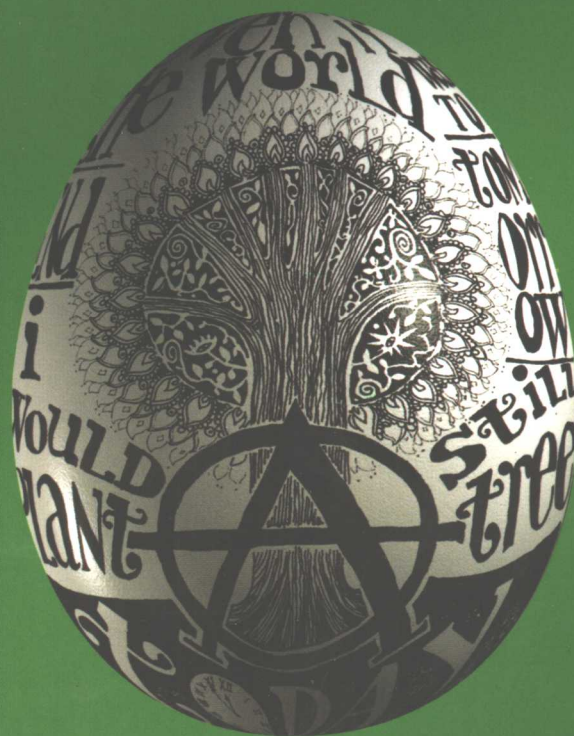

高等院校设计艺术基础教材

C H A T U S H E J I

插图设计

主编 蒋啸镛 副主编 张建中 贺赞

设计素描与速写 设计色彩写生 平面构成及应用 色彩构成及应用 立体构成及应用 艺术设计概论 中国美术史 外国美术史 中国工艺美术史 平面设计史 中国民间美术 设计艺术鉴赏

标志设计 图形创意设计 人体工学与艺术设计 设计图学 动画设计基础 电脑美术设计 装饰图案及应用 摄影基础及应用 中国书法艺术 设计思维与方法 编排设计 形态设计

插图设计 文字设计

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

插图设计

CHATU SHEJI

主 编 蒋啸镛

副主编 贺 贇 张建中

参编人员

蒋友燊 欧阳磊

欧阳波 邓良才

凌铭蔚 袁进怡

湖南大学出版社

ART
DESIGN

图书在版编目 (C I P) 数据

插图设计/蒋啸镝 主编.——长沙:湖南大学出版社,2004.8

ISBN 7-81053-807-1 (高等院校设计艺术基础教材)

I. 插... II. 蒋... III. 插图—技法(美术)—高等学校—教材 IV.J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第066468号

高等院校设计艺术基础教材

插图设计

CHATU SHEJI

主 编 蒋啸镝

责任编辑 胡建华

特约编辑 陈 琪

装帧设计 吴颖辉

出版发行 湖南大学出版社

地址 长沙市岳麓山 邮编 410082

电话 0731-8821691 8649149

E_mail: hndxcbs@126.com

经销 湖南省新华书店

印装 湖南东方速印科技股份有限公司

开本 889X1194 1/16 印张 10.25

版次 2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

书号 ISBN 7-81053-807-1/J · 46

定价 38.00元

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚，但从20世纪80年代后半期开始，发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业，不断扩大招生规模。原因何在？一方面，设计艺术与社会经济、生活密切相关，能创造生产、生活之美。我国经济快速发展，自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面，我国设计艺术起步晚，且长期处于一种模仿和经验型状态，人才积淀薄弱。

目前，我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说，这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话，其所导致的弊端乃至恶果，在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施，固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度，但对于高等教育自身来说，当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径，努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点，关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下，努力提高其艺术修养。

众所周知，艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养，对于高等艺术教育来说，在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混珠的状况一样，设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧，全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程，在某一院校被当作必修课开设，而在另一院校，在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校，其内容也大相径庭，讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言，如“设计概论”，在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设，而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程，虽然基本上各院校都开设，但有的是必修课，有的是选修课，有的名之为“中外工艺美术史”，有的称之为“中外美术史”，有的则叫“中外艺术史”，甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看，就有如此大的分歧，其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如，设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成，就笔者所翻检的十多种通用教材来看，可以说在内容上不仅缺乏融会贯通，而且基本上是一些纯知识性的介绍，几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之，就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之，课程设置的的目的性不明确，其结果，一方面使学生对其知识重要性的认识不明确，造成学习时的不重视，甚至厌学现象发生；另一方面，也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧，使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力，但知其然而不知其所以然，缺少创新意识，只能停留在摹仿阶段。

此外，在课程的内容方面，知识陈旧，缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说，开设某一门课的目的，不外乎有二：一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业，在掌握基本知识的前提之下，还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示，并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而，目前出版的大多数教材既没进行揭示，更没有进行展望，以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的，从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来，就是永恒不变的。

事实上，专业基础知识与专业知识之间，始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后，就有基础化的可能。因此，对于基础知识而言，无论是概论性的，还是史论性的，对于日益庞大的知识体系，必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识，将其容纳到基础知识之中，否则，难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展，对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用，新知识产生和发展的结果，必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代，课程论专家约瑟夫·施布瓦（Joseph Schwab）就说过：“课程领域已步入穷途末路，按照现行的方法和原则已不能继续运行，也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代，经过探索，国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒，按工程（专业）一体化的原则进行课程重组，实现课程跨学科综合、整合（统筹思想指导下的融合）或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天，我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意，但却始终没有实质性的改革举措。个中原因：一方面，我国社会处于转型时期，尚无暇调整、改革这些深层次的问题；另一方面，社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩，没有对这类人才提出特殊要求。此外，课程体系的改革作为一个系统工程，需要从上到下的通识和齐心协力才能开展，而设计艺术工作者向以标榜个性自居，协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下，在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下，通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合，做到与时俱进，去对课程体系中的问题进行调适，我们有理由认为这是行之有效的好方法。特别是在当前各种教材、教科书，甚至所谓的专著泛滥的情况下，这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此，由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议，由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的在于通过这套教材的编撰发行，推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的，先后两次组织专家进行论证，确定教材的种类，试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系，在反复推敲的基础上，确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看，力图形成两个特点：一是突出设计艺术基础教育的全面系统性，把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则；二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾，试图通过对以往的一些教材进行整合，构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后，在充分调研和协商的基础上，确定了每种教材的主编，并召开主编会议，认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神，努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此，这套教材在内容上也就力图突出三个特色：鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势；强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例；突出的实用性——体现设计专业的实用性特点，注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事，特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代，要把本学科范围内最优秀的成果教给学生，并且要讲究科学性，更是困难重重。因此，这套教材是否达到了预期的目标，我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后，能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风，同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

目录

M U L U

插图概述	1
1.1	插图的意义 / 2
1.2	插图的应用 / 4
1.3	中外插图史略 / 5

插图的类别	2
2.1	文学作品插图 / 14
2.2	期刊的插图与题图 / 19
2.3	少儿读物插图 / 22
2.4	教科书中的插图 / 25
2.5	商业插图 / 27
2.6	游戏类插图 / 30

插图设计的原理	3
3.1	插图的构成要素 / 32
3.2	插图设计的构图原则 / 38
3.3	插图设计的创意 / 48

插图的形式	4
4.1	情节性插图 / 54
4.2	肖像(绣像)性插图 / 56
4.3	装饰性插图 / 58
4.4	图解性插图 / 60

插图的表现手法	5
5.1	传统绘画 / 64

- 5.2 剪纸 / 95
- 5.3 漫画、卡通画 / 97
- 5.4 写实绘画 / 99
- 5.5 摄影 / 102

插图的制作方法

- 6** 6.1 学习原著 了解内容 / 106
- 6.2 精心构思 / 106
- 6.3 推敲构图 / 108
- 6.4 绘制草稿 / 109
- 6.5 绘制正稿 / 109
- 6.6 调整统一 / 111
- 6.7 确立艺术风格 / 111
- 6.8 把握艺术形式 / 113

数码技术在插图中的应用

- 7** 7.1 数码技术与插图 / 118
- 7.2 数字图像与数码设备 / 120
- 7.3 设计范例 / 124

作品欣赏

- 8** 127~150

参考文献

后 记

1

插图概述

1.1

插图的意义

插图是给文字做的附图，也就是插附于书刊或文字间的图画，英文通常称为“illustration”。它虽不像一幅画那样独立而完整，也不像连环画那样系统而连贯。然而，插图在书籍艺术中却有着不可替代的作用。从各式各样的插图中，我们清楚地看到：它可以解读和深化书的内容，帮助读者加深对故事情节的理解；它可以对书的文字内容进行再创造，使之向高度与深度推进；它可以提高书籍的艺术品位，使人们在学习知识，获取信息的同时，得到高雅的艺术享受；它可以活跃书芯，使读者从密密麻麻的文字海洋里走出来，让视觉疲劳得以缓解，从而兴奋起来，振作精神，继续阅读；它可以把文字语言变为视觉形象，从而使复杂的内容简单化，抽象的内容具体化，使读者对于庞杂的，晦涩难懂的问题能一目了然，具有直接了当的说服力和更加丰富的吸引力；它可以提高儿童读者的读书兴趣，借助插图引起想象与联想，开发儿童的智慧；它可以对青年读者给予激励，使他们奋发向上，对未来充满希望；它可以给老年读者以视觉上的愉悦，引起美好的回忆……人们从大量的优秀的插图作品里，欣赏到优美的自然风光和人文景观以及生动美丽的人物形象、精美绝伦的各式服饰、神奇莫测的动物王国，了解世界各地的民风民俗及发展历史，感受扑面而来的时代气息；还可以从中获取大量的科学文化知识……

作为从事绘画或艺术设计的人来说，对插图更是情有独钟。遇到好的插图，他会像读文字一样认真阅读，对它的构思构图，它的造型，它的表现手法……都会细细品味，认真研究，从中汲取营养，以不断丰富自己。

历史上，文字与图像结合而成的图像文本其实是一种十分古老的形式，它几乎与人类文明如影相随。原始人的洞穴岩画是以图叙事，随着文明的发展，从图演变出了象形文字，这说明了文图同源，图像和文字一样是一种记录生活、传达信息的工具。在古埃及时期的墓室壁画上（图1-2），我们就可以看出壁画与象形文字结合在一起向人们讲述的一段段故事。虽然在文字出现之后，因为文字具有的优势如准确地表达抽象概念、逻辑推理及陈述事实等，人类的视觉信息交流很多时候是用文字来进行的，但自古以来人们从未放弃用图像的方式传达信息。相对于文字语言来说，图像是艺术创造，可以欣赏；同时又是生活的诠释，历史的证言。当人类进入文明社会，它已经成为一种世界性共同语言的交流传达媒介，在文化传播交流中起着独特的不可替代的作用。

古埃及的壁画就它的叙事功能看来，可以说是最古老的插图。而真正意义上的插图应该是紧紧与书籍联系在一起的，有了书，就有了插图，插图的历史和书籍的历史一样悠久。在中国，所谓凡有书必有图，古人将图与书并称为图书，说明了文字和图画的关系，也道出了插图这一艺术形式的起源。古人著书立说，重视图的作用。“左图右书”、“左图右史”、“文不足以图补之，图不足以文叙之”，图文并茂，相辅相成，是中国书籍的一个优良传统。在西方，插图艺术也有着杰出的贡献。

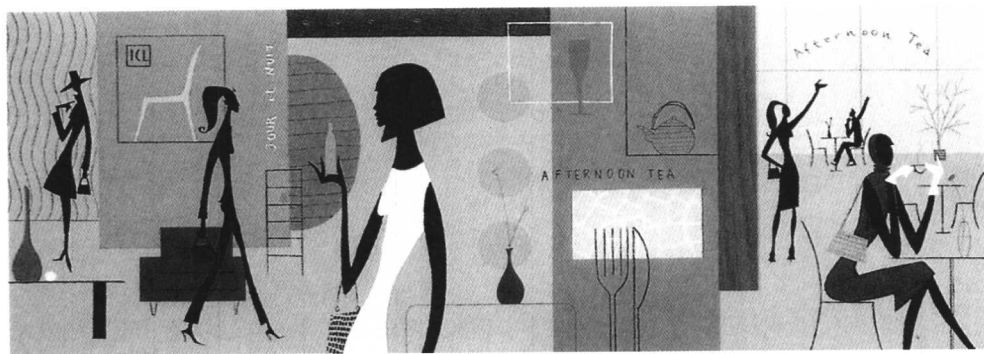

图 1-1
广告宣传插图
一幅生动的现代插图。插图
画家 Anja Kroencke 为日本
Sazaby 公司促销广告创作的
作品。

插图是运用图画表现形象，用文字难以传达的思想借助图像可以达到瞬息沟通的效果，任何一种绘画形式都能用作插图设计的技法。既然插图与绘画在技法形式上并不分彼此，那么我们如何看待插图设计与绘画艺术呢？

一方面，在艺术性上，插图同绘画艺术一样，具有很高的欣赏价值。优秀的插图作品可以让人作为艺术品来收藏，同时有大批杰出的艺术家也创作插图，如超现实主义大师萨尔瓦多·达利就为西班牙文豪塞万提斯的名作《堂吉珂德》绘制过插图（图 1-3）。在传统的观念看来，插图是隶属于绘画艺术的。而且就很多绘画艺术作品采用的叙事题材来看，也很难将绘画艺术与插图艺术彻底分开。

图 1-2
古埃及法老墓室中的壁画
古埃及人的绘画大部分在坟墓或庙宇内，形象描绘生动，更附有象形文字的说明。在这样一张图中，将每一事务尽可能清晰和永久地保存下来，包含着很清楚和生动的故事。

另一方面，插图有不同于纯绘画艺术的地方，就在于插图有着明确的目的性，同时插图是以大批量复制的方式与人们见面的。绘画艺术可以表达艺术家自己的感受，并不一定以大众层面来传达特定的信息。艺术家的想法可能被人理解，也可能不被人理解。当我们被绘画的形式和色彩所吸引时，是以我们自己的感受去理解的，它的重要欣赏途径是各种展览。而插图则不同，设计师必须从所要表达的内容出发，本着审美与实用相统一的原则，尽量明确地传达特定的信息。观众的理解必须与设计者的想法一致，因此设计师要借助于绘画，寻找视觉参照物来“翻译”一个观念，传达一个信息。从现代设计观念来认识，插图是借助于大众传播媒介的一种视觉传达形式，插图的受众群是大众，传播媒介是大众传播，并且服务的对象或者说内容是特定的。因此插图设计需要深入生活，感悟人文情感，研究理解文字内涵，最终注入艺术想象力来进行创作。随着现代插图领域的扩展，这一点变得越来越重要。在现代，从事插图创作的人无论是被称做插图画家或是插图设计师，都需要将绘画与设计进行更紧密的结合，从而使插图越来越专业化。

图 1-3

《堂吉珂德》插图

超现实主义大师达利为西班牙文豪塞万提斯的名作《堂吉珂德》所作的插图。他凭着娴熟的技艺、精心的绘制、敏锐的感觉和纵横的才气,使这些插图引人入胜。

1.2

插图的应用

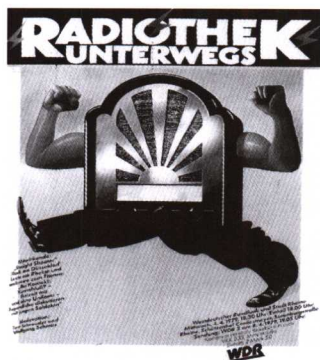
提到插图,人们的第一印象是与书籍等出版物紧紧联系在一起的,然而随着时代的发展,现代插图的应用范围已经大大扩展。插图不仅仅应用于书籍,而是更拓宽了它的应用领域,在商业、科技、文化等各个方面的宣传中,插图艺术以其独特的魅力感染着人们,让人们在获取信息、知识的同时得到欣赏的乐趣。

今天的插图设计有出版物插图、卡通吉祥物、影视与游戏美术设计和广告插图等形式,遍布于平面和电子媒体,包括各类印刷品和影视、网络、游戏多媒体等数字化领域(图1-4、图1-5)。插图在信息传达中的阅读价值和艺术欣赏价值让人们尊重插图,现代插图的含义越来越丰富,新的设计手法和理念层出不穷。

美国是插图市场非常发达的国家,欣赏插图在社会上已经成为一种习惯。一方面有大量独立的插图作品在终端市场上出售,比如插图书籍、杂志、插图卡片等等。另一方面插图作为视觉传达体系的一部分,广泛地运用于平面广告、海报、封面等设计的内容中。美国的插图市场

图 1-4

广告招贴中的插图

You can tell an animal by its track.

还非常专业化,分成儿童类、体育类、科幻类、食品类、数码类、纯艺术风格类、幽默类等多种专业类型,每种类型都有专门的插图艺术家。整个插图市场非常规范,竞争也很激烈。

在亚洲地区,插图在日本、韩国有着庞大的市场。特别要提到的是在日本,动漫是插图产业的一个重要分支,商业动漫发展得相当成熟,已经有了很大规模的运作队伍。在计算机技术进入插图领域之前,靠手工绘制的动画就已经成了日本的朝阳产业,今天的年轻一代则越来越倾向于使用电脑数码技术。而在韩国,随着近几年游戏产业攀升为国民经济第二大支柱产业,插图尤其是数码插图异军突起,用数码插图设计出来的游戏人物随着游戏广泛普及,开拓了很大的市场空间。

在中国,插图设计还在寻找着属于自己的产业之路。随着设计领域的扩大,插图设计从早期由画家兼任插图工作的状况发展到专业从事插图设计的设计师。尽管他们的作品都有着明显的学习西方和日韩的痕迹,但我们可以看到新一代的插图设计师们以与往不同的新概念开始在重新起步,专业化的插图个体和群体队伍正在形成。

图 1-5

游戏插图

游戏《盟军敢死队》中的人物设计。游戏产业让插图设计有了新领域。

1.3

中外插图史略

作为一名插图设计师,在创作插图时必然会接触到多元文化传统。设计师们不仅要了解自身民族的传统文化,也要了解各个不同地域、不同民族插图艺术发展的历程。这里将简单介绍中外插图艺术的历史和插图设计未来的发展趋向。

1.3.1 中国的插图

插图发展到今天虽然已经有多种表现形式,但追溯插图的发展历史,它同书籍的联系还是最紧密的。中国拥有悠久的插图历史,在雕版印刷技术发明之后,随着书籍的繁荣插图也丰富起来。这一时期的插图大都是通过雕版印刷的方式取得的绘画作品的复制品,所以都是版画,也称木刻画。在世界上可考的最早的印刷书籍——我国唐代雕版印刷的《金刚般若波罗蜜多经》上已经有着较为成熟的版画插图作品。这部佛经在6块木版上雕刻经文,印在6张纸上,卷首加印1幅画,共7个印张,装成1卷。全卷雕刻精美,刀法娴熟,墨色均匀,技艺高超。金刚经扉页(图1-6)描绘释迦牟尼对弟子说法的场面,绘有佛、神及僧人18人,还有伏地的狮子等,神态肃穆而生动,构图饱满而疏密有致,线条流畅,刀刻圆润,是现存世界最古老的木刻版画。由此可见,我国唐代后期雕版印刷插图艺术已经达到很高水平。

图 1-6

金刚经扉页画

唐懿宗咸通九年（868 年）刊本，是现存最早的一幅相当成熟的作品。现藏于大英博物馆。

图 1-7

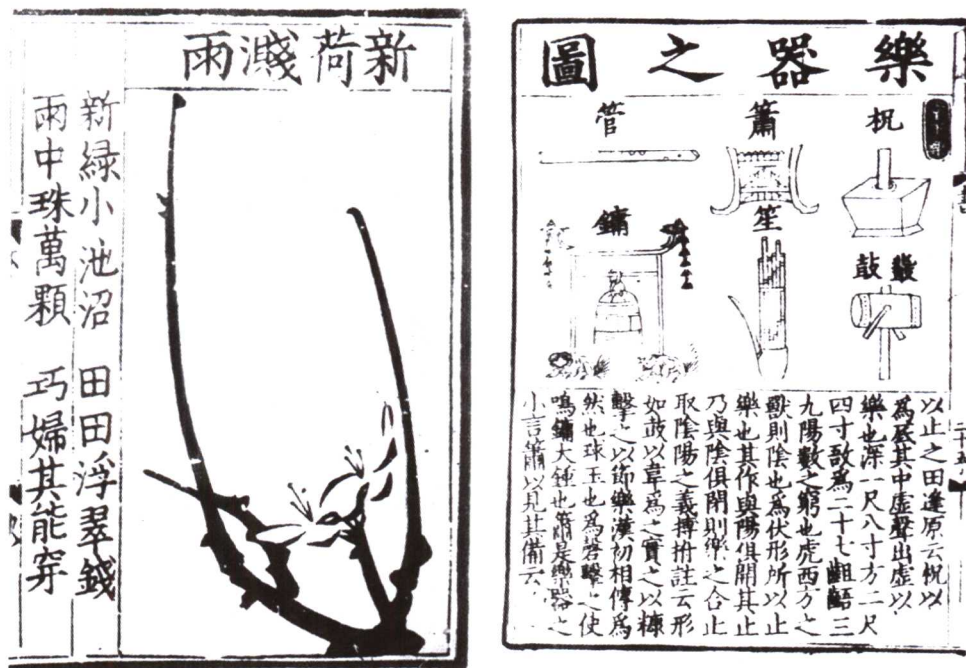
宋代版画插图

《梅花喜神谱》（左）

南宋刊本。此书是我国画谱刊行最早的一种。

《尚书图》（右）

南宋刊本，有图 77 幅，这幅是韶乐器之图，典型的上图下文式插图形式。

宋、元时期，版画插图艺术充分扩展至佛经以外的历书、医书、经书、子书、文集和占梦等书中。宋代的插图书籍，已突破了仅为宗教做宣传的束缚，出现了为研究名物制度的书，如《三礼图》及《尚书图》等，以及古器物图录、应用于医学的各种本草书、土木工程的《营造法式》，甚至还出现了以图为主的《梅花喜神谱》等实用书（图 1-7）。这说明宋代的雕版印刷事业已经有了很大的发展。这些插图或专集，多数是图文并举，图中标注，或上图下文。

书籍的繁荣使插图有了坚实的基础,可惜年代久远,多数古本插图书业已失传。

明代版刻插图(图1-8)空前繁荣,在插图形式上除宋、元的单面方式、上图下文方式外,又出现了双面连式、多面连式、月光式等诸多类型,为画家随类赋形提供了充分的选择余地。戏曲、小说中的插图更是绝妙,在每章回前画出每回故事情节的“全图”广为流传。中国古代的插图用散点透视法、建筑的剖面法,可以把山前山后、门外门内、室外室里的景物与人的活动等情节展示拓开,把不同的人物在同一时间不同场合发生的故事描写出来。这种插图艺术至今仍可见于《西游记》《三国演义》《水浒传》《红楼梦》等古典著作中,还为许多现代艺术家创造性地采用。此外,中国特有的民间插图艺术的表现形式——在小说卷首画出的人物“绣像”也广为发展。这种艺术形式不仅完整地描绘出人物的音容笑貌、衣着配件,而且通过神态、动作的精心刻画,表达出人物的职业、性格、内心世界。优秀的绣像所描绘的艺术人物富有个性,使读者一瞥之下,便获得该人物的典型性格。古典文学作品中的许多人物绣像给人留下了极其鲜明深刻的印象,并成为戏曲人物亮相或塑造的依据。

明代发展起来的套版彩印插图,到了清代有了进一步发展。清光绪年间,西方石版印刷术传入中国。石版印刷印制图画便捷省力,成本低廉,很快取代了版刻形式,成为印制图书插图的主要方法。彩色木版套印的发展以及石版画的出现,使得部分插图也应用在年画的设计中。清代的民间年画结合民情风俗,风行一时。

民国期间,鲁迅引进西洋插图,卷起一股不小的书籍插图创作风。建国后,一大批艺术家潜心投身于新中国的书籍插图事业,一些中国大师级画家如傅抱石、关山月、黄胄、戴敦邦、王叔晖等都创作插图。在这一时期插图艺术可谓风格多样,从继承发扬国画形式的插图到学习外国艺术、中西结合的插图,还有跟随时代变迁,风格独特的插图,涌现出一批艺术价值颇高的插图作品(图1-9)。同时还发展了一种老少咸宜的插图欣赏模式——连环画。连环画的兴盛为插图创作提供了肥沃的土壤。

20世纪90年代后,由于出版界单纯追求经济效益的虚浮作风,插图似乎开始贬值,一些粗制滥造的插图充斥市场。但到了21世纪,随着视觉时代的到来,中国的插图业进入一个新的发展阶段。

图1-8

明代版画插图

左为《忠义水浒传》插图,采用了中国绘画中的散点透视,将复杂场景描绘的十分清楚。

右为《水浒传》明崇祯年间武林(即杭州)刊本,陈洪绶绘、黄君倩刻。画刻均极精工,是绣像插图的典型作品。

图 1-9

文学名著的插图

丁聪为茅盾《林家铺子》作的插图(左)。人物鲜明,风格独特。

戴敦邦所绘《红楼梦》插图(右)。运用了精湛的国画语言。

图 1-10

浮世绘美人图

青楼艺妓争妍·若松屋名妓
绿木(鸟文斋荣昌作)。

图 1-11

浮世绘版画插图

市川高丽藏扮演的龟屋忠兵卫与中山富三郎扮演的梅川(东洲斋写乐作)。这一类型的浮世绘作品,常被民间歌舞伎剧场用作宣传广告。

1.3.2 日本的插图

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的,而中国唐朝,佛教艺术传入,无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画,两个国家都有相似之处。由中国传入日本的雕版印刷术在日本也发展出大和民族的自我风貌,更由于门户开放的缘故,日本“浮世绘”广为流传。

浮世绘艺术是凭借多版木刻版画可大量复制的便利,凝结绘师、雕师、折师(印刷师)等大量人力的艺术作品。“浮世”(Ukiyo)二字原来是宗教语汇,泛指佛教中的普世现象、社会百态,西方艺术书籍直译为“Pictures of the Floating World”,或是“The Art of the Floating World”,意指人仿佛是四处漂流的船客,任由扁舟在大海中载浮载沉,大海巨细靡遗地展现出每条船中每位船客的喜怒哀乐。这种木刻版画艺术以反映当时整个社会现象为主,将社会风情鲜活地呈现于世。

17世纪中叶,在江户的出版物中出现了版画插图,其中脱颖而出的是菱川师宣(Hishigawa Moronobu)(1625~1694),他首先将书中的木刻插图改为单张发行。当时民间的歌舞伎剧场也使用单张发行的浮世绘作为剧场宣传的海报,家家户户疯狂收藏物美价廉的精良版画作品,这股风潮盛行于德川时期江户(东京)地区250多年。除江户之外,天津、京阪、长崎等地也有木刻版画,但仍以江户地区最为发达,最具代表性。

江户至明治时期产生了不下数10万张的浮世绘,包括

风俗画和美人图等。歌舞伎剧场最终不敌 20 世纪兴起的电影事业,纷纷改为电影院,作为剧场宣传海报的浮世绘也随之没落而无人问津。但是明治维新时的门户开放政策,大量的浮世绘作品流传至欧洲地区,也影响着后印象派、新艺术派等派的众多艺术家。日本民间版画艺术的浮世绘作品一直是欧洲收藏界的最爱,好作品大多收藏于欧美重要的典藏机构。

20 世纪中期,日本文化受到欧美思想的冲击,插图设计在艺术思想和风格上也受到西方现代设计的影响,东西方理论的调和与实践,建立了与 20 世纪西方现代设计潮流相汇合的日本现代插图设计体系。在这一点上,尤其值得注意的是日本发展出了特有的漫画风格(图 1-12),这种风格随着日本漫画产业的发展对我国年轻一代的插图设计师有着不小的影响。

图 1-12
日本现代插图
年轻一代的日本插图设计师
的作品,人物形象有鲜明的
漫画特点。

1.3.3 欧洲与美国的插图

同中国一样,欧洲的插图最早大量出现在宗教读物之中。欧洲封建时代流传于传教士之间的手抄本中出现了大量的手绘图画。当时的宗教团体为表示对神的信仰,把文字和书籍当作传播信仰的载体,做了大量精美的装饰。在这些古老的插图书里,文字用的是富有装饰意味的哥特体,并且采用了红色来强调某些字句,在文字中加上彩绘,对首字母用带有花草、鸟兽,甚至人物的纹样来进行装饰,在书中还采用各种花纹来装饰边框。这种方式将图文紧密结合在一起。而插附于经书中的手绘插图,形态生动,色彩绚丽,极具感染力,很好地传播了宗教教义。有意思的是这些手绘插图根据内容的要求,表现形式是多样的(图 1-13)。

随后,这种书籍插图方式在介绍世界知识的书籍如自然科学等书籍中被运用,形成了西方古典书籍特有的风格。这种精美的插图和版面设计有着如此强大的吸引力,以至于在 19 世纪英国工艺美术运动中,我们可以看到充满了对中世纪风格的向往的书籍(图 1-14)。

15 世纪德国的古登堡发明了金属活字印刷,大大提高了印刷的质量和速度,大量的书籍开始传播。书籍传播成为文化主要的传播渠道,从此插图的应用便成了近代视觉传达的主流。当时的印刷商采用木刻版画来做插图,之后逐步从比较脆弱的木版转移到铜版,后来又出现了“腐蚀版”。目前知道最早的具有插图的西方印刷出版物是阿伯雷奇·费斯特在 1461 年出版的。

图 1-13
欧洲中世纪的插图书
精致的文字与插图非常有吸
引力。东西方文化艺术上的
差异很明显。

图 1-14 (右)
装饰华丽的书籍
字体装饰: 威廉·莫里斯
插图: 伯恩·琼斯
如此精美的插图和版面设计, 体现了对中世纪风格的向往, 是为鉴赏家生产的精装的图书。

18 世纪初, 在欧洲使用插图开始盛行。到了 19 世纪后半叶, 不断有以插图而非以文字为主的出版物出版, 如儿童图画书。从 19 世纪末开始, 许多美术杂志也极为重视图版与插图, 报纸杂志、户外看板、海报、商标招贴、包装外盒、产品说明书等等, 无一不运用广告插图, 插图的风格也因受艺术风格的影响而丰富多彩。

图 1-15 王尔德《莎乐美》的插图

法国 19 世纪最著名的版画家、最成功的插图画家古斯塔夫·多雷 (Gustave Dore) (1832~1883) 出版过 90 多种插图书, 包括《拉伯雷作品》(1854)、巴尔扎克的《短篇诙谐小说集》(1855)、但丁的《地狱篇》(1861) 和《圣经》(1866) 等。此外, 他还画过许多巨幅的宗教或历史人物画。多雷善于表现人类的崇高精神和描绘史诗般的圣经故事, 为《圣经》绘制的 230 幅版画插图达到了无与伦比的境界, 被公认为“左图右史”的绝配之作 (图 1-16)。梦幻般的壮观是多雷版画的典型特征。多雷的作品对 20 世纪初的电影也产生过巨大影响。

19 世纪末 20 世纪初的新艺术运动带来了新风格的插图设计, 这种受日本等异域风格影响的新风格自由而流畅, 带有令人幻想的色彩和装饰风格。英国才华横溢的插图画家毕亚兹莱创造了非常独特的插图风格, 具有自由活泼、纤细柔和、精致夸张的曲线。这一时期除了书籍插图, 广告招贴画也大量出现。当时法国最著名的招贴画家穆夏吸收了日本版画对外形与轮廓线的刻画, 拜占庭艺术明亮华丽的色彩和几何装饰效果, 以及巴洛克、洛可可艺术的动感和感性化描绘的特点, 形成了穆夏风格 (图 1-17)。他绘制了大量的广告插图, 为绘画过渡到商业招贴画的转变作出了成功的尝试。

特别要提到的是曾经给我国的插图设计带来深远影响的俄罗斯的独特插图风格。如俄罗斯对世界现代艺术起着相当作用的至上主义、构成派艺术以及前苏联时期的社会主义现实主义艺术等。即便在今天, 仍能从我国部分插图作品中窥见俄罗斯艺术留下的难以抹去的烙印。

图 1-16

《圣经》插图

古斯塔夫·多雷为《圣经》做的版画插图。左图为大卫与歌利亚, 右图为群众援救圣保罗。多雷在 19 世纪后半叶几乎左右了整个插图版画工业, 他所作的插图, 成为插图界无法逾越的巅峰。

