

中央工艺美术学院装潢设计艺术系

教材丛书

插图设计艺术

孙德珊 吴冠英 编著

黑龙江美术出版社

中 央 工 艺 美 术 学 院 装 潢 设 计 艺 术 系

教材丛书

插图设计艺术

孙德珊 吴冠英 编著

编辑委员会

主 编

陈汉民

副主编

王国伦 高中羽 何 杰

编 委

陈汉民 王国伦 高中羽

何 杰 吴冠英 华健心

黑龙江美术出版社

(黑) 新登字第8号

责任编辑: 原守俭

封面设计: 黄 维

版式设计: 那泽民

插 图 设 计 艺 术

黑 龙 江 美 术 出 版 社 出 版

(地址: 哈尔滨市南岗区黄河路1号 邮编: 150008)

黑龙江省新华书店发行

黑龙江浩美彩色制版有限公司制版

哈尔滨高美印刷有限公司印制

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 5.5 字数: 38 千字

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1 — 5,000

ISBN 7-5318-0311-9/J·312 定价: 32.80 元

序

《装潢设计基础教材》是中央工艺美术学院装潢设计系授课的基础教材，是由各位老师在教学研究、工作实践的基础上并参阅了国内外部分有关资料编写而成。作为教材，它力求理论性与应用性相结合，涉及装潢设计艺术的诸多方面，内容丰实，可供有关工艺美术学院，企业设计人员，影视美术设计人员，美术爱好者参考、学习。

我国正处在改革开放、大力发展经济的历史时期，商业贸易的不断发展，市场竞争的不断激化，人民群众消费需求的不断提高，都迫切需要装潢设计水平与其相适应。设计文化在经济发展和人民生活中的作用和地位是

不言而喻的，自19世纪90年代英国的莫里斯(William Morris)倡导的“艺术与手工艺运动”百年以来，现代设计运动蓬勃发展，蔚为大观，而平面设计尤其呈现出多采的风貌，在设计理论上亦日趋多样化。虽然在设计艺术中一加一不等于二，也不应当存在一成不变的模式，但是艺术创作的规律或基本原理是依然可循的。我们编写这套丛书既是阐述了设计中基础性的概念与规律，也是一种研究性的探索与小结，为繁荣和发展我国现代装潢设计贡献一份力量，这是我们的编著宗旨。任何一套教材都需要不断地充实、提高，我们殷切地期望得到读者们更多的指正。

目 录

第一章	插图设计概述	·1
第一节	插图的定义	·1
第二节	插图的产生与发展简述	·1
第三节	现代插图发展趋向	·3
第四节	关于学习传统	·4
第二章	书籍插图	·5
第一节	书籍插图分类	·5
第二节	书籍插图的艺术特征	·6
	A. 从属性	
	B. 独立性	
	C. 装饰性	
第三节	书籍插图的创作与表现	·11
	A. 文学艺术与绘画艺术语言的比较	
	B. 语言艺术与插图艺术的转换	
	C. 贴近文学, 离开文学 (关于非图解)	
	D. 借题发挥——插图创作的构思	

	E. 形象、性格、环境
	F. 生活素材的收集及运用
第四节	用儿童的心为儿童画—— 儿童读物插图 · 20
	A. 儿童生理及心理特征
	B. 进行儿童插图创作要素
	1. 夸张性
	2. 想象性
	3. 人格化
	4. 游戏性
	5. 启智性
	6. 平面性
第三章	商业插图 · 24
第一节	商业插图的意义 · 24
第二节	商业插图的历史回顾 · 24
第三节	商业插图分类
	A. 媒体分类
	B. 功能分类
	C. 表现形式分类
第四节	商业插图的创作和表现 · 28
	A. 单纯化
	B. 新奇、巧妙、机智
	C. “物”的美感
	D. 变抽象为具象
	E. 手绘的魅力
第四章	工具与材料 · 32
	A. 铅笔
	B. 色铅笔
	C. 蘸水笔
	D. 蜡笔
	E. 色粉笔
	F. 水粉
	G. 水彩
	H. 彩色墨水
	I. 丙烯颜料
	J. 麦克笔

第一章 插图设计概述

第一节 插图的定义

插图,按汉字表意理解,可以说是插附于书刊或文字间的图画。

插图,拉丁文(ILLUSTRATE)含义包括解释、说明、生动地叙述。

在中国,古人以图书并称,所谓“凡有书必有图”,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。

中外的插图艺术都有悠久的历史 and 杰出的成就,产生过大量优秀的艺术作品。

插图是一种造型艺术,运用图画对文字所表达的思想内容作艺术的解释,因此,插图必须包含创作因素、主观意图,应当具备审美意义。

从现代设计观念来认识,插图是一种视觉传达形式,也可以说是一种信息传播的媒体。一般情况下,提到插图,人们往往首先想到它与书籍的关系,然而,事实上现代插图的应用范围日趋宽泛,从形式和风格到题材和内容都发生了变化。插图除了应用于书籍艺术之外,已经广泛地应用于社会生产消费的各种需求,拓展于商业活动、工业产品、展示、影视等诸多领域,从而大大丰富了插图的含义,使它从“特指”变为“泛指”。现代插图应用范围之广可以包容一切平面设计中所有图形部分,我们编写这本教材时,称之为“插图设计”,其原因也在这里。

第二节 插图的产生与发展简述

现代插图虽已有了新的含义,但溯其缘由,最先还是出自于书籍。中国的插图历史渊源流长,较早的雕版印刷插图,据文献与实物考查,唐代已经流行。孙毓绣《中国雕

刻版画源流考》认为:“以今考之,实肇自隋时行于唐世,扩于五代,精于宋人。”以1900年在敦煌发现的唐咸通九年(八六八年)镌刻的《金刚经》扉页释迦牟尼佛说法图看(图1),人物神态肃穆、线条挺拔流利,颇近吴道子《送子天王图》的笔意,刀法遒劲熟练,绝非雕版初期的作品了,也可见此时插图的模式已形成并相当成熟了。至于文学版画插图,现在所见最早的要算北宋嘉祐八年(1062年)福建建安余氏靖安勤有堂镌刻的《列女传》(清阮元复刻),据徐康《前尘林影录》提到:绣像书籍以宋槧《列女传》为最精(图2-3),纵观中国插图的历史,每一时期都有其特色,但就文学插图而言,大量的兴起运用则数宋代以后,尤以元明戏曲小说、文学的繁荣而随之兴盛起来。当时,由于在活字印刷应用之前书籍印刷工艺的限制,插图的样式多是图文并至同刻于一版之中,上饰图下至文,一改满版文字的局促感(图4)。图文相映成趣,既活跃了版面,亦大大增加了读者的阅读兴趣,尝到“读书之乐”。

欧洲的插图先是运用于宗教读物之中,当时那些信仰神的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。因此不惜工本地加以装饰,用黑色墨水书写文字,在特殊情况下,甚至使用金色或银色。标题字用红色书写,并逐渐对其中(往往是第一字母)加上彩绘,这种带有花草、鸟兽,甚至人物等装饰纹样的花体字母已具插图的特征(图5附后),那些插附于精心抄写的经书中的手绘插图,手法写实并极富想象力,对装饰经书、释解经文、传播宗教不无作用。到了14世纪,在寺院中独立的文化宗教活动产生了人文主义文化,后来被新兴的市民层和商人所利用,他们需要能介绍世界知识的书籍而摒弃了宗教书籍,如自然科学书籍,地理、医学书籍,文法书籍和经典作家的出

图1 《金刚般若波罗密经卷首图》
(唐·咸通)(选自中国古典文学版画选集)

图3 《列女传》“木兰女”(明万历间 1573-1619)
(选自中国古典文学版画集)

图2 《列女传》“木兰女”
(明万历间)(选自中国古典文学版画选集)

图4 《西厢记》“钱塘梦景”
(弘治十一年 1498)(选自中国古典文学版画集)

出版物等。由此种种原因,插图便应运而生,并发挥出它不可替代的特殊作用。如今插图艺术更是渗透到几乎所有视觉艺术设计中去,如介入商业活动的广告设计、包装设计等等,无处不见插图的存在。在饮料“雪碧”的广告插图中那个可爱的漫画小人,滑稽活泼幽默风趣,有效地体现了饮用“雪碧”的畅快之感。在许多产品说明书上不乏运用漫画风格的产品使用说明插图,让人未读文字便一目了然,过目不忘。在日本著名的化妆品“资生堂”的产品,包装及广告中均有一幅二三十年代风格的美人插图,以体现其产品历史悠久,甚至成为“资生堂”的产品标志。类似例子不胜枚举,说明插图已成为商业促销手段之一。

究竟第一幅插图源于何时,实在难以考证。其实每种艺术门类的产生,均有其发生与逐渐演变分支的漫长过程。如敦煌石窟壁画中的“佛本生故事”、“舍身饲虎”等等,也可以说是说法的插图。为解释说明某个内容而画的图,从这一点来说与插图的功能便有了共同之处,不同的是一个画在壁上,一个是画在书上而已。因此说插图艺术与其它艺术既可分亦可不分。不可分是造型艺术的共性特征,可分是运用的目的不同、载体不同。学习插图设计,不必拘泥于历史,一切传统的东西只能是我们借以学步与行走的“拐杖”。利用这个拐杖练就强健的“筋骨”,目的是能在插图艺术创作上疾步如飞。

第三节 现代插图发展趋向

插图艺术形式的演变,实际上与绘制工具、材料,印刷方法、材料密不可分。以书籍的产生、发展为例,先是用手绘,而后发明了雕版,再是活字印刷。从木刻活字到铸造铅字,现在已逐渐摒弃铅字,而代之以激光照像排字、电脑排版。插图的样式也随着

印刷工艺发展而呈现出多样化、多形式、多风格的趋向。从手绘、雕版到电子分色彩色胶印的飞跃,极大地解放了对插图画家的束缚,从较单一的黑白版画式的限制到可将其它绘画形式如水彩、水粉、油画、水墨……等等自由运用到插图创作中去。绘制工具的发展,如同喷绘、摄影、电脑等高科技辅助工具(图6-9附后),绘制的插图可以表现出二维、三维空间效果,变化奇妙,出人意料,更是使人耳目一新,打破了绘制插图只能用工笔的老框框,现代科技及其辅助工具的介入使插图艺术形式更是多样化,可谓不择手段,五彩缤纷。

插图与其它绘画艺术的最大区别是所绘制的原作并不与读(观)者直接见面,印刷品(或复制品)才是插图的“成品”。因此,印刷方式成为插图创作的主要制约因素之一,由于现代的多维渗透,插图不局限于书而同时应用于教育、医学、工业、建筑、机械、电器、食品、商业等更广阔的范畴(参考商业插图图例)。增加了实用性的一面。在插图艺术发展多向性的今天,在从属于书籍内容的同时,也服务于商业雇主,介入书籍以外的挂历、唱片封套、招贴、影视灯箱广告,甚至糖果包装纸等与美化人们生活相关的各个领域。但这并不影响它发挥着特有的绘画语言功能,恰恰由于这多种的限制而创造了更为丰富多样的表现技巧和艺术风格,突出自己的个性,使其具有独立的艺术价值并使之成为服务的“对象”增添与众不同的魅力。显而易见,由于插图运用的广泛性,它的发展趋向与艺术风格必然要与现代思维、意识、文化、价值观,甚至商业竞争和高速的生活节奏相适应,它既可表现深邃奥秘的科学技术、丰富缠绵的文学作品,亦是信息传递的媒体和导致良好经济效益的“催化剂”。它同时在面对读者(指书籍)和消费者(指商品),因此它与其它艺术门类的发展连环相

扣。日本创造者协会(JCA)就是各种艺术的集团体,并称之为“集合的力学”。它包括肖像画家、插图画家、摄影家、广告、工业、服装设计家等四千多人在内的巨大群体,其成员来自三十六个国家,它们通过定期展览和各种传播媒介推出最新设计样式,并通过广阔的国际网状组织,促进了艺术创作趣味和雇主需求的结合。可见插图艺术的走向与其它艺术血脉相通,如就插图中的“超写实”风格而言(图10附后),它与现代摄影技术以及现代人的观念、意识不无关系。它是集合多种因素的产物。有些插图虽然部分借用了传统的造型风格,但由于创作时代不同,新的观念必然会自觉或不自觉地溶进其间,设计家的个性也会体现于作品之中,而属于传统的那部分完全成为设计家“借蛋孵鸡”中的“蛋了”。传统形式或风格便有了新的意义。综上所述,很难对现代插图的内容和风格作简单的说明,但无论风格如何变化多样,仍可看到不同民族不同国度的传统艺术脉络延续的痕迹。另一方面由于现代插图艺术服务对象的广泛性,它的发展自然也呈现出多向性、多风格、多角化,突出个性,刻意求新的总体趋向(图37、38附后)。

第四节 关于学习传统

每一个国家与民族均有其历史和文化艺术传统,作为插图画家在创作时可能接触的可谓古今中外,无所不涉。我们的祖先创造了丰富灿烂的文化艺术遗产和艺术创作的宝贵经验,因此学习传统是我们学习插图创作的必修课。本书在第一章已谈到,插图艺术渊源流长,插图的模式是逐渐演变、多条脉络衍化形成。远古人的洞窟壁画、中国战国时期的“宴乐铜壶”中的纹式、汉代画像砖石的装饰图案、敦煌壁画、民间年画、外国的如占埃及法老墓中的壁画、古希腊的瓶画、

米开朗基罗等等绘画大师的作品,这数不尽的文化瑰宝,都可以说是插图艺术的“祖宗”。这众多的“营养”孕育了插图艺术并丰富了它的表现语言。就是现代插图艺术发展日新月异的今天,我们学习插图创作,依然在不断挖掘和汲取这些传统的养料。以至一切艺术中的有益成分均是我们学习中赖以借鉴的对象。在学习传统时有三种方法可供参考:一是看。借助印刷品和实物展览的一切机会进行“博览”,再根据不同时期不同艺术风格进行反复用心地研读、分析,做到眼看心记、细品其味,以获得初步感觉上的认识。二是临摹。临摹是学习的重要方法之一,但不必将临本一模一样、一点不漏地临摹下来,可选择每一历史时期最有代表性的精华部分来临摹,临其局部或整体。大的方面是注意画面的结构布局、小的方面可着眼于造型特征,力图将其韵味临画出来即可。临摹既是学习传统的途径,同时也是收集资料的好方法。将临摹稿分门别类地积集成册对插图创作有很好的参考价值,用着十分方便。临摹要养成习惯,见缝插针,持之以恒,必会收到事半功倍的效果。三是“重构”练习。所谓“重构”,是根据假设的一个内容,将某一传统的特有风格、造型特点,并由于格局的改变和动态的重新设计使其赋予新意,这种练习会加深对传统艺术的理解与运用。

当然,学习传统大可不拘一格,也不应只把古代的东西作为传统学习的唯一途径。过去是对今天而言,今天也会成为明天的传统,插图艺术发展的每一时期,均有可供学习借鉴的东西。继承的目的是为了发展,学习传统的目的要着重于创新,这样插图艺术才会有永恒的生命力。

第二章 书籍插图

第一节 书籍插图分类

在流通领域中,书籍具有商品属性,可算是文化商品吧。由于书籍插图与商业插图的功能作用的差异,可将其分为两大类来进行阐述。就书籍插图而言,它包含了一切文化类出版物之中的插图和音像制品封面的插图(图11 附后)。而商业性插图则包容一切与商业活动和商品有关的插图。下面再分别详述。

按书籍类别划分,可分为文学艺术类,它包括小说、诗歌、散文、儿童读物、音乐、戏曲等。科学技术类包括自然科学、社会科学(人文科学、心理学、历史学、美学)、天文、地理、生物、化学、气象、数学、物理、医学、生态、农科、交通、电子、机械等及和它们派生出来的边缘学科。程度上的分类如科普读物、交叉科学技术专著、科技工具书等,单一专业书、综合性的种种。

小说类插图——小说是文学的一大类别,叙事性文学体裁之一。小说在现代文学中极为发达。按其篇幅长短及内容广狭分为长篇小说、中篇小说、短篇小说。优秀的小说插图应该通过绘画手段来完成叙事性的艺术表现,以一系列的插图作品表达小说的时间过程和空间形态。小说类插图创作,首先须要把握作品的主题和内容,以熟知为前提,进而产生个人的独特的见解,由此根据对作品的感受而运用适当的有个人风格的表现形式和技巧,形象地再现小说的精神内涵(参考图20,27,28,30,图58 ①、②附后,图60,62,63)。小说类插图最忌一般的、平庸的情节性图解,因为这样的图解,往往是对文学的误解。

散文、诗歌插图——散文在中国文学史中是一种历史悠久的文学体裁。散文篇幅较短,既可抒情,也可叙事,或发表议论,是形式较自由的一种文学体裁。散文本身按其内容和形式的不同,可分为杂文、小品、随笔、报告文学等。诗歌是文学的一大类别,其突出特征是节奏和韵律。诗歌以高度概括的凝炼的语言表达形象,抒发作者的思想 and 情感,高度集中地反映社会生活,富于想象力。因此,为这两种文学体裁作插图,应避免受情节和具体描写的束缚,着重表现散文或诗歌的意境美和韵律美,所谓诗中有画,画中有诗。运用形式则力求自由畅达,以能更贴切地表现散文和诗歌的抒情性以及声情并茂的美感特征。

民间文学插图——民间文学是指神话、传说、故事、歌谣、平话、谚语、说唱、戏曲等,群众集体口头创作,口头流传,并不断集体修改、加工的文学。它带有较强的地域性和民族性。插图创作要针对民间文学质朴、平实、活泼、幽默的语言特征,注意吸收民族民间的多种艺术形式,以丰富创作表现手法。使插图的形式、风格符合这种特定的文学体裁的艺术特征(图12 附后,25)。

寓言插图——寓言是带有劝喻或讽刺的故事,其结构大多简短,而寓意深刻。如大家熟知的中国寓言故事《黔驴技穷》,外国寓言故事《农夫与蛇》等等。寓言类插图创作可作适当夸张处理,构图应集中、简炼、概括。以强调哲理含义或讽刺意味。寓言作品的主人公并不一定都是人,往往可能是生物或非生物,故在寓言插图中须要善于将一些非人的“主人公”作人格化的形象处理。

科技类书籍插图——科学是关于自然、社会和思维的知识体系。可分为自然科学和社会科学两大门类。科技类插图包括的范围很广,内容也极为宽泛,有时,可能须要严谨的“图解”,有时,也可能须要对抽象的概

念作具象的解释。一般地说,科技类书籍插图应体现准确、严谨、规范性(图13-15附图后)。

儿童读物插图——儿童读物具有通俗易懂、生动活泼等特点,为儿童读物作插图应根据儿童的生理、心理特征及其发展规律、年龄特征及不同的书籍体裁进行创作。根据儿童的理解能力和启智的目的,可作适度的夸张和人格化处理,造型简洁、色彩明快,画面要活泼有趣并富于想象力。

从插图与书籍版面的关系看,插图在方式上可分为几种类别,这种分类形式可称为版式分类。插图创作完成后按一定比例缩小或放大至版面设计要求的尺寸,以及在版面中的位置与样式即可分为文中插图(图16、17,图18附图,图19-21)、单页插图,亦有如中国古典文学书籍将人物绣像插图集中于正文页前的设计方式。不同的插图方式都是根据具体的书籍内容及整体的装帧设计构想而定。文中插图将是文字与插图编排构成完

Und trommelt er dir einen schlechten Witz,
So pfeifen wir ihm einen schlimmern,
Wir pfeifen ihm vor, was ihm passiert'
Bei schönen Frauenzimmern.

Gib dich zufrieden, Vater Rhein,
Denk nicht an schlechte Lieder,
Ein besseres Lied vernimmst du bald —
Leb wohl wir sehen uns wieder.

CAPUT VI

Den Paganini begleitete stets
Ein Spiritus Familiaris,
Manchmal als Hund, manchmal in Gestalt
Des seligen Georg Harrys.

Napoleon sah einen roten Mann
Vor jedem wicht'gen Ereignis.
Sokrates hatte seinen Dämon,
Das war kein Hirnerzeugnis.

图16 《冬天里的童话》插图
马克斯·施维默尔(德)

Der Cancan des Mittelalters ward hier.
Getanzt von Nonnen und Mönchen;
Hier schrie: Hochstraaten, der Menzel von Köln,
Die gift'gen Denunziatiönchen.

图17 《冬天里的童话》插图
马克斯·施维默尔(德)

整的版面形象,如德国《冬天里的童话》一书的版面设计与插图的关系已构成一种整体的形式结构(参考图16、17),世界文学名著《罗密欧与朱丽叶》(少儿读本)中的插图设计亦将图文关系作了充分考虑(附图18)。人物的动态设计、外形与文字的编排组合得十分默契。单页插图在考虑相邻(展开)文字版面的视觉对比与均衡关系的同时又独显其庄重独立的完整性。中国文学古典名著将人物绣像插图放在正文开始之前也有其道理,如《水浒传》中的一百零八将人物绣像在人们阅读原著前便能先识其面目(图22、①、②、23),诱导读者进入小说阅读的氛围。因此,插图的方式对调整阅读心理,增加阅读兴趣有一定效果。

第二节 书籍插图的艺术特征

A、从属性:从设计的角度来谈插图创

[illegible]

插图从属于文学作品,这是不言而喻的,但从装帧的角度来一起考虑插图的创作,最终出版后的模式,在我国现行的出版机构大多还缺乏一个中间环节,也就是装帧设计与插图设计各行其事的现象而影响了整体性的体现。因此,插图设计者的任务除须依据书籍内容进行创作外,还须与书籍的装帧设计

图 21 (杂志插图) 麦·戈哈德

图 22 《水浒传》插图 1. “金眼彪施恩”
陈老莲(清)

图 22 《水浒传》插图 2. “玉麒麟卢俊义”
陈老(清)

图23 《鸳鸯冢》插图 陈老莲（清）

契合。另外，印刷方式也是插图创作的制约因素之一。画家在动笔设计插图之前应对以下几方面问题了解清楚：1、装帧形式，2、开本，3、插图方式，4、印制方式（铅印、胶印、凸凹印、铜锌版等），5、印制使用的材料（胶版纸、铜版纸、粗纹、细纹等等）。这诸多的制约给插图创作出了种种难题，但在限制中创造也显示出插图的独特形式和风格。我国古代书籍运用木版雕刻印刷方法，使中国的黑白版画插图独具特色。明代陈老莲为明弘治本《西厢记》所作插图可谓版画插图的精品（图24①、②）。还有许多流传下来的有名或无名的版画插图作品，其精妙之作足可与其它绘画艺术相媲美。这种黑白版画或类似的插图形式，由于它与文字同用黑色，既可与文字同版并印，亦可单页穿插其间，

图24 《秘本西厢》插图1.“窥柬” 陈老莲（清）

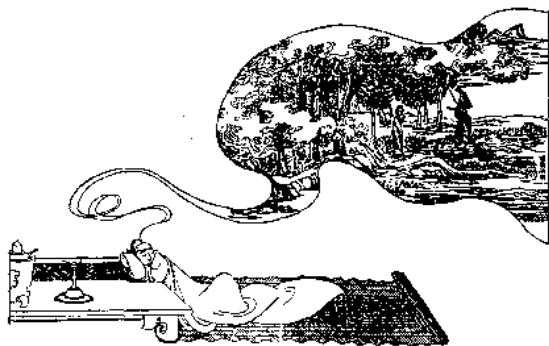

图24 《秘本西厢》插图2.“惊梦” 陈老莲（清）

十分谐调统一（参考图4）。图文对赏，相映成趣，且在印刷条件、材料不甚佳时，仍可印刷得清晰明朗，优点颇多，故一直沿用至今。只是由于印刷工艺的发展，黑白插图大多不必操刀雕刻，毛笔、钢笔等绘画工具均可自由运用绘画于纸面上，再通过摄影制成印刷用的铜、锌版即可上机印刷。我们从张光宇先生的《神笔马良》的黑白插图可以看到他吸取了传统皮影戏的造型特点和木版画插图风格，只是以笔代刀不同而已（图25①、②）。总而言之，正确地认识从属性，在于接受对于插图创作的特定的制约，而某种限制往往是促成新的创造的契机。利用限制，利用从属性，发挥出独立性的一面是我们插图

图25 《神笔马良》插图2幅 张光宇

创作的任务之一，也是插图设计的意义之所在。

B、独立性：相对性是认识一切事物的根本方法，插图的独立性是相对从属性而存在的，从属性是插图艺术的主要特征，从文学作品的功能看，无论是小说、诗歌、散文或其它任何形式的文学作品，都是通过读者的理解、想象来最后完成的。作品与读者产生共鸣才达到文学艺术创作的最终目的。书籍插图之所以称之为创作，是因为它与作家创作文学作品一样倾注了画家对作品的理解，并溶进了自己的情感、想象力，并通过自己的审美角度塑造出可视形象。陈老莲的《西厢记》插图、英国插图画家奥勃莱·比亚兹莱的《神秘的花园》、《莎乐美》(图26)、约翰·奥斯登的《一千零一夜》、张光宇的《西游记》、19世纪法国版画家居斯塔夫·多雷

图26 《莎乐美》插图 奥勃莱·比亚兹莱剪影式的造型处理，更注意外在形态的节奏变化与表现力。

创作的《神曲》等插图，无不体现画家的创造力和想象力。他们既忠实于文学作品原作精神又不完全受具体细节的制约，极大地拓宽了文学作品的容量，发挥了造型艺术的优势，使其成为具有独立欣赏价值的艺术作品。以上诸因素构成为插图艺术独立性的一面。

C、装饰性：无论插图的风格形式如何，对书籍装帧的整体效果而言，它对书本身无疑将起到装饰美化的作用。插图在版面中的效果，是评判插图优劣的关键点。黑白是插图较多采用的色彩，正因为它与黑白的文字自然天合，易协调一致。当然，彩色的插图会打破满版的黑色文字的单调，而获得活跃视觉心理的效果。另一方面，即插图画面本身的完整性，其把握尺度，是要在环顾左右（即整个版面）才能确定。因为版面的造型是在文字及（字体、大小、黑白的轻重等）其

它因素共同参与下完成的。在进行版面设计时,插图只能视作一块面,一个抽象的形(规则或不规则)或作为考虑与其它因素均衡关系的“量”。这些诸多条件综合的结果只要能传达出书籍内容的特有“意味”就是插图的任务。至于插图造型语言的繁简,不能一概而论,简至一片云,几只飞鸟或随意画出的几条线,似与不似,象不经意地穿插于呆板的铅字中,有时到显出特别的韵味。但也不乏精雕细刻、描绘细致入微的插图,精妙之作,能让读者有切肤之感,身临其境般的感觉。这种写实直观的插图,很容易将读者带进小说的意境中去。总之,无论插图的编排以至对书的总体设计,其目的无非是美化书籍并为读者营造出附合小说精神内涵而又能吸引读者、具有视觉美感的视觉空间效果和特有的阅读氛围。而插图在其中轻、重、缓、急,均包容在这种“氛围”之中,它的装饰性亦在其中得以体现出来。

以上三方面,构成了插图艺术的基本特征,从绘制方法上看,插图表现几乎汇集了绘画艺术的所有方法和形式,可谓不择手段。这也算是另一方面的特点吧。

第三节 书籍插图的创作与表现

A、文学艺术与绘画艺术语言的比较

一般的艺术分类是依据它们塑造形象的手段和使用材料的不同,把艺术分为表演艺术、造型艺术、综合艺术和语言艺术。

文学艺术是指以语言为媒介构成艺术形象的艺术。因为它不象其他艺术那样直接诉诸于感知觉。文学的基本特点就是以语言为材料来构筑艺术形象,表现社会生活和人的思想情感。高尔基说:“语言把我们的一切印象、感情和思想固定下来,它是文学的基本材料。”并称语言是“文学的第一要素。”从语言看,它有主要四种功能:1、传达意义,

2、传达情感,3、语调功能,4、意向传达功能。在具体运用语言时,这些功能的不同发挥,就影响着语言的总体意味。文学语言需要表达某种感情,它就尽力发挥语言的第二种功能。德国哲学家施莱尔·马赫说:“语言有两个要素,音乐的和逻辑的。”思辨和诗尽管都使用语言,但两者的倾向是对立的;前者企图使语言靠近数学定理,后者却靠近形象。这也就是文学语言与理论语言的区别所在。

语言艺术的特点有以下四个方面:形象的间接性、意象性、概括性和模糊性。

形象的间接性,即语言所塑造的形象并不是直接可见、可闻、可触的,而是通过语言作为中介表现出来的。而对文学作品,读者看不到形象,看到的只是通过语言符号才能在脑子里浮现相应的形象。因此,读者是借助语言符号才能感受到文学作品中所塑造的艺术形象。文学形象能给人以主观的感受,使读者在欣赏时可以根据自己的生活经验来理解和丰富它,从而给读者留下了一片广阔的联想和想象的天地。

形象的意象性,是指在文学语言中,渗透着作家的意识、意绪和意向,因而塑造的形象并不是现实生活中的纯本色,而是带有意象性。它能使文学作品更多地突破写实的局限而更多地介入了作家的主观创造。

形象的概括性,在于作家必须力求抓住事物的本质和关键来表现,使文学形象更为深刻动人。也因为人类的社会生活是丰富多彩、包罗万象的,作家的心灵世界也是动态、无限的,而语言是表达概念的而且是很有限的。语言是永远无法穷尽外在世界和内心世界的,因而语言就有着概括性和抽象性。这样文学形象也就有着概括性。

形象的模糊性,是指文学形象不是一种精确的和定型的形象,而往往带有一定的模糊性。如“太浓”、“太淡”、“太明”、“太暗”,