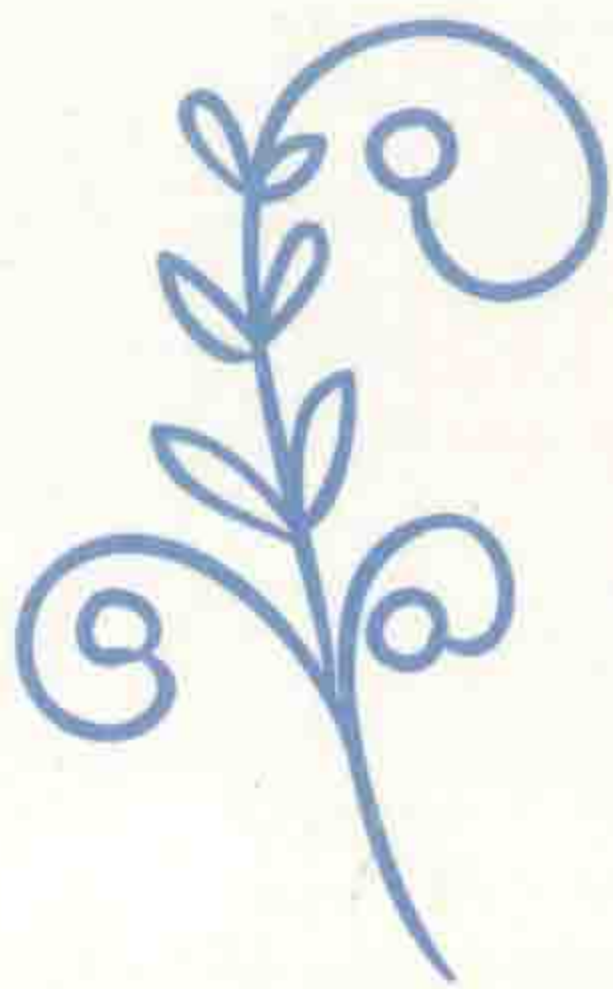
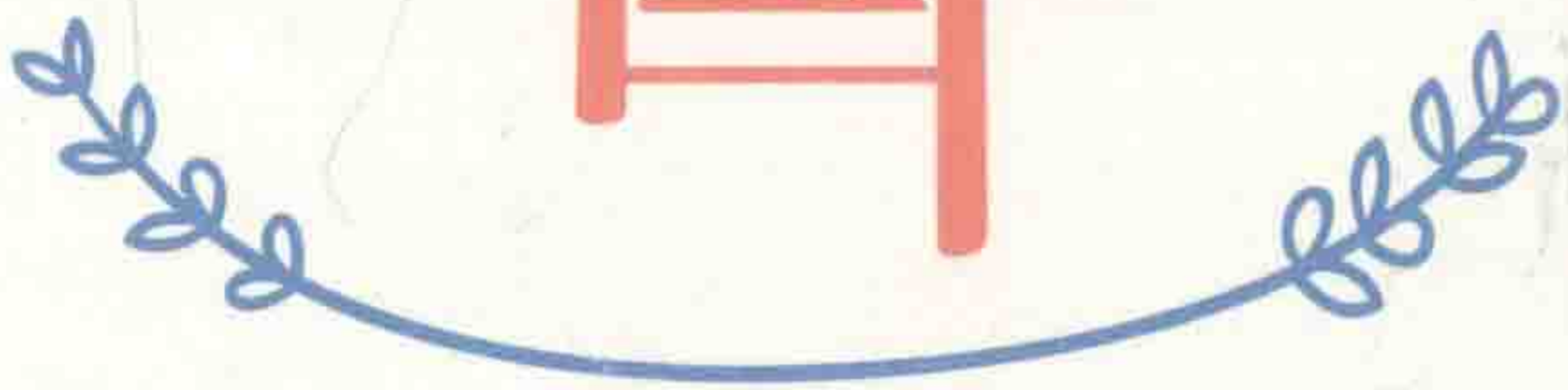


B



英国

崔莹



插画师

I

BRITISH  
ILLUSTRATORS

CuiYing





英国  
插画师

BRITISH  
ILLUSTRATORS



崔莹 CuiYing



Copyright © 2016 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

英国插画师 / 崔莹著. — 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2016.11

ISBN 978-7-108-05660-3

I. ①英… II. ①崔… III. ①画家—生平事迹—英国—现代 ②插画(绘画)—作品集—英国—现代

IV. ① K835.615.72 ② J238.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 048878 号

特邀编辑 颜 箏

责任编辑 王 竞

装帧设计 鲁明静

排版制作 王吉辰

责任印制 徐 方

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 [www.sdxjpc.com](http://www.sdxjpc.com)

经 销 新华书店

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

版 次 2016 年 11 月北京第 1 版

2016 年 11 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 7.5

字 数 113 千字 图 237 幅

印 数 0,001—8,000 册

定 价 59.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

## 目录 Contents

- 7 小引 汪家明
- 11 代序 David Wootton
- 33 Kate Greenaway  
凯特·格林纳威：永远生活在童年里
- 53 Heath Robinson  
希斯·罗宾逊：画异想天开的玩意儿
- 75 Louis Wain  
路易斯·韦恩：画猫的男人
- 93 Edward Lear  
爱德华·李尔：边走边画
- 113 Beatrix Potter  
毕翠克丝·波特：小兔彼得和它的主人
- 133 Aubrey Beardsley  
奥伯利·比亚兹莱：在黑白艺术中挣扎
- 155 Phil May  
菲尔·曼：用线条作画的黑白艺术大师
- 175 John Millais  
约翰·米莱斯：当梦想遭遇面包
- 199 Arthur Rackham  
亚瑟·拉克姆：畅游梦幻仙境
- 223 Walter Crane  
沃尔特·克莱恩：喜欢画花的社会主义者



# 英国 插画师

BRITISH  
ILLUSTRATORS



崔莹 CuiYing



Copyright © 2016 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

英国插画师 / 崔莹著. — 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2016.11

ISBN 978-7-108-05660-3

I. ①英… II. ①崔… III. ①画家—生平事迹—英国—现代 ②插画(绘画)—作品集—英国—现代

IV. ① K835.615.72 ② J238.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 048878 号

特邀编辑 颜 箏

责任编辑 王 竞

装帧设计 鲁明静

排版制作 王吉辰

责任印制 徐 方

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 [www.sdxjpc.com](http://www.sdxjpc.com)

经 销 新华书店

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

版 次 2016 年 11 月北京第 1 版

2016 年 11 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 7.5

字 数 113 千字 图 237 幅

印 数 0,001—8,000 册

定 价 59.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)



BRITISH  
ILLUSTRATORS





## 目录 Contents

- 7 小引 汪家明
- 11 代序 David Wootton
- 33 Kate Greenaway  
凯特·格林纳威：永远生活在童年里
- 53 Heath Robinson  
希斯·罗宾逊：画异想天开的玩意儿
- 75 Louis Wain  
路易斯·韦恩：画猫的男人
- 93 Edward Lear  
爱德华·李尔：边走边画
- 113 Beatrix Potter  
毕翠克丝·波特：小兔彼得和它的主人
- 133 Aubrey Beardsley  
奥伯利·比亚兹莱：在黑白艺术中挣扎
- 155 Phil May  
菲尔·曼：用线条作画的黑白艺术大师
- 175 John Millais  
约翰·米莱斯：当梦想遭遇面包
- 199 Arthur Rackham  
亚瑟·拉克姆：畅游梦幻仙境
- 223 Walter Crane  
沃尔特·克莱恩：喜欢画花的社会主义者



# 小引

汪家明

“插图”，《现代汉语词典》解释为“插在文字中间帮助说明内容的图画，包括科学性的和艺术性的”；“插画”的解释则为“艺术性的插图”。若以这种标准衡量，本书中前五位都不算严格意义上的“插画师”，他们的主要作品并不是为了帮助说明文字内容的图画，而是我们今天所说的“绘本”，是以图画为中心的。然而，在插画历史上，绘本和插图，还有中国的连环画，其实很难区分。绘本画家和连环画画家，乃至许多油画家、国画家、版画家都创作了不少插画——插画本来就不以绘画材料分类（如油彩、水墨、木刻），它更宽泛、更兼容、更自由，也更平民化。

我打小喜欢外国插画，搜罗多年，写了不少文章，其中关于英国的六篇。奇怪，竟没有一篇所谈与本书中的画师相关，连我特别欣赏的插画师，如《大卫·考坡菲》的哈伯特·奈特·布朗（1815-1882，他是狄更斯的朋友，笔名菲兹）、《傲慢与偏见》的查尔斯·波洛克和休·汤姆森（创作于1894-1895）、《鲁滨孙漂流记》的理查德·弗洛特、《十日谈》的斯蒂尔·萨维奇、《坎特伯雷故事集》的爱德华·柯莱·伯恩-琼斯、《福尔赛世家》的安东尼·格罗斯……都没有。由此观之，在英国那个神奇的后工业革命年代，人们对知识、文化和出版物的巨大需求，加之技术的进步，造就了太多插画家。在范用先生留下的《现代英美图书插图》中，涉及的插画家不啻数百，本书中有奥伯利·比亚兹莱和菲尔·曼在列。这本英国画册出版于1931年，本为叶灵凤旧藏，后由叶夫人转赠给范用。封二板板正正贴着叶灵凤那张著名的凤凰藏书票，扉页上钤着范用的藏书章，可以看出，两位前辈对这本画册的钟爱。的确，叶灵凤在他的《读书随笔》中，有五篇文章谈论比亚兹莱，有十

多篇文章与插画有关。范用为三卷《读书随笔》设计封面，全用比亚兹莱作品。两位先生的心是相通的。我想，喜欢书的人，都会喜欢插图吧！鲁迅先生对图书插画的孜孜以求，早已成为业界佳话。在爱书人的心目中，插图的作用绝不止于“说明文字内容”，它有独立的艺术价值，这本《英国插画师》就是最好的证明。

我喜欢书中的每一位画师。作者收罗这些久远的画作不容易，讲述画师们的生平倒是轻松有趣。那位一生未婚，一生都在精神恋爱的格林纳威（据考，她自写自画的童书《在窗下》是全世界最早的绘本），她的作品的最大魅力竟然是“完美而不真实”！她给所爱的人写了一千五百封信，不管对方回不回信，反正就是写，这也符合她“完美而不真实”的调性。像她这样的怪人本书中有好几个，迷猫的，迷老鼠的，迷鸟的，迷兔子的，还有醉心于奇妙装置的。从他们身上，我看到20世纪二三十年代美国动画的渊源。

喜欢旅行创作的李尔竟然是一位大诗人，他的《胡诌诗集》和插画为何生命力那么强？一百五十多年后，这部诗集仍在多国出版。李尔生平只有一次向女孩子求婚，却以失败告终。“他的诗歌和画作征服了世界，却未能征服一个女人”——书里这样说。

最为特立独行的还是比亚兹莱，活了二十六岁，却影响了全世界。他用魅人的黑白线面之美渲染情色、死亡和畸形男女，至今无人比肩。

十位画师中，在美术史上地位最高的，大概要算约翰·米莱斯，他是拉斐尔前派的发起人之一，名画《奥菲莉亚》的作者。所谓拉斐尔前派，是指1848年时，一帮年轻画家，不满伦敦皇家学院的艺术观和教学方法，而从拉斐尔时代（1483-1520）之前的意大利绘画中寻找灵感的绘画团体。他们讲究写实，不论物体还是人物都有着明亮的色彩和均衡的光线，每一处细节都能看出对自然的倾力观察。他们的作品对后世颇有影响。遗憾的是，拉斐尔前派的画家在世时都穷，为了生计，他们参与插画创作，赚点现钱，却阴差阳错地推高了插画艺术的创作水准。

十位画师中，只有李尔擅长科学性插画。他画的各种鸟，色彩斑斓，精准无比，根根羽毛一笔不苟。最近书市在销《发现最美的鸟》，自称汇集了西方博物学巅峰时的十三部鸟类学著作和当时最美的彩色插图，李尔的插画赫然在焉，其中《红黄色的金刚鹦鹉》一幅，被作为广告，放大置于北京地铁内的灯箱。如若不信，你乘车时带着本书留心看看。

2016年7月6日

汪家明，出版人，作家。策划并出版过不少脍炙人口的好书，如“老照片”系列，“中学图书馆文库”系列，《小艾，爸爸特别特别想你》等。喜欢书，喜欢插画，喜欢爱书的人。著有《难忘的书与插图》《难忘的书与人》等。



# 代序

David Wootton

崔莹的这本书向读者介绍了 19 世纪和 20 世纪初英国最重要的十位插画师。他们活跃的年代，也正是英国工业在世界上遥遥领先，英国积极对外扩张的年代，因此，他们的插画作品获得数量空前的受众，无论是在国内还是国际，他们都能够被人广泛熟知。

爱德华·李尔以用画作记录其地中海的旅行闻名。他最远到达印度，旅行回来后，在伦敦举办过画展。然而，他去世后仍享有盛誉在很大程度上基于他早前创作的充满创意的胡诌诗歌。这些诗歌创作于 19 世纪 30 年代，初衷是为了逗他的赞助人德比伯爵的孩子开心。

约翰·米莱斯也以油画出名。他是拉斐尔前派成员，但是为了挣钱，也画插画，因为在当时，对于新兴的图书和期刊市场而言，要想成功，插画必不可少。他发现，他能准确捕捉人们之间互动的心理活动，而且他所具有的技巧让他可以从一种艺术形式很顺利地转换到另一种艺术形式。

与米莱斯相反，沃尔特·克莱恩接受过木版雕刻培训，他的工作本该是创作和复制插画，但画油画的天赋、设计的天赋，以及对社会主义与日俱增的认同，都拓宽了他的事业范围，使他成为艺术家、教育家和公共人物。

作为木版印刷师的女儿，凯特·格林纳威在专业插画师间长大，并受到她那个时代人们对女艺术家少有的鼓励。和沃尔特·克莱恩一样，她和彩印木版印刷出版商埃德蒙·埃文斯合作，但是和克莱恩不同的是，她施展画技所表现的，是沉浸于理想化过去的优美的青春图景——这样的美景被证明相当时髦和赚钱。

## Introduction

This book, by Cui Ying, introduces readers to ten of the most essential British illustrators of the nineteenth and early twentieth centuries. They worked in an age in which Britain strengthened its position as a leading industrial nation and expanded its empire. As a result, their images reached an unprecedented audience, and they had many opportunities to gain widespread recognition, nationally and internationally.

**Edward Lear** made his name most immediately by recording his travels around the Mediterranean and as far as to India, exhibiting the results back in London. However, his posthumous popular reputation is largely based on his innovative nonsense poems and drawings, which he had first produced to entertain the children of his patron, the Earl of Derby, in the 1830s.

**John Everett Millais** also made his name as a painter – as a member of the Pre-Raphaelite Brotherhood – but turned to illustration to make money, at a time when illustration was intrinsic to the success of the burgeoning market in books and periodicals. He found that his skill at capturing psychologically acute interactions between people transferred well from the one art form to the other.

In contrast, **Walter Crane** trained as a wood engraver, and so might have expected to work mainly in the creation and reproduction of illustrations. However, his talents as a painter and a designer, and his increasing commitment to Socialism, ensured him a wide-ranging career as a practising artist, educator and public figure.

As the daughter of a wood engraver, **Kate Greenaway** grew up among professional illustrators, and received encouragement rarely given to women artists of her generation. Like Crane, she collaborated with the printer of coloured wood-engravings, Edmund Evans; but, unlike him, she focussed her abilities in order to express a vision of graceful youths inhabiting an idealised past – a vision that proved highly fashionable and lucrative.

**Louis Wain** also created a distinctive vision, by inventing what H.G.Wells would call, 'a cat style, a cat society, a whole cat world'. While his anthropomorphic art brought him much fame, through annuals and periodicals, his lack of business sense impeded his success and, worse still, he suffered a mental decline, following the death of a favourite sister. Against the odds, he continued to paint within the confines of asylums, in a style of startling originality, and received financial support from an affectionate public.

Among the influences on Wain was **Phil May**, who recorded the abounding life



路易斯·韦恩也创造了与众不同的情景，英国小说家赫伯特·乔治·威尔斯称之为“猫的风格，猫的社会，猫的世界”。韦恩在年刊和期刊上发表作品，其拟人化的艺术令他一举成名，但是商业意识的缺乏阻碍了他的成功，更糟糕的是，在喜欢的妹妹去世后，他的心智逐渐衰退。尽管困难重重，他在精神病院住院期间也继续画画，作品的独创性令人咋舌，也获得了热心公众的资助。

影响路易斯·韦恩的艺术家之一是菲尔·曼。他用灵巧的黑色和白色，以时而幽默、时而凄美的画作，记录街上人们丰富多彩的生活。曼来自东北部工业化城市利兹的穷人区，他坚守工人阶级的出身，结合他早期的经历成为伦敦知名的插画师。

奥伯利·比亚兹莱的作品和菲尔·曼的作品形成了对比。比亚兹莱用单色调创造蜿蜒、非写实主义的图像，而曼的作品显然很直接，并且是即兴完成。比亚兹莱最初受拉斐尔前派的影响，后来吸收了日本版画和洛可可绘画中的元素，很快形成复杂而具挑衅性的画风。比亚兹莱肯定是成功的，但他也因卷入丑闻而声名狼藉。

和比亚兹莱相比，毕翠克丝·波特的变革是悄然进行的，尽管如此，她仍称得上是一个变革者。从1901年创作“小兔彼得”的故事开始，她下决心出版一类从价格到尺寸都能适合小朋友阅读的彩色童书。此外，她画笔下的动物不如路易斯·韦恩画笔下的动物拟人化，而她描绘的世界也没有凯特·格林纳威所描绘的世界理想化。

亚瑟·拉克姆的成就很大，尽管他总是谦和有礼，但他是第一位，也是最重要的一位制作彩色版画，并出版充满创意的奢华礼品书的艺术工作者。他的艺术史知识，对北欧文学以及北欧风土人情的了解，帮助他创作出充满感染力、人物刻画细腻的插画作品。

尽管希斯·罗宾逊也为大量礼品书创作了插画，但他是一位非常多才多艺，有独立意识的插画师和漫画家。他喜欢画的插画内容令他家喻户晓，也