

高等工科院校设计类造型教材

编著 张少鹏 周晓明 路倩 上海书店出版社

插图语意

主编 伍立峰

高等工科院校设计类造型教材

插图语意

编著 张少鹏 周晓明 路倩

 上海書店出版社

图书在版编目(CIP)数据

插图语意 / 张少鹏, 周晓明, 路倩编著. —上海: 上海书店出版社, 2008.5
高等工科院校设计类造型教材
ISBN 978-7-80678-828-8
I. 插... II. ①张...②周...③路... 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(2008)第055215号

插图语意

主 编	伍立峰
编 著	张小鹏 周晓明 路 倩
责任编辑	那泽民
整体设计	 润泽书坊+刘烨+田磊
技术编辑	丁 多
出 版	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
经 销	全国各地书店
地 址	200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷	上海精英彩色印务有限公司
版 次	2008年5月第1版第1次印刷
开 本	787×1092 mm 16开
印 张	3.75印张
印 数	1—3000
书 号	ISBN 978—7—80678—828—8/J·366
定 价	20.00元

高等工科院校设计类造型教材

编写单位

上海理工大学出版印刷与艺术设计学院

天津美术学院视觉传达设计系

苏州科技学院传媒与视觉艺术学院艺术设计系

河北科技大学艺术学院

浙江工业大学艺术学院

黑龙江工程学院人文科学系

序

插图是文化传播的手段之一，从传统书籍到现代网络，插图无论从表现形式、传播途径到实现目的都发生了相应的变化，实现了从单一注解到多元表达的变迁。

本书围绕插图设计发展历史及现状进行了阐述，以便于读者了解插图设计形态的过程演变，形成较为系统的认知，能够更为清晰地了解插图的传统与现代，把握中西方表现形式与审美理念的设计维度。结合新的设计环境、审美环境、应用环境，力求对插图设计的内涵给予更完善的诠释。针对具体的设计环节，从形式美规律出发，讲述其在创作过程中的基本理论及设计原理。描述了数字技术不断发展，数字媒体不断普及情况下的插图设计新特征。数字技术、数字媒体形成的消费市场，也是插图设计教学需重点面对领域。

编者在近年来插图教学实践的基础上，结合我国高校设计教学特点，撰写此书，希望能促进插图设计及教学交流。

目录

第一章 插图的概念和存在形式	001
一、插图的定义	001
二、插图的存在形式	001
第二章 插图的历史演变	005
一、中国古代插图	005
二、欧洲古代插图	005
第三章 中国传统插图的典例	006
一、战国秦汉的帛书插图	006
二、中国最早的著名插图大师——顾恺之	007
三、陈洪绶的《西厢记》	008
第四章 中国现代20世纪插图的典例	009
一、20、30、40年代的插图	009
二、50、60年代新中国成立后的插图	012
三、80年代改革开放时期的插图	014
第五章 当代插图	015
一、插图的新概念、新价值	015
二、插图设计的应用领域	016
三、插图设计的表现形式	017
第六章 数码商业美术插画的发展及现状	020
一、数码商业美术插画的发展	020
二、数码商业美术插画的现状	020
三、商业美术插画的数字化手段——硬件、软件、外界设备	021
四、数码商业美术插画的设计风格	021
第七章 材料与画法	024
一、铅笔 钢笔 炭笔	024
二、色粉笔 蜡笔 油画棒	027
三、针管笔 马克笔	030
四、水彩	030
五、水粉 丙烯	035
六、剪纸 拼贴	039
七、中国画 线描	041
八、其他电脑技法	041
第八章 构图与造型	043
一、对比	043
二、点 线 面的运用	043
三、对称 均衡	044
四、空间的表现	045
五、光影效果	047
第九章 插图制作的表現手法	047
一、当代漫画的表现手法	047
二、卡通拟人的表现手法	048
三、插图的故事性的表现手法	049
四、超写实主义的表现手法	053
五、抽象思维的表现手法	053
后记	055

第一章 插图的概念与存在的形式

一、插图的定义

中国人总是习惯称书籍为“图书”。的确，插图与书籍有着最密切的关系。“illustration”——插图，在词典里的定义就是用来解释或装饰书本的视觉材料（Visual matter used to clarify or decorate text）。“插图”，我国《辞海》的解释是“又名‘插画’。指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间，有的用插页方式，对正文内容作形象地说明以加强作品的感染力”。各类书刊的插图，如文学、科学、儿童读物等，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。画家根据作品的思想内容进行创作，因此文学插图又有独立的艺术价值。中国过去的“出相”、“绣像”、“全图”等亦属插图的一种。

上述的定义明显地是针对文字、书籍的需要而来的，是种狭义的定义。

随着社会经济和文化的发展，插图早已经不仅限于书籍这一载体了，而成为一种流行广泛、形式多样的视觉设计形式。所以，它的定义也获得了更为宽广和广义的范畴。现在很难抛弃这种交叉性来描述插图的纯粹定义，因为所有视觉形式中的图形部分都渗透着它的存在形式，可以说生活和设计的各个领域中都可以看到它的存在。

在英汉大辞典中“illustration”一词，有说明、例证、实例、解说、图解、插画等含义，是以具体化的形象把意念和感情视觉化，比较明确地表达了插图更为宽泛的内涵，已成为表达某种意义、说明某种事物、叙述某种过程、描写某种意境的有效手段和艺术形式。

人们一般对“插画”和“插图”两个词汇，往往未加区别或混淆使用，但实质上其内涵却是不同的，插画是应文字需要而徒手描绘的图画，主要扮演在文章中表现内容、烘托气氛及装饰版面和说明的角色。而“插图”的内涵却宽泛得多，其中包括插画。简言之，是否可以说，只要是与文字同时出现，穿插在印刷媒体上的图形形态，均可称为插图。

由于信息时代的来临，现代社会物质文明和精神文明的极大发展，现代插图的含义已从过去狭义的书籍插画的概念（只限于画和图）变为广义的设计插图的概念，即文字的作图部分，包括绘画插图、

摄影图片、图表以及抽象的图形符号，均被统称为插图。

现代平面设计中的插图，是指文字以外的图的部分，无论是绘画的插画或是摄影的照片、绘制的图表及版画作品，统称为插图，插图是广义的。Illustration，插画是狭义的图画。

今天，设计领域的插图含义，已从过去的插图地位转变为广义的插图领域。

尤其在现代商业设计中，插图已是平面设计、广告设计的重要视觉要素。是被设计所带动的产物，作为一种有形的图画，是为了达成某种特定目标而设计的图形。

插图设计是文字的具象化，是以“图像”来意味文字的内容，它的视觉化、形象化能极大地提升文字的魅力、张力和感性，一幅成功的设计插图，应该能将设计师抽象的思考予以“具体化”的表达，把某些无法用文字表现出来的视觉特性，透过图像造型的技巧形象地表现出来，它应该是一种文字意念的“再创造”。

插图设计作为现代设计的一种重要的视觉传达手段，以其直观的形象性、真实的生活感和美的感染力，在现代设计中占有特定的地位，已广泛应用于现代设计的各种领域，涉及到文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等方面，成为人们喜闻乐见的媒体形式。

二、插图的存在形式

插图被广泛地应用于各个领域，有时它以清晰而纯粹的独立姿态存在，有时它又服务于其他设计形式，成为一个设计的组成部分。它们以不同的形式存在，承担不同的功能。根据不同的标准（如：表现媒体、功能、服务领域……），插图的存在形式可以被归入各种不同的类别。所以，在学习插图的时候，我们必须注意不要将插图孤立起来，而要广泛地通过学习各种插图的表现形式来掌握它的特点。

1. 小说——小说插图相对来讲比较写实，它通过可视的绘画形象来辅助实现文字的叙事功能，同时在忠于小说原作的基础上实现插图的艺术性。（图1-1、1-2）

2. 诗歌——诗歌是一种随意性较强、形式也比较自由的体裁。而且诗歌的特点在于它有较强的节奏感和韵律性，富含感情和想象力。所以诗歌的插图无论在内容、版面、表现手法等方面，都更注重

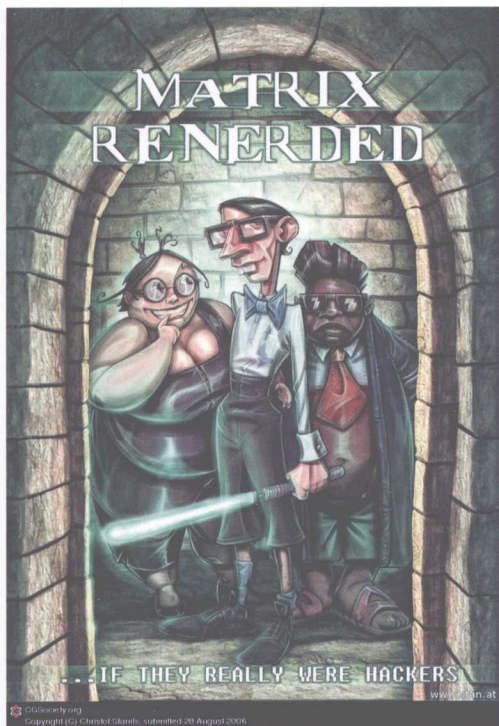

图 1-1

图 1-2

对这种抽象神韵的表现。也就是我们讲的“诗画合一”。(图1-3、1-4)

3. 散文——由于快节奏的经济和文化需求的影响,现在有插图的书籍数量很少,几乎成为一种优雅又奢侈的事。而有的作家虽然不是专业画家,但在自己作品中有自己绘画的插图,用他们的眼光捕捉到的平常事物依然具有独特的艺术美感,表现出一种自然而随意的生活气息。也许是最能体味自己文字的缘故,书中的插图和文字相映成趣,给人一

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

种融为一体之感。(图1-5、1-6)

4. 儿童插图——儿童插图是书籍插图中比较特别的一类。因为它所面对的受众是一个特殊的群体——儿童。儿童读物的插图要符合儿童的生理和心理特点,注意在创作中兼顾夸张性、装饰性、想象性、拟人性、游戏性、启发性。插画家既要拥有一颗童心,又要具有更深远的视角,对培养儿童感知世界、认识世界起到帮助。(图1-7、1-8)

5. 报纸——报纸是一种快速阅读的媒体,所

图 1-7

图 1-8

图 1-9

图 1-10

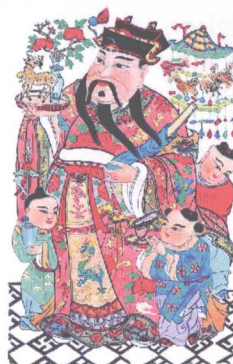

图 1-11

图 1-12

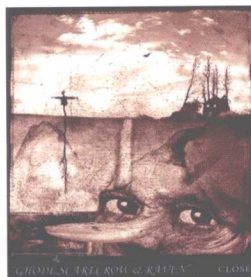

图 1-13

图 1-14

图 1-15

图 1-16

以报纸插图除了装饰的作用以外还起到吸引读者注意,辅助说明报纸内容的作用。(图1-9、1-10)

6. 民俗插图——这是中国传统的年画,是过去百姓用于装饰家庭的常用之物,表达了人们对美好生活的向往。它们常常描绘一则民俗故事或用图像解释一句吉利的谚语。比如,《榴开白子》年画中的石榴和孩童,两者都寓意着多子多孙,表达了家族繁盛的美好愿望。(图1-11、1-12)

7. CD封面——音乐是非视觉的媒体,是一种更为抽象和感性的对象,是一种听觉的享受。所以CD封面的插图要力图将听力视觉化,通过插图来表现音乐或歌者的气质及特点。(图1-13、1-14)

8. 海报、广告——有了文字创意还不够,视觉的感染力才更胜一筹,广告插画——为广告插上真正的翅膀。(图1-15、1-16)

图1-17

图1-18

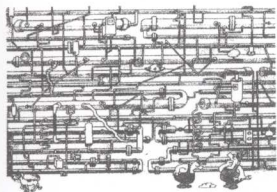

图1-19

图1-20

图1-21

图1-22

图1-23

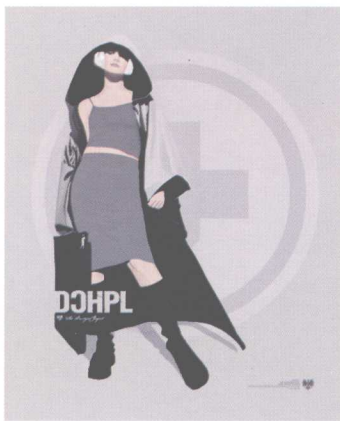

图1-24

9. 服装设计——服装设计插图除了表现服装在质感、裁剪、风格等方面的特点,也可以通过不同的表现手段来体现设计师的个人风格,使插图本身成为艺术欣赏的对象。(图1-17、1-18)

10. 漫画——漫画的主旨是在博人一笑的同时与点题的文字相配合,起到讽刺社会百态和表达意见的作用。漫画通过变形、夸张、幽默的手段,成为一种特殊的插画形式。(图1-19、1-20)

11. 卡通动画——卡通动画自发展以来一直广泛流行,它的受众跨越了各种年龄层次、文化背景、地域国家。卡通融商业传播、娱乐、艺术、游戏、教育等功能于一体,成为一种流行文化元素。(图1-21、1-22)

12. 网站设计——网站设计中包括了许多内容:导航、网页、图标……其中插图可以使网站的界面更加丰富充实,使整个站点更具有视觉效果,也更能促进与浏览者之间的互动交流。(图1-23、1-24)

第二章 插图的历史演变

一、中国古代插图

一提起插图,人们总是将它与书籍联系起来,这是非常自然的。我国运用“插图”加以传播文化,已有很长的历史,最早的插图是从“出相”、“全图”发展而来,以版画形式出现的。佛教自印度传入我国后,也逐步兴起为宣传教义而在经书中用“变阳”图解经文的佛教美术,因此,运用版画插图这种形式就再恰当不过了。目前史料中记载我国最早的版画作品,有唐肃宗时刊行的《陀罗尼经咒图》。刊记确切年代的则有唐懿宗咸通九年(868年)的《金刚般若经》所附的扉页画。这是一幅相当成熟的作品,可以推测在它之前还有一段发展的历史。到了宋、金、元时期书籍插图有了长足的进步,插图的应用范围扩大了,经、史、子、集四部里差不多都有插图,不少文学作品、医药、历史地理、考古图录、日用百科等书籍中都大量附有精美的插图,并出现了彩色套印的插图。明清时期,可以说是古代插图大发展的时期,这时一篇文字中就安排了一幅或多幅插图,尤其是小说,如《全相平话三国志》中就有许多精美的插图。全国各地都有刻书行业。不同的地域形成了不同的风格,出现了建安、金陵、武林、徽州、吴兴、苏州等门派。许多大画家都参与了插图的绘制,如唐伯虎、仇英、任渭长等。就形式而言,插图的形式大体有以下

几种:卷首附图、文中插图(单面、双面、多页连式、内封面或扉页画和牌记等)。清代石印印刷术的运用,加上“回回书”中插图的广泛流行,“绣像画”的产生突破了唐代壁画的本生故事画、佛教故事画的格局,树立了自身独立的风格。

在我国漫长的插图发展的历史进程中,留下了不少传世的经典之作,大家耳熟能详的,如晋代大画家顾恺之的《女史箴图》、《洛神图》、《列女传》;宋代画家李公麟的《九歌》;明代画家陈洪绶的《九歌图》、《西厢记》、《鸳鸯冢》、《水浒传叶子》、《博古叶子》;清代任伯年的《剑侠传》、《高士传》、《列仙酒牌》;肖云从的《离骚图》和上官周的《晚笑堂画传》等,都是弥足珍贵的艺术上品。

我国古代插图的历史演变,可以把它看作是版画发展史,同时,也可以把它看作是民间年画史。民间年画的制作方式也是版画的制作方式,只不过民间年画更早地独立成为一种商品,用途与书籍有所不同。按照现代对插图的广义理解,民间年画实际上是商业插图的前身。

二、欧洲古代插图

欧洲的插图历史与我国相似,最早也是用于宗教读物之中,宗教团体把文字和书籍看得十分神圣,认为书籍是神的精神容器,因此,不惜工本地加以装饰,甚至不惜使用金和银着色。书中用的花草、鸟兽,以及人物作装饰纹样的花体字母已具有插图的特征,配合精心描绘的插画,对装饰经书、解释经义、传播教义起到了不小的作用。后来插图亦被广泛运用于自然科学书籍、文艺书籍和经典作家的文集等出版物中。

1477年英国出现了最早的印刷广告,作者是威廉·卡克斯通。但17世纪的法国曾颁布过一条法令,禁止私自张贴传单。到1761年法国国王路易十五规定,为安全起见,告示牌的平板必须固定在墙上,这就是后来招贴板、路牌广告的雏形。值得一提的是法国人朱西斯·瑟勒尔(1836~1933)于1858年印制出了第一张彩色石印图样,当时的石印技术已发展到每小时可以印刷1万个印张。瑟勒尔本人精通传统的绘画技法,他将这些技法运用在招贴画的创作中(其内容是一些马戏团广告、商品推销广告等),并使之有一种大众化口味的感觉。他为自己的作品选择了一个新的位置——街道。一种崭新的艺术形式诞生了,这引起了无数理论家和艺术

评论家的注意,有人把瑟勒尔运动称为装饰艺术运动的一个重要源头。

19世纪90年代是广告招贴画繁荣的顶峰,许多著名的画家如毕加索、马奈、劳特累克、马蒂斯、德加、贝纳尔等都参与了广告招贴画的创作,他们都以自己的画笔为招贴画史添上了辉煌的色彩。招贴画这种艺术形式也颇受社会大众的青睐,许多广告招贴画可以进入画展到巴黎展出,贴在街头墙上的招贴画常常被人盗走收藏。

这个时期具有重要影响的插图画家有英国的奥伯利·比亚兹莱,他是英国“新艺术”运动插图创作最重要的代表人物,他的单纯的黑白线条插图,有着鲜明的主题,丰富的想象,向当时宗教视为禁区的性主题进行了大胆的挑战,他善于运用明快的黑白对比结构、流畅而具有装饰性的线条表现主题,具有鲜明的个人风格,受到人们的广泛欢迎,可惜这位艺术天才在26岁时因肺结核病而英年早逝。

进入20世纪以后,随着商品经济的进一步发展,插图渐渐与整个商业美术合流,科学技术的不断进步,商业插图的形式和风格逐渐确立,载体也不断增加。新的商业观念、销售观念促使商家和消费者更加注重产品的附加值——审美价值。60年代以后,除了在传统的载体中见到商业插图之外,商业插图已经被广泛地用到招贴海报、产品介绍、商品包装、报纸期刊上,成为人们喜闻乐见的一种艺术形式。

20世纪中期,具有重要影响的插图画家是美国的诺克威尔,他绘画的主题是一般美国生活,残酷的战争、不景气的经济、连绵的内战以及太空探险都是他笔下描绘的事件,因而能紧紧抓住社会大众的关心点,使其成为美国家喻户晓的插图画家。他作画有严格的方法步骤,首先,进行粗略地构图,然后组合模体、服饰、背景及道具,进行整体的描绘,增添重要细节的描绘、设色,最后把各单元加以组合。

诺克威尔是一位聪明的艺术家,善于根据不同的主题与审美价值观念来选择表现的媒体和方式,无论油画、水彩画或是碳笔画、蜡笔画,都充分展示了他的个人风格。

第三章 中国传统插图的典例

一、战国秦汉的帛书插图

中国现存最早的古代图书实物是春秋战国时的,有竹简、木牍、帛书等图书,其中最高级、最

图3-1

图3-2

简便、最适于书写、最独特的是帛书。帛书的书写材料是丝绸,丝绸是中华民族独创的,是中国对世界的伟大贡献。但是帛书不如竹简木牍耐久,现存极少,远不如简牍多。丝帛也适合绘画,画在丝帛上的画称“帛画”、“绢画”,是中国特有的绘画。可见中国古代图书、字画不分。现存战国时代的丝帛图书仅有一件,是中国现存最早的帛书,也是中国现存最早的插图艺术,其价值之珍贵就不言而喻了。此帛书(插图)是1942年在湖南长沙子弹库战国楚墓中出土的,是在白色丝帛上书写文字,描绘插图,此图书近似正方形,长38.7厘米,宽47厘米,中间墨书文字900余字,字体为楚国大篆,有两大段,书写方向相反,一段8行,内容有关天象灾异,一段

13行,内容是传说中的帝王名及四时、昼夜形成的神话。四周插图说明文字,画12个奇形怪状的神像,分别代表了12个月,上为夏,下为东,左为春,右为秋,代表了四季,每季三个月(三个神像),每个神像旁边都题写神名和本月禁忌等,四角画植物枝叶。插图采用工笔重彩勾线平涂画法,描绘精细,色彩鲜明(有黑、白、红、蓝4色),一笔一画,精心描绘,充满感情,很有趣味,画风绮丽诡异,装饰性很强。此书是仅存的一件先秦帛书,体现了先秦图书的风貌。现存美国耶鲁大学博物馆。

长沙楚墓还出土了两幅帛画,一为《人物御龙》(图3-1)(画一男人乘龙升天),一为《人物凤女》(图3-2)(画一女人祈祷,上有龙飞凤舞),表现了墓主人死后灵魂升仙,与上述帛书插图一样,也是工笔重彩,绮丽诡异,充满浪漫主义精神,体现了楚文化的艺术风采。开创了中国绘画史的第一页,为博大精深、辉煌夺目的中国绘画两千多年的发展打下了坚实的基础。

二、中国最早的著名插图大师——顾恺之

魏晋南北朝插图艺术进一步大发展,主要是用于教化,宣传佛经儒教,出现了中国绘画史上第一位著名的插画艺术大师顾恺之,现存传为他的作品有三件,即《女史箴图》、《列女传图》(图3-3、3-4)、《洛神赋图》(图3-5、3-6)。

图3-3

图3-4

图3-5

图3-6

《女史箴图》,是西晋张画《女史箴》的插图,此插图现已不全,是个残本,开头部分的文章和插图都已亡佚,现存只有九段,采用“左图右史(文字)”的传统形式。此画虽是插图,但并非简单的文字图解,而是在《女史箴》原文基础上的艺术再创作,真实生动地反映了当时社会,尤其是宫廷妇女的生活情景,表现了中国传统女性文静典雅的优美气质,当然也宣扬了束缚女性腐朽没落的封建伦理道德。此插图绢本设色,采用工笔重彩勾线平涂画法,结构严谨,描绘精细,写实传神,庄重古朴,非常严肃,装饰性很强。

《洛神赋图》,是依据曹植著名的《洛神赋》所画的插图。现存有多种摹本,其中最精彩、最接近顾恺之画风的是北京故宫博物院收藏的那本。长卷构图将故事情节分段画出,中间用山石树木等风景连接起来,整体有联系,分段又各自独立。画上山水反映了中国山水画的早期风貌。全画采用工笔重彩勾线平涂画法,描绘精细,色彩华丽,装饰性很强。若以此画与上述

《女史箴图》相互比较,《洛神赋图》优美抒情,富有诗情画意,充满浪漫主义情调;而《女史箴图》则庄重严肃,写实传神,充满现实主义精神。这是因为《洛神赋》是抒情辞赋,《女史箴》是道德箴言。画插图要根据文章的风格来画,不同的文章要用不同的艺术手法、不同的艺术风格来表现,这是插图艺术的创作原则。

《列女传图》是西汉刘向《列女传》的插图,此画是个残本,现存八段,每段都题写人名、颂词,都属仁智传部分,颂扬她们善良仁慈,具有远见卓识。故事情节仅凭人物之间相互呼应、人物动作尤其是眼神以及一些极为简单的道具来表现,甚至连背景都没有,这是很不容易的,表现出画家高超的造型能力和艺术水平。此插图画风与上述《女史箴图》相似,也是严谨庄重,以史为鉴,进行道德规劝。

顾恺之之所以能成为中国插图艺术史上最早的著名插图大师,并不仅因为他的作品(摹本)有幸留传下来,而是因为他集中体现了魏晋南北朝插图艺术的艺术风格和艺术水平,是中国插图艺术史上的第一个高峰。他上承先秦两汉插图艺术传统,广泛影响到魏晋南北朝壁画、工艺美术品上的装饰画,同时还下启隋唐插图艺术全面发展,隋唐很多大师都临摹过顾恺之的画。可见顾恺之在中国插图艺术史上起到了承前启后的巨大作用。我们今天重新提到这一伟大功绩,不仅可以认识到顾恺之在中国绘画史上的重要地位,更重要的是可以使我们更深刻地了解中国绘画史、中国插图史,更自觉地继承顾恺之插图艺术的光辉传统,从而更有利于提高我们今天的插图艺术水平。

三、陈洪绶的《西厢记》

陈洪绶(1598年—1652年,17世纪前半期)是世界上为数不多的几位有意识地从装饰画创作的艺术大师,技术高超,影响深远,是明代最伟大的画家,也是中国画史上的一流大师。人物、山水、花鸟他都画,工笔重彩,技艺精湛,装饰性很强,并有自己鲜明独特的画风,在中国画史上独树一帜。更难能可贵的是他还从事插图艺术创作,仅《西厢记》插图就画过三套,还画过《九歌》、《娇红记》、《水浒传子》、《博古叶子》等木版插图,合计有100多幅,都是中国插图艺术史上的杰作。

杭州张深之刊本《西厢记》插图,刊于崇祯

十二年(1639年),属明末杭州插图,虽然只有6幅,却张张精彩。除卷首崔莺莺半身画像为单面竖幅外,其他5幅都是双面对连、横幅大图,都是陈洪绶画的,由杭州名工项南洲雕版。此插图共有“莺莺像”、“目成”、“解围”、“窥简”、“惊梦”、“缄愁”6幅,很好地概括了《西厢记》的故事,重点突出地刻画了崔莺莺、张君瑞、红娘几个主要人物。尤其是崔莺莺,出现了5次,“莺莺像”衣饰华丽,面容犹豫,整体简练概括,细部描绘精细,装饰性很强,代表了陈洪绶仕女画的艺术风貌。此插图继承了杭州插图重视环境描绘、衬托人物、烘托气氛的优良传统,同时也显示出他是人物、山水、花鸟结晶的全才。“惊梦”、“解围”显示其山水画风,“缄愁”、“窥简”显示其花鸟画风,“目成”因人多、背景空白,如同京剧,非常含蓄,可谓独出心裁。“窥简”中有个四扇屏,上画四季花鸟,是一套绝好的屏风画,可作为陈洪绶花鸟画的代表作来欣赏。

陈洪绶的画高度概括,大胆夸张,装饰性极强,个人风格极为明显,这种宝贵的装饰画风在这套插图中表现得非常明显。陈洪绶此插图用线以铁线描为主,其他线描为辅,铁线描描绘人物,多用圆笔,外柔内刚,挺拔流畅,富有弹性(这一点与他以方笔为主的《九歌》、《水浒传子》迥然相异);而树木山石使用其他线描,既表现了树木山石的质感,又丰富了线描,还与人物线描互相对比,互相衬托,相得益彰。此插图疏密安排也处理的极好,“缄愁”四周密,中间疏;“惊梦”梦境密,现实疏;“解围”对角线构图,上疏下密。这些疏密对比,疏可走马,密不可插针,而疏中有密,密中有疏,既互相对比,互相衬托,又互相呼应,互相统一。例如“惊梦”,客店里卧席密、人物疏,席衬托人;而整个看上去,梦境密,客店疏,现实衬托梦境;席用直线,人用曲线,席衬托人;做梦用曲线,梦境用直线,从而衬托了梦境。再如“窥简”,画面上只有一个非常华丽的大屏风,几乎占满了画面,点出崔小姐大家闺秀,闺房华丽典雅,崔莺莺隐在屏风前(中)看信,红娘凸在屏风后(外)窥视,莺莺隐于密,红娘现于疏,一隐一现,一疏一密,互相对比,而通过红娘视线才能找到崔莺莺。这一切处理得如此巧妙,可见作者用心良苦。总之这套《西厢记》插图在艺术上非常讲究,很有学问,是陈洪绶最精美的、也是中国乃至世界上最优秀的插图之一。

第四章 中国现代20世纪插图的典例

一、20、30、40年代的插图

鲁迅先生是中国现代文学、现代插图和版画艺术的开拓者和倡导者，对中国现代文化和艺术作出了不朽的伟大贡献。他说：“我以为插图不但有趣，且亦有益。”又说：“书籍的插图，原意是在装饰书籍，增加读者的兴趣，但那力量能补文学之不足。”鲁迅写了很多关于插图、连环画方面的文章，开创了中国插图艺术的理论研究。对于中国

图4-1

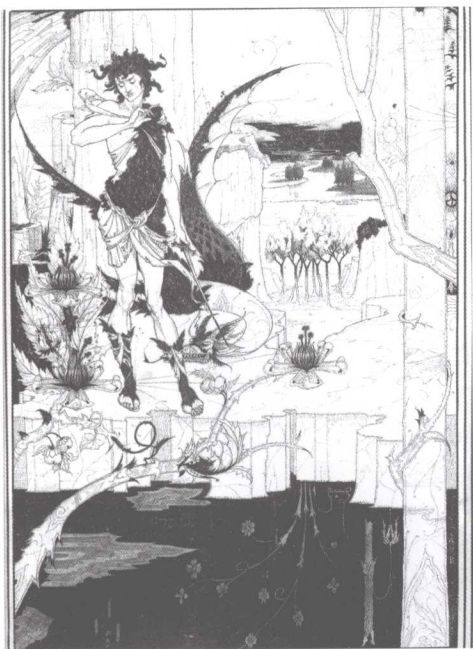

图4-2

现代插图艺术，鲁迅不仅打下了坚实的理论基础，而且还做了很多具体的实际工作。鲁迅大量介绍外国优秀的插图艺术，亲手编辑出版的外国插图艺术画集就有：《比亚兹莱画选》（图4-1、4-2、4-3）、《新俄画选》、《梅斐尔德木刻士敏土（水泥）之图》、《引玉集》、《死魂灵百图》等。与此同时，鲁迅还大力提倡中国古代插图艺术的优良传统，他在《论“旧形式的采用”》一文中对中国美术史进行了精彩的概述，他说：“翻开中国的艺术史……唐以前的真迹，我们无从目睹了，但还能知道大抵以故事为题材，这是可以取法的。在唐，可取佛画的灿烂，线画的空实和明快。宋的院画，萎靡柔媚之处当舍，周密不苟之处是可取的。米点山水，则毫无用处。后来的写意画（文人画）有无用处，我此刻不敢确说，恐怕也许还有可用之点的罢。这些看去，并非断片的古董的杂陈，必须溶化于新作品中。”他明确指出要继承和发扬唐宋工笔重彩画的优良传统。具体到插图艺术上，他在《关于连环图画》一文中说：“画法，用中国旧法。花纸、旧小说之绣像、吴友如之画报，皆可参考，取其优点而改去缺点。不可用现在流行之印象画法之类，专重明暗之木板画亦不可用，以素描

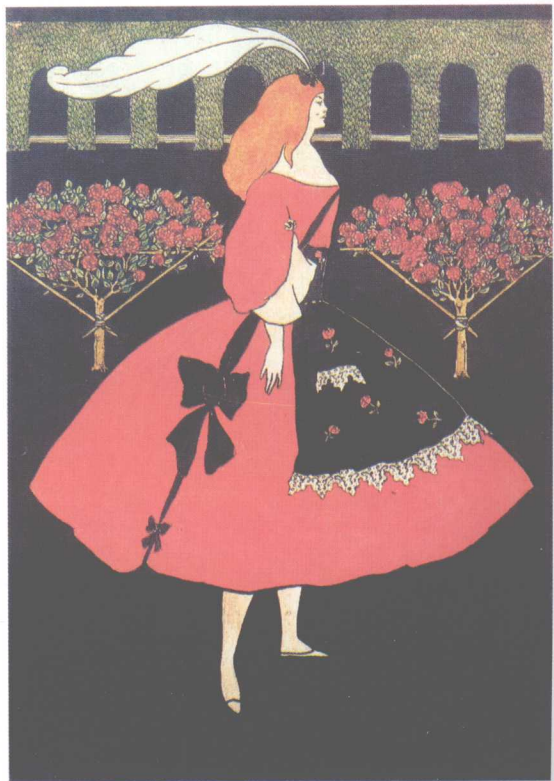

图4-3

为宜。总之，是要毫无观赏艺术的训练的人，也看得懂，而且一目了然。”强调要继承和发扬中国古代插图，尤其是木版插图艺术的优良传统。总而言之，就是要继承传统，学习外国，融会贯通，大胆创新，从而创造出中国现代的插图艺术。

20世纪20年代的插图画家还应当提到叶鼎洛（1897年—1958年）和闻一多（1899年—1946年），他两人都是现代文学家。叶鼎洛是中国现代小说家、插图家，学于杭州艺术专科学校，当过美术教师，与郁达夫合编《大众文艺》，为郁达夫和自己的小说画插图，也受比亚兹莱插图文化影响，但黑白、疏密、粗细、曲直等都处理得很好，有自己的特点。

闻一多是中国现代诗人、学者、插图画家。他1927年为潘光旦写的小说《冯小青》画插图，插图采用水彩画形式。色彩清淡，用笔舒畅，其画意境有如其诗，也流露出哀伤情绪，很好地表现出了小说主人公明代才女冯小青的悲惨境遇。（图4-4）

图4-4

20世纪20年代插图大多是文学家画的，其中有些插图是文学家为自己的作品画的，可见中国现代文学家都很重视插图艺术。

20世纪30年代、40年代，中国现代插图艺术开始走向成熟。

30年代中国涌现出了一大批优秀的现代插图艺术，出现了一批专业的插图画家，其中比较优秀的，有代表性的插图画家有：

图4-5

丰子恺（1898年—1975年），画家，文学家，插图画家，他1931年为叶圣陶童话画插图，两者都充满了童心童趣，可谓珠联璧合。（图4-5）

图4-5

叶浅予（1907年—1994年），国画家、速写画家、漫画家、插图画家，插图画得很好，1934年为穆时英随笔画插图，1937年为鲁迅小说《阿Q正传》画插图，二者画风迥异，说明他能结合文学作品的不同风格而画不同风格的插图。（图4-6）

图4-6

图4-6

张乐平(1910年—1992年)，著名漫画家，插图画得也很好，例如1934年为苏汶《晚霞》、1946年为马国亮小说《重庆回来的人》画的插图，画上海小市民生活，生动有趣，活灵活现，生活气息很浓。(图4-7)

图4-7

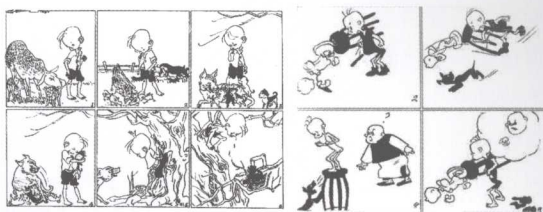
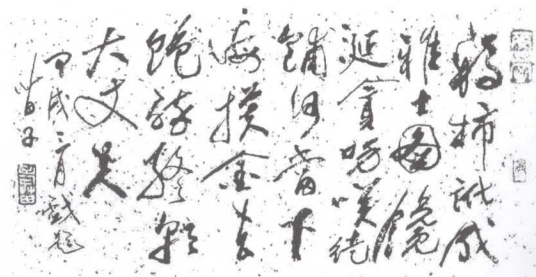
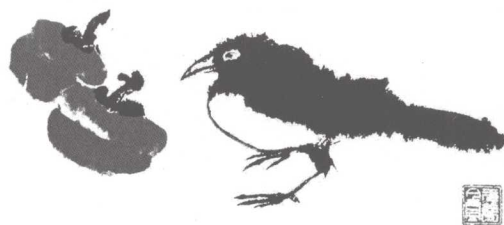

图4-7

黄苗子(1913年—)，漫画家、插图画家，1935年为张又君小说《回力线》和张天翼小说《伙计》画插图，也受西方现代派文化影响。(图4-8)

雅士圖
苗子
前畫
此序

雅士圖(題詩·行書)53×40cm 黃苗子

图4-8

还有黄文农、郭建英、蔡若虹、郑川谷、梁白波、马国亮、万籁鸣、黄新波等，这些20世纪30年代的插图画家大多是既画插图也画漫画，有时插图、漫画不分。还有些人既刻插图，也刻木刻，有时插图、木刻也分不清楚。这是因为30年代中国现代漫画和木刻大发展，有些插图画家就将漫画和木