似乎为前途忧心忡忡。这幅画无论是构图，还是意境，都堪称佳作。

中国古代版画一般是单色印刷，因此彩色插图比较少见。清朝初年刊行过一套八色套印的《三国志》，是罕见的彩图佳构。这是其中的一幅（彩插1），构图严谨，用笔细致，庭中松树、仙鹤都画得一丝不苟，人物造型略显夸张，但情态也还生动。

现代著名画家关良曾留学日本学习绘画，建国后曾任中央美术学院华东分院、浙江美术学院西画系教授，创作的一系列《三国》戏剧插图，在艺术上也颇有特色。他遵循六法中的“骨法用笔”，笔势笔趣力求质朴、凝重、自然，甚至带点孩童画的稚嫩味，用墨做到滋润、鲜活、单纯而淡雅。他十分注意对“眼”的处理，勾眼眶，点眼睛，总是经过反复斟酌。《捉放曹》一幅（图20），乃是在80高龄时创作的，

图16

图17

图18

曹操身着红袍，掩面侧坐于方桌前；陈宫手扶宝剑，身着黑袍似犹豫不定，人物的心理寥寥几笔就刻画出来。这幅画采用斜三角形构图法，视角从曹操的红冠开始直到陈宫的白黑袍，形成强烈的对比，颇有点讽刺的味道。在审美风格上，天真、淳朴与恬淡融于一体，颇耐人寻味。

当代画家陈全胜为《三国演义》创作了18幅插图，这套插图在全国美展上获得银奖，后来又在全国书籍装帧展中获插图一等奖。“桃园三结义”是人们十分熟悉的情节，画家对这个场景进行了生动的刻画（彩插2）。作为背景的桃树画得极好，桃花灼灼，辉映红日，老枝遒劲，状如飞龙，象征了刘备未来的霸业。刘、关、张三人焚香盟誓，神态肃然。刘备位置趋前，所着白色衣服在淡绿的基调色中显得十分突出，这也表明了他的核心地位；关羽身着绿色长袍，潇洒俊逸；张飞外罩黑袍，内着白衣，暗示了他爱恨分明的暴烈性格，而且白色对凝重的黑色起到了很好的调和作用，使画面显得空灵。这幅插图无论是构图线描还是设色，均是十分成功的。《诸葛亮舌战群儒》一幅（彩插3）也颇有特色。为了联吴抗曹，诸葛亮只身来到江东。他舌战主和的众谋士，力排众议，成功说服了孙权出兵，结果赤壁一战，孙刘联军大败曹操。画家采用了俯视的角度，便于全景式的展示舌战的场景。诸葛亮居于画面上部中间，神态自若，挥洒自如，侃侃而谈，众谋士或瞠目结舌，或交头接耳，或凝神静听，众星捧月般烘托出他的潇洒风采。画面的暖色调，则表现出热烈的氛围。

图19

著名画家戴敦邦为《三国演义》绘制过两种彩色插图，风格独特。《三英战吕布》一幅（彩插4），刘、关、张与吕布交战，骏马奋蹄，兵戈交错，场面激烈，四人皆是奋力厮杀，呐喊声似乎破空传来，让人有身临其境之感。画家在用色上

也颇具匠心，一是通过对人物脸部的着色来反映其性格，刘备的脸是淡青色，关羽是枣红色，张飞是墨黑色，吕布的也是淡青色；二是四人的战袍盔甲皆为黑白两色，唯独关羽刀上的缨子、吕布戟上的缨子和他的护腕及马上的披甲是红色，这几点红从冷色调中跳脱出来，使画面顿时生动起来。

图20

戴宏海的这幅插图描绘的是张飞怒打督邮（彩插5），构图颇有章法，设色也别具

匠心。画面上尽管人物众多，却布局合理，一群看客站成一圈，表情各异，有的暗自叫好，有的侧目而视，有的惊恐不安。张飞挥鞭欲打被绑在柱子上的督邮，刘备拉着他的胳膊劝阻，他们一个黑衣、一个白衫，对比鲜明，从围成一圈的人群中霍然而出，成为画面的焦点。这幅插图比较耐看，画家仔细描画了看客手上所持，头上所顶，肩上所背之物，表明了看客的身份，使插图有了风俗画的味道。