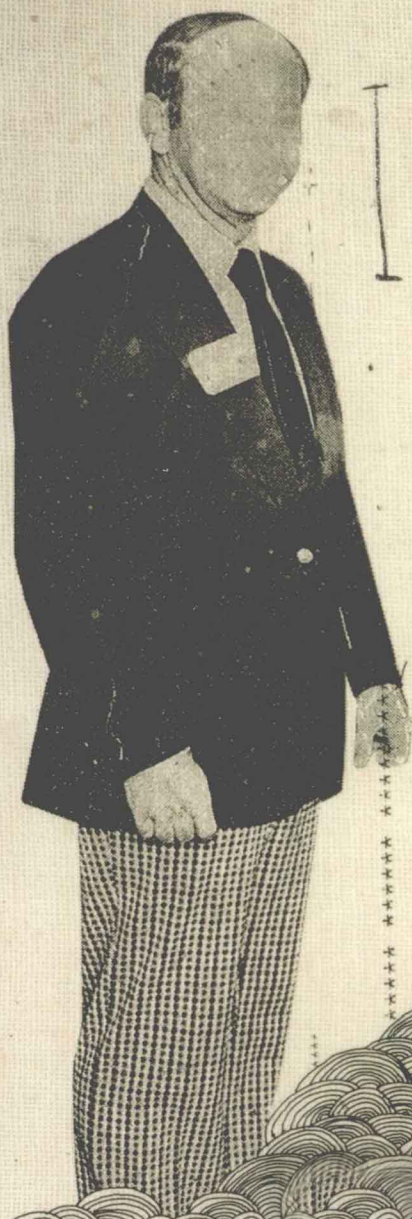

FAMILY

ILLUSTRATION

插图家族

Author Chen Lan

编著 陈澜

Shanghai Brilliant Publishing House

上海锦绣文章出版社

ECNU Visual Humanities Communication Series books

ECNU 视觉人文传播系列丛书

FAMILY
ILLUSTRATION
插图家族

Author: Chen Lan

编著: 陈澜

Shanghai Brilliant Publishing House

上海锦绣文章出版社

ECNU Visual Humanities Communication Series books

ECNU 视觉人文传播系列丛书

图书在版目录(CIP)数据

插图家族 / 陈澜编著. - 上海: 上海锦绣文献出版社, 2011.6

(ECNU视觉人文传播丛书)

ISBN 978-7-5452-0890-0

I. ①插… II. ①陈… III. ①插图—作品集—中国—现代②插图—绘画评论—中国—现代 IV. ①J228.5②J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第100221号

主 编 徐 明 松 魏 劭 农
责任编辑 金 嵘
装帧设计 陈 澜 杨 雍 华
美术编辑 陈 澜 杨 雍 华
技术编辑 李 荀

书 名 插图家族
著 者 陈 澜

出版发行 上海锦绣文章出版社
地 址 上海市长乐路672弄33号 (邮编200040)
经 销 全国新华书店
印 刷 上海精英彩色印务有限公司
规 格 787X1092 1/ 16
印 张 13
版 次 2011年 7 月第一版第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-5452-0890-0/J.552
定 价 60.00元

如有印装质量问题 请与印装单位联系:021-56941616

版权所有 不得翻印

序言

我们生活在一个被图像和图像信息所包围的世界中。在人类文明的历史长河中，曾经出现过几个重要的“读图时代”，一次是出现在人类史前时期，在人类有文字之前，另一次是出现在中世纪，宗教需要借用大量的图像来向目不识丁的人们传播神的旨意和神奇。这些重要的“读图时代”无一例外的为后世留下了伟大的艺术作品及其传统，无论是史前的洞穴壁画、西方中世纪教堂中的玻璃画、圣经中的插图还是中国敦煌莫高窟的壁画都莫不如是，这其中的缘由说来也很简单，因为这些图像都是由当时最优秀的艺术家和工匠们依据同样是最优秀的作家和人文主义学者所提供的文本造就的，也就是所谓的“图文并茂”的意思了。在这样的过程中，我们一次又一次的看到，图像对人文的传播，而这种传播更是曾经很多次地将处在低谷之中的人文的历史重新改写过来，这其中最有说服力的例子莫过于文艺复兴了，那是一个伟大的艺术人文时代。

我们今天所面临的这个新的“读图时代”源自于技术的进步和由此而产生的对技术的崇拜，这种崇拜的狂热性一点都不亚于历史上人们对于任何一种宗教的崇拜。尽管如此，今天已经有越来越多的人发现，我们时代中的那些最优秀的图像作品，仍然是艺术、科技和人文完美结合的产物，而这些也正是我们正在经历的这个“读图时代”的未来，它终将摆脱对单纯的技术进步的盲目崇拜并孕育出一个崭新的更加多元和灿烂的科技人文时代。

编辑出版 ECNU 视觉人文传播丛书的起因是希望能够用建立当代视觉人文图像志的方式来帮助建立设计学科的视觉图像体系。中国当代的设计教育在人们对于由中国制造转变为中国设计的期待声中，获得了巨大的发展空间和机遇，其规模扩张之迅速是令人瞠目结舌的，每年都有数以万计的学生从遍布全国各地的艺术与设计院校中毕业，而与此同时设计教育的水准却是十分堪忧的。与大学中成熟的学科相比，设计学的学科体系至今尚未完整的建立起来，无论是学科基础的建设还是学科前沿的探索，都还存在许多的空白，更为令人担忧的是，设计教育不仅缺乏大量合格的教师，就连合格的教材和教学参考资料都是十分匮乏的，相反大量劣质的教材和图像资料却充斥市场，这对于本来就没有多少鉴别能力的学生甚至是教师来说，无疑是一场灾难。对于设计学科而言，以图像的形式来建设学科，同以文本的形式来建设学科其实是一样重要的，在我们这样一个读图的时代中，甚至显得更加的重要和急迫，而在一个图像信息已呈爆炸之势的时代，以图像建设学科的工作甚至于比以文本建学科的工作难度更大，更加需要假以时日，而以什么样的角度和眼光来选择图像文本无疑是最为重要的。ECNU 视觉人文传播丛书选择了一批年轻的艺术家、设计师和视觉艺术与文化工作者，试图以他们的眼光与角度来从事这项工作，这些年青的艺术家和设计师大都是在他们各自所从事的视觉艺术创作以及相关科研和教学等领域中已经展露头角和取得了一定成绩的人，通过这样一个特殊群体的眼光和角度来选择好的图像资料给更年轻的一代观看，而他们自己对于视觉艺术与文化的观点和态度，也将通过他们所选择的图像资料传达给我们。本丛书或者叫做系列图册，将首先从品牌、设计、传播及公共艺术等四个方向入手，陆续推出视觉人文的图像系列。

在此我要特别感谢我的两位多年的朋友，锦绣文章出版社的王刚与徐明松先生，正是由于他们二位对于当代艺术人文图像敏锐而独特的眼光，才使得这套系列图册得以如此顺利地出版面世。

华东师范大学设计学院院长 魏劭农

2010年7月20日

目录	001/001
第一章 插图家族	002/013
现代插图	002/003
A 视觉语言与审美	002/003
B 商业性	002/008
历史上的插图	008/013
第二章 传播与媒介	014/087
视觉沟通	014/015
大众传播	014/035
插图媒介	036/047
A 文学艺术类	036/039
B 商业类	040/087
广告招贴	040/047
产品包装	048/051
音像制品	052/061
时尚	062/067
综合类	068/087
第三章 插图的风格与表现	088/141
写实主义	088/093
卡通漫画	094/099
涂鸦	100/109
综合	110/141
第四章 插图的技法与材料	142/199
铅笔, 钢笔, 彩铅, 淡彩	142/159
蜡笔, 色粉, 粉彩	160/163
水彩, 墨	164/173
丙烯	174/179
版画	180/183
油画	184/185
综合材料	186/199
第五章 插图设计与“全球化的”视觉文化语境	200/201
全球化与“文化自觉”	200/201
生活质量与消费文化	200/201
创意优化生活	200/201

第一章 插图家族

插图设计是视觉艺术中的一个分支,属于一个特殊的视觉设计领域。插图是运用图画的形式对文字语言所要表达的内容作艺术的解释。插图设计是文字的具象化,是以“图像”来表达文字的内容,它的视觉化、形象化能极大地提升文字的魅力、张力和感性,是文字意念的“再创造”。它本着审美与实用相统一的原则,尽量使线条、形态清晰明快,通常以具象再现或以表现主义形式来表述一个视觉形象,是世界都能通用的语言。

从现代设计观念来审视,插图不仅是视觉传达的形式,也是信息传播的媒介。插图设计既要有较强的艺术感染力,又要同时具备实用的功能性,它是艺术与设计的完美结合。

艺术是艺术家在面对社会时的自我意识表达,其发生的根本立足点是作为个体的个人,因此,只有艺术家本人才能够掌控其艺术发生的本源,这就是艺术的孤傲与率真之处;而设计基本上丧失了自我表现的动机,其落脚点则更侧重于社会,设计的本质是设计那种人类能够共同感受到的价值观和精神,以及由此引发的感动,这就是设计的魅力。英国 D&AD 协会主席约翰·康曼德提出视觉设计师“越是把作品看作一种自我表达的手段,那么他的作品的有效性就越差”。

在信息传达飞速发展的今天,插图的概念及运用已远远不能从传统意义上去加以理解,它从形式风格到题材内容都发生了变化。插图除了像以往那样应用于报纸、杂志、书籍等印刷品之外,已经广泛地应用于各种社会消费品中,如:拓展于商品广告、工业产品、影视制作、文化传播、电脑网络等诸多领域,使得我们的日常生活中充满了日益丰富的插画,同时,在这个神秘的世界中涌现出一大批极富创造力的插图画家,他们利用各种工具进行创作,包括传统工具及数字工具两者相结合使用,大大丰富了插图的艺术形式,再加上数码技术及印刷技术的不断提高,使得现代插图呈现出多样性、多风格、多手法并且个性鲜明的发展趋势。

现代插图

A 视觉语言与审美

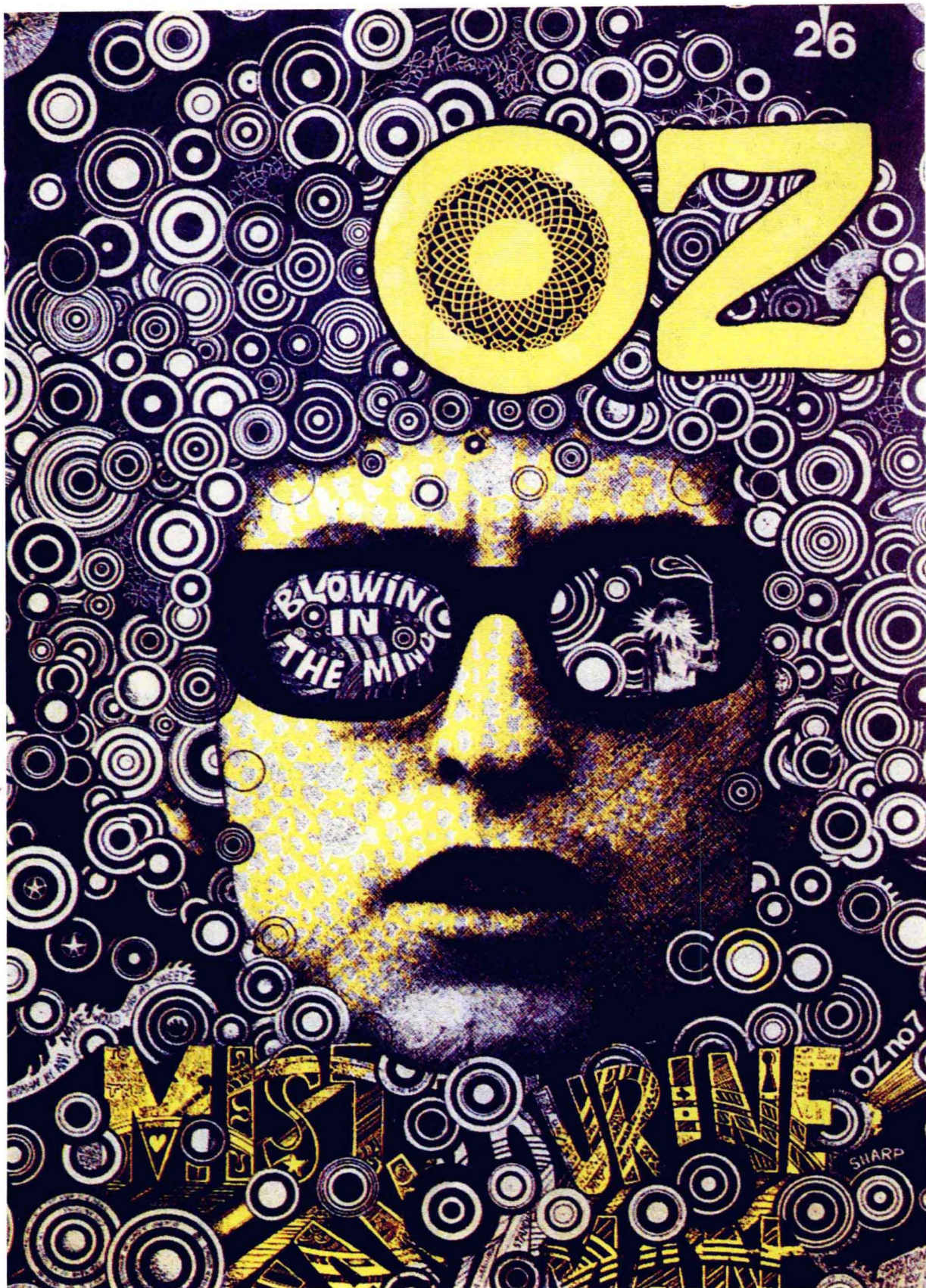
插图是以直接的视觉图像调动起受众的注意力和想象力,以达到传达信息的目的。好的设计不会被动地等待发现,而需主动引人参与并创造,为受众的视觉方式创造契机,疏通信息传达的渠道。通常,受众只是被动地“看”,而非积极主动地参与“想”,至于受众看了之后会领会到什么,这是插图设计师无从左右的。只有当插图设计师的视觉思维转化为恰当、有趣而且好看的图像语言,并以这种图像语言感染受众,引导受众的视觉认知,插图设计才算是以主动出击的方式操控了受众的心理导向,插图作品的信息才被真正地传递。

优秀的插图设计不仅仅是给予受众视觉乃至心理上的冲击,它更应该主导受众的视觉反应,使之朝着设计师设计目标的预期方向发展。它利用人类的理性智慧和直觉智慧,充分发挥接受者的主体条件来参与图形的理解与想象,产生“形有尽而意无穷”的效果,让观者产生共鸣,从而使信息得到充分地传递。

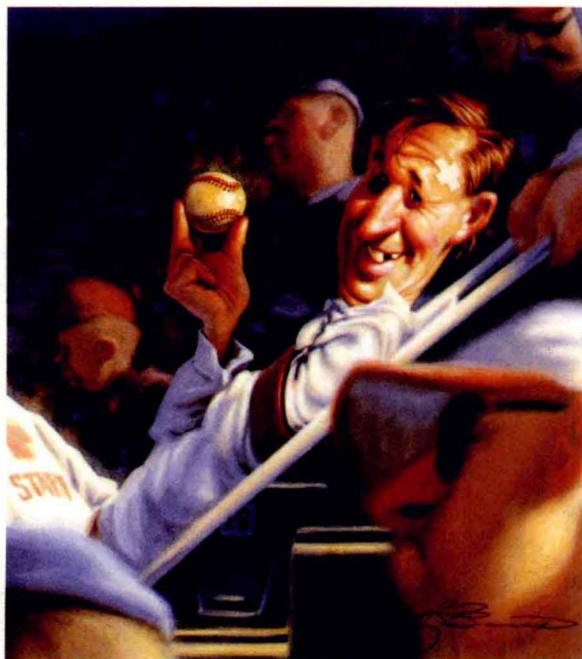
另外,从广义的角度理解审美标准的话,那就是既影响人的审美感觉又是“美丽”或“和谐”的设计作品才能叫做视觉设计。

B 商业性

插图设计从属于视觉传达设计,它不同于艺术创作,艺术创作注重的是艺术性,它可以自由地表达创作者的个人情感,而插图设计注重的是商业性,它离不开市场,它所呈现的是大众所接受的视觉信息。所有的设计作品所释放出来的信息并非是设计师一味主观的自我表达,它必须把客观的目标受众作为诉求目标,以信息的可视性作为传达设计的前提。

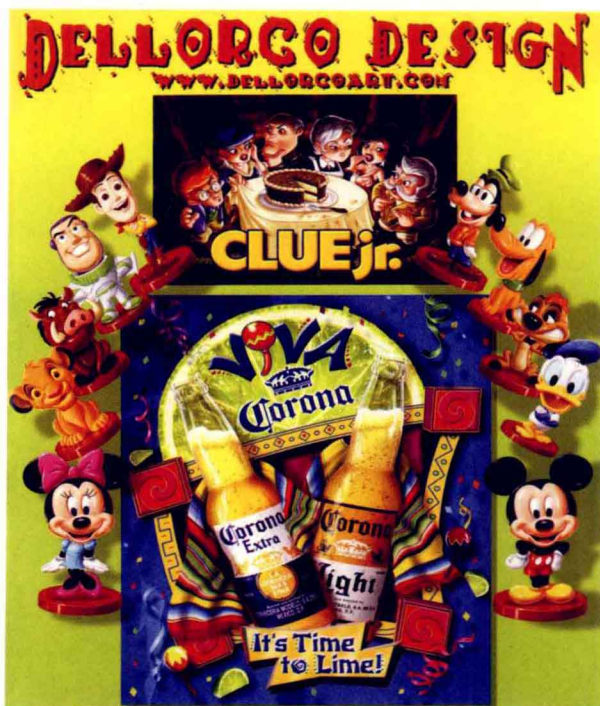
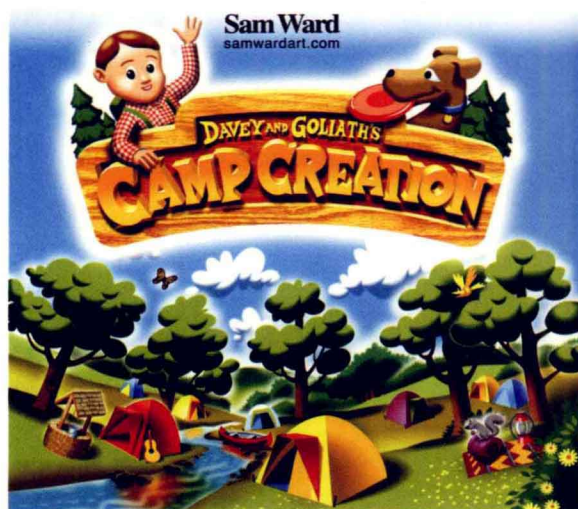

马丁·夏普《Oz》第七期杂志封面，1967年

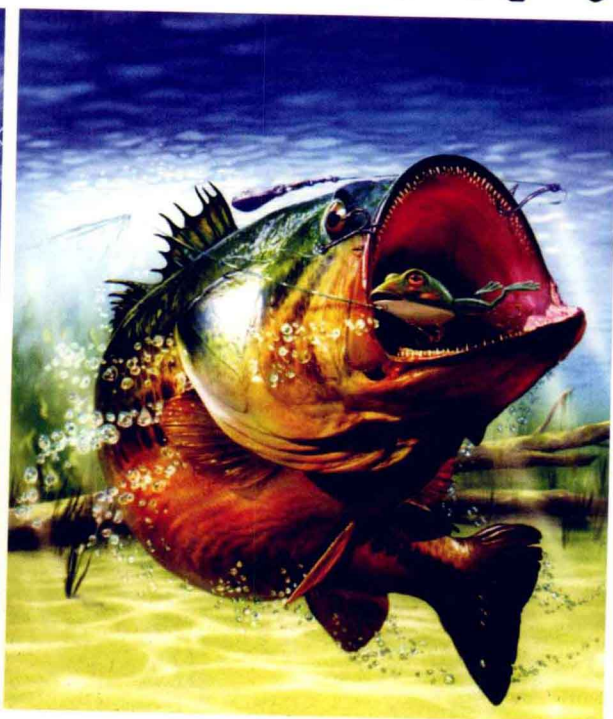
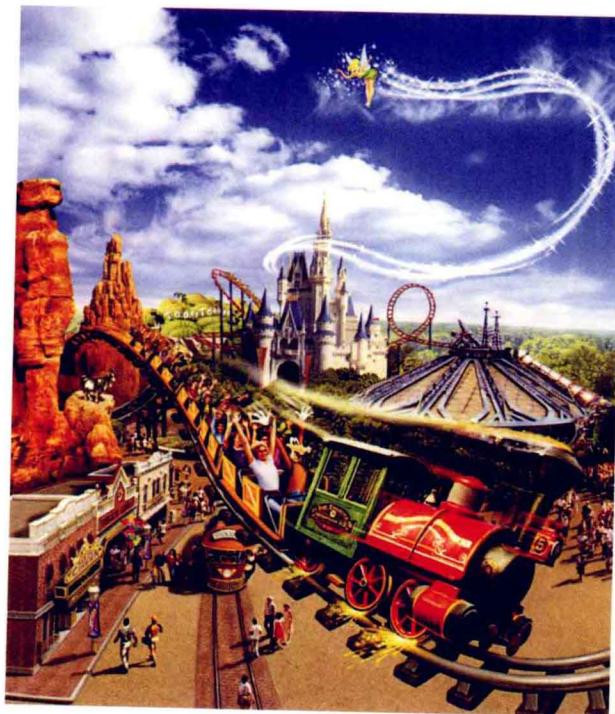
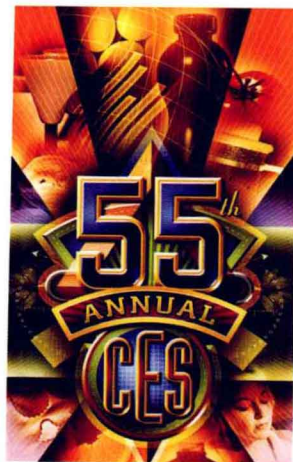
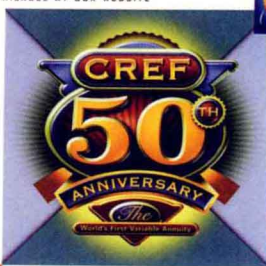

T h o m a s * R e i s

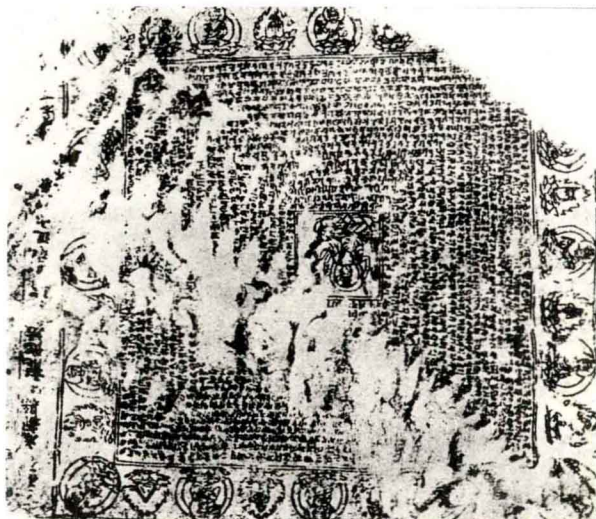

历史上的插图

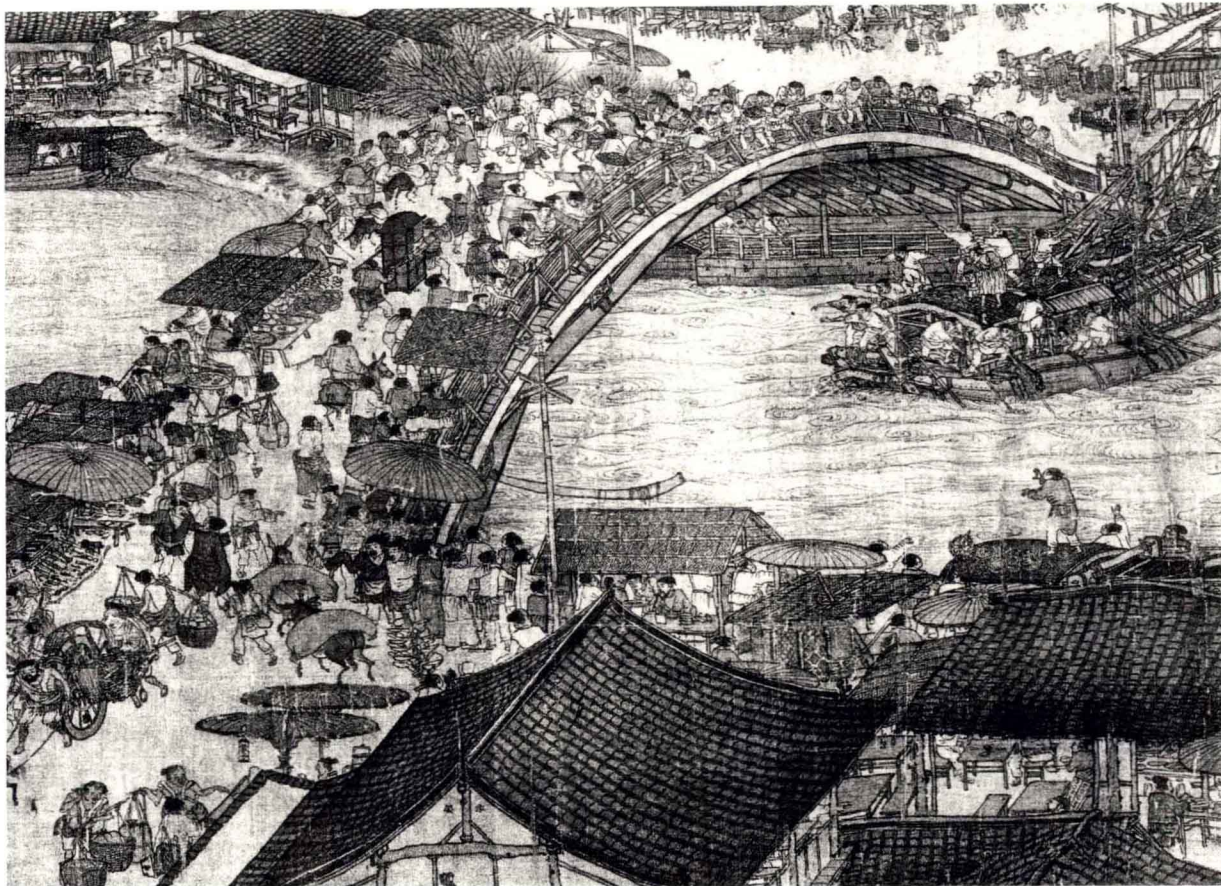
我国最早的插图是以版画的形式出现的，目前史料中记载我国最早的版画作品，是唐肃宗时刊行的《陀罗尼经咒图》。刊记确切年代的则是唐懿宗咸通九年（公元 868 年）的《金刚般若经》所附的扉页画。到了宋、金、元时期书籍插图有了长足的进步，插图的应用范围扩大了，经、史、子、集四部里差不多都有插图。明清时期，可以说是古代插图大发展时期，全国各地都有刻书行业，不同地域形成了不同风格，出现了建安、金陵、武林、徽州、吴兴、苏州等门派。许多大画家都参与了插图的绘制，如唐伯虎、仇英、任渭长等，就形式而言，插图的形式有以下几种：卷首附图、文中插图（单面、双面、多页连式）、上图下文、下图上文、文中嵌图等。欧洲的插图历史与我国相似，最先也是运用在宗教读物中。宗教团体把文字和书籍看得相当神圣，认为书籍是神的精神容器，因此不惜工本加以装饰，甚至不惜使用金色和银色。书中以花草、鸟兽，以及人物作装饰纹样的花体字母已经具有插图的特征，再配合精心手绘的插图，对装饰经书，解释经文，传播宗教起着重要作用。后来，插图亦被广泛运用在自然科学书籍、文艺书籍和经典作家文集等出版物中。1477 年英国人威廉·卡克斯通制作了最早的印刷广告。1858 年法国人朱西斯·瑟勒尔印制出第一张彩色石印图样，一种新的艺术形式诞生了。19 世纪 90 年代是广告招贴画的繁荣时期，许多画家都参与了广告招贴的创作，如：毕加索、马奈、马蒂斯、德加等等。进入 20 世纪后，商品经济进一步发展，插图已经与商业美术紧密关联，商业插图的风格逐渐确立，插图成为一种新的艺术形式广泛地运用于消费品中。

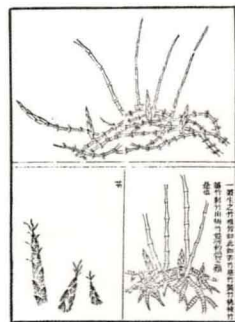
唐咸通九年（公元 868 年）遗留至今最早的印刷版画《金刚般若经》的扉页插画“释迦牟尼说法图”。

《陀罗尼经咒图》木版画。1944 年在四川成都市内一唐墓中发现，国内现存的古版画中，以此图为最早。

张择端的《清明上河图》卷轴局部。绢本设色，约公元1111年至公元1126年。北京故宫博物院收藏。

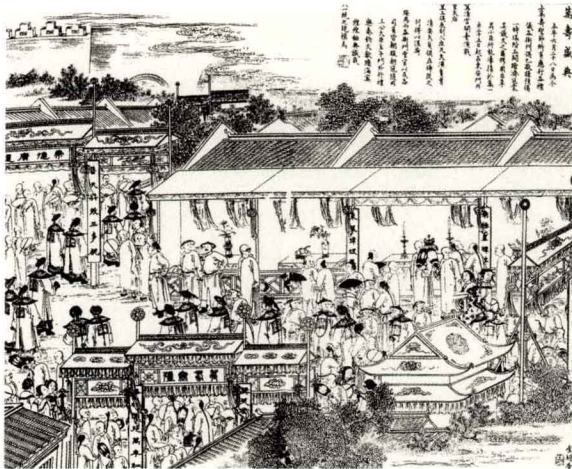
李衍 (1245—1320年)《竹谱》(息齐竹谱)，约公元1312年出版

卫改的《寓言故事》约公元前15年。武氏家磁画像石托片。70 cm×155 cm，中国山东嘉祥。

九色鹿本生及须摩提女请佛因缘部分，北魏。第257窟，西壁

《万寿盛典》点石斋画报

明刊《元本出相北西厢记》之一

陈洪绶《水浒传子》老和尚鲁智深

陈洪绶《水浒传子》呼保义宋江

《山乡巨变》(贺友直绘)

《三毛流浪记》(张乐平绘)

《人到中年》(尤劲东绘)

战地黄花分外香

“文化大革命”时期的报刊插图

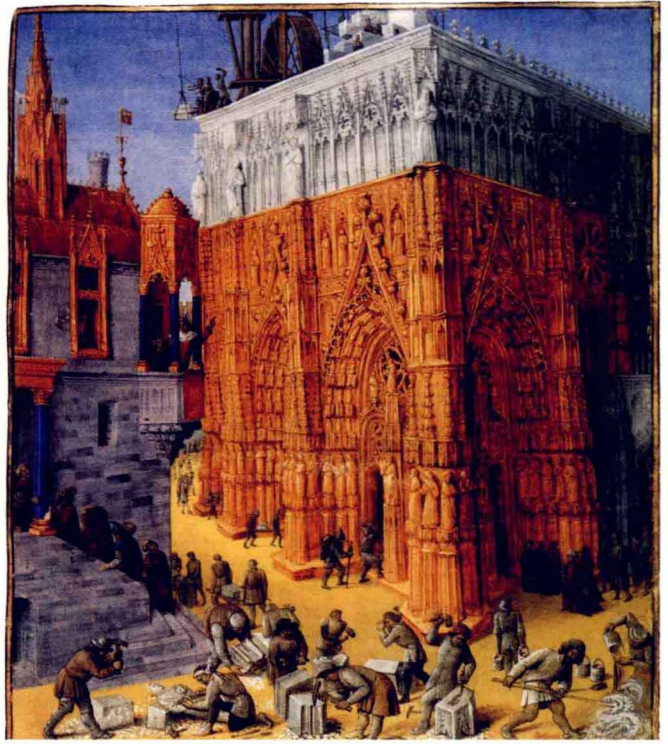
月份牌作品

里维拉，壁画制作，展示城市的建筑。1931年，660 cm x 925 cm，加州旧金山艺术学院

丢勒插图《圣米迦勒大战恶龙》

让·富盖《建造耶路撒冷神殿》。出自约瑟·弗斯《犹太人的古迹与战争》，约公元1475年，书本彩饰，牛皮纸，巴黎国家图书馆收藏。

阿布尔·法兹尔的《阿克巴本记》中的细密画，巴萨万画草图，恰戴着色，莫卧儿阿克巴时代，约1595年，纸本，35.5 cm × 22.2 cm，伦敦维多利亚—艾伯特博物馆

科塔的马迈德-辛格罗 射虎。拉贾斯坦派，科塔，约1780年，纸本，33 cm × 40 cm，伦敦维多利亚—艾伯特博物馆

《伊色斯之战》公元前2世纪—公元前1世纪，马赛克

浮世绘《二世物语》菊川英山绘