

中国古代美术经典图式

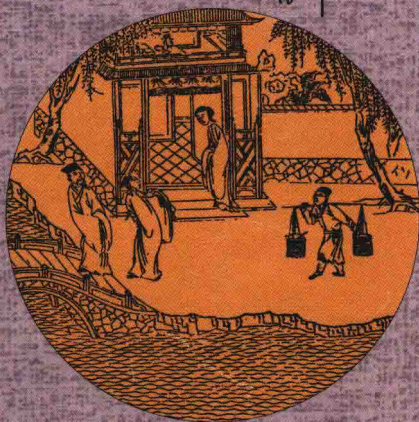
The Chinese Ancient Art Classic Pattern

插图卷

The Illustration Volume

王惠娜 著

辽宁美术出版社

中国古代美术经典图式

The Chinese Ancient Art Classic Pattern

插图卷

The Illustration Volume

王惠娜 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国古代美术经典图式. 插图卷 / 王惠娜著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5314-6647-5

I. ①中… II. ①王… III. ①木刻-插图 (绘画) - 中国-古代-图集 IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第023614号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳华夏印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 18

字 数: 220千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

装帧设计: 洪小冬

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6647-5

定 价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序 言

插图，古代在书籍文字中所插入图画，统称之为插图。插图在于帮助读者更形象地理解文学作品中所描绘的事件、人物的性格特征，加强文学作品的感染力，把文学作品中的文字形象变成具体的视觉形象，以补充文字不足，达到引起读者兴趣的目的，起到和当时的经济利益相联系的实用性、传播性。

我国的插图艺术历史悠久，古人就有所谓“左图右史”、“凡书必有图”的说法，但图尤其是文学插图，又是何时以图书的插画形式出现的呢？自从发明印刷术以来，就有了插图，当时的插图都是以木刻画的形式出现的，最早的木刻插图大部分是以宗教为题材的作品，当时为了宣传宗教，他们依照佛经故事、佛经教义、佛像加以艺术形象化处理，刻在木板上，大量地印制，供人们宣讲、膜拜。最早的印刷品是有图有文的唐咸通九年的（868年）《金刚经》。《释加牟尼说法图》，这幅插图人物神态肃穆，结构严谨，线条挺拔流利，刀法劲道熟练，刻印相当精致，绝非一蹴而就的作品，是世界上现存最早的木刻书籍插图之一，但还有印于704~751的年《无垢净光大陀罗尼经》。据专家推断自从有了雕版印刷术，文和图就出现了，至于先图后文，还是先文后图，就无法知道了。

从最早的雕版艺术品《金刚经》扉页画来看，在盖印、拓石这些早期复制技术的基础上，发展到刻版印刷方法，也就形成了初期的版画，版画是我国最早的插画表现方法，有悠久的历史，早于欧洲几百年，可以说是世界版画的发源地。

古代的书籍插图，有的属于装饰类，目的是美化书籍，提示一定的内容，具有一定的宣传性；有的属于说明类，以补充文字不足；有的属于欣赏类，多见于章回小说、戏剧，起到文图并茂之功用，加深记忆。

鲁迅先生曾说过“中国木刻图画，从唐到明，曾经有过很体面的历史”。从宋代已刻过不少文学书籍插图来看，大量的文学版画插图的出现还是随着元明戏曲、小说文学的繁荣和刻坊书籍的发达而兴盛起来的。到了明代，由于出版事业的发达，当时的市民文学兴起，还有不少著名的画家参加了插图的绘制工作。使出版业极为兴盛。书商为了吸引更多的读者，便在书中附加插图，以利于推销，由于这些书籍插图表现了丰富多彩的生活，不仅有中心人物，还有很强的故事情节，所以推动当时戏曲、小说的发展。手工技艺的进步、大众文化的提高，社会事业的需要，使雕版印刷书籍在质与量上都达到了一个新的高度，这一时期，所刻的书籍插图、刻印精致、勘校认真、刻书的范围又有拓展，除戏曲外还配有一

些日常实用书的插图。平民文学书籍开始大量印行，使明代成为我国古代插图艺术的鼎盛时期。在明万历、崇祯之际，版画插图的雕刻，不论数量和质量，已达到了版画艺术的高峰，它的成就，远远超过了宋、元，也为清代的版画插图所不及。正所谓“黄金时代”。

古代插图之所以能产生划时代的发展，主要是因为它已成为文学作品的一部分，文图相结合，用语言和造型两种艺术手段来描绘某个事物，能互相补充，各显其能，把某一事物表现得更具体、更真实、更生动，因而也就更通俗了。特别是文学作品里的插画，更直观，使人一看就懂，符合了大众的心理需求。一幅好的插图可以使文学作品大为增色，所以说插图不是文学作品的附庸，更不是给文字作者简单肤浅的翻译式的图解，插图画家是借助于形象思维、企图和展现社会、人生。他们运用绘画技巧，使文学作品中的形象思维具体化了，弥补文字表达的某些不足，达到一种新意。插图艺术受到人们的欢迎，主要是因为它雅俗共赏，满足了人们的审美、娱乐的需求，起到了某种宣传作用，也使我们从真实的画面中，了解了当时的人情世态和人们的各种生产、生活方式。“补文字之所不及”加强文学作品的感染力和宣传力，为此，作为一种绘画形式，一幅优秀的木刻插图还可以成为一件被独立欣赏的艺术作品。

目 录

序言

木刻插图的由来	1
社会的需要（最初木刻插图的应用）	1
发展中的木刻插图	1
木刻插图的鼎盛时期	9-23
木刻插图艺术的普遍发展	23
木刻插图图录	24-282

木刻插图的由来

我国古代插图的表现方式主要是木刻，木刻画的出现和印刷术的发明是分不开的。（印刷术是我国古代四大发明之一）很早以前，古人就把文字刻在石头上。拓印下来后，所形成的线都是阴线，根据这个道理，古人发明了木刻。木刻就是可以在木板上刻出人物图像等，把不要的地方刻掉，换句话说，也就是把需要的地方留下来，凡是在版面上被刻掉的部分在拓印后，呈现为白色，凡是在版面上保留的部分，在拓印后呈现为黑色。这样大批量地拓印，也就形成了雕版印刷，上百部的文字和插图都可以一次性地完成，大大地加强了印刷的效率。

社会的需要（最初木刻插图的应用）

根据文献的记载，中国的木刻雕版印刷术至少在唐代就已经作为一种先进的文化到处传播，印刷技术在民间大量推广应用了。当时佛教盛行，修建很多寺院。为了进行宗教宣传，利用雕版印刷术来印刷佛经，雕版印刷就成了宣扬佛教的有力工具，也为佛教的发展提供了良好的条件，这些佛教宣传品，就成了早期的木刻插图，这些插图都是依照佛经故事，加以构思、创作、变化的，其形象各有所长，各有所短，他们所表现出来的状态都是静止的，是人物在特定空间里瞬间的活动。这些带有文学色彩的宗教插图及故事，带表民众的理想，也很受欢迎。并带有神秘的色彩，由此可见，宗教使木刻插画得以发展。

唐代刊印的《金刚般若波罗密经》卷首的扉页画，表现的是佛在祇树园的经筵上说法的情景。整个画面篇幅不大，却包含了很多人物，这些人物神态肃穆，刻画生动细致，构图丰满，位置稳妥，一点也没有拥挤之感，线条挺拔遒劲，刀法熟练，由此可以看出，当时木刻雕版插图艺术已经达到相当精巧的程度。并满足了当时社会文化发展需求。

发展中的木刻插图

宋、元时代的木刻艺术进入了兴盛、发展时期，当时的经济发展很快，活字版印刷术的发明，推动了文化历史的发展进程、手工业技术的提高，文学艺术特别是诗词、平话和戏曲的繁荣发展，使木刻插图艺术得到了升华。

这时的木刻插图已经摆脱了对宗教的依赖并和人民的需求结合起来了，其刻图的范围也从佛经、佛画逐渐扩大，取材范围很宽，如诗词、平话、天文、地理、史书、日常生活用书、戏曲等等无所不包，无所不有。民间日用插图与佛教插图也有了新的发展。这一时期，官方与民间，无不从事雕版印刷，并形成了浙江、

福建、四川、山西四大刻书（包括插图）中心，私家刻书与官方刻书相互促进，同步发展。所刻印的插图，无论质量、数量都达到了空前的高度，原先用于佛经中的上图下文式的书版格式也被广泛地用于普通书籍，达到“无书不图”的地步。

《飲膳正要》 插图

《饮膳正要》插图

《饮膳正要》是我国最早的营养学专著。是一部讲饮食和用食物来治疗诸病的书。本书插图，刻得很精致，画面构图完整，两条鱼刻画得异常生动，活泼有序。另一幅，刻版偏粗，却很明快，疏密得当。

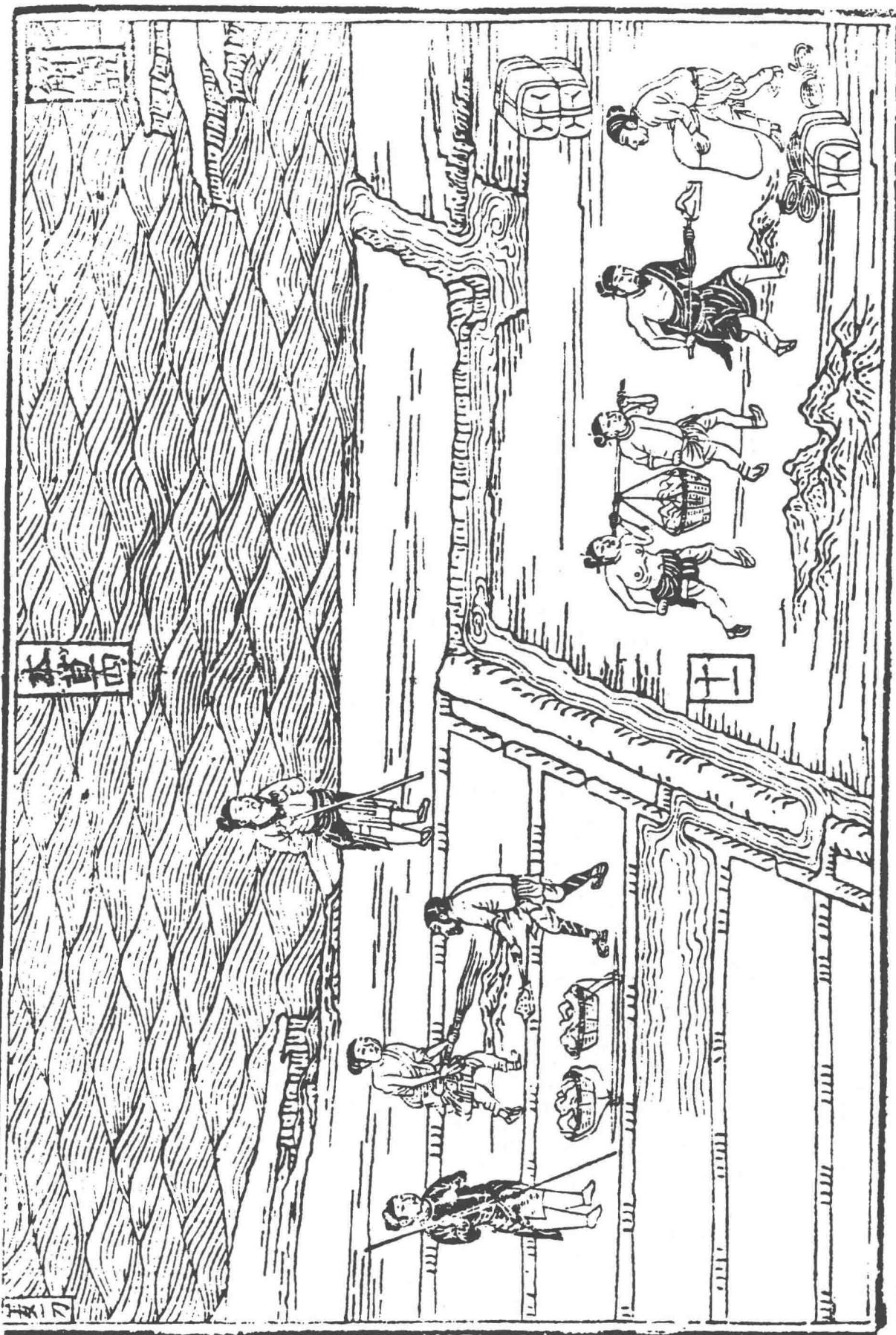
《荀子》 插图

宋代的插图书籍，已突破了仅为宗教做宣传的束缚，出现了研究人生哲学的书。《荀子》插图描绘了当时的礼教、道德。插图的格式，上图下文、图文并举、刻工精湛、充分反映当时的社会面貌。据记载是献宋署、陈升画，陈宁刻的，福建建安版。

图出自《经史证类备急本草》是宋·唐慎微撰。江西漕司刻本，是我古代医药学的瑰宝。这些插图都是为了文字而配の説明，有些则是以图为主而配有文字说明，作者运用如法而有力的铁画银钩细致的描绘了植物的根、茎等的生长变化。刻制刀法质朴、大方，十分生动。

《本草》 插图

《东家杂记》是宋代的插图，孔传撰，扬州王子正等刻。图中描写孔子登杏坛抚琴而歌之状。孔子的图像甚为静穆庄严，有蔼然仁者之风，十分生动，古朴有趣，线条清晰流畅，图中人物精致准确。

《东家杂记》

《圆悟禅师语录》插图是元大德二年的作品。有圆悟禅师像，画面一坐二站、人物表情专注、形象具体、构图主次分明，刀法概括、简练，是木刻插图最早的一幅以肖像著称的版画插图，跟唐代的佛像有所不同，更接近人物的个性特征。令人见之有亲切的感觉。

《圆悟禅师语录》

木刻插图的鼎盛时期

中国木刻插图发展到明，可以说是最辉煌的时期，其创作的成就，既甚高雅，又甚通俗，不仅是上层人物的案头之物，也深受人民大众所喜爱，这主要是社会的发展导致的。工商业的兴起，资本主义的萌芽，社会分工也更加具体，刻工的技术也逐步完善，市民的精神生活需要丰富多彩，对于各种各样的书籍的需求，直接刺激着雕版印刷业者对产品数量与质量的追求，书商竞争日益激烈。为了争夺市场，这个时期的出版物，差不多无书不插图，无图不精工，那时期有不少知名画家如仇英、陈洪绶、丁云鹏等皆先后投入了版面制稿的创作中，一时形成风尚，遂将版面插图艺术提高到新的层次。使木刻插图的风格有了新的前途，画家与刻工的紧密合作，更加发挥其积极性、创造性。更多的需求与，更广泛、更复杂的创作内容，迫使他们不能不继续前进，因此将书中的故事情节及人物精神刻画得栩栩如生，气韵生动。由于一部文学作品，它的刻图有许多种，形成了不同的风格，画家与刻工的分工合作，书商对插图更加重视，使版面插图艺术提高到一个崭新的水平，也促进了文学作品的兴旺与发展，所以说明代的版面插图艺术是中国版面史上同时也是世界版面史上最辉煌的时代。

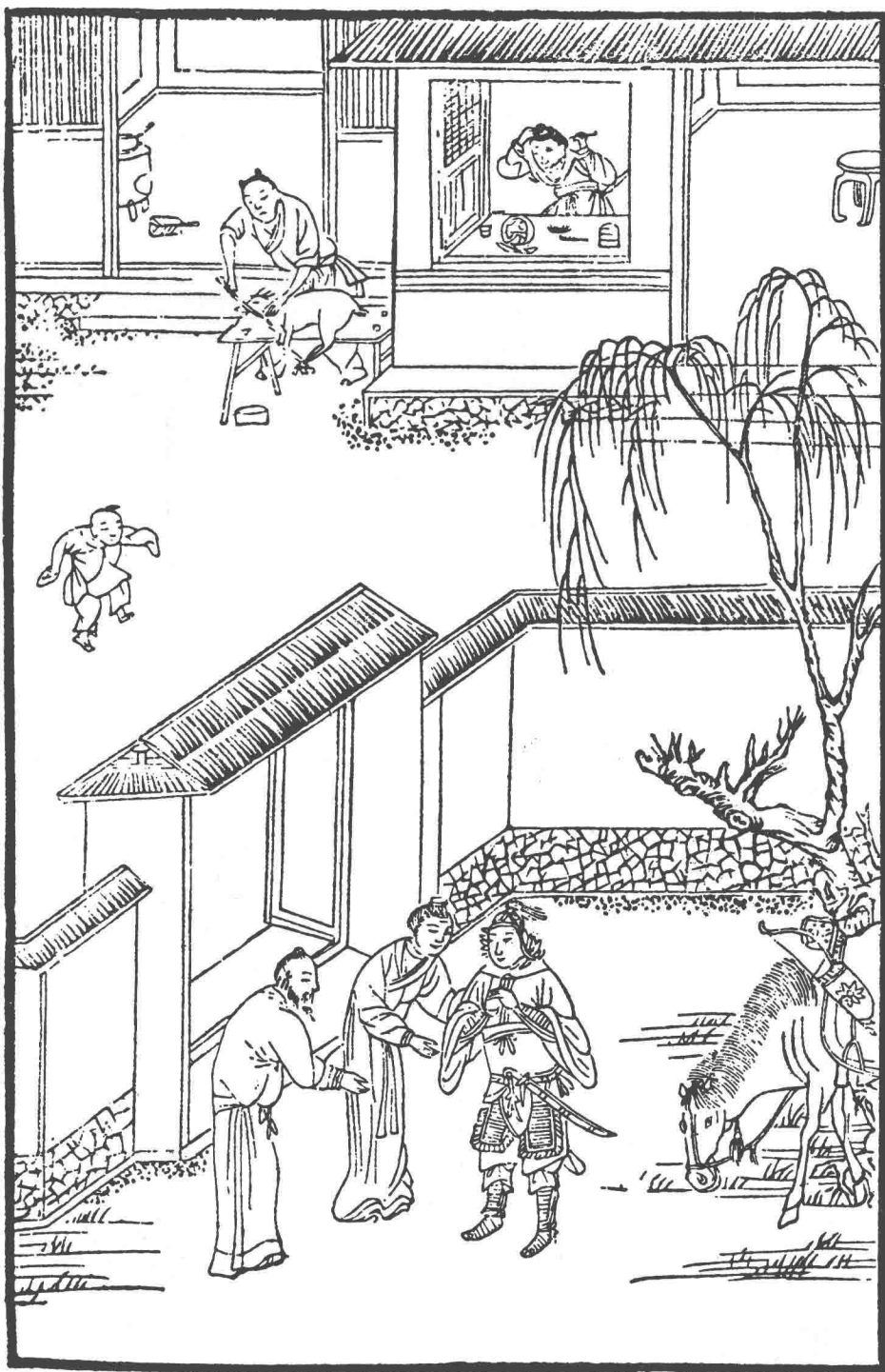
《列女传》

原题《新镌增补画像评林古今列女传》是我国最早的一部妇女长史，这幅插图为汉刘向撰、明茅坤补、彭烺评的明万历金陵富春堂刻本。故事所表现的是当时人们对女性德操的传统观点。人物刻画生动，画面线条简洁有力，大量的留黑留白，具有木刻所特有的趣味，表现形式是属于福建建安版画插图的一种风格特色。

《西湖记》

《西湖记》是明代传奇类书记，无名氏撰，经振伦校正，明万历间，金陵书肆广庆唐振吾刻。其插图都是双版大幅面，取消了两旁提要式的联语。相当细致秀丽，但缺少的是厚重之感。

《闺范》明 黄一彬、黄应淳等刻

《闺范》是一部了不起的艺术作品，其插图是徽派的代表作品，出于黄氏一族之手，为典型的黄氏作品，就线条的纤柔而刚硬，一气呵成，到底无一破败之笔。画面工细异常，无一幅不是佳作。《闺范》是历代妇女传记类书籍中的佼佼者。明吕坤撰，黄一彬、黄应淳等刻。