

著 盛 容 王 健

插图艺术

合肥工业大学出版社

著 盛 容 王 健
合肥工业大学出版社

插图艺术



图书在版编目 (CIP) 数据

插图艺术 / 盛容, 王健著. — 合肥: 合肥工业大学出版社, 2006.12

(现代设计艺术丛书)

ISBN 7-81093-458-9

I. 插… II. ①盛…②王… III. 插图—设计 IV. J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 094930 号

现代设计艺术丛书 (第二辑) 编纂委员会

主 任: 钟玉海

委 员: (以姓氏笔画为序)

万藤卿 方福颖 刘继潮 刘明来 刘咏松 吕 慧
孙志宜 孙晓玲 庄 威 汪 洋 余 进 陆 峰
陆开蒂 陈亚峰 陈海玲 杨 帆 陈 可 孟卫东
周小平 胡是平 胡祥龙 钟玉海 郭 凯 黄 凯
詹学军

策 划: 方立松

插

图 艺 术
Illustration Art

插图艺术

著 盛 容 王 健

责任编辑 方立松

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 合肥市屯溪路 193 号
邮 编 230009
电 话 总编室: 0551-2903038
发行部: 0551-2903188
网 址 www.hfutpress.com.cn
E-mail press@hfutpress.com.cn

版 次 2006 年 12 月第 1 版
印 次 2006 年 12 月第 1 次印刷
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 6
字 数 170 千字
发 行 全国新华书店
印 刷 安徽联众印刷有限公司

ISBN 7-81093-458-9/J · 44

定价: 39.00 元

如有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换

设计素描
设计色彩
图案设计
装饰艺术
平面构成
色彩构成
立体构成
标志设计
广告设计
包装设计
形象设计

室内设计与应用 CIS设计
装饰材料与构造 展示设计

现代设计艺术丛书

Morden Design Art Series

责任编辑：方立松 装帧设计：高原

合肥工业大学出版社

设计概论	室内陈设设计	环境艺术设计表现
设计思维	环艺模型制作	工业设计表现
造型基础	青铜艺术设计	
字体设计	动画场景设计	
图形创意	动画角色设计	
摄影艺术	人机工学与设计	
版式设计	人物形象与化妆	

插图艺术

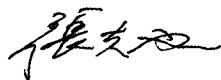
POP广告
印刷工艺
型录设计
饰品设计
动画技法
网页设计
家具设计
装饰雕塑
景观设计
设计赏析

设计艺术是个有中国特色的词语，在国外这一学科仅被称作“设计”。“设计”更多的是服务于人的生活，“艺术”则会让人得到美的启迪与享受。设计艺术学科是实用艺术与纯艺术、自然学科、人文社会学科、科学技术等交叉的产物，它融合了众多的学科。虽然设计艺术在不同的时代会赋予其不同的含义，但设计艺术的核心特征还是在实践。

我国的设计艺术教育经过20多年的探索与发展，正逐步走向成熟。21世纪，人类面临着知识经济的新时代，我们的设计艺术教育应如何开拓学生的视野、加厚学生的文化底蕴、激发学生的创造力，培养与时代发展同步的高素质、创造性的复合型人才，是重构设计艺术教育观念中亟须解决的突出问题。

现代设计艺术教育应立足于教学、实践、科研于一体的形式，提倡学生在实践中学习、在研究中学习、在应用中学习。由合肥工业大学出版社组织编写的现代设计艺术丛书，结合了大量的教学与实践成果，不仅强调基础理论知识、基本技能的重要性，还强调培养创造力与适应时代的综合能力，这套丛书的出版无疑会对现代设计教育起到一定的促进作用。

设计艺术教育水平可以反映一个国家的经济发展水平，我国的设计艺术教育除了吸收西方设计教育的基本要素之外，应更多地整理和研究中华民族传统文化中的精髓，对设计艺术教育观念进行不断的更新和发展，努力构建具有中国特色的设计艺术教育体系，以适应新经济发展对设计艺术教育的要求，为培养更多的具有国际文化视野、中国文化特色的创造性设计人才做出应有的贡献。



清华大学美术学院教授 博士生导师

《装饰》杂志社主编

2006年4月

前言

“插图”一词，主要指插附于书籍间的图画。插图与书籍的关系委实源远流长，古往今来，书籍插图积累了大量的优秀作品。从现代设计观念来看，插图是一种视觉传达形式。现代插图的运用范围日趋宽泛，扩展了插图设计的应用领域。插图不仅应用于书籍，同样广泛地应用于广告、包装、展示等各种商业活动中。插图的含义也随之变得丰富了，插图的形式、风格、题材和内容都发生了变化，它必然与现代思维方式、价值观念以及商业环境、生活节奏相适应。

本书内容对插图艺术的历史渊源作了较全面、系统的叙述，对插图艺术的特征、表现形式、创意表现以及广告插图、书籍插图等分门别类地作了详尽的介绍，并辅以大量的图例。作者在本书的编写过程中注重反映对插图艺术设计的现代性的研究，反映插图艺术设计的当代特征以及插图艺术设计的发展走向等，力求具有实用性、系统性和前瞻性。

本书可作为插图艺术设计师的参考资料，也可供高等艺术院校平面设计专业的师生使用。

本书部分内容参考了一些书籍资料和网上资料，具体出处在本书的参考文献中均一一列举，在此深表感谢！

由于编者水平所限，书中难免有错误和疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

戚宏 王健

● 目录

● 序

● 前言

● 第一章 中国插图的历史

第一节 汉唐以前的插图 2

第二节 宋、金、元时期的插图 3

第三节 明清木版插图艺术 5

第四节 近现代插图艺术 8

● 第二章 外国插图的历史

第一节 纪元前的插图 12

第二节 欧洲文艺复兴时期的插图 14

第三节 近现代的插图 16

第四节 日本的插图 22

● 第三章 插图的特征

第一节 目的性 24

第二节 审美性和创造性 24

第三节 实用性 25

第四节 多样性 25

● 第四章 插图的表现形式

第一节 写实的形式 26

第二节 抽象的形式 27

第三节 卡通的形式 27

第四节 装饰的形式 28

第五节 综合的形式 28

Contents

目录

● 第五章 插图的创意表现

第一节 创意是插图的灵魂和生命力 29

第二节 插图创意的视觉化表现 30

● 第六章 商业插图

第一节 商业插图的概念 32

第二节 商业插图的特性 33

第三节 商业插图的分类与运用 33

● 第七章 书籍插图

第一节 书籍插图的概念与发展 42

第二节 书籍分类 43

第三节 书籍插画的艺术特点 44

第四节 关于书籍插图的创作 44

第五节 儿童读物插图 44

● 第八章 插图的绘制工具、材料和表现技法

第一节 绘制工具、材料 47

第二节 表现技法 49

● 第九章 国内外优秀插图欣赏

● 参考文献



第一章 中国插图的历史

中国插图历史源远流长。在古老的汉文字未产生之前，人们为了记录自己的思想、活动、成就，就开始利用图画作为手段，大量的新石器时代的绘画雕刻给我们提供了丰富的、原始的以图为“书”的资料；在文字发明以后，早期的汉字也是以图画的方式表明信息含义（如甲骨文中的“日”、“月”、“山”、“水”等字，还有秦汉时期的画像石、画像砖和碑刻等上面的图画），或是以图画作为文字的组成部分。这种利用图形作为视觉传达方式的手段，从某种意义上说，从一开始就扮演着插图的角色（图1-1、图1-2）。

在现代的商业社会，现代插图虽然具有了许多新的内涵，但是，插图作为基本的形式始终延续着，在众多遗留下来的文物与典籍中，我们都能够找到它的影子。

插图的发展与绘画艺术是密切相关的，众多的中国绘画作品都体现着浓厚的插图意味。特别是在中国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。从某种意义上讲，中国古代插图史就是一段版画的发展史。当然印刷技术对于这两者来说都是很重要的。

第一节 汉唐以前的插图

1942年在长沙东郊楚墓中发掘出来的帛书，是目前所见到的最早的保存较为完整的帛书实物，也是最早体现四时四方观念的图文并茂的形象资料。帛书纵长约38cm，横长约45cm，版面中心安排了两篇一多一少、一正一反、顺序颠倒的文字，两篇文字之间留有空白，而四周却环绕编排了一些图形与文字，共900多个字。图形有树木、三头人、兽首人身像等，用青、棕、红色绘成，与文字交错穿插，错落有致，变化丰富。整体设计有动有静，疏与密、正与反的对比，色调统一，充满感情，很有趣味，记录了古史传说及对天神的崇拜。20世纪70年代初发掘的马王堆汉墓帛画《天天气象杂占图》、《社神图》、《封象图》也属同一类型。这些图文并重的帛书图画中的图，已具备了某种插图的意味（图1-3、图1-4）。

魏晋南北朝的插图艺术进一步发展，主要是用于教化，宣传儒经佛教，出现了中国绘画史上第一位著名的插图艺术大师顾恺之，现存传为他的作品有《女史箴图》、《列女传图》、《洛神赋图》三部。这些插图都是采用工笔重彩勾线平涂画法，装饰性很强，体现了中国早期手绘插图的风貌（图1-5）。

印刷术是古代中国四大发明之一，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。造纸技术大约在东汉时期发展起来，因此，可以估计早在东汉时期就应该有印刷出现了。此后，比较成熟的插图开始发展起来，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。

汉代，佛教自印度传入我国后，由于统治阶级的提倡，传播很快。至唐代庙宇遍及全国，佛教美术逐渐兴起，宣传佛教的壁画、塑像、经卷图画相当盛行，为宣传教义而在经书中用“变相”图解经文。现存唐代插图主要集中在敦煌石窟藏经洞，主要是佛经插图。唐代佛经上的插图，基本上是对佛祖和他的弟子的描绘，目前史料中记载我国最早的版画插图作品是唐肃宗时刊行的《陀罗尼经咒图》，它是1944年在成都市内一唐墓内发现的。四周双边，框外镌“成都府成都县龙池坊□□□

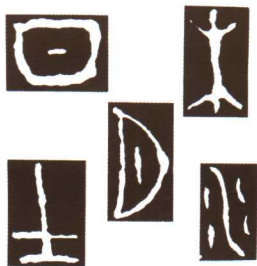


图1-1 古代象征文字



图1-2 汉代画像砖中的插图

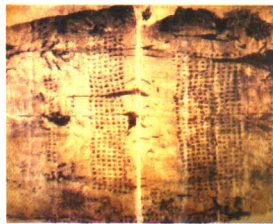


图1-3 战国帛书



图1-5 东晋顾恺之《洛神赋图》插图



图1-4 西汉帛书《天天气象杂占图》插图

□□近卞□□□□□咒本”一行字。印本中央镌一小佛像坐莲花座上，环以梵文经咒，咒文外四周围刻小佛像。我们今天所看到的有纪年的木刻插图则是1900年在敦煌发现的《金刚般若波罗密经》所附的扉页画，现存英国博物馆。这幅插图作品表现的是释迦牟尼讲经的场面，画面人物众多，构图饱满，结构严谨，其中人物神态肃穆，线条流畅，刀刻圆润，颇近吴道子《送子天王图》的笔意。例如对长老须菩提的虔诚、护法天神的威武和众僧贵人的描绘，都合乎身份。经筵前两头狮子般的猛兽，驯服地卧着，显示了佛法无边，给信士弟子以威慑。可见此时插图的模式已相当成熟了。但唐代的纸本或绢本插图除佛经外，其他类别极其少见，一方面是因为历经时代久远，多数文物难以保存；另一方面，与唐代的社会背景与文化流行的方式有关。除此之外，新疆吐鲁番唐墓还出土有摩尼教插图，采用工笔重彩勾线平涂画法，描绘精细，色彩华丽，装饰性很强，直接影响了后来闻名世界的伊斯兰手绘插图（细密画），在世界插图艺术史上占有很重要的地位（图1-6、图1-7、图1-8、图1-9、图1-10、图1-11）。

第二节 宋、金、元时期的插图

木版印刷术在唐代还处于发展阶段，规模较少，只能优先满足统治阶级提倡的佛经传播，所以唐代除佛经外，很少有其他类插图。到了宋代，城市经济发展，市民阶层兴起，对通俗文艺的需求刺激了图书的生产，使得各类图书大量出版，门类较齐全。宋代又是雕版印刷术的鼎盛时期，出现了官刻、家刻、坊刻三大系统，写本图书全面向印面图书转化，插图艺术在继承前代传统的基础上向前推进了一大步。因此，宋、金、元时期的书籍插图的应用范围扩大了，经、史、子、集里差不多都有插图，不少文学作品、医药书、历史地理书、日用百科全书等书籍都附有大量精美的插图。其中文学艺术类、经史类、科技类的书籍插图尤为突出，这类图书不仅刻版精制，印刷质量也好，为后人提供了丰富详实的文献资料。与此同时，在宋代插图艺术的影响下，辽、金、西夏的插图艺术也发展起来，宋元插图承前启后，为明代插图艺术的黄金时代打下了坚实的基础。

宋代的医学著作——类似药物学的《本草》之类，



图1-7 唐代《金刚般若波罗密经》扉页画



图1-6 唐代《陀罗尼经咒图》



图1-8 唐代《妙法莲花经》插图



图1-9 唐代佛教插图



图1-10 唐代天文历法类书插图



图1-11 唐代医书《针灸穴位》插图

往往采用木刻作为说明药材的插图，文字和插图同处一页，排列方法也变化多了（图1-12）。

现在所见最早的、最为经典的文学版画插图应是北宋嘉佑八年福建建安余氏靖安勤有堂镌刻的《列女传》插图，多达123幅。其画面构图饱满，人物形象生动古

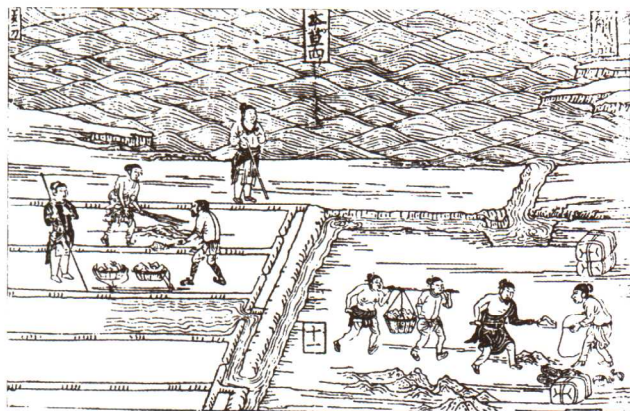


图1-12 宋代《本草》插图

朴，线条刚劲明快，富于节奏。南宋平阳姬家雕印的“随朝窈窕呈倾国之芳容”，即《四美人图》，画面构图饱满，人物形象俊美，刻绘精细，绿珠、班姬、王昭君、赵飞燕四个美人风姿肥硕、华服盛妆，具有唐宋人物画的风格，是宋代木版插图艺术代表作之一（图1-13）。



图1-13 南宋《四美人图》

宋代著名的插图还有《尚书图》、《大隋求陀罗尼咒经》、《弥勒佛像》、《梅花喜神图》等。嘉熙二年刻印的《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多种姿态，刻印质量极佳。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二年的宗教张贴画，就属于这一类。现存于北京图书馆的《赵城藏》扉页画，刻于金代，故称《金藏》。此本插图画面疏朗，绘刻者注意装饰效果，而又比较写实，人物刻画具有个性特征，特别是运用粗黑线条刻绘袈裟，很有气魄，也增加了衣衫的转折和立体效果，是我国北方版画中的成功作品（图1-14）。

元代的《金刚经注》扉页画，是我国最早的套色版画插图，图中的灵芝草以朱色套印（图1-15）。宋至元



图1-14 金代《赵城藏》扉页画

的《磻砂藏》经卷首附扉页佛画一幅，共约五六种图版，轮换印刷。此本插图雄伟，佛菩萨僧徒百余人，构图饱满，形象庄重，线条流畅，画面壮观，有聚有散，个个天庭饱满，地额方圆，堪称宋元插图的杰作（图1-16）。

《吕太后斩韩信图》（图1-17）出自元至治年间福建建安虞氏刊《平话五种》本，它是一部大型的我国古本“讲史”小说的祖本，插图全部为上图下文式，实是中国最古老的历史小说连环画长编。《吕太后斩韩信图》人物古朴，配景得宜，是该本内封面装饰用的。书内插图上图均采用对页联式，图中标目及人物姓名，场面宏伟博大，人物关系分布恰当，图文配合，相得益彰。元时日用百科全书《纂图增新群书类要事林广记》

黄金时代，不论数量、规模，还是质量、艺术，都达到了中国插图史上的最高水平。

存世的明清插图数以千计，附刻插图的书籍多为小说、杂剧、诗词、美术图集、科学博物等书，还有初学识字课本以及历史、地理、人物传记。刻印最多的插图为通俗文学的“绣像”或“全图”。凡属小说、传奇、杂剧之类作品，每刻一部，大都缀以说明故事内容的插图，少则多幅，多则四五十幅，有时多至百余幅。名剧《西厢记》的插图本不下十种，最早的插图本用插图装饰说明了150个题目，有些题目的插图多至一组八幅，可以连成长达二三尺的卷轴画。著名的长篇小说《西游记》、《三国志演义》（图1-20）、《金瓶梅词话》（图1-21、图1-22、图1-23）均附有故事情节的插图，而《水浒传》一书至少就有七种不同的插图版本。

诗集也常以插图本行世，如1597年印行的《百咏图谱》有诗百首，附有图版；1600年印行的《唐诗画谱》则是一种诗集、画谱两者结合的版本。多种传记、历史、地

理书籍也附有精美的插图，如《列女传》一书，于1587—1644年间，已出了七种插图刻本。此外，科学技术著作，更因阐明文字、帮助理解的需要，常附有精美明晰的插图。崇祯十年刊于南昌府的科学巨作《天工开物》（图1-24）约有插图123幅，占了半版版面。万历二十四年金陵胡承龙刻李时珍的科学巨著《本草纲目》，有1160幅插图作品。著于万历三十七年的《三才图会》，共106卷，是一种图解类的书，内容以图画、地图、表格等为主，包括天文、地理、文史、人物、器用等十二大类，每类中都有大幅插图，以工笔白描绘制，总共达4000多幅，是明代最大的插图本著作（图1-25）。

明清时期，全国各地都出现了许多印书中心，如北



图1-20 《三国志演义》插图



图1-21 《金瓶梅词话》插图

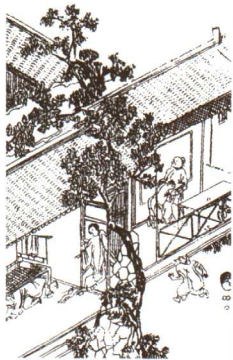


图1-22 《金瓶梅词话》插图

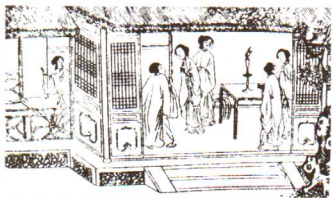


图1-23 《金瓶梅词话》插图



图1-24 《天工开物》插图

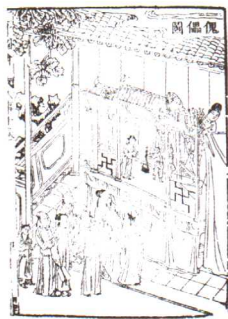


图1-25 明代《三才图会》插图

京，福建的建安，江苏的南京、苏州，安徽的徽州，浙江的杭州等，而且各地书坊竞争激烈。明代徽州府是当时木版插图的生产制作中心，并形成徽派刀法精湛入微、线条纤细流畅的版画艺术风格。其中又以徽轴虬村的黄氏家族最有代表性。汪耕、陈洪绶、丁云鹏等著名画家曾为其绘制画稿，特别是陈洪绶的《博古叶子》、《水浒叶子》、《九歌图》（图1-26）和《北西厢记》（图1-27）等插图作品，成为中国古代木版插图的经典之作。

清代由于政府对某些小说及剧本的压制，木刻书籍插图不如明代兴盛，缺乏创造性。但也有少数著名的设计绘图人与技艺高超的刻工密切合作，使清初的木刻画



图1-26 明代《九歌图》插图

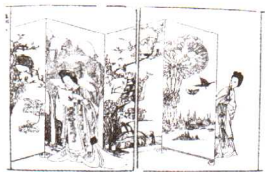


图1-27 《北西厢记》插图

插图获得较高的成就，尤其是风景、人物题材的插图不逊于明代。著名画家萧云从拟稿的《太平山水图画》由刻工高手数人摹刻成版，全景式的图版显示江山秀美、景色绮丽，刻工极其精细考究。萧云从的另一幅《离骚图》是用人物形象表现屈原的赋意，其风格笔意受陈洪绶的写意派影响较大，由名刻工刻成，图中人物面部表情哀怨愤懑，传神生动，衣裙衫袖垂洒飘逸，临风欲举，均极可取（图1-28、图1-29）。

清代前期，朝廷的印书机构为了记录皇室的大典、巡狩、军事战役、皇家宫苑以及礼器仪仗等，刊印了许多附有大量插图的书籍，如《万寿盛典图》、《南巡盛典》、《避暑山庄诗图》、《皇朝礼仪图式》、《皇清职贡图》等。关于农事及其他题材的插图书籍中最著名的当推《耕织图》（图1-30），精细生动，是清代书籍插图的代表作。还有《棉花图》、《授时通考》、《武英殿聚珍版程式》、《图书集成》等。



图1-28 清代萧云从《太平山水图画》



图1-29 清代插图



图1-30 《耕织图》插图

清代的很多长篇小说也附有插图。最值得注意的是《红楼梦》一书，于1791年刊印的第一种印本即附有插图24幅以上，但水平最高的版本应推《红楼梦图咏》，内收人物插图50幅，不但画意优美，刻工也极精到（图1-31、图1-32、图1-33）。

多色套印技术的发展，是明代印刷业的又一突出成就。不但有双色和三色套印的书籍插图，而且出现了用



图1-31 《红楼梦》插图



图1-32 《红楼梦》插图

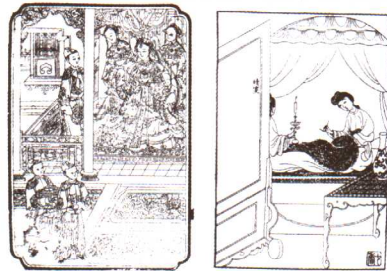


图1-33 《红楼梦》插图

四色套印、五色套印技术印制成的彩色图册。多色套印技术也是万历年间由徽派刻印工发明研制的。徽州的制墨名家程大约所著的墨品图录《程氏墨苑》中的四色或五色套印插图近50幅,由丁云鹏等人绘图,黄氏家族刻版而制作的插图,其线条精细,色彩鲜艳,不失为精彩之作。

使用多色套印,也是清代插图的一大特色。首先出版了《萝轩变古笺谱》,一年后又出版了《十竹斋书画谱》,之后出版的传世之作《芥子园画传》,更赢得了巨大成功,为300年来初学中国绘画者临摹的范本,享有很高的声誉。

清朝末年,石印法也开始盛行,这使得书籍报刊大量印制,流传更为方便,画家吴友如为《点石斋画报》创作的大量插图具有典型时代特色。他的作品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,人物形象鲜明、生动,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。

从商品经济的角度来看,明清时期的工商业也较之前代有了进一步的发展,广告业也兴旺起来。中国古代传统广告的主要形式——招幌广告在清代也进入了高峰期。招幌广告上的插图在创意设计方面讲究个性化的识别性,花样繁多,不择手段,以突出商品特点和广告效果。如北京著名的内联升鞋店(图1-34),以做“朝靴”起家,其幌子下方描绘绘靴鞋和如意云纹托着靴鞋的图案,寓意脚穿内联升靴鞋,即可万事如意、官运亨通、连升三级。北京“王麻子刀剪铺”(图1-35)门前悬挂的幌子上绘有用雕刻和彩画描绘的精细富丽的刀、剪等插图。这期间幌子上的插图图案常与所经营的商品

有关,或是富有吉祥含义的纹饰。如鼻烟谱幌子插图常绘有蝙蝠图形;经营节令糕点商铺的幌子插图,则绘有以蝙蝠、艾叶、蕉扇、荷花、莲花、玉石等图形,寓意富贵吉祥。

明清时期,随着雕版印刷术的成熟,印刷品广告插图也逐渐流行。清代广东省庵埠县的一张药锭的包笺纸中央绘一天官,手展“天官为记”的卷轴,画面其余部位还绘有类似药材的植物图形和鱼、鸟类纹饰,具有十分浓郁的民间特色。但相比而言,清代的印刷广告远不如招幌广告盛行。

中国古代的包装设计源远流长。从春秋战国以来,各个时代的漆器、铜器、金银器、陶瓷器的包装设计都出现过不少精美的作品,明代和清代前期达到了我国古代包装设计的高峰。包装插图的装饰设计上也有创新。安徽省博物馆收藏的一件彩绘金楼阁长方形器盒,盒盖表面开光,内彩绘描金楼阁人物、山水塔刹,开光外描金字锦地,边壁饰描金菱形四瓣锦地、回纹、散花纹、蟠纹、荷花纹等。故宫博物院收藏的明代万历年间的墨漆描金云龙纹子盒,装饰华丽。故宫博物院收藏的文竹“寿春宝盒”,是明清时期宫中最为流行的文玩包装之一。盒面以聚宝盒及“春”字为图案,四角相邻的平面还贴有各体“寿”字96个,加上四幅“祝寿图”,恰好符合“百寿图”的数。书画包装在清代宫廷包装中独具特色,其插图多采用海水江崖云龙纹,用雕漆或漆彩绘,具有很高的艺术价值。民间的包装多为茶、酒等食品包装和生活用品包装,其插图粗犷纯朴,深受人们喜爱。

总之,明清时期的插图作品内容种类繁多,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、戏剧作品的插图艺术成就最高,其中人物形象的描绘、故事情节的表现都极为具体、生动,对于画面当中的景物安排相得益彰,精彩纷呈。

第四节 近现代插图艺术

明清以后,随着西方铜版、石版、照相制版等现代印刷术的传入,特别是西洋绘画技法的传播,我国的插图艺术产生了巨大的变化。单一的木版水印的方式被各

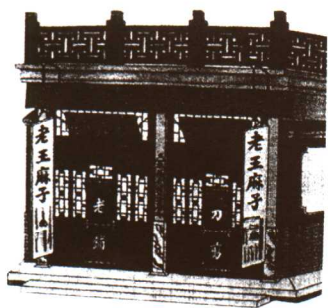


图1-35 清代“王麻子剪刀铺”幌子



图1-34 清代幌子

种新的印刷手段所代替,以线描为主的绘画造型手法受到各式各样艺术流派、绘画手段的冲击,中国近现代插图艺术出现了崭新面貌,无论是书籍插图还是商业插图都在极力地调整自身的表现角度。

报纸广告是我国近代商业广告设计最早出现的形式之一。1862年英商在上海创办的《上海新报》上为风琴、铁柜等新奇商品作广告时,附以插图;近代上海历史最长,影响最大的中文报纸《申报》上的出售成衣机的广告也附有关于商品形象的插图(图1-36)。书刊也是近代商业广告的主要媒体,大型画报《良友》也在创



图1-36 近代
《申报》广告插图

刊号的封底上刊登了南洋兄弟烟草公司的长城香烟广告,附有精美插图。茅盾主编的《中国一日》一书上的广告插图设计非常醒目,版面左上角是全书的缩影图片,中心突出,主题鲜明。

中国近代的户外广告形式主要有路牌广告、红灯广告和车辆广告等。上海最大的红灯广告是1928年安装在大世界对面的“红锡包”香烟广告,其中广告的插图非常引人注目。

我国近代印刷品广告的种类有招贴、月份牌、样本、香烟牌等,其中月份牌广告不论在设计、印刷和影响力方面都独占鳌头。它是一种把中国传统木版年画与西方水彩技法相结合而创造出来的广告形式。上海鸿福来票行随彩票赠送的《沪景开彩图》(图1-37)的中心部位是关于上海市容景象的插图。周慕桥是上海月份牌广告第一代设计家的代表人物,他所描绘的广告插图在传统绘画的基础上融入了西画的造型与透视。继周慕桥

之后,郑曼陀(图1-38)的人物画插图细腻柔和、形象逼真,风靡上海。杭稚英也是近代上海十分著名的月

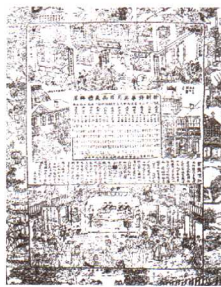


图1-37 近代
《沪景开彩图》



图1-38 郑曼陀月份牌广告
插图

份牌广告设计家,他是这一时期中国插图史上的重要代表人物之一。他的作品多采用历史故事题材和水彩画技法,又吸取美国动画片的绚丽色彩,从而使作品造型优美,色彩鲜艳明快,质感细腻逼真,给20世纪中国商业插图的发展奠定了基础(图1-39、图1-40)。

在中国近现代史上,鲁迅是一位伟大的思想家、革



图1-39 杭稚英的
插图



图1-40 杭稚英的插图