

插画艺术的黄金时代

The Secrets of Illustration

The Golden age of Illustration

插画一直是读者内心的神秘渴望。无论什么年代，拥有美丽插画的书籍总是充满魅力，它总是吸引住读者的第一道目光。

（盖博咖啡馆丛书）
让我们聊聊艺术

郭书瑄 著

当画家
决定成为
插画家

插画艺术的黄金时代

插画考

The Secrets of Illustration

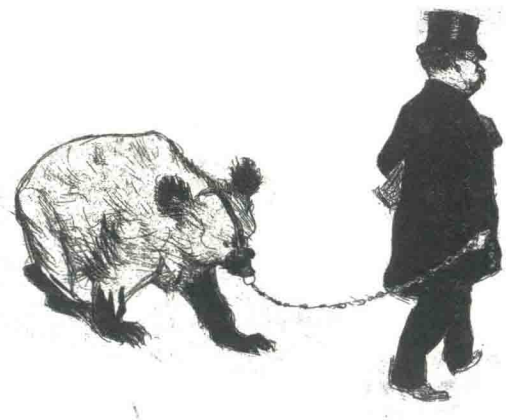
The Golden age
of Illustration

插画一直是读者内心的神秘渴望。无论什么年代，拥有美丽插画的书籍总是充满魅力，它总是吸引住读者的第一道目光。

（盖博瓦咖啡馆丛书）
让·皮耶·雷蒙著

郭书瑄 著

The Secrets of Illustration

The Golden age of Illustration

策 划 - 熬 路

彭福希

责任编辑 - 彭福希

书籍设计 - 熬 路

技术编辑 - 李国新

(盖博瓦咖啡馆丛书)
让我们聊聊艺术

图书在版编目(CIP)数据

插画考: 插画艺术的黄金时代 / 郭书璋著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2016.3

(盖博瓦丛书)

ISBN 978-7-5394-8395-5

I. ①插… II. ①郭… III. ①插图(绘画) - 绘画史 - 西方国家

IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第054506号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电 话: 87679535 (编辑部) (027) 87679525 (发行部)

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 12.5

版 次: 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷

定 价: 69.80元

中文简体字版©2015年, 由湖北美术出版社出版。

本书由如果出版·大雁文化事业股份有限公司正式授权, 经由凯琳国际文化代理, 由湖北美术出版社出版中文简体字版本。非经书面同意, 不得以任何形式任意重制、转载。

We have made every attempt to contact the copyright-holders of the illustrations within this book. Any oversights or omissions will be corrected in future editions.

作者序

“插画考”一词，听来像是有预备将古今插画一网打尽的雄心壮志。不过，由于“插画”的范围可以涵盖各种出版物，因此为了呈现较为丰富且完整的介绍，笔者将讨论范围限定在19至20世纪初的艺术家书籍插画上，而这段时期其实也具体展现了书籍插画的最大可能。

从当今图书市场看来，“书籍插画”似乎已经是过时的产物。踏入书店，近年迅速蹿红的儿童绘本与成人图文书，正在畅销书架上吸引着读者的注意。然而，笔者之所以决定以超过一百年前的作品为探讨对象，除了在于回溯图文关系的发展历程外，亦在于其中的艺术自觉部分。

严格来说，无论古今中外，凡是牵涉到市场考虑的图像表现，尽管其中不乏创作者个人的艺术风格，但仍难以完全避免迎合大众口味的商业成分。而于19世纪开始蓬勃发展的艺术家插画，当中强调的正是一股不愿向商业妥协的执念。依今日的走向，如此信念竟已成为遥不可及的美好理想。如今借由这些旧作的重新罗列与整理，冀望能为今日创作者、出版者与读者带来新的刺激。

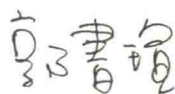
笔者于是由插画本身的风格表现着手，观察同时代艺术运动与流派在插画上造成的多元影响，其中并涉及艺术家如何在文本的对应之间，维持本身艺术的独立性。接着则从文本角度出发，检视不同插画者就单一文本所选择的呈现

方式，以及其所展示的各种诠释空间。最后则着手技术层面，观察当时实际可使用的媒材与技法，及其为插画制作所赋予的表现可能与限制。

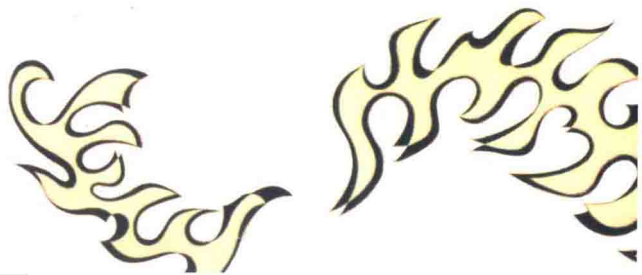
《插画考》之目的不在于全面纵览的线性介绍，而是企图以不同层面的反复审视，思考插画书籍在图像与文字、美术与工业、读者与作者等关系中所扮演的角色。尽管如此，本书尚有未尽之处，由于篇幅与搜集资料有限，笔者虽尽量广涉和主要艺术流派相关的插画作品，但书中所选介的范例原则上仍以英法两国为主，偶以德西为辅。其中也有特定几位艺术家作品一再出现的状况，除因笔者个人偏好与研究专长外，目的亦在于使读者在庞大范围中，有数条较可聚焦的脉络可循。

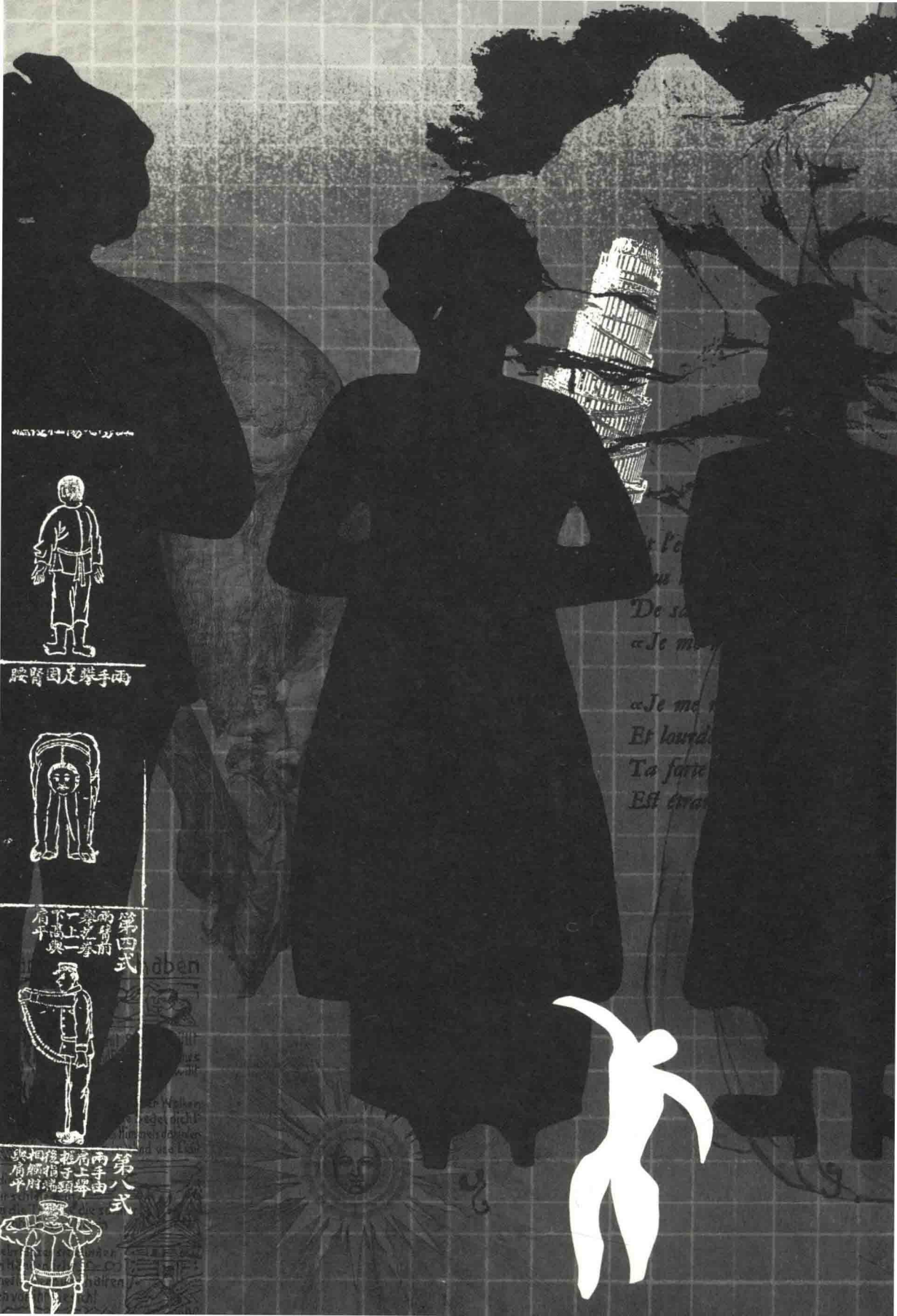
本书的完成，首先感谢台湾中央大学艺术学研究所吴方正教授拨冗阅读初稿与提出建言。并感谢如果出版社王思迅总编、张海静副总编与编辑刘文骏的共同努力，使本书的实现成为可能。更将感激与祝福献给始终的爱围绕我的家人：我的母亲李爱丽女士与姊妹书毓、书玲。最后，诚挚的感恩归与亲爱的上帝，你所赐的总是超乎我所求所想。

李书毓

2007年4月于荷兰莱登

Handwritten text in the upper left corner, possibly a page number or reference code.

兩手攀足固腎跌

第四式
兩臂前
一舉上
一舉下
與肩平

第八式
兩手由
肩頭舉
上平

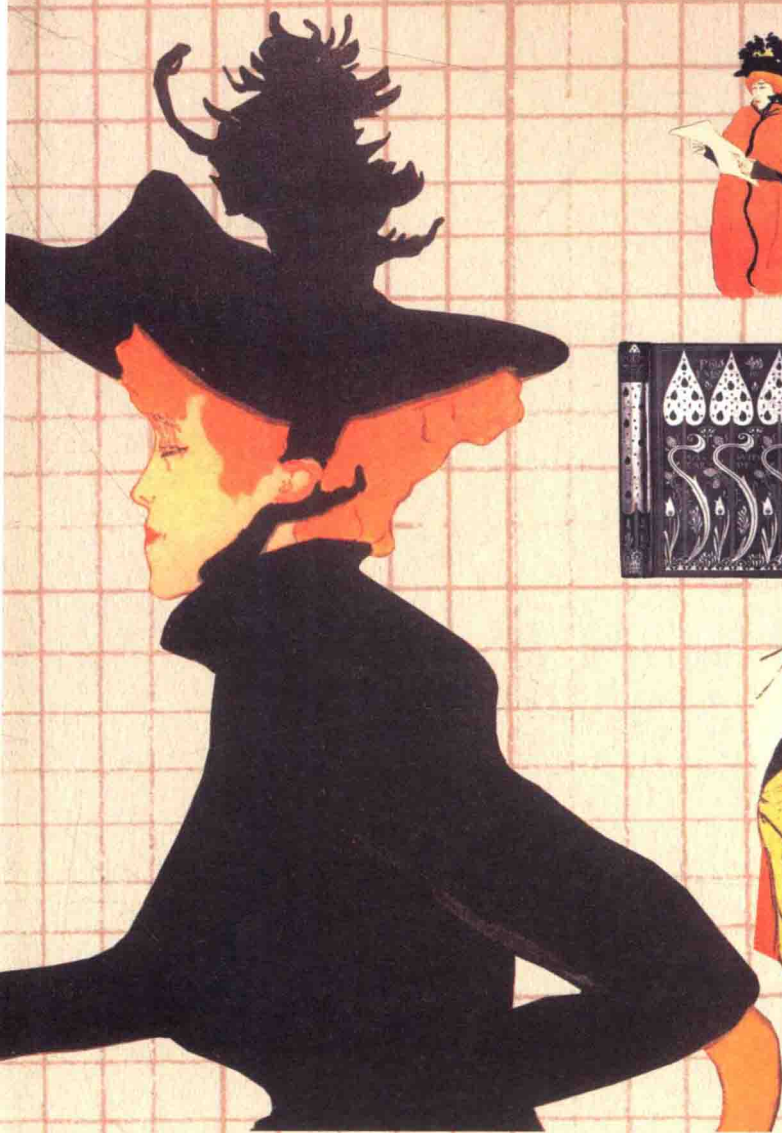
Fragment of French text: "De sa", "Je me", "Je me", "Et lourd", "Ta farie", "Est éva"

aben

Walking
edges arch
flashes dashes
and use L&L

ahren

莎士比亚VS塞万提斯	102
浪漫主义的文学作品	111
波德莱尔的《恶之花》	118
寓言——精致小品的插画风格	125
儿童文学插画	
——走入绘本世界的大门	133

Chapter.III

书籍插画艺术的媒材与形式

外观的设计	
——装帧、封面、书名页	144

版面构成	
——图像与文字的相互解放	151
页面装饰	
——手抄本传统的再出发	158
凸版版画	
——质朴原始的视觉趣味	165
凹版版画	
——布莱克和夏加尔的技法实验	174
石版版画	
——插画书籍的创作转折点	181

26

ORO charmé de sa nouvelle épouse, restait
haute mer au sommet de l'Arc en Ciel et
descendait le long de son arc en Ciel
Vairaumati. Il resta longtemps absent
Terai (ciel). Oratefa et Ouatéfa ses
es, descendus comme lui du Ciel
our par la courbe de l'Arc en Ciel
; l'avois longtemps cherché dans les
différentes îles le découvrirent enfin avec
son amant dans l'île de Bora Bora.

从布莱克到夏加尔

——插画艺术的大实验时代

显然，插画书籍是一种内心渴望。

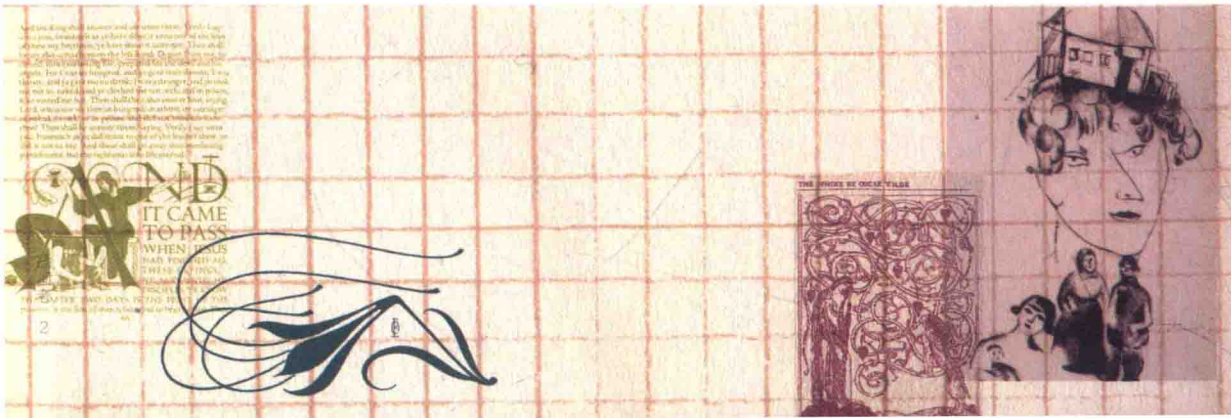
——杜莫里耶《严肃艺术家眼中的书籍插画》

插画在西方并不是什么新鲜的东西。早在古埃及时代，《死者之书》便以平行的带状构图，展开图文之间的紧密对话；中世纪的修道院内，修士们以毕生的热情在书页间缀饰以纤丽的插画。插画书籍是一种渴望、一种本能需求，正如杜莫里耶（George du Maurier）所言，多数的文明人喜爱阅读，而多数阅读的人都喜爱书中充满美丽的图画。*

“次要”艺术？

但是，尽管插画很早便在历史舞台上登场，但却始终扮演着不受重视的小配角，相较于“主流”的绘画，插画一向被视为一种次要艺术（minor art）。由于插画或多或少必须受限于文本的叙述架构，而版画这种间接媒材又使艺术家必须将自己的概念交由制版师傅执行，因此，插画多半被归为受学院训练出身的“正统”艺术家不宜从事的工艺等级。于是长久以来，无数精美插画的制作者虽然在生前享有商业的利益，但却经常在浩瀚的艺术史中被草草带过，甚至只字未提。

虽然传统观念多半不认为插画属于真正的艺术形式，但这并不意味着艺术家们对插画的魅力无动于衷。许多主要从事绘画或雕刻的艺术家们，也同时热衷于插画出版的工作；以文艺复兴时期为例，丢

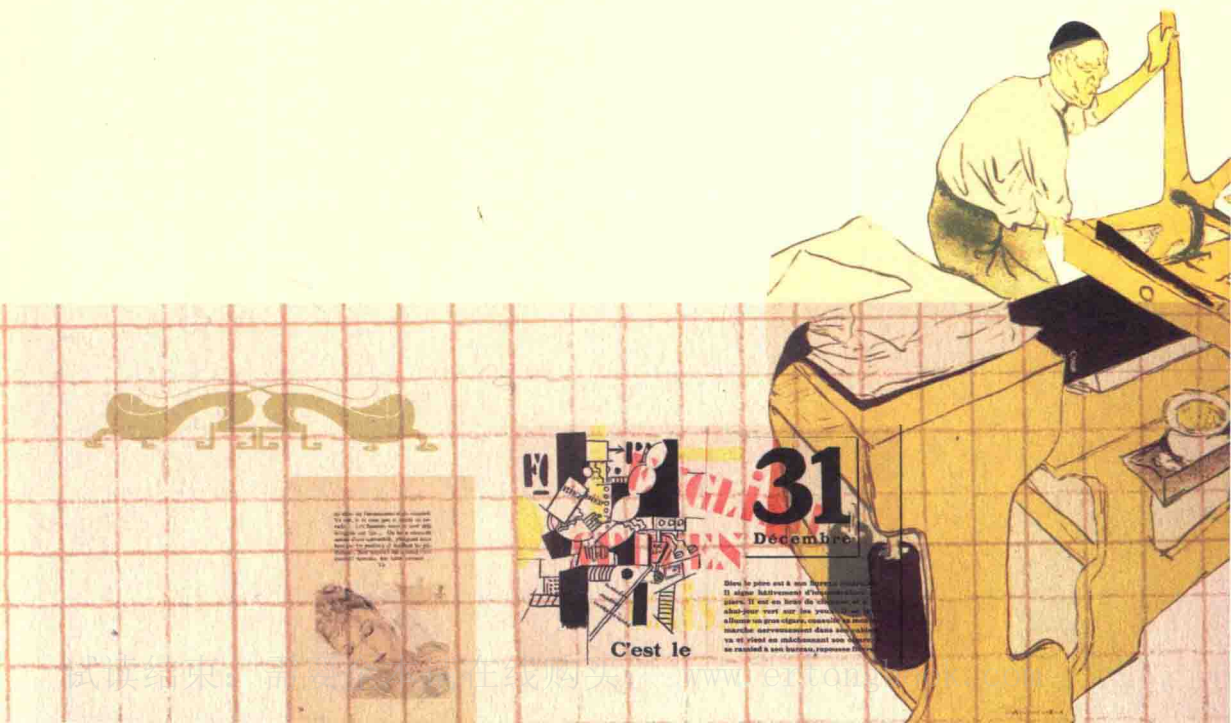
勒（Albrecht Dürer）的宗教书籍插画、霍尔拜因（Hans Holbein the Younger）的民间传说插画《死亡之舞》（*Der Todtentanz*, 1538）等，皆是知名画家跨行从事“次要”艺术的重要先例。

但无论是丢勒、霍尔拜因，或是之后尝试插画工作的正统艺术家，虽然他们能轻易展现出成熟的构图与优美的表现，但他们的插画目的仍以表现文字叙述的内容为主，并未企图使插画脱离文字脉络，成为抒发个人艺术理念的独立媒介。因此在某种程度上，插画仍是一种“次于”文字媒介的形式。直到19世纪“艺术家之书”的出现，插画才真正脱离了文字束缚，获得了自身的独立意义。

艺术家之书

实际上，狭义的“艺术家之书”（*livres d'artists*），或称“画家之书”（*livres de peintres*）一词，是专指19世纪末至20世纪初交替时期，出现在法国的几部由单一艺术家进行整部书籍插画的特定作品。不过，在这里本书所讨论的范围，则是采取较广义的“艺术家之书”界定，泛指由非专业插画家制作，由正统艺术家们设计，以表达个人艺术理念为首要目标的插画书籍。然而即使是广义的艺术家之书，也是在19世纪之后，才开始大量出现。

19世纪之所以成为欧洲插画史上的巨变时期，和背后的社会与经济因素息息相关。插画所仰赖的版画与印刷技术获得大幅提升，除了历史悠久的木刻与腐蚀铜版之外，钢版、木口木刻与石版画等新技术不断颠覆着从前的版画观念，不仅艺术家更容易接触插画媒材，大量印刷的机械复制技术也使阅读

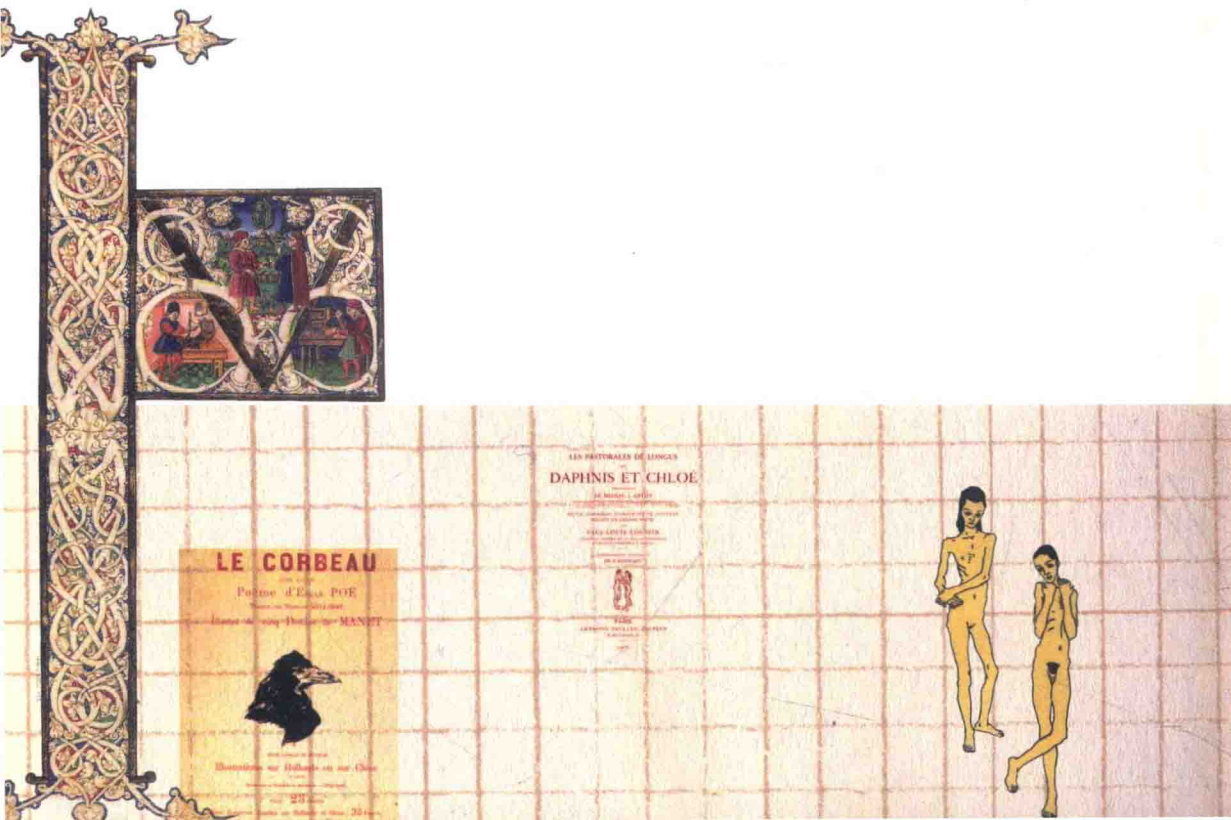

人口激增。工业革命带来了社会阶层的变动，阅读不再是贵族阶级的特权。19世纪初的几位艺术家插画先驱者，如布莱克（William Blake）、德拉克洛瓦（Eugène Delacroix）、夏塞希奥（Théodore Chassériau）等，除了开创崭新的图文关系外，也利用当时所能取得的新媒材进行了插画的革命行动。

相较于法国插画在19世纪末的大放异彩，英国的插画盛世则在19世纪60年代便已出现。前拉斐尔派艺术家联手进行的精致插画书籍，以及威廉·莫里斯（William Morris）的凯尔姆斯科特出版社（Kelmscott Press），皆促进了英国插画书籍的蓬勃发展。而由莫里斯为代表人物的美术与工艺运动（Arts and Crafts Movement），更强调艺术应与生活结合，从前日常生活中被视为次要艺术的工艺范畴，如今皆提升至美术品的地位。凯尔姆斯科特出版社发行的插画书籍，布满版面的装饰图案甚至凌驾于文字内容之上，不断在阅读过程中吸引着读者的视线。

随着插画的地位逐渐提升，以及印刷方式的不断更新，终于造就了插画史上最令人瞩目的时期。自19世纪80年代至两次世界大战之间，是欧洲书籍插画大放异彩的时刻，一般称作“插画黄金时期”（the golden age of illustration），本书探讨的对象也以这期间的插画创作居多。虽然期间第一次大战的爆发曾使这波插画热潮暂受阻碍，然而这段时期对插画的观念与热潮是延续不断的，甚至一直影响到今日的图文出版物。

巴黎出版商沃拉尔是插画黄金时期的一位关键人物。沃拉尔兼具精明的商业头脑与独到的艺术眼光，在他经营的画廊中买低卖高地进行艺术品交易。商业上的成功使他能够从事自己深感兴趣的副业——也就是版画与插画书籍的出版商。沃拉尔的 ideal 是委托非专业版画师制作插画，他认为专业师傅虽

然技术扎实，但却不能如实传达艺术家的创作原貌，于是他先后与许多画家共同合作，包括塞尚、雷东、博纳尔、莫里斯·丹尼斯（Maurice Denis）、夏加尔、雷诺阿、罗特列克、麦约、毕加索等。这些今日被奉为大师的艺术家们所制作的插画书籍，在当时所受到的嘲讽却远大于赞赏，人们不但无法理解其中自由奔放的做法，而且也和藏书家心目中书籍设计应有的精致规矩截然不同。沃拉尔无视于藏书家与社会大众的批评，才造就出许多原本可能消泯于历史中的伟大艺术家。

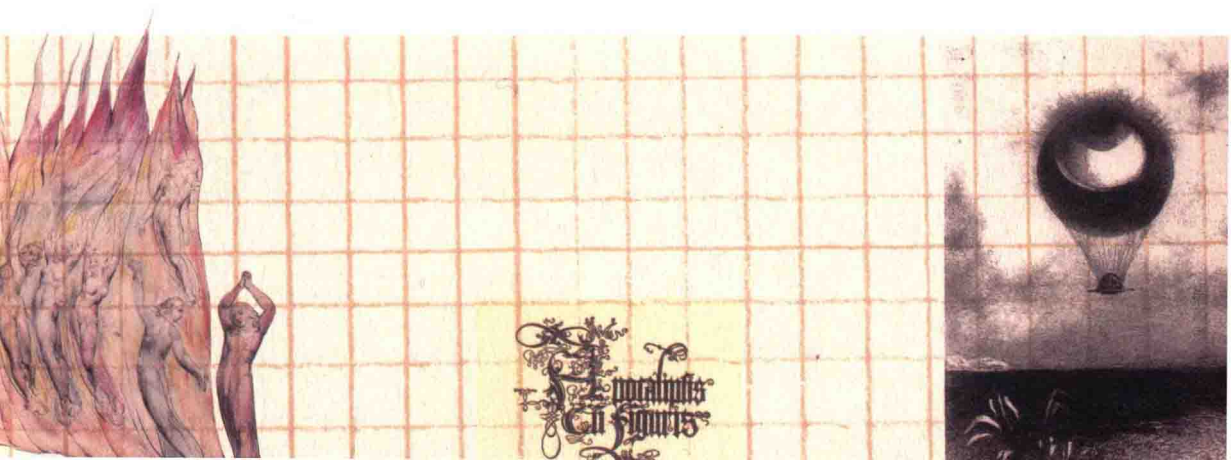
沃拉尔的名言：“无论如何，最后发言权毕竟属于我。”^①透露出他坚持己念的决心，而和他合作的画家们也同样秉持着艺术至上的信念，继续朝着这条处处坎坷的道路前进。

插画黄金时期的艺术家之书，是使插画风格与当代艺术潮流互动密切的关键。艺术家们以各种可取得的新媒材，企图由自身的理念出发，在其中找出与文本精神相互呼应的契机，而非一味地听从文字内容摆布。在装帧、版面与装饰等元素上，艺术家们也一再挑战着传统书籍形式的限制，将书籍设计发挥至最大的可能，以此激发出插画艺术的多样实验。

社会脉络

由沃拉尔在出版事业上的一波三折，已透露出当时插画市场的概况。在艺术理念与大众口味的冲击之下，19世纪至20世纪初的插画书籍大致可区分成两种典型走向：即专业插画家的插画书（illustrated book）与上述的艺术家之书。

专业插画家并不是19世纪的新产物，而是长久以来经常在历史中被贬抑至工匠地位的职业画家。他们以制作大量发行的插画为主要谋生方式，作品的共同点多半是写实细腻，以符合大众口味为主要

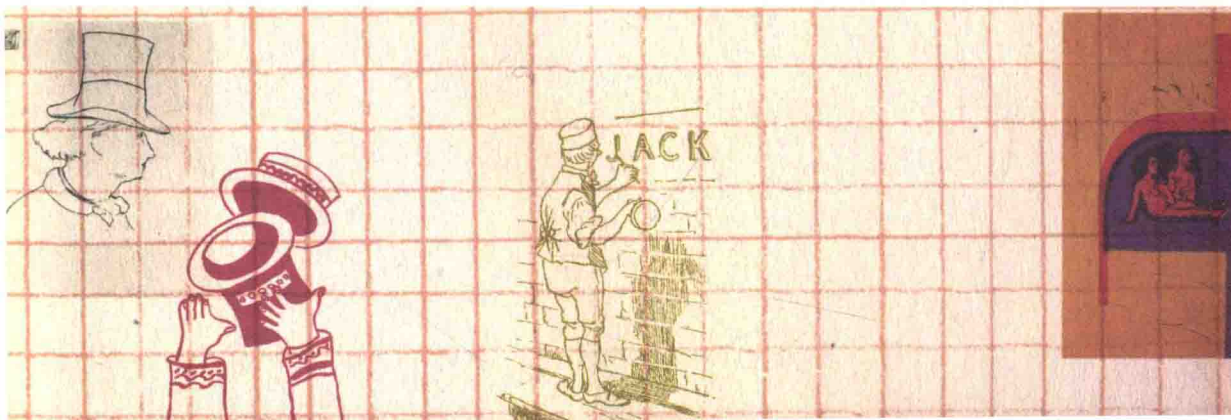
诉求。活跃于19世纪的多雷（Gustave Doré, 1832-1883）或许是最知名的专业插画家代表，他一生创作量惊人，代表的插画作品包括经典名著《暴风雨》（1860）、《堂吉珂德》（1863）、《圣经》（1865）、《失乐园》（1866）、《神曲》（1867）、《拉封丹寓言》（1867）、《老水手行》（1870）、《伦敦：一次朝圣》（1872）等。不过，虽然多雷借着迎合市场的插画书籍增加了不少经济收入，但其实终其一生他都在不断进行着宗教、风景等题材的大型油画创作，企图爬升至更“高阶”的画家行列。然而，他的油画创作为他带来的名声，仍比不上他那精致中不乏独特创意的插画作品。

和专业插画家的情况相反，艺术家的插画作品虽然能尽情表达个人的艺术理念，但却往往落入曲高和寡的境地，于是经常在市场上惨遭滑铁卢。甚至，当沃拉尔建议某藏书家购入先知派画家德尼（Maurice Denis）出色的插画书籍《智慧》（*Sagesse*, 1880）时，这位德尼画作的爱好者却立刻拒绝了：

画家不是插画家，画家的随心所欲与构成插画书籍优点的精美装饰极不相称。●

这正是专业插画家与艺术家之间的吊诡之处，事实上也是今日商业艺术与纯艺术创作之间的共相：专业插画家苦于不被正统艺术承认；正统艺术家则苦于不受普罗大众欢迎。

一般而言，在当时以富裕藏书家为主要交易对象的出版界，收藏家的品味往往决定着—部插画书籍的风格。甚至常有原本未附插画的书籍，在收藏家的要求之下，由插画家在已出版的书籍空白页上，依照书主的喜好加上手工插画。而在大量的艺术家之书出现后，尽管艺术家在某种程度上仍需依赖藏书家这一收入来源，但艺术家不再对收藏家或社会大众妥协的倾向已越来越明显。幸而，真正的艺术品总

是经得起时间考验，从前不受市场欢迎的艺术家之书，如今却吊诡地成为收藏界的珍品。

自19世纪初开始不断活跃前进的插画活动，在二战前达到了顶峰。文学与视觉艺术在黄金时期展开了跨界对话，新的书籍理念源源不断地产生。借由艺术潮流与插画创作的关联、插画形式与媒材的分析，以及插画风格与文学作品内容的诠释等不同面向，本书将对欧洲插画黄金时期前后的插画概况作一初步的分析综览。在检视百年前的插画书籍时，或许能为今日的图文创作启发些许不同的思考。

注释：

① 出自杜莫里耶 (George du Maurier), 《严肃艺术家眼中的书籍插画》(The Illustration of Books from the Serious Artist's Point of View I), 《艺术杂志》(Magazine of Art), Cassell and Company, 1890。

② 沃拉尔著, 陈训明等译, 《一个画商的回忆》, 湖南美术出版社, 2000年, 第257页。

③ 沃拉尔著, 同前引书, 第257页。

ÉTÉ.

*Et l'enfant répondit, pâmée
Sous la fourmillante caresse
De sa pantelante maîtresse :
« Je me meurs, ô ma bien-aimée!*

*« Je me meurs : ta gorge enflammée
Et lourde me soule & m'opresse;
Ta forte chair d'où sort l'évresse
Est étrangement parfumée;*

