

普通高等教育“十一五”国家级规划教材（本科）

商业插图 (第2版)

Commerce illustration

詹凯 臧迎春 编著

中国纺织出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材（本科）

商业插图

（第2版）

詹凯 臧迎春 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

商业插图 / 詹凯, 臧迎春编著. —2版. —北京: 中国纺织出版社, 2010.9

普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 本科

ISBN 978 - 7 - 5064 - 6425 - 3

I. ①商… II. ①詹… ②臧… III. ①商业—插图—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 080996 号

策划编辑: 谢婕妤 由炳达 责任编辑: 韩雪飞
责任校对: 楼旭红 责任设计: 谢婕妤 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

http: //www. c-textilep. com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2005年3月第1版 2010年9月第2版

2010年9月第5次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 9.5

字数: 168千字 定价: 48.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

普通高等教育“十一五”国家级规划教材（本科）编委会

主 编：王铁城
执行主编：贾荣林
崔 唯

编 委（以姓氏笔画为序）：
王铁城 尼跃红 刘玉庭 陈六汀 邹宁馨 严渝仲 张 森
李瑞君 赵云川 贾荣林 崔 唯 詹 凯 詹炳宏

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人才的全面发展需要,着力提高大学学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践教学方案,完善实践教学体系。《意见》

强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台,教育部组织制定了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有108种教材被纳入国家级教材规划,其中本科教材61种,高职教材47种。61种本科教材包括了纺织工程教材13种、轻化工程教材16种、服装设计与工程教材24种、美术教材7种、其他1种。为在“十一五”期间切实做好教材的出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下三个特点。

(1)围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,增

加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的思考题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社教材出版中心

商业插图,又称为商业插画,是近年来在中国艺术设计领域兴起的一个热门行业。在国际上,它早已是商业广告等视觉传达设计环节中重要的表现手段之一。商业插图也是国外艺术设计教育中一个特殊的专业,涉猎领域广,社会需求量大,对于依靠视觉形象进行传播的广告及多种信息传达具有极强的影响。它融汇了美术和商业的因素,在现代社会里是非常具有实用价值的。而今,它还与现代科技紧密联系在一起,形成了从静态到动态的一个个崭新的发展空间。其中,动画美术设计以及电子游戏当中的人物、背景设计等就是最为典型、最为引人注目的领域。

在信息时代,随着人类对科学技术尖端的不懈探索以及商品经济的日益活跃,信息的传达逐渐变得更加迅速、频繁和大众化,而人类文化的范畴也在不断地扩充、调整。在这过程当中,各类不同的商业机构的文化,越来越具备了社会性和时尚性的含义;一切有关商务

活动的信息推广,从内容到形式都越来越丰富。商业文化信息的推广不再是单纯的有关功能和作用的解释或诉求,而在一定程度上更是体现了人们对审美意义与时尚语言的需求。所有这些必然对应用于商业艺术设计的插图创作提出新的问题,也促使插图的艺术表现形式具备更加独到的、能够吸引视觉的作用,从而符合我们这个“读图时代”的大众需求。

本书主要是为艺术设计专业的学生在学习商业插图课程时的需要而编写的。我们本着培养学生综合设计素质的目的,希望在这门课程当中提高学生对形象的认识和领悟能力,锻炼学生在广告等视觉传播实践中对于插图形式的使用和选择能力;同时,也希望能够加强学生对图像、图形在设计与表现方面的创作能力,激发学生对事物的想象力。另外,我们还发现,今天的学生对于更加专业化的插图知识有着浓厚的兴趣和渴求心理,因此,我们更希望尽可能地

从商业插图的专业角度,给予学生一定的帮助。该教材得到了北京市属高等学校人才强教计划资助项目的支持,项目英文缩写为PHR (IHLB),项目编号为PHR (20090711)”。

在目前的艺术设计类的学院中,商业插图也许暂时还不能成为一个独立的专业。但是,由于它在中国商业环境和产品广告宣传当中所展现出来的越来越强劲的发展趋势,可以肯定,在不久的将来,商业插图必将成为艺术设计专业领域中的一个不容忽视的发展方向,也必将在视觉传播过程中发挥巨大的作用。

唐弘
2010年7月8日

艺术设计是一门新兴的交叉性、综合性学科,其专业方向逐渐涵盖了人们生活的基本要素和文化需求的各个层面。随着当代经济全球化和知识经济的快速发展、科学技术与文化艺术的相互交融,社会主流文化、大众文化、时尚文化、网络文化的多元并存,经济的文化力和文化的产业化的有序进展,构成了极具潜力的文化、艺术人才需求空间,为高校艺术设计教育和学科的发展带来了空前的机遇。

在艺术设计的教育教学中,以理论研究为先导带动艺术设计的创新,已成为不争的事实。早在20世纪初期,德国包豪斯设计学院就为现代艺术设计教育理论研究和学科建设树立了典范。时至今日,那些凝聚着包豪斯办学思想和教育理念的教科书,如康定斯基的《点、线、面》和伊顿的《色彩构成》等,依然深刻地影响着国际艺术设计的教育教

学,指导着一代又一代设计师的创作思维和设计实践。

北京服装学院艺术设计学院,建立于1988年。经过院系领导和全体师生多年来的共同努力,在教育理念、学科建设、师资队伍、教学科研等方面都取得了可喜的成绩,逐步形成了自己的学科优势和教学特色。为继续加强我院艺术设计学科的教材建设,艺术设计学院组织一批年富力强的学术骨干撰写出了一套高等艺术设计系列教材。该系列教材内容包括了艺术设计学科的多个相关专业方向的教学课程,既有专业基础平台课和专业设计主干课程,又有对新课程和新专业领域的前瞻性理论研究。在教材的整体把握上,既注重系统性和学术性,又兼顾普及性和实用性。

该系列教材的出版,对规范艺术设计专业教学体系、调整艺术设计课程结构、改进艺术设计教学内容与方法、完

善当代艺术设计专业教学体系,提升艺术设计教育教学水平,将会起到积极的作用。我相信,这套系列教材不仅可以为高校艺术设计教育教学提供理论和实践的参照,也为广大艺术设计领域的从业者和专业爱好者的知识更新和设计创作提供有益的参考。

祝贺高等艺术设计专业系列教材的出版,并对中国纺织出版社的鼎力支持表示真诚的谢意。

北京服装学院院长、教授

2004年3月11日

第一章 商业插图概论	001
第一节 插图的概念	001
一、西方“插图”的定义	001
二、中国“插图”的概念	002
三、现代插图的相关解释	002
第二节 插图的历史	003
一、中国插图的历史溯源	003
二、国外插图的历史溯源	008
第二章 现代商业环境中的插图	017
第一节 商业插图的现实意义	017
第二节 商业插图的变化与发展	019
一、技术因素的影响	019
二、文化因素的影响	022
第三章 商业插图的应用领域	025
第一节 不同传播载体中的商业插图	025
一、报纸、杂志中的商业插图	025
二、户外广告中的商业插图	026
三、包装中的商业插图	027
四、年报和样本中的商业插图	028
五、网络中的商业插图	029
六、影视广告与商业插图	030
第二节 插图与动画、游戏设计的关系	033
一、动画设计与插图	033
二、游戏设计与插图	034
第四章 商业插图的表现形式	037
第一节 商业插图的绘画风格	037
一、写实风格	037

037	二、抽象风格
039	三、装饰风格
039	四、卡通风格
040	第二节 商业插图的表现主题
040	一、幽默性
040	二、讽刺性
040	三、象征性
041	四、幻想性
041	五、戏剧性
041	六、意象性
041	七、直叙性
041	八、寓言式
041	九、装饰性
042	第三节 商业插图的绘制工具及手法
042	一、蜡笔与油画棒
042	二、墨水笔
043	三、水彩
043	四、水粉
044	五、麦克笔
044	六、铅笔
044	七、色粉笔
045	八、丙烯
045	九、计算机与应用软件
047	十、其他工具及手法
049	第五章 商业插图的创作
049	第一节 积累与观察
049	一、从积累到实践
052	二、从观察到想象
054	第二节 信息与传达
054	一、传达信息是商业插图的根本要素
056	二、从创意概念到可视形象

第三节 创造与想象	060
一、沟通主客观世界的媒介	060
二、创造来自于想象	061
第四节 创作与审美	064
一、思维之美	065
二、移情之美	066
三、形式之美	068
四、理性之美	069
第六章 现当代插图画家与设计团队	071
第一节 由写实而萌发的魅力	071
一、诺曼·罗克威尔	071
二、杭稚英	075
三、鲍瑞斯·瓦莱约	077
第二节 多样化思维的表现	079
一、安德烈·弗朗索瓦	079
二、米尔顿·格拉泽	082
三、西摩·契瓦斯特	084
四、戴维斯·格瑞布	086
五、迈克尔·施瓦布	088
六、莎拉·法奈丽	090
七、保罗·戴维斯	092
第三节 时尚与数字化的传播	094
一、格雷厄姆·朗斯维特	094
二、Me Company 公司	096
三、想象力设计公司	098
四、大卫·佛德沃瑞	099
五、贾斯帕·古德尔	101
作品欣赏	103
参考文献	141

第一节 插图的概念

从某种意义上说,商业插图的产生是在现代商业社会中,人们为了将商业插图和书籍插图进行区分而做的一种较为简单的界定。从历史角度去审视插图的发展,我们必须承认,在相当长的一段时期内,它是以书籍为主要载体的艺术形式。

一、西方“插图”的定义

关于插图,人们有着各种不同的解释。首先,让我们从西方文化的角度来看欧洲对于插图的传统解释。

插图,英文为illustration,源自拉丁文illustratio,原本有“举例说明、例证、图解、注释”的含义。欧洲的插图最初大量运用在宗教读物方面(图1-1)。当时,宗教团体把教义文字和书籍视为神圣不可玷污的,认为这些书籍承载了神的意志和精神,因此,教徒们不惜成本地对其进行异常细致的装饰。他们用黑色墨水书写经书,在一些重要地方,甚至使用金银修饰,以示虔诚之心。其中,书里的主体标题文字用红色进行区分,尤其对打头的第一个字母更是加以精制的彩绘。这些被赋予花草、鸟兽、人物等装饰纹样的花体字母,实际上已经具备了插图的基本特征。而那些插附于经书中精心绘制的图画,形象表现具体,充满了丰富的想象力。中世纪圣经手抄本中的插图,实际上就是经书和祈祷文上的装饰字体或造型

图案,这些插图对传播教义、解释经文、装饰经书起到了重要作用。需要额外补充说明的是,中世纪的基督教对那些神圣或受崇拜的特殊人物在姿态的造型方面有着严格的规定,艺术

家必须按照一定的原理,根据宗教法则、法规去描绘图像。基督教读物中的图画,从一定意义上可以说是西方插图艺术起源、发展的根本参照和主脉,早期的图画已经完全具备了“将

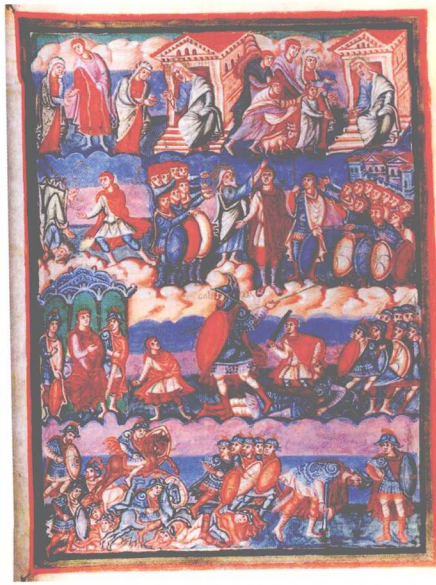
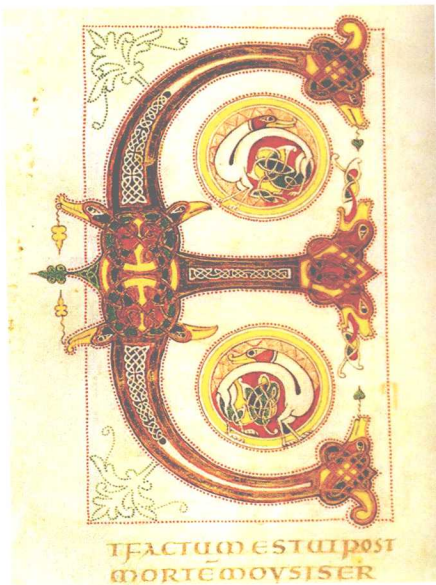
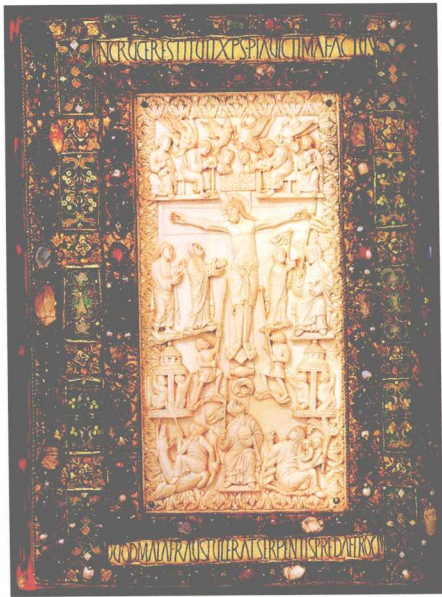
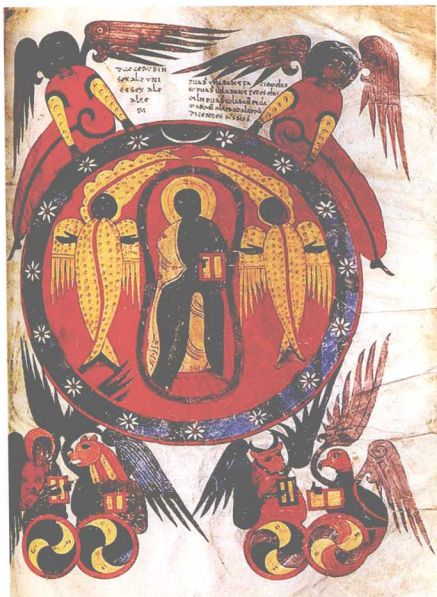

图1-1 宗教读物中的插图

图1-2 宋代《本草图》

图1-3 宋代《尚书图》

被解释的内容视觉化，把思想和内容变作可以看得见的具体形象”的插图意味。

二、中国“插图”的概念

在位于世界东方的中国，“凡有书，必有图”的观念从古至今都深入人心。插图艺术在中国有着十分悠久的历史，自古以来，书籍与插图图总是密切地联系在一起。在远古时期，在古老的汉文字尚未产生之时，古人就以图“书”开始进行记事、传播信息的活动；在文字发明以后，早期的汉字仍是以图画的方式表明各种事物的信息含义（从甲骨文中的“日”、“月”、“山”、“水”等字即可看出），或是以图画作为文字的组成部分。

据考证，先秦时期的《山海经》等书籍原来都是附有插图的，而晋代陶渊明所写的名篇《流观山海图》，也说明了那时已经出现了绘有图画的书籍。插图艺术在中国古代科技类的书籍中也有着较广泛的体现，如宋代的《营造法式》，明代的《本草纲目》、《天工开物》等都是图文并茂的著名典籍。另外，还有许多以图画为主或者是全部以图画表示内容

信息的书籍。清代的徐康就曾经说过：“古人以图书并称，凡有书必有图。”他的话虽然有一定的片面性，但是也恰恰道出了古人对于书籍中插图的重视（图1-2、图1-3）。

中国古籍中的插图因为出现的形式不同，因此有着许多的称谓方式，如“图鉴”、“图咏”、“图赞”、“纂图”等，其中具代表性的有南宋时期的《佛国禅师文殊指南图赞》、《纂图互注礼记》等。

在宋、元、明时期的小说中，内文页面上出现了“上图下文”的形式，称为“出相”，如《新刻出相官板大字西游记》就是这种样式的书籍。明清以来，一般在通俗小说中，每卷前面往往附有书中人物的图像，因为图像用线条勾勒，刻画得非常精细，因而被称为“绣像”，如《绣像三国演义》；在通俗书籍的每卷前面，也常常画出各个章回故事的情节或内容的图像，这被称为“全相”，如元代的《新刊全相武王伐纣平话》、明代的《新刻全相演义三国志传》等。但是，无论插图的名词如何变化，它们的意思同样都是在于“为解释、说明或叙述某些特定内容而画的图画”。

三、现代插图的相关解释

关于现代插图的概念，由于每个人的理解不同，解释也有所差异。在国外一些辞典中，对于“插图”的解释是：“专门伴随文章、广告的图画，其目的在于强调文章的意义或增加原稿的效果（但有些时候，如果图像适合于原稿的内容，即使是为其他目的而独立创作的艺术作品，也可应用为插图）。”在中国1979年版的《辞海》中将“插图”解释为：“又名‘插画’，指插附在书刊中的图画……各类书刊的插图，如文学、科学、技术、儿童读物等，因内容不同而形式各异。现在一般所说的插图，主要指文学作品的艺术插图。画家在忠于作品的思想内容基础上，进行构思和构图，因此文学插图又具有独立的艺术价值。”

在美国现代插图史上具有深刻影响的插图画家诺曼·洛克威尔（Norman Rockwell）也曾站在画家的立场上指出：现代插图不只是简单地把书籍中的文字或信息传达的内容进行视觉形象化的阐述，而且还要将读者在文字中所感觉到的形象、情节乃至情感因素，非常明确、直接地通过画面表现出来。作为插图画家，为了强化作品

的感染力,在其插图的绘制、表现过程中,会很自然地将自身的一些主观因素流露其中,赋予作品以激情,这就是创作。因此,我们也可以说,现代插图并不像过去那样,只是简单地附属于书籍或文字,而是独立、主动地、以创作者自己的方式将所要表达的信息娓娓道来。一幅好的现代插图创作完全具备了艺术作品的特征,这一点是不可否认的。

可见,现代插图一方面从属于内容,具有将文字视觉化的任务;另一方面,它又不仅仅是对内容进行被动的“图解”。现代插图是一种既依赖于文字内容,又具有一定主动性和积极性的视觉艺术表现。它能够完整、明确地表达和传播信息,并富有独立的审美意义。插图创作由于在很大程度上具有绘画艺术诸多方面的特征,因此,其创作的思维与表现形式无疑也具有了艺术创作的特点,尤其在一些表现规律和方法上,插图创作更是与绘画完全一致。在被大众媒体称为“读图时代”的今天,充分发挥现代插图的审美作用,以正确的认识和创作态度去对待插图作品,能够使插图艺术更加具有开创性和独特性,同时也会使所要传达的视觉信息更加富于感染力。

综上所述,我们对于现代插图艺术的定义从广义上就有了一种明确的认识:将书籍、文章的内容或者企业的产品、服务性质与机构形象等信息元素的内涵,以绘画、电脑剪辑合成、摄影、图形文字以及图表说明等技巧和形式加以表现,具有相对独立意义的视觉造型符号,可称之为“插图”。插图的主要功能是以图像方式辅助读者理解文字内容,强化文字的含义或广告、设计的创意。

需要指出的一点是,我们编写本书的目的,主要是为学习艺术设计的学生提供一条掌握插图创作与应用的

初步技能的途径,因此,本书中所指的插图是一种狭义上的概念,是指通过手绘或数码绘制而成的插图,这旨在强化学生的基础性专业训练。

第二节 插图的历史

一、中国插图的历史溯源

回顾历史我们可以发现,插图最为基本的形式是始终延续的,我们总是能够在图文结合的文物与书籍当中找到它们的影子。从教化世人的意义上讲,中国古代插图与绘画似乎天生就有着某种扯不断的情结。众多的中国绘画作品都体现着浓厚的插图意味,而版画艺术从出现的那一天起,就始终扮演着插图的角色。我们还可以看到,不同时代的许多著名画家也热衷于插图创作,他们将绘画的艺术语言带进了大众的世界。

1. 先秦部分

在历史所遗留下来的文物与典籍当中,存在着丰富的文字与图像相互结合的历史资料。其中,最早体现时令、天象的是长沙楚墓出土的帛书,上面绘有许多种图画形象,由动物与动物图案或动物与人身图案组合而成;另外还附有关于四时、四象、

占卜和涉及女媧、炎帝、祝融等诸神的说明文字,体现了当时的人们祈求神灵祝福的心愿。类似的文物还有20世纪70年代发掘的马王堆帛画《社神图》、《天文气象杂占图》等,表现了东皇太一、星宿、太阳神羲以及雷公、雨司、龙神等在卦象中的形象,并有文字注明其职。这些帛书中的图画,一方面标志着中国传统绘画的起源,另一方面,这些图文并茂的画面也说明了插图早期的基本形态。

在这些遗物当中,最能代表战国时期绘画艺术成就的就是湖南长沙出土的帛画《人物驭龙图》和《人物龙凤图》。这两幅世界上最早的丝织物绘画均是随葬的“铭旌”,具有送死者灵魂升天的含义,表达了楚文化对于人、神的朴素认识(图1-4、图1-5)。其中《人物龙凤图》帛画所绘的墓主是位挽髻贵妇,她腰部细瘦,垂地的长袍向前后张开。妇人侧身而立,上身略微前倾,双手合掌,颇具虔诚之态。在其头部上方,有神龙祥凤的造型。有些人经考证认为,其图意为接引墓主死后灵魂升天,龙凤则是升天的前导。图中明暗关系的搭配、虚实的对比、动与静的处理,均变化有致,灵动异常。全图的描绘

图1-4 战国帛画《人物驭龙图》

图1-5 战国帛画《人物龙凤图》

图1-6 洛神赋图（局部） 顾恺之（东晋）

以线为主，略施淡彩，线条简劲、古拙。《人物驭龙图》帛画正中绘有一男子，峨冠博带，华盖遮顶，侧身驭龙。在神龙前方有一大鱼开道，龙尾立一只白鸟护卫，显示出了场景的华贵。图中人物形象神采飞扬，尤其是身佩长剑、手执缰绳的姿势，颇具大丈夫的气概。画面用线刚柔相济，色彩以平涂、渲染兼施，运笔潇洒自如。可以说，中国传统人物绘画的风格，自此已经初现端倪。另外，从这两幅帛画当中，我们也可以发现中国古代绘画当中的插图意味，它们所具有的说明性特征也是非常明显的。

这种特征我们还可以在后世的许多著名作品中见到，例如在东晋画家顾恺之的《洛神赋图》、《女史箴图》、《列女仁智图》等传世摹本以及北魏时期的《历代列女故事图》中，画面上面的文与图相得益彰，互为补充。中国美术史上这些著名的传世之作恰恰证明了古人对于插图语言的运用是由来已久的，它是古人描绘对象、表达思想的重要手段之一。因此，在了解中国插图艺术发展的同时，参照不同历史时期的传统绘画是非常必要的（图1-6、图1-7）。

2. 汉唐部分

在印刷技术发明之前，书籍只能靠手工抄写来传播。抄写书籍既费时间，数量又很有限，还容易发生错漏；相互传抄，更易以讹传讹。汉代以后，书籍虽然还存在着缣帛、竹简、木简等形式，但真正意义上的纸本书籍开始逐渐发展起来。中国的古籍插图在产生之初，也是画家用手工直接描绘在书本上的，可惜由于历史原因已经难得一见。随着造纸和印刷技术的发明和推广，书籍的出版和文字、插图的复制就更加省时、省力，并能较为大量地制作了，书籍当中的插图形式也渐渐多样化并成熟起来，这对促进图书的发展和信息传播起到了重要作用，推动了社会的进步。

在中国传统绘画当中有着独特地位的版画艺术，自始至终都与插图结伴而行、共同发展。我们可以看到，中国历代各类印刷的图书插图基本上都是木版水印。从某种意义上讲，中国的插图史就是一段版画的发展史。中国的古代插图历经了这么漫长的时期，在整个社会的发展过程中，每个朝代的插图之间始终保持着某种传承关系，其以版画印制为主的表现特

征，一直延续到明清时期。现在，我们依然能够从题材、风格等方面，寻觅出中国版画插图的历史发展脉络。所以，对于版画的研究，也是从事插图艺术创作不可或缺的一环。

我们需要明确的是，插图和版画在历史发展的进程中，在相当一段时期是重合在一起的，印刷对于这两者都是十分重要的。因此，研究插图与版画艺术的历史也要与印刷联系在一起，这样才能清晰地了解其发展与兴盛的全过程。

印刷技术（printing technique）是中国古代四大发明之一，它的产生是整个人类文明史上的一个重要的里程碑，它给人类社会文化思想的传播与延续、科学技术的交流与发展带来了难以估量的影响。但印刷技术究竟始于何时，至今还难有明确的定论。根据对现存最早的文献记载及印刷实物的研究推断，中国的雕版印刷大约起源于唐朝，即公元7世纪初。

印刷技术是由拓石和盖印两种方法逐步发展并总结出来的，是经过了很多的时间，经过了不断的试验、实践和改进，并且积累了许多人的经验而形成的，是人类智慧的结晶。较为完备的印刷术的出现，至少应具备三个条件：具备能够用于印刷制作的版；能大量提供印刷所用的足够坚韧的纸张；同时，社会又有对大量印刷、复制的需求。这些条件到了唐代才基本成熟。有人指出，雕版印刷始于唐贞观时期。其主要依据是明史学家邵经邦的《弘简录》，其中曾提及，唐太宗曾命令在贞观十年（公元636年）印刷长孙皇后的遗著《女则》，有人认为这是世界雕版印刷之始。

实际上，中国印刷制版的历史要久远得多，至少可以追溯到4000年前的新石器时代。在后来出土的文物中，有大量这一时期的陶器、兽骨、龟甲、玉石、青铜器等，它们上面文

字和图案纹样的雕刻以及秦汉时期的画像石、画像砖和碑刻等，都是用利器在各种不同的材料上镌刻而成。其中需要特别注意的是，画像砖和一些青铜器都是以刻阴反阳的图文形式铸成，而自战国以来一直使用的印章更是与印刷用版相差无几。这种以反刻、正印方法为基础的雕版技术为数百年后唐代印刷技术的繁荣打下了深厚的基础。

对于印刷所用的纸张，从东汉时期的“蔡侯纸”伊始，到唐代已有500余年的历史，此时人们不仅能制造出质地优良、品类繁多的纸张，而且价格也很低廉，一般民众都可使用。这样，符合印刷需要的各种物质条件的具备为这一时期印刷的兴起奠定了基础。

除此之外，社会日益增长的需求也是印刷开始走向兴盛的催化剂。汉唐时期，宗教活动极度频繁。宗教活动的扩散性与渗透性使它需要有承载大量文字和图像的媒介来传播其教义，而印刷品无一例外地成为世界各地宗教传播的主要手段。佛教自西汉时传入中国，由于其所提倡的宗教思

想被统治者所崇奉，所以在民间得到了迅速传播。隋、唐时期是佛教的繁荣期，顶峰时，大小寺院达到了44000多座，僧尼遍布各地。我们从现在众多名胜古迹的佛教壁画、塑像中，还可以依稀地窥见昔日的盛景。当时从印度传入的佛经译著已很多，僧人和信徒把抄写佛经作为一种功德。为了寻求更便捷的方法，木板雕版印刷蔚然成风。由于宗教印刷品的传播对象多是下层民众，所以总是文字伴随着图像，而其中的图像部分也就成为了最早的版画插图了（图1-8）。

实物与文献考察可以证明，雕版印刷的版画插图，在唐代已经发展到很高水平了。我们现在所能够见到的最早的木板插图作品，就是举世闻名的佛经《金刚般若波罗密经》，简称《金刚经》（图1-9）。这部佛经于1900年在敦煌被发现，1907年时，被受雇于英国大不列颠博物馆的英籍匈牙利人斯坦因从千佛洞石室盗走，现存于伦敦大英博物馆。它的开篇版画插图即卷首扉页画，是在唐懿宗咸通九年（公元868年）以雕版印刷而成的。这幅佛经插图表现的是释迦

牟尼讲经的场面，画面布局严谨、气象庄严、人物众多、神态各异、线条流畅、雕刻精美，展示出了非常成熟的版画插图技巧和形式。另有五代后晋（公元947年）的《大圣毗沙门天王像》，五代刻印的《大慈大悲救苦观世音菩萨像》、《普贤菩萨像》和《文殊观音像》等，这些虽然是单幅佛像，但根据其上图下文的形式来看，也可视其为插图（图1-10）。

从遗留下来的文物看，唐代的纸本或绢本插图除佛经类外，其他类别的内容极其少见，这主要有两方面的原因：一方面，由于历经的时代久远，多数文物已经难以保存。按照有些人“纸保1000，绢保800”的说法，唐朝距今现在已经1300多年了，无论是纸本或绢本都很难保存到现在。因此，字画之类的文物，凡是宋代以前的，大部分为宋摹本，最早的可能就是唐代的。佛经类插图之所以得以流传下来，可能是因为寺庙对此有着一些相对严密甚至是特殊的保护措施。另一方面，这与唐代的社会背景与文化流行的方式有关。在唐代，诗歌之风盛行，它的主要流传方式是书写、

图1-7 列女仁智图（局部）顾恺之（东晋）

图1-8 隋代木刻加彩佛像

图1-9 唐代《金刚经》插图

图1-10 五代佛经插图

图1-11 宋代《梅花喜神谱》

各类图书的大量印刷、出版和插图的广泛应用成为可能。我们从宋代的书籍当中还可以发现，出版者为了吸引读者，也非常重视运用插图。在这种情况下，宋代印刷品中，不仅在佛经，而且在历史故事、小说平话、技术著作中都配有插图。

宋版的书籍种类繁多，其中文学艺术类、科技类、经史类的书籍插图尤为突出。这类图书刻版精致，印刷质量好，为后人留下了丰富、翔实的文献资料，著名的作品有《营造法式》、《梅花喜神谱》、《宣和博古图》和《列女传》等。作为文学类图书的插图，《列女传》最为经典，它是北宋嘉佑八年（公元1063年）福建建安余氏刻印的作品，共有插图123幅，今天能看到的只有元代的复刻本。其画面构图饱满，人物表现细致、生动，用线讲究，富于节奏。宋嘉熙二年（公元1238年）刻印的《梅花喜神谱》，是我国最早的美术读物，它以大量的插图展现了梅花的各种姿态（图1-11）。

另外，在宋代图版印刷中，出现了一种供张贴的图画，这可能是中国年画的前身。现存的一幅刻印于北宋雍熙元年（公元984年）的宗教张贴画，就属于这一类。

在北宋时期还出现了具有明显商业特征的广告印刷品，它是我国商标与广告方面的珍贵历史文物。其中的图案也可以被认为是用于印刷的、最早的商业插图，它的雕刻铜版现存于中国历史博物馆，上面雕刻着“济南刘家功夫针铺”的标题，中间是“白兔捣药”的图案，图案的左右标注着“认门前白兔为记”，下方刻有“收买上等钢条，造功夫细针，不偷工，民使用，若被兴贩，别有加饶，请记白”的字样。“白兔捣药”既相当于店铺的标记，又是一幅精彩的商业插图，广告性的文字突出了针的质量和

吟诵，这使其他门类的文献发展相对受到了抑制。另外，当时的客观技术条件也还不允许大量印刷。因此，我们现在所见到的唐以前的插图，多以佛经类为主。

和西方一样，在中国古代，宗教题材的插图经久不衰。其中佛经插图以木版、线刻方式为主，早期的风格比较简朴。明代的印刷技术进一步发展以后，随着艺术水平的不断提高，插图更加精致而且套色也很多。在形象的表现方面，佛像、菩萨像的造型讲究丰满，表情庄重、肃穆，服饰精细、多装饰，我们可以对照目前寺院

中遗留的形象进行参考。佛经版画插图不断发展，为戏曲、小说的插图发展打下了良好的基础。

3. 宋代部分

随着时代的变更，城市经济、市民文化的发展以及艺术手段的提高，到了宋代，插图的发展进入了一个更加繁荣的时代。宋代是雕版印刷术发展的鼎盛时期，书籍插图在继承前代传统的基础上，向前推进了一大步。宋代以前的印刷品插图，多见于佛教的经卷和单页的佛像，而此时，由于人们对于通俗读物的需求日益增加，再加上印刷和相关技术的进步，使得

图1-12 北宋济南刘家功夫针铺的图形标记

销售方法。此印刷品不仅是一幅宣传广告，还是一张可以用来包裹产品的包装纸，体现了良好的功能性与适用于多种媒介的实用性（图1-12）。

据史料来看，我国在南宋时期的一幅推销“眼药酸”的图画，可以被认为是最早的独幅商业插图。画面内容为两个身着戏服的演员，一人用手指着右眼，示意有眼病，另一人则手拿一瓶眼药酸请他使用。此图所绘人物形象生动具体，富于情趣。可见，由于商业插图在应用时引人注目，便于理解，它在宋代甚至更早些时候就已经被人们所重视了（图1-13）。

4. 明清部分

随着社会经济文化的发展，图书出版日益兴旺，印刷的范围、内容更为广泛，刻印技术也日益精良。明代中期以后至清朝年间，图书出版及版画插图的创作逐渐呈现出空前繁荣的局面，突出地表现在小说、戏曲刊本的大量刻印方面。明清时期、全国各地出现了许多印书中心，如北京、南京、杭州、苏州、安徽徽州、福建建安等，而且各地书坊竞争激烈。

在竞争中，图书的出版商们非常强调运用精彩的版画插图以吸引顾客。尤其是当时一些进步的作家、评论家，打破文艺的正统观念，使小说、戏曲走进了大雅之堂，更加促进了图书的普及。一些小说和戏曲的名著经常有几十种不同的插图版本，而

且绘制、刻印都很精细。这些插图中不乏著名画家的经典之作，插图也成为画家创作中的重要组成部分。

创作者对传统绘画的继承以及创作者之间的互相参照和借鉴，促使插图艺术的水平不断提高，在中国绘画史上留下了众多脍炙人口的木版插图作品。例如，明末陈洪绶（陈老莲）的《九歌图》、《西厢记》以及《水浒叶子》等，清代萧云从的《离骚图》，任熊（任渭长）的《剑侠传》（图1-14、图1-15），改琦的《红楼梦图咏》，上官周的《晚笑堂画传》，焦秉贞的《御制耕织图》等。另外，许多技艺超群的刻工，在画家作品的基础上又进行了进一步的创造，其中有许多巧夺天工之处。可以说，明清时期的版画对后世插图艺术创作的影响极其深远。

除了木版插图以外，清朝末年，石印法开始盛行，这使得书籍报刊的大量印制、流传更为方便。当时的上海是印制书籍、报刊的中心，画家吴

友如为《点石斋画报》创作的大量插图具有典型的时代特色。他的作品多采用中国传统的白描形式，同时也融合了一些西方绘画的风格，画面结构严谨、取景深远，人物形象生动、鲜明，取材多偏重于各种奇闻逸事、新思潮和政治动向等，从而深受人们的喜爱（图1-16）。

综上所述，如果说汉唐以来的插图作品大多古朴、简约，以线为主，无设色的话，那么明清时期插图的特点就是：作品内容种类繁多，刻绘精美，线条细挺匀称，彩色套印的套色准确，印刷细致，锐意求真；尤其是以小说、戏曲作品的插图艺术成就为最高，其中人物形象的描绘、故事情节的表演都极为具体、生动，对于画面当中的景物安排相得益彰、精彩纷呈。这主要是因为明清以后木版印刷技术的大发展，使得插图的细腻表现和准确的多套色成为可能。纵观中国插图的历史，每一时期均有其特色，但就文学插图而言，宋代以后是一个

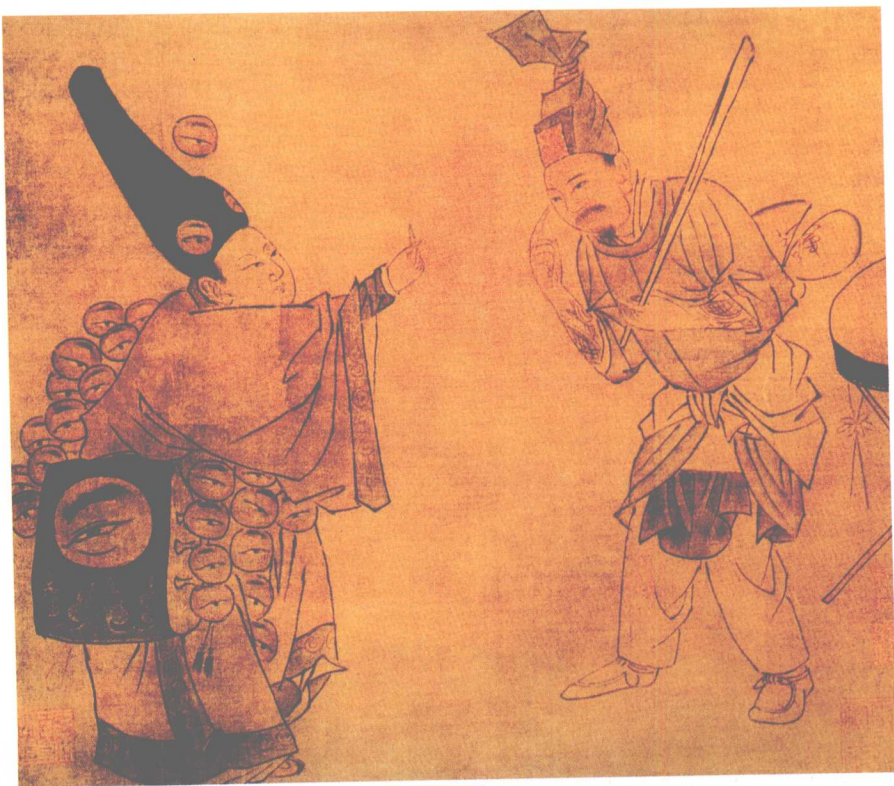

图1-13 南宋推销“眼药酸”的图画