

美育丛书

美术系列

插图艺术欣赏

张守义 著
刘丰杰

山西教育出版社

张守义 刘丰杰 著

插图艺术欣赏

美育丛书·美术系列

主 编

李 凌 (中国音乐家协会副主席)

王 琦 (中国美术家协会副主席)

常务编委

华 夏 (研究员 《美术》主编)

屠治九 (中国音乐学院教授)

李 晓 兰

李 晓 兰

李 晓 兰

李 晓 兰

山西教育出版社

20002

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰

插图艺术欣赏

(“美育丛书”美术系列之一)

张守义 刘丰杰 著

*

山西教育出版社出版发行

(太原市并州北路 69 号 邮编: 030001)

新华书店经销 平遥县印刷厂印刷

*

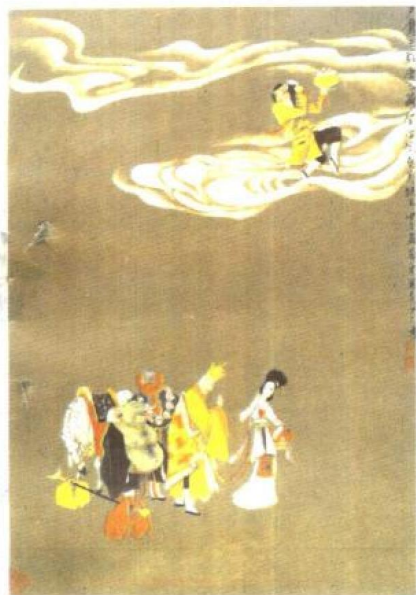
开本: 787×960 1/32 印张: 9.25

字数: 152 千字 插页: 0.125 印张

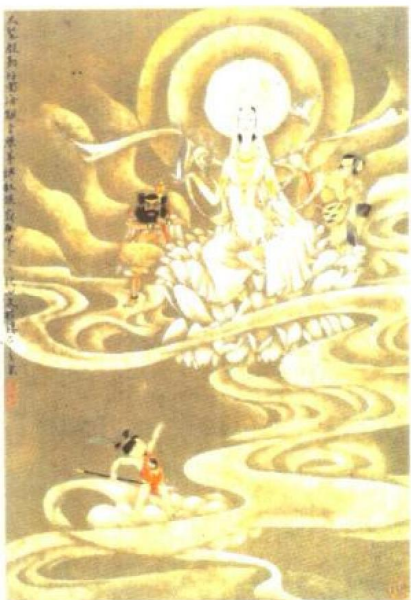
1997 年 5 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数: 3001—8000 册

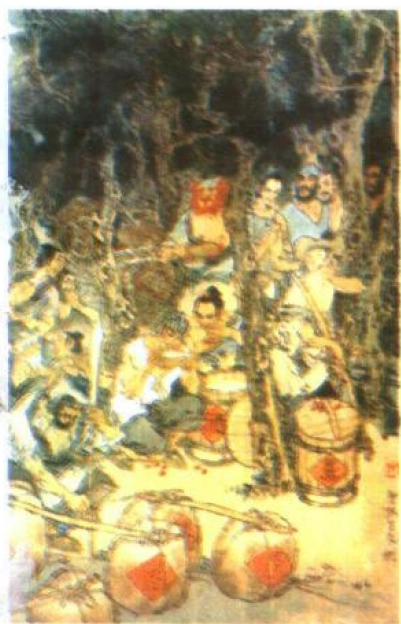
ISBN7—5440—0644—1
G·645 定价: 10.20 元

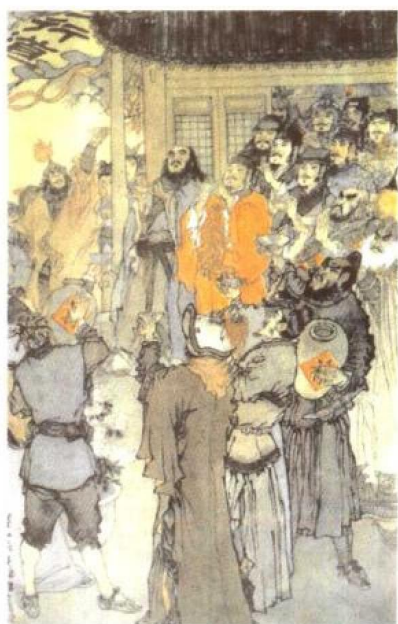
尸魔三戏唐三藏 圣憎恨逐美猴王
(《西游记》第 27 回插图) 李少文 作

大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩
(《西游记》第 42 回 插图) 李少文 作

智取生辰纲
(《水浒》第 16 回插图) 戴敦邦 作

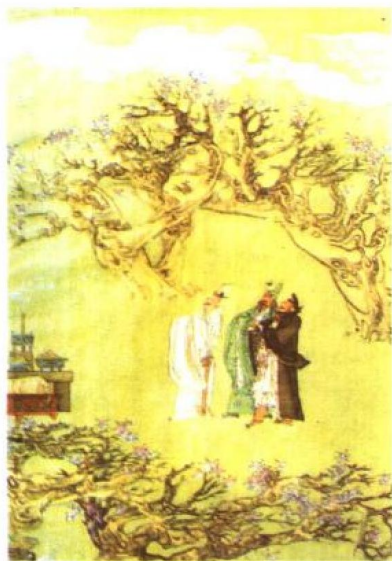
梁山泊英雄排座次
(《水浒》第 71 回插图) 戴敦邦 作

宝黛读《西厢》

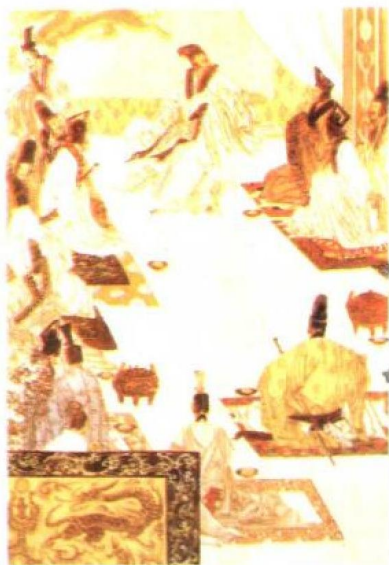
(《红楼梦》插图之一) 刘旦宅 作

“质本洁来还洁去，强于污淖陷渠沟”
(《红楼梦·黛玉葬花》插图之二)
刘旦宅 作

桃园三结义

(《三国演义》第一回插图) 陈全胜 作

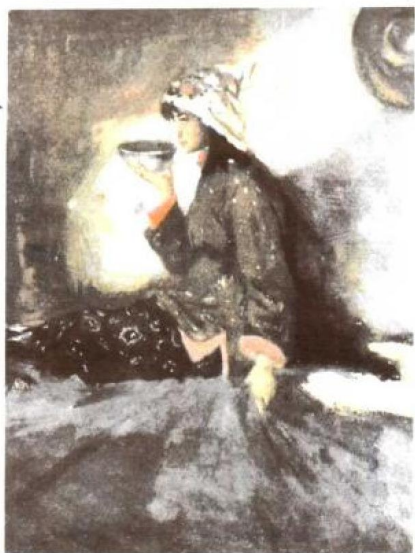

诸葛亮舌战群儒

(《三国演义》第四十三回插图) 陈全胜 作

暂把反动派一扫光
(《林海雪原》插图) 孙滋溪 作

了解一个人是困难的，至少现在他就
不能完全猜出这位女人的心情。
(《铁木前传》插图) 张德育 作

《上海的早晨》插图(之一) 华三川 作

《上海的早晨》插图(之二) 华三川 作

《阿诗玛》插图 黄永玉 作

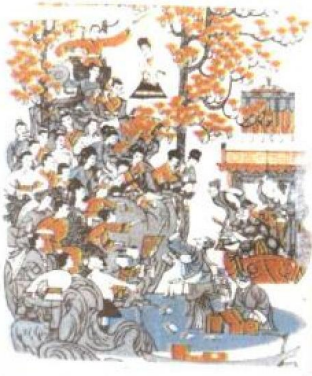

小鹿弟弟(格林童话) 高燕 作

《金老二的最后一夜》 王书朋 作

刘三姐对歌三秀才
(《刘三姐》插图) 周令钊 作

内 容 提 要

以广大中学生和青年为读者对象的“美育丛书”（国家“八五”规划重点图书），由美术、音乐舞蹈、其他艺术三个系列共 35 本小册子组成。《插图艺术欣赏》是美术系列之一，也是国内第一部集中赏析插图艺术作品、普及与提高相结合的通俗性读物。

书籍插图源远流长，它顺应历史的发展应运而生，又以造型艺术之长补语言艺术之短。自古以来书籍“以图书并称，凡有书必有图”，“图文并茂”已成为生活中的常用语和评价图书的标准。

《插图艺术欣赏》共分两大部分。第一部分，从审美的高度详论细说插图艺术的历史演变与发展，插图的艺术形态、属性，审美欣赏的要领。第二部分用 100 个篇目，结合插图的文学背景，对古今中外名著中 200 余幅插图作品，从思想内涵、艺术形式、技艺手法、艺术特色、艺术地位等方面，进行了评介与赏析。这些独立成章的篇目，特色明显，并配以各种形式的插图原作，既有普及、通俗、可读、观赏的特点，又有较高的品位。它既适于向广大读者普及插图欣赏知识，引导欣赏插图作品，也是研究插图艺术创作和插图理论十分有益的参考书。

本书集古今中外各种文学形式、各个时代、各个画种、各种风格与流派的插图于一书，琳琅满目，美不胜收。读者朋友们，在欣赏插图艺术的审美体验中将感到赏心悦目，并导引您进入艺术美的境界。

ABD42/04

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是无庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

张守义 1930
年生，河北平泉
人。1954 年中央
美术学院绘画
系毕业。

长期从事
书籍装帧设计、插图创作及艺术
理论研究。发表论文 100 余篇，出
版艺术理论文集 1 本，中外文学作
品插图集 3 本。有 10 余种装帧设
计和插图先后获国家图书奖。设
计的图书和创作的各国名作家中
国水墨画画像被世界各国作家纪
念馆收藏。

现任人民文学出版社编审，
中国美术家协会理事，中国美协
插图、装帧艺术委员会主任委员，
中国出版工作者协会装帧艺术委
员会主任委员。第八届全国政协
委员。

刘丰杰 1942
年生，河北定州
人。初习国画，后
习西画。1969 年毕
业于天津美术学
院。长期从事美术
编辑及装帧艺术

设计、插图、连环画及国画创作，并
致力于装帧艺术理论和绘画理论
的研究，发表大量理论文章、画家
及作品评论、杂文、散文等。许多设
计作品和理论文章，多次在全国、
大区和省市级评比会上获奖。《装
帧易理阴阳论》为国内第一篇参加
国际出版学学术交流有关装帧艺
术的论文。历时 6 载所著的《书籍
美术》，被许多专家认为是“我国第
一部较全面系统的阐述书籍装帧
的专著”，获全国编辑出版特别
奖。

现任天津人民出版社编审、美
编室主任、中国版协装帧艺术委员
会常务委员、天津版协装帧艺术委
员会副会长、天津市编辑学会理
事，天津市政协委员。

国家“九五”规划重点图书

目 录

图文并茂，交相辉映.....	1
----------------	---

1. 插图艺术史说	3
2. 书籍插图及其艺术形态	11
3. 书籍插图及其艺术属性	17
4. 插图艺术是形象的艺术	24
5. 插图艺术欣赏与审美	29

插图艺术名作欣赏	38
----------------	----

1. 《金刚般若波罗蜜经》扉画（原著 佚名·图1幅）〔唐〕王玠 施刻.....	38
2. 《〈水浒〉叶子》（原著 施耐庵 ·图4幅）〔明〕陈洪绶插图	40
3. 《〈博古〉叶子》（撰文 汪道昆 ·图4幅）〔明〕陈洪绶插图	44
4. 《金瓶梅》（原著 兰陵笑笑生·	

图 3 幅)〔明〕刘应祖插图	47
5. 《金瓶梅》(原著 兰陵笑笑生 ·	
图 3 幅) 徐 冰插图	50
6. 《云台三十二将图》(图 2 幅)	
〔清〕张士葆插图	52
7. 《水泊梁山英雄谱》(原著 施耐庵	
孟 超文 · 图 1 幅) 张光宇插图	55
8. 《水浒传》(原著 施耐庵 · 图 2	
幅) 戴敦邦插图	58
9. 《三国志演义》(原著 罗贯中 ·	
图 2 幅) 陈全胜插图	60
10. 《西游记》(原著 吴承恩 · 图 6	
幅) 李少文 古 干 插图	63
11. 《聊斋志异 · 促织》(原著 蒲松	
龄 · 图 1 幅) 黄冠余插图	69
12. 《儒林外史》(原著 吴敬梓 · 图	
1 幅) 程十发插图	70
13. 《红楼梦》(原著 曹雪芹 · 图 2	
幅) 刘旦宅插图	72
14. 《可爱的中国》(原著 方志敏 ·	
图 1 幅) 古 元插图	74
15. 《鲁迅像》(图 3 幅)	
刘 岷 颜 仲 张守义插图	76
16. 《毛主席在延安的故事》(图 1	
幅) 刘文西插图	79
17. 《大鸾——周恩来童年故事》	

(原著 邢熙坤·图2幅)

- 蔡延年插图 81
18. 《革命烈士诗抄》(主编 萧 三
·图1幅) 李 桦插图 84
19. 《董存瑞和黄继光》(图2幅)
董辰生插图 86
20. 《百花齐放》(原著 郭沫若·图
4幅) 刘 岷 力 群插图 89
21. 《雪峰寓言》(原著 冯雪峰·图
2幅) 黄永玉插图 92
22. 《雪峰寓言续集》(原著 冯雪峰
·图3幅) 董克俊插图 94
23. 《狂人日记》(原著 鲁 迅·图
1幅) 李 桦插图 96
24. 《阿Q正传》(原著 鲁 迅·图
5幅) 丰子恺 蒋兆和 赵延年插图 99
25. 《孔乙己》(原著 鲁 迅·图2
幅) 赵延年 张守义插图 102
26. 《药》(原著 鲁 迅·图1幅)
汪国风插图 105
27. 《秋瑾》(原著 鲁 迅·图3幅)
王公懿插图 107
28. 《故乡》(原著 鲁 迅·图5幅)
顾炳鑫 赵延年 古 元 张守义 司徒乔
插图 109
29. 《倪焕之》(原著 叶圣陶·图1