

艺术 设计 表现 技法 丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

插图 设计 表现 技法

孙志宜 肖玮 霍甜 ■ 著

合肥工业大学出版社

合肥工业大学出版社

艺术

艺术设计表现技法丛书

插图设计表现技法

孙志宜 肖玮 霍甜 著

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

图书在版编目(CIP)数据

插图设计表现技法 / 孙志宜著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2009. 5
(艺术设计表现技法)
ISBN 978-7-81093-948-5

I. 插... II. 孙... III. 插图—设计 IV. J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第060530号

艺术设计表现技法丛书编委会

编委会主任: 朱和平

编委: (按姓氏笔画)

朱和平 刘明来 孙志宜 陆峰 陆小彪

孟卫东 胡是平 郭凯 黄凯 詹学军

策划: 方立松

安徽省十一五规划教材

插图设计表现技法

Chatushejibiaoxianjifa

插图设计表现技法

孙志宜 肖玮 霍甜 著 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 0551-2903198
网址 www.hfutpress.com.cn
E-mail press@hfutpress.com.cn

版次 2009年5月第1版
印次 2009年5月第1次印刷
开本 889 × 1194 1/16
印张 6.5 字数 200千字
发行 全国新华书店
印刷 安徽联众印刷有限公司

ISBN 978-7-81093-948-5

定价: 42.00元

凡本社图书出现倒装、缺页、脱页等质量问题, 由本社发行部负责调换

PREFACE 序

人们的物质需求、审美价值取向以及人类的生活态度和生活方式,在科学技术迅猛发展、物质产品极大丰富的今天,正在发生并已经发生了巨大的变化。就艺术设计而言,社会发展不仅对我们的设计观念、创意表达、造物手段与方法等思维和行为方式提出了挑战,同时也成为今天摆在每一位设计师面前亟待思考和解决的课题。在新的形势下,以国际视野重新审视传统,跟上时代发展的步伐,这是建设自主创新型国家的需要,

同时也是每一个设计师、设计教育者的责任与使命。

创新是一个民族的灵魂,是一个民族延绵不竭的原动力。从思维科学和设计学的角度来看,人的创造力(在某种意义上讲就是设计能力)是无限的,但这种创造力能否以物化的方式表现出来,最终服务于社会生产、生活,则受限于多种因素。社会经济发展和科学技术的进步,既为我们提供了探索创造性使用新材料、新工艺、新技法的可能,同时也使人们面临着新一轮的挑战,并促使人们不断追求卓越和完美。

任何一种技法,都经历了一个传承——演进——消亡的生命周期。对于艺术设计而言,所谓新的技法,必然建立在某种条件(包括已经成熟的技法)的基础之上。从广义上讲,这是一个不断完善、传承与超越的过程。技法研究既具有学科交叉交叉的知识背景,又具备实践性和研究性强的特征,因此,在艺术设计中,我们不仅要具有掌握成熟的技法成果的能力,而且还要主动探索新的发展趋势,使我们对技法的研究与应用能够与时代前沿相契合,与未来的发展方向相吻合。

在以计算机作为主要辅助设计工具的条件下,对于设计的原创性思考显得尤为重要。这不仅有设计本身性质的原因,也是当今设计的价值趋向所在。目前,以计算机代替手工艺,以软件功能代替思考,以图库中的图片进行拼凑、组合、完成设计的现象,充分反映了一部分设计者在面对新形势和新变化情况下不知所措、急功近利的盲目与失态。忽视心脑合一,内容与形式统一的设计原则,不仅是对设计本质的一种曲解,而且也对设计的良性循环与可持续发展造成了不可弥补的负面影响。

技法的创新和实践,始终离不开准确传达信息的基本设计要求,以及与受众积极互动的特质。设计本身肩负着人类创造最佳生活方式、状态和社会价值的使命与责任。如果说设计理念是设计环节中最重要的部分,那么对设计技法的研究也是在其理念支配下的重要因素,因此,脱离设计目标的技法其存在价值都将可能表现出与设计本质相背离的倾向。由于各种原因,传统设计教育存在着重技法、轻理念的现象,而在时代进步的今天又出现了重创意、轻技法的问题,其所带来的种种弊端,已引起设计界和设计教育界的关注和思考。

由合肥工业大学出版社组织编写的这套艺术设计表现技法教材,就是通过教材的创新,特别是对设计技法理念的创新,来促进设计艺术学的健康发展,这种有益的尝试,必然对设计艺术的教育与实践产生积极的作用与影响。

清华大学美术学院副院长

何洁

2006年4月

CONTENTS 目录

序

第一章 插图设计的概念演变及功能作用

1

- 第一节 基本概念
- 第二节 发展概况
- 第三节 当代插图
- 第四节 基本功能

第二章 插图设计的应用领域及表现形式

19

- 第一节 书籍插图
- 第二节 商业插图
- 第三节 媒体插图
- 第四节 表现形式

第三章 插图设计的工具材料及设计步骤

43

- 第一节 工具材料
- 第二节 媒体技术
- 第三节 设计步骤

第四章 插图设计的主题表现及设计准则

57

- 第一节 主题表现
- 第二节 设计准则

第五章 插图设计的语言处理及形式规律

67

- 第一节 构图处理
- 第二节 造型处理
- 第三节 语言处理
- 第四节 形式规律

第六章 插图设计的创新表现及时代特征

87

- 第一节 创新设计
- 第二节 时代特征
- 第三节 前景展望

参考文献

97

艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

- 第一节 基本概念
- 第二节 发展概况
- 第三节 当代插图
- 第四节 基本功能

第一章

插图设计的概念演变及功能作用

第一节 基本概念

插图作为一种艺术形式,无论在中国还是外国,它自古以来都是因文字而起,与书籍相伴而生。图画与文字相互补充,相映成趣。在插图发展史的长河中,相当长的时期内,它是以书籍为主要载体的艺术形式。随着现在信息化、商业化、消费性社会的发展需要,插图艺术从在书籍中的单一形式,迅速扩散到商业社会、消费文化以及我们生活的各个方面。它以通俗的视觉形象,成为大众化、流行性的艺术形式。从历史发展的角度审视,插图的应用领域、艺术形式、功能内涵的变化,必然导致其概念的演变。

关于“插图”的概念演变。传统意义上的“插图”概念是指书籍插图。在中国,一向以“图”、“书”并称,“凡有图,必有意”的观念早已深入人心。古人制书极重视图的作用,或“左图右书”,或“左图右史”,或“上图下文”,作用都是“文不足以图补之,图不足以文叙之”。在西方,无论英文Illustration,还是拉丁文Illustratio,也都是“举例说明、例证、图解、注释”之意。当代,许多工具书中,如上海辞书出版社1980年版《辞海——艺术分册》,将“插图”解释为“插附在书刊中的图画……对正文内容作形象的说明以加强作品的感染力”。各类书刊的插图因内容不同而形式各异。现在一般所说的插图,主要指文学作品的艺术插图。在出版的有关插图的专著、教材中,基本也都有类似的解释,如:张雪著《商业插图》,称插图是“作为文字的辅助要素,对文字具体的内容作说明”;王受之著《美国插图史》,指出:“‘插图’是给文字做的附图,目的是解释文字内容”;唐鼎华著《插图设计》,认为插图是“解读、深化书籍内容,帮助读者加深对故事情节的理解”。

(如图1-1, 1-2, 1-3)

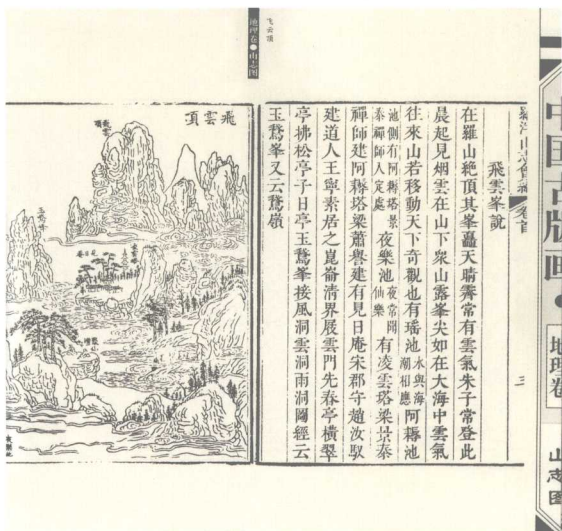

图1-1 中国古代版画插图,左图右文形式

图1-2 现代书籍插图

图1-3 现代书籍立体插图

可见,“插图”狭义的概念是从书籍插图角度来阐释的,虽然各家的解释有一些差异,但共同之处在于:(1)“插图”是通过具体可视形象,为解释、说明或叙述特定文字内容而作的附图,目的是解释文字或图解文字,是附属、附庸的从属关系;(2)文字转化为图像,增强了文字的视觉性、直观性和可读性,也为书籍增加了艺术氛围。

从历史角度去审视插图艺术的发展,插图一方面从属于内容,另一方面它又不仅仅受限于被动的“图解”。除了内容情节因素以外,由于艺术思潮、主观思维、情感心理、形式趣味、文化差异等因素,作者在插图创作过程中,赋予了其文字以外的一些内涵。这个过程不是简单机械地把文字内容视觉形象化,而是独立地、主动地创作。其创作规律、创作思维、表现形式、表现方法上,与艺术创作一致,有着独立的审美意义和多样化的形式。1979年版《辞海》中阐释得非常清楚:“画家在忠于作品思想内容的基础上,进行构思和构图,因此文学插图又具有独立的艺术价值”。这种由从属到独立的角色转换,在插图概念的演变中具有重要价值和意义,实现了“插图”概念的一次重要延伸。

插图形式广泛应用于商业领域,是现代社会发展需要。其应用涉及新闻出版、公共事业、商业活动、影视文化、娱乐文化、网络传媒、企业贸易、城市规划、旅游文化、体育竞技等经济社会生活的各个方面。这使得书籍插图原有的叙述性、描述性、娱乐性、商业性、直观性、视觉性、快捷性、艺术性等作用在消费文化、大众文化的读图时代的今天被进一步突出,也使得插图原有的定义功能、图文关系被彻底地颠覆。

“图”由从属位置上升到主导地位,从叙述内容转向观念表达,从单一绘画形式到一切视觉传达方式,文学的、商业的、艺术的界限被模糊,插图概念再次走向广义,其意义包含了更多的艺术

方式。(如图1-4,1-5,1-6)

然而,所谓的书籍插图和商业插图这两类概念上的简单区分与界定,显然是不准确的。当然,插图概念中的一些内涵尚待进一步澄清。第一,插图的商业性作用无论是在商业活动中还是在书籍中都存在着,而书籍也不能回避它的商业目的,装饰精美的图书是为了获得更多的读者和更大的市场。第二,所谓商业性目的并不是插图的唯一目标,它不能涵盖“插图”本身的概念,如:公益广告是以精神、伦理、道德、行为等内容起到教化作用,不具商业性。第三,现代插图由于其绘画性、形象性、商业性等因素而被排挤出纯艺术范畴,不被主流艺术承认,原因是现代纯艺术只认可概念与观念,事实上当代所谓的“纯”艺术与插图艺术并没有明确的界限,今天的插图艺术吸收消化了大量的观念和视觉方式,同时,也创造了很多新的概念和视觉传达手段,反过来又影响着“纯”艺术。这是个学术性问题,在此不展开讨论。

从插图发展历程看,第一次插图概念的演变

图1-4 表现品牌形象的产品插图

是来自于艺术创作的独立性作用而得以延伸；第二次演变是来自于商业应用的市场性作用而得以扩展。这个概念仍在不断变化着，它包容性更强，意义更加广泛，视觉传达方式更加多元，呈现出的是通俗化、大众化的艺术形式。概念和艺术一样，发展的过程都是动态的，所以任何轻率或简单化的界定与结论都不足以全面、完整、准确地给出一个定义。

第二节 发展概况

一、插图在中国

插图艺术的图文并茂形式，在中国有着十分久远的历史。古老的汉字萌芽之初，古人就以“图”为“书”进行记事，传达信息。中国汉字的造字方法，是将形、声、意统一于一体，而“象形”法又位于六书之首，象形与表意总是密切联系在一起的。表意文字就像是一幅幅意象图，富有一种想象的空间。而“书”与“图”正是汉字意与形结合的延续。

就中国古籍插图称谓而言，各时期有相同之处，又有不同之处。唐、五代时期称“像”、“图”，如《大圣毗沙汀天王像》、《无量寿陀罗尼轮图》。宋金元时期另称“图注”、“纂图”、“全像”（或“全相”）、“图赞”、“图录”等，如《新定三礼图注》、《纂图互注礼记》、《新刊全像成斋孝经直解》、《佛国禅师文殊指南图赞》、《至大重修宣和博古图录》。明清时期又名“画谱”、“图编”、“绣像”、“图吟”、“图咏”等，如《高松画谱》、《筹海图编》、《新刻绣像批评金瓶梅》、《汪氏两园图吟》、《红楼梦图咏》。从称谓上还可知图文编排形式，如：“出像（“出

图1-5 酒商标插图起到宣传、说明、装饰作用

图1-6 宣传广告中的插图

相”）、“图赞”，是“上图下文”形式；“绣像”是放在每卷前面的书中主要人物像；“全像”，是放在每卷前面或每个章回前面有关故事情节和内容的图像。

中国古籍插图，就其表现形式而言，大致可分为手抄本和印刷本两类。在造纸术、印刷术发明之前，古人都是在竹简、木牍或帛织品上书写和绘画，文字和插图只能靠手工完成。据历史遗存的文物和典籍来考证，东汉之前，应存在着丰富的文字与插图结合的历史资料。如：先秦时期的《山海经》附有大量插图，长沙楚墓出土了《人物驱龙图》、《人物龙凤图》，长沙马王堆出土了《社神图》、《天文气象杂占图》等。帛画也好，帛书也好，都是图文结合，具有明显的说明性特征，这是中国插图的较早遗存，反映出中国插图历史演变、传承过程中一个时期的基本形态。

所谓印刷插图，即版刻插图，又称雕版或整版印刷术，指在以梨木、枣木为主要材质的雕版上加墨并覆盖纸张印刷取得的画稿复本，可以大批取得插图画稿的复制品。印刷术是中国古代四大发明之一，它需要两个条件，即纸和雕版技术。造纸术是中国人对人类的贡献。东汉时，主管制造御用器物的尚方令蔡伦（？—公元121年）发明了纸，并得到汉和帝的称许，于105年下令推广，人称“蔡伦纸”。关于雕刻技术，在中国有着悠久的历史和技术积累。从新石器时代的陶器、玉石、甲骨，夏商周时代的青铜，战国时代的篆刻印章，到秦汉时代的画像砖、画像石、碑刻等，都证明镌刻技术已相当成熟，其中反刻正印、刻阴反阳、雕阳反阴等方法尤为突出。据传，公元2世纪末，人们已开始用纸和墨从石碑上拓印图文。真正意义上的中国雕版印刷术，确切始于何时尚无定论，据考古研究推断，公元7世纪唐贞观时期，印刷术基本成熟。依据明史家邵经邦《弘简录》记载，唐太宗在贞观十年（公元636

年）曾命令印刷长孙皇后的遗著《女则》。从造纸术发明到唐初，相隔500余年，各方面条件都已具备，印刷术在宫廷或社会上的广泛使用是合乎情理的。

就中国古籍插图内容而言，中国雕版印刷术发明之后，首先应用于佛教经书典籍刊刻。佛教题材成为中国版刻插图艺术史上最早出现的品类。佛教大约在西汉（公元前206—公元8年）中期传入中国，其影响在汉唐时期十分深远，宗教活动极度频繁，统治者大力推崇，宗教思想在民间迅速传播。唐朝是佛教在中国发展的繁荣期，为了传扬教义，由雕版印刷的大量佛经和佛造像插图便蔚然成风。现存最早的版刻插图艺术品是成都唐墓出土的《陀罗尼轮经咒图》（如图1-7），刊印于唐肃宗至德二年（公元757年）以后，是一件唐代版刻遗存的重要作品。唐咸通九年（公元868年）刊印的佛经典《金刚般若波罗密经》（通称《金刚经》）卷首扉页插图《祇树给孤独园图》（如图1-8），卷末有“咸通九年四月

图1-7 唐代版刻插图《陀罗尼轮经咒图》

十五日王玠为两亲敬造普施”刊记，也是中国早期版刻插图中极负盛名的杰作。它于1900年在敦煌藏经洞被发现，现成为伦敦大英博物馆的珍贵藏品。由于年代久远，加之唐会昌五年（公元845年）唐武宗下诏灭佛，经卷刻版皆在劫难逃，能流传至今的唐代佛教印刷本版刻插图可谓凤毛麟角。但根据文献记载看，中国木雕版印刷术发明之后，佛教题材内容应是中国版刻插图艺术史上最早出现的品类。中国以版刻形式为图书印制插图，至少比欧洲早了500多年。五代时期版刻插图题材仍只有佛教一种内容，如传世名作《大圣毗沙门天王像》和《大慈大悲救苦观音菩萨像》，皆刊印于五代后晋开运四年（公元947年），图中有“匠人雷廷美”字样，这是现存最早的刊刻时间、地点、刊施人、刻工姓名一应俱全的版刻插图。宋元时期是中国古代版刻插图的兴盛阶段，雕版印刷术全面发展，其内容已从宗教题材发展到经史类、科教类、文学艺术类、通俗读物类等题材。不少医药、历史地理、星相占卜、琴棋画谱、百科日用、平话小说、地方图经等书籍中出现了精致典雅、艺术质量很高的版刻插图，甚至还出现了广告性商业插图。如：宋太宗时刊印的《御制秘藏诠》插图，是现存最古老的山水画版画；南宋建安刊印的《烈女传》，作为文学类插图是自有绣像书籍以来最为经典的作品；宋刊《济南刘家功夫针铺》图形标记，是中国最早的商业插图。中国不少品种的书籍插图，是到元代才开始出现，如：元刊《西厢记》是现在最早的戏曲插图；《全相平话五种》是最早的平话插图。宋元时期是中国版刻插图史上承前启后、继往开来的重要时代。明代，尤其明后期是中国版刻插图兴旺发达的黄金时期，版刻插图涉及的题材内容无所不包。清初，承明余绪，版刻插图仍处于黄金时代，地方志和宗谱题材尤为发达。其后，版刻插图衰落的一个主要原因，是清统治者极端专制的文化政策：文字大狱不断，禁书焚

图1-8 《金刚般若波罗密经》卷首插图

书。在高压政策下，首当其冲受到打压，并急速衰落的恰恰是在明代最为兴盛的戏曲、小说类版刻作品。同时，宫廷和民间版刻插图中人物、山水两大题材，却取得了前所未有的辉煌成就。（如图1-9）

就中国古籍版刻插图制作艺术特点而言，更是独树一帜。版刻插图实际就是木刻版画，从木刻版画艺术出现的那天起，就始终与插图艺术难解难分。中国的插图艺术史也是木刻版画艺术的发展史，版刻插图的发展，还带动了其他艺术形式的产生和技法的发展。如：南宋临安刊印的《佛国禅师元殊指南图赞》五十四幅插图，为现存最早的插图组画，被公认为是中国古代连环画始祖；宋代版刻印刷中还出现了一种供张贴的图画，被认为是中国年画的前身。此时期，版刻插图无论在雕刻技艺、雕工队伍，还是在表现手法上，都取得了明显进步，也为后期版刻插图艺术发展打下了基础。归纳起来，中国古籍版刻插图特点主要表现在以下几个方面：

第一，形成流派体系。经过唐、宋、元时期的发展，到明清鼎盛时期，形成建安、金陵、新安、武林、苏州等版刻插图艺术流派，各有特

图1-9 元刊版刻插图

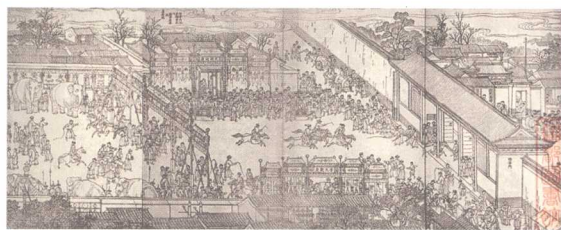

图1-10 清朝宫庭殿版画

色。其中，明中晚期之后，徽派版画崛起最具代表性，并逐渐成为中国插图艺术的主流，代表了中国古代插图艺术最高成就。清朝还形成了宫廷的殿版画。（如图1-10）

第二，形式自由多样。形式由早期上图下文、左图右文的单页插图方式，发展到双面连式、多面连式、葫芦式、月光式、扇面式等诸多类型。

第三，技法推陈出新。单一黑白形式发展出多种技法。元代出现了中国最早的朱墨套印版画。明代出现彩色套印版画，即分版分色叠印，“一幅三色，分别先后，凡数十版，有积至逾尺者”。在此基础上又发明凹凸两版嵌合，使画面富有立体感，称为“拱花”。套印插图，色彩艳丽，浓淡相宜。

第四，风格精丽繁缛。早期插图具有粗犷、质朴的民间艺术的草创风格，略显粗糙，不加修饰，但痛快淋漓，意趣天成。徽派版画“绘必求

其细，工必求其精”，点染皴擦，无不运用自如，浑然天成，出神入化。宫廷武英殿版画多细笔皴擦，细密工致，谨严繁缛，富丽堂皇。古代插图大体分为民间、文人、宫廷三大类，总体风格发展是由稚拙无华到精丽繁缛。

第五，文人气息浓郁。明晚期以后至清，大批画家、文人参与到插图艺术创作中，如唐寅、仇英、钱谷、丁云鹏、陈洪绶、崔子忠、萧云丛、改琦等大画家。国画中的笔墨、意境、文人趣味、艺术思想被带入到插图艺术中，促使插图艺术在格调品位上得到提升。中国传统插图艺术始终保持着“以线造型”的特点，强调的是“以神写形”，追求的是“气韵生动”，形成了插图艺术的民族特色。

20世纪是一个中国插图艺术发展激烈变革的时代。仅仅100年左右时间，中国插图艺术已经由古典形态转变成现代形态。清晚期以后，西方石版、铜版、照相制版等印刷术传入中国，在西方绘画思想影响下，以及中国社会的发展需要和仁人志士的大力倡导，尤其使中国插图艺术发生了历史性的转折，在经历四个阶段发展后，使传统插图进入到现代时期。

第一阶段，是在“五四”新文化运动“科学、民主、自由”思想引导下，推动了插图艺术变革，使它从传统题材、样式和观念中走出，用现实手法反映时代，贴近人生，直接描绘社会生活百态，形成中西文化、古今文化交融的局面。文学巨匠鲁迅为此做出了重大贡献，他的一系列的介绍、传播、提倡等工作，都是意在提高现代中国插图艺术水平。他认为：“书籍插图原意是在装饰书籍，增加读者的兴趣，但那力量，能辅助文字之所不及”；“不但有趣，且亦有益”；“对于这，大众要看的，大众是感激的”（如图1-11）。同时期有一批文学艺术家参与到插图艺术创作中，如陈之佛、闻一多、丰子恺（如图1-12，1-13）、司徒乔、刘岷、钱君、李桦、力群、曹

图1-11 鲁迅《故乡》插图

白、蒋兆和、徐悲鸿（如图1-14）、张光宇（如图1-15）、陈烟桥等。他们使插图艺术增强了时代气息和创造意识，留下了一批令人回味无穷的插图艺术作品。

第二阶段，是从抗日民族救亡运动至解放战争时期，中国插图艺术进入一个新的历史时期。大批艺术家怀着满腔热血投身于民族解放事业之中，此时插图艺术出现了一种新的潮流和面貌。以其浓烈的战斗气息、强烈的政治倾向和写实的艺术手法形成了鲜明的特点，洋溢着饱满的热情和青春的活力，散发着生活的气息和时代的精神，在挖掘民间艺术和开拓创新艺术形式、民族化大众化、宣扬爱国主义主题等方面，标示出中国插图艺术在此时期发展的方向。

第三阶段，是从1949年中华人民共和国建立起至20世纪90年代。插图艺术得到政府、文化部门和出版部门的高度重视，许多著名的画家都加入其中，各类画种和形式都被应用于插图艺术创

图1-12 闻一多《冯小青》插图

图1-13 丰子恺《阿Q正传》插图

图1-14 徐悲鸿《九歌》插图

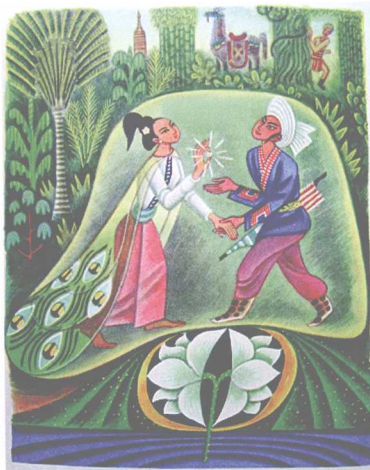

图1-15 张光宇《情歌》插图

图1-16 周另钊《刘三姐》插图

图1-17 光明特浓牛奶创意广告插图

图1-18 新飞电器节能篇广告插图

作中,各种艺术流派、思潮、观念使插图艺术获得新的发展契机。此时期的插图艺术在借鉴融合中又衍生出许多新的手法,形成各种风格多元并存发展的新格局,“百花齐放”成为这一时期中国现代插图艺术发展的显著特点,插图艺术发展被推向了历史的兴盛期。在强调思想内容的同时,艺术的自身规律得到了尊重,欣赏功能、审美趣味成为插图艺术研究的新课题,在坚持插图艺术创作学术性、严肃性,体现时代精神和民族气魄,追求观念、哲理、形式、手法和更深的思想内涵等方面,都取得显著成绩。(如图1-16)

第四阶段,是90年代以后,中国改革开放政策带来了经济社会的迅速发展,随着信息社会、商品经济、消费文化到来,以书籍插图为主流的艺术形式,向商业的各个应用领域拓展,其概念、内涵、手段被广泛用于商业行为的每一个行业与环节中,在新的思潮、观念冲击下,传统的插图概念被颠覆,包括书籍、商业、公益等应用性插图都在极力迎合消费市场和反映社会时尚中不断调整自身的表现内容,几乎所有当代视觉传达方式都被用于插图艺术设计与表现中。(如图1-17, 1-18)

二、插图在外国

楔形文字是公元前3000年左右两河流域的苏美尔人创造的。楔形文字与图画相配合,具有基本的图解性质,形成了早期的“图书”。埃及约

在公元前3350年创制出象形文字。有史以来最早的书籍插图,就是公元前16世纪古埃及人画在《死者书》中的图画,内容是符咒、祷告和赞美诗(如图1-19, 1-20)。这些图画后来被看作是西方插图艺术之发端和细密画的初始。细密画后来在古希腊、古印度、古罗马、古波斯等国得到了长足的发展。细密画特点是画面小,描绘精细,主要作为书籍插图、封面、扉页上的装饰图案,早期是画在埃及纸莎草纸上。公元3世纪时,莎草纸在欧洲被价格低廉的羊皮纸替代。直到公元8~9世纪,使用其他植物纤维纸成为普遍现象。细密画在基督教产生以后得到发展,为传播教义,人们以手绘方式描绘《圣经》等书中的封面插图、扉页插图、篇首大写字母装饰、情节插图(如图1-21, 1-22)。古手抄本中,有关科学内容的插图要比文学内容的早。现今所知最早的文学手抄本插图是古希腊荷马史诗《伊利亚特》、古罗马诗人维吉尔的诗篇以及喜剧作家泰伦提乌斯的剧作,都是公元4~5世纪的作品。印度最早的宗教经典《贝叶经》、玛雅人的手抄本插图是绘于植物或动物皮上的。伊斯兰教的经典《古兰经》只能算是装饰手抄本(如图1-23),而真正意义上的纪实性插图则是科学著作。拜占廷的手抄本最初都是装饰画,一切都要符合宗教需要,直到公元12世纪才出现插图。在中国版刻印刷术传入日本之前,日本的插图也主要是手绘形式。

图1-20 古埃及人《死者书》中表现死神称量死者灵魂的画面

图1-22 中世纪林迪斯法恩福音书插图

已经达到相当完善的程度，使得印刷质量和效率都大大提高。意大利著名出版家马努蒂乌斯出版的《波利菲里梦中的爱之争》，被认为是一个奇迹，也是有史以来最著名的书籍之一，书中有172幅优美的插图。1470年，德国出版家安东·科伯格出版了《纽伦堡编年史》（如图1-25），此书规模宏大，仅插图就多达1809幅，在西方插图史上有着重大意义，作者米夏埃尔·沃尔格穆特是文艺复兴时期德国艺术大师丢勒的老师。1457年，舍费尔的印刷局出版了《美因茨的圣诗》豪华本，用3500个不同的活字和红、蓝、黑三色印刷，开创了彩色印刷的先河。活字印刷术的功绩是不可估量的，到公元20世纪末激光印刷发明之前，已沿用500余年，为人类社会的进步做出了重要贡献。

自文艺复兴以来，欧洲插图艺术突飞猛进，形成了这样几方面的特点。

- 10 -

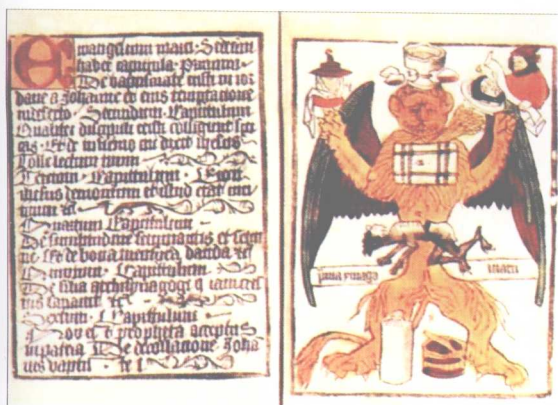

图1-24 文艺复兴时期拉丁文本《圣经》版刻插图

图1-25 安东·科伯格出版的《纽伦堡编年史》插图

图1-26 霍尔拜因 图1-27 巴洛为《伊索寓言》所作《圣经》扉页 的插图——狮子与老鼠

第一，题材广泛。插图艺术已经不再只限于盛行近千年的宗教题材，关于自然、科学、地理、鸟兽、医学、历史、文学、生活、风光、市井、民俗、寓意、寓言、剧作、史诗、游记、百科全书等内容的书籍插图大量出现。

第二，出版业发达。大批的出版家、印刷局遍布欧洲。公元16世纪后半期，欧洲印刷出版的中心是在德国、法国里昂、瑞士巴塞尔等三地。公

元17世纪尼德兰地区出版了一些富丽堂皇的插图书籍。同时期法、英、意等国出版业也很发达。

第三，书籍经典。配有精美插图的书籍基本都是脍炙人口的名著，多是出自于著名科学家、诗人、剧作家、史学家、小说家、思想家等人之手，著名画家的艺术与著名作家的名著交相辉映，相互补充，相得益彰。插图与经典著作同样著名。（如图1-26，1-27）

第四，形式多样。西方插图艺术发展始终都与艺术思潮、艺术流派的发展相伴相生，经历了文艺复兴、巴洛克、洛可可、浪漫主义以及现代主义各个时期的艺术运动，各艺术流派的观念、形式、审美都体现在插图艺术发展与表现中。尤其是现代主义艺术运动的主观表现和形式趣味，使插图艺术形式更加多样化。

第五，大师林立。各时期许多登峰造极的艺术大师和杰出画家参与到插图艺术创作中。文艺复兴时期，德国艺术大师丢勒1498年的《启示录》插图是有史以来最著名的插图之一（如图1-28），另外，他还发明了蚀刻技术。同时期在德国另一位艺术巨匠汉斯·荷尔拜因创作的所有插图作品中，《死亡之舞》53幅木刻插图被公认为是“插图艺术的最高典范”。有人将丢勒和荷尔拜因比作这一时期艺术中的太阳和月亮。在巴洛克艺术时期，鲁本斯被看作是当时最杰出最重要的大师，实际上，鲁本斯在书籍插图方面也为尼德兰争得了荣誉，有艺术史家认为，他在这方面的影响甚至渗透和深入到了佛兰德斯的书籍插图整体，他对版画的另一个贡献是培养出一个版画学派（如图1-29）。荷兰油画大师伦勃朗的蚀刻铜版画插图艺术更是令人仰慕。法国的卡洛，是第一位以版画艺术形式被载入艺术史册的人（在他之前都是油画家），他以细微、简略、自然主义的风格“影响着整个欧洲”，他的《战争的悲惨》铜版组画在200年后，成为西班牙画家戈雅创作版画集《战争的灾难》的灵感源泉之一。普