

书籍设计

艺理论说
访谈·互动
设计交流
评鉴与解读
人物志
书籍设计新资讯

Book
DESIGN

YZLI0890172822

空谈误国，实干兴邦。

书籍设计 Book
DESIGN

封面字体设计：朱志伟

中国书籍设计网

bookdesign.artron.net

主办 | 中国出版协会装帧艺术工作委员会

编辑出版 | 《书籍设计》编辑部

主编 | 胡守文

副主编 | 吕敬人

副主编 | 万捷

编辑部主任 | 符晓笛

执行编辑 | 刘晓翔

责任编辑 | 马惠敏

设计 | 刘晓翔 + 张志奇 + 张申申

监制 | 胡俊

印装 | 北京雅昌彩色印刷有限公司

出版发行 | 中国青年出版社

社址 | 北京东四12条21号 邮编 | 100708

网址 | www.cyp.com.cn

编辑部地址 | 北京市海淀区中关村南大街17号

韦伯时代中心C座603室 邮编 | 100081

电话 | 010-88578153 88578156 88578194

传真 | 010-88578153

网址 | bookdesign.artron.net

E-mail | xsw_88@126.com

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计. 8/ 中国出版协会装帧艺术工作委员会编.
—北京: 中国青年出版社, 2012.12
ISBN 978-7-5153-1388-7

I. ①书... II. ①中... III. ①书籍装帧—设计IV.
① TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 314945 号

定价: 48.00 元

书籍设计

Book
DESIGN

YZLI0890172822

艺理论说

006-101

006/ 插图 ILLUSTRATION	吕敬人
008/ 谈文学插图	吴冠英
024/ 笔触交接的碰撞
——我的插图创作	李 晨
036/ 《迷戏》创作手记	姚 红
048/ 简说贺友直插图	谢春彦
056/ 恩师贺友直	吕敬人
064/ 设计师的“设计诗”	速泰熙
070/ 比文较字
——图说中西文字源流	顾 欣
090/ 味道·形式·责任	刘运来
096/ 走向的选择	张晓栋
100/ 书籍设计是在原著基础上的再创作	孟昭隆

访谈·互动

曹洁
韩湛宁

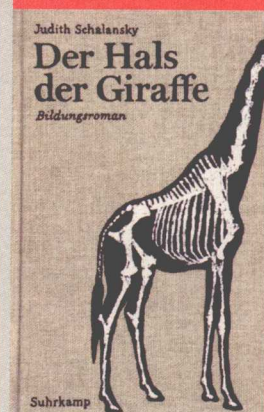
102-127

- 102/ 做最美的嫁衣
——著名书籍设计家曹洁
访谈录

设计交流

128-149

- 128/ 2012 “中国最美的书”
142/ 2012 “德国最美的书”

评鉴与解读

150/ 写在《字体传奇》
出版之际

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
vwxyz ßchck
ÆŒĊŒŒ
æœáàáááááçéèèèèèè ìí
îïñóóóóóóóøšúúúúúú

150-153

人物志

154/ 门乃婷

154-156

书籍设计新资讯

157/ 2012年10月20日，
广东省东莞市……
书筑……
2012年11月19日，
“中国最美……”

157

插图

ILLUSTRATION

吕敬人

《辞海》中的“插图”词条是这么解释的：插附在图书报刊中的图片（包括照片和文字影印件），对正文做补充说明或供艺术欣赏。

显然插图以文本为基础，用图像形式进行视觉诠释，并注入画者的看法和风格是其一；按《辞海》说法，凡供阅读的印刷载体上应用的图形称之插图是其二。既有文本的解读性，亦有创造个性的独立艺术形式。

但以当今的信息传播角度来看，以上《辞海》的解释有其时代的局限性。从体裁范畴来看，仅限于文学插图和科技插图的解读也相对狭隘。今天视觉领域的享用存在于人们文化生活的方方面面，阅读载体、商品流通、环境空间，甚至城市形象……都离不开依据文本策划的图形创造。就纸面载体的插图而言，除了文学、科学插图，还有新闻插图、教科书插图、信息图表插图、海报广告插图、商业包装插图、环艺插图……插图无不在视觉传播中发挥着奇特的功能。就信息载体而言，报刊平面载体也只是传统的一种传播形态，如今的电子载体，如互联网页、手机视屏、e-book 均需要插图作为文本传达的补充，乃至于动漫更是连续画面的插图演绎。

按照插图的定义，插图（文学）、连环画、绘本……都应归属插图范畴，其表现技法可以涵盖所有画种，主题内容可适用于各样信息载体，明明是一个领域，却有趣地被无意或刻意地割裂成一个个小山头，画地自缚，心理上还分出个大画与小画、高贵与低俗的三六九等来。由于对插图的理解太狭窄，而无视行业全面性的跨界需求和开拓插图领域视野的需要，其忽略了面对新世纪信息可视化时代插图应承担的责任和未来可施展的广阔空间。

书籍插图是以阅读文字为主体，以文本为基础进行创作的单幅形态的视觉作品；连环画是以文本改变成的脚本为线索的连续式的，边看文边读图的多幅插图组合；绘本是以文本为依据，以绘画为主体，文字作为辅助阅读的插图集。以本人的观点，插图、连环画、绘本原本是一家，是同属一个母体的造型艺术，在国外统称为“ILLUSTRATION”，即插图。中国许多不同画种的画家在这三种插图形态中都有极佳的表现，如叶浅予、黄永玉、黄胄、丁聪、孙滋溪、刘旦宅、贺友直、张守义、秦龙……21世纪，仍有一群热衷于插图的艺术家用读者创作着，乐此不疲。

前两年我为贺友直老师设计《老上海三百六十行》，亦文亦图，是插图创业史。插图作者每幅配有长文，文字犹美；是连环画，有一定的连贯性；是绘本，图像一目了然，几乎不看文字亦可读懂；是漫画，一幅幅对丑陋社会的无情鞭挞和辛辣讽刺；是民间年画，民俗风情刻画得淋漓尽致。我看根本没有必要去界定这几种插图的属性，也无须为其戴上由哪个画种界定的称谓，信息得到内容与形式的最佳传达功能，受众满意足矣。

谈文学插图

吴冠英

主要著述

《动画美术设计》《动画美术设计原创图稿参考》
《动画造型设计》《动画艺术的“语言”特征与审美价值》(论文)
《对当前中国动画教育的思考》《吉祥文化与奥运吉祥物设计》
《从再造孙悟空谈动画造型设计》《插图设计艺术》《书籍装帧》
《吴冠英动漫形象设计手稿》

主要作品

70 集动画片《孙悟空——小猴子的故事》造型、美术设计
52 集动画片《学问猫教汉字》造型、美术设计
26 集动画片《小明和王猫》造型设计
动画片《小牛向前冲》造型设计
插图《灰姑娘》《荷花仙子》《欧也妮·葛朗台》《丰乳肥臀》《废都》
连环画作品《带阁楼的房子》《古都》《红与黑》《邦斯舅舅》等
2008 年北京奥运会吉祥物“福娃”的原创和主要设计者
残奥会吉祥物福牛“乐乐”设计者,北京中秋节形象大使《兔爷》形象设计
2011 年辛卯年生肖(兔年)邮票设计、《民间传说——刘三姐》邮票设计
2013 年癸巳年生肖(蛇年)邮票设计

主要获奖

动画片《学问猫教汉字》获 1998 年亚洲电视最佳少儿节目奖
插图获第四、第五届全国书籍装帧艺术展银奖(出版署、中国美协)
获第三届全国连环画绘画创作二等奖(文化部、中国美协)
1999 年获中国少年儿童出版社金画家奖
2004 年获清华大学优秀教学成果一等奖
北京市高等教育教学成果一等奖(北京市政府)
主持的《动画设计》课程,2008 年评为北京市精品课
2009 年评为国家级精品课(教育部)
2007 年获中国创意产业杰出贡献奖(光华基金会)
广州首届中国国际漫画节——中国动漫杰出贡献奖(出版署、广州市政府主办)
2008 年获北京奥运会、残奥会特别荣誉奖(北京奥组委)
第八届北京市高等学校教学名师奖

1982 年毕业于中央工艺美术学院装潢系书籍设计专业,现任清华大学美术学院设计分部副主任,信息艺术设计系教授、博士生导师。中国美术家协会动漫艺术委员会副主任、文化部扶持动漫产业部际联席专家委员会专家委员,深圳市政府“鹏城学者计划”特聘教授,北京电影学院动画学院客座教授、北京印刷学院客座教授、南京大学金陵学院艺术学院兼职教授,青岛 2014 年世界园艺博览会艺术顾问。

1

2

吴冠英文学插图作品

1-3. 莫泊桑小说《一生》插图（1982年）

3

我喜欢画插图，缘自喜欢读文学作品，文学中的世界是现实与想象相交融的，似梦如幻，令人着迷。总想将这种亦真亦幻的情景画出来，所以就用自己的画笔一直在追寻着。这篇关于文学插图的小文，只是一孔之见。分以下三点谈谈我对文学插图的认识。

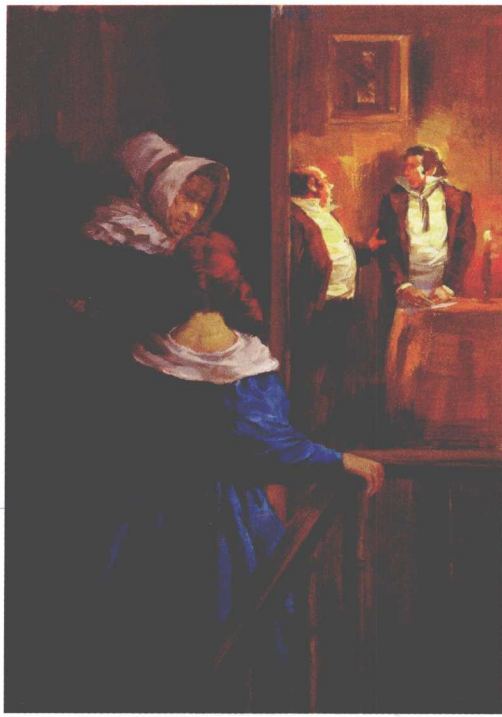
一、贴近文学、离开文学（关于非图解）

插图从属于文学作品，并以文学作品中描写的某些情节作为创作的基本依据，但这并不意味着用插图来图解文学内容或简单演绎文学。所谓从属，可以解释为对文学作品总体精神的把握与反映。对文学作品“内质”把握得准确与否，首先取决于对作品理解的深浅程度，而知识水平、生

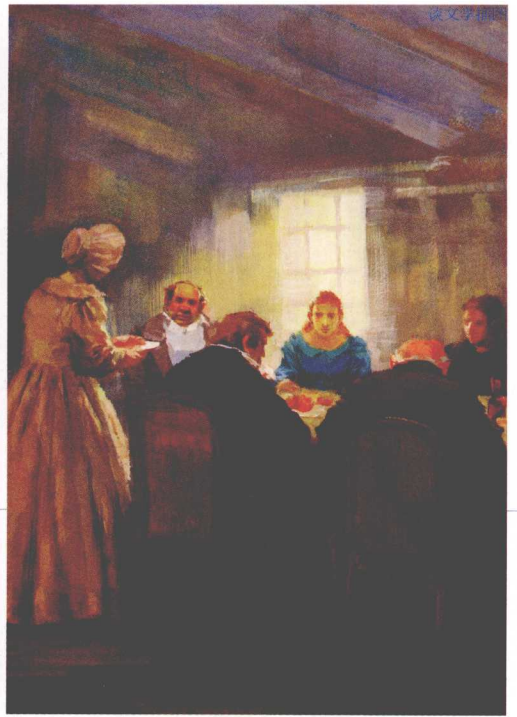
活积累、艺术修养等因素又是有助于理解文学作品必备的潜在素质。这是插图创作成功的前提。其次则是运用的造型语言是否具有充分的表现力，能否达到强化内容的效果。

而离开文学，实质上是指插图对文学作品的再创作。插图不能被具体的故事情节所束缚，而是从中寻找创作的契机，利用“具体”的描述，挖掘具有深层意义的东西。插图是对文学内容的“浓缩”，达到“以一当十”的目的，反映出对文学作品产生的共鸣，对生活的理解和造型艺术审美的追求，使插图成为既与文学作品气质相一致，又具有独立欣赏价值的艺术作品；同时能丰富文学作品的内涵，扩展插图本身的容量，从而诱发读者的审美再创作。

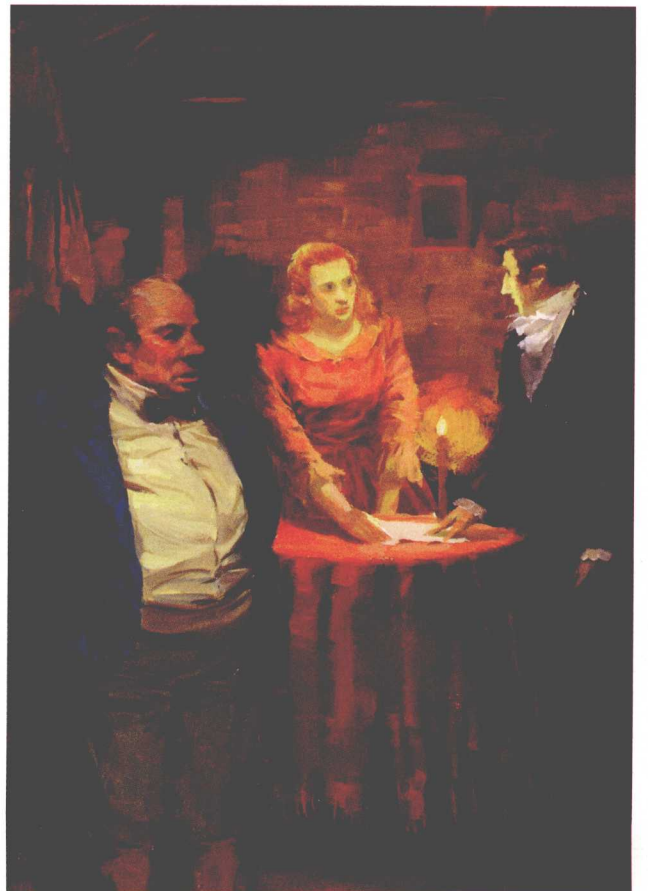
5

6

吴冠英文学插图作品

4~7.《欧也妮·葛朗台》插图（2002年）

7

二、借题发挥——插图创作的构思

构思是艺术创作的一种思考，借题发挥是艺术创作的常用方法之一。艺术的表现方式有极大的灵活性，而艺术欣赏的乐趣在于接受，也在于发现。能给读者、观者以想象空间的艺术作品往往更具有感染力。苏轼认为：“言有尽而意无穷者，天下之至言也。”造型艺术是借助具象而抒发内在的情感，旨在形外之意的效果。插图、文学作品是两种不同语言的艺术，很多“妙不可言”的文字语言，往往只能品之、感之，而不能画之；但造型艺术自有独到的妙处。古希腊诗人西摩尼得斯把绘画称之为无声的诗，把诗称为有声的画。可见画虽不能代替诗，却能表现出诗的意境、韵味。在表达同一个主题时，在选择角度上与文学均有不同取向，语言的生动性是来自使用比拟的隐喻和描绘的能

力，即运用一种表现方法，把事物在行动的状态中表现出来。比如描写某人“他的精力旺盛，犹如盛开的花朵”“他气得跳起来”，这就有了行动的意思，也是隐喻，也就是具备了“形象”的描写，这是文学语言中常借写外部动态来比喻内心变化的手法。而这些语言描述的“动态”则不完全适合于插图表现，但作为内质——心理状态是插图创作应抓住的，然后再寻找另一种适合于绘画语言的角度“复述”“如盛开的花朵一样”精力旺盛的人物形象及“气得跳起来”那个人的心理状态。这时画家就像导演一般设想和回忆所见过精力旺盛的人物性格的特定动态，当然，绘画中的这个人物形象不一定真的画一朵花或是暴跳起来的写实动态，而很可能用另一动态来表现“精力旺盛”“盛怒”或是一种暴跳如雷之后的某一瞬间的典型动态的人物造型。

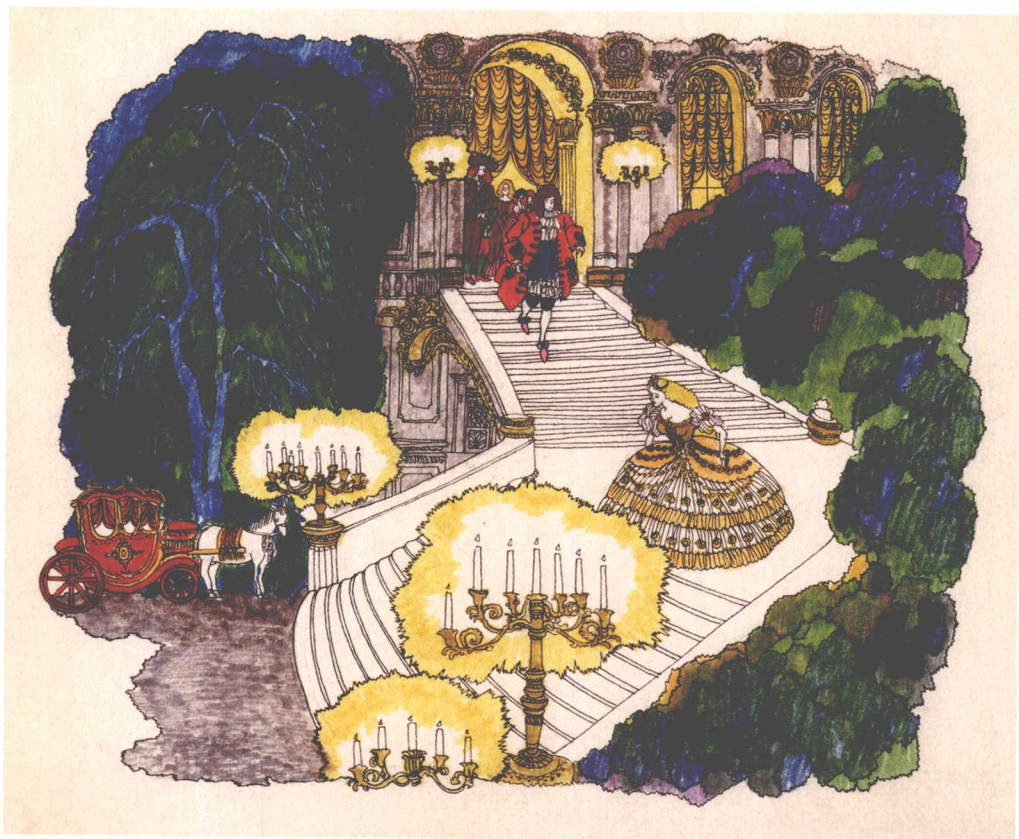
吴冠英文学插图作品

9

8-9.《灰姑娘》插图（1988年）

文学是以描述过程来表达结果（性格），插图是以刻画静止的瞬间来联想过程（心理），在这里文学与插图均运用了借题发挥的手法。关键是作为插图画家要真心领悟文学描写的实质，才能把握好插图发挥的尺度和使用“语言”的准确性（即形式、动态、环境、道具、构图等因素）。如茅盾在《子夜》中描写的吴老太爷恪守封建残余的一种写照，甚至吴老太爷本身亦可以看作是没落的封建保守势力的化身和魂魄。叶浅予先生为《子夜》画的插图正是准确地把握了书中各色人等的内在性格特征、各具的象征性，加上先生深厚的生活积累和对生活现象的透视力，才能在这看似寥寥几笔中却对书中芸芸众生刻画得入木三分。叶浅予先生的插图完全可以“离开”《子夜》而或为20世纪30年代旧上海的社会写照。由此可知，“借题发挥”并不是凭空而发，首先在于对文学作品的深透理解，并对表现对象有

较深的洞察力，兼有较丰厚的生活、形象积累。这是“发挥”赖以“调动”的重要素材和因素。只有“厚积”，才能在“薄发”中显出深度。不同的文学体裁、插图的语言特征（形式）也应不尽相同，所谓法无定法，因文而彰。如为唐诗所作的诗意画插图，完全是画家根据对诗的广义上的理解所创作的具有诗的意蕴的画。画的意境也许已超越了它所借的“诗”，成为可以独立欣赏的另一首“诗”。无论文学或是插图，所谓借题发挥，均是它们表达主题的一种艺术手段，是让其更有言外之意、弦外之音、图外之画，而增加艺术的感染力。正如古罗马帝国初期著名诗人贺拉斯所说：“一首诗，仅仅具有美是不够的，还必须有魅力，必须能按作者愿望，左右读者心灵。”

12

吴冠英文学插图作品

10-14.《灰姑娘》插图(1988年)

13

14

15

吴冠英文学插图作品

15.《中外神话故事》插图（2001年）

16.17. 贾平凹小说《废都》插图（2003年）