

插画艺术系列丛书

WENXUE CHAHUA CHUANGZUO

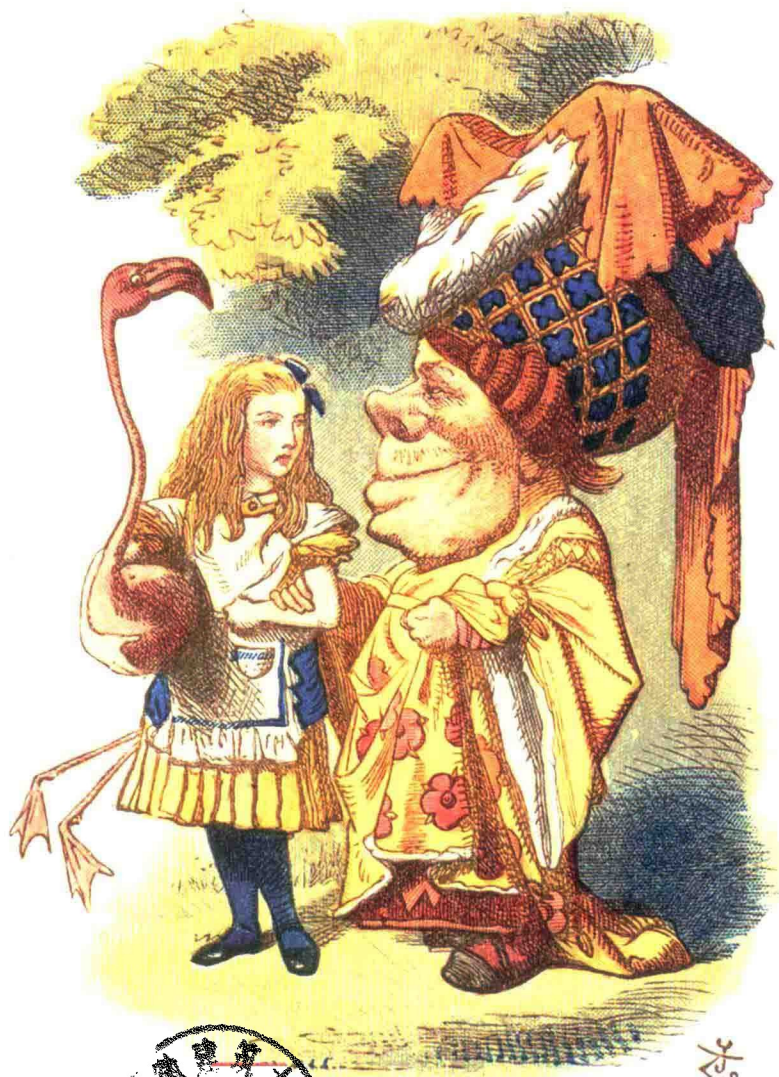
文学插画创作

黄琼 顾超 主编

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

插画艺术系列丛书

文学插画创作
WENXUE CHAHUA CHUANGZUO

徐黄
凡琼
郭顾
原超
副主
主编

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

文学插画创作 / 黄琼, 顾超主编. — 重庆: 西南
师范大学出版社, 2018.5

(插画艺术系列丛书)

ISBN 978-7-5621-9239-8

I. ①文… II. ①黄… ②顾… III. ①世界文学-插
图(绘画)-绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 069212 号

插 画 艺 术 系 列 丛 书

文 学 插 画 创 作

黄 琼 顾 超 主 编

责任编辑: 王 煤 徐庆兰 邓 慧

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司

印 刷: 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司

幅面尺寸: 210 mm×280 mm

印 张: 12

字 数: 230 千字

版 次: 2018 年 5 月第 1 版

印 次: 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9239-8

定 价: 68.00 元

目录

第一章	文学插画的概况	001
	第一节 插画的概念	001
	第二节 文学插画的概念	006
	第三节 文学插画的特性	008
	第四节 文学插画的历史	010
	思考题	014
第二章	文学插画的造型	015
	第一节 点线面基本造型要素	015
	第二节 形象塑造	042
	思考题	062
第三章	文学插画的构图	063
	第一节 画幅	063
	第二节 构图	068
	思考题	092
第四章	文学插画的色彩	093
	第一节 单色插画	093
	第二节 多色插画	103
	思考题	118

第五章	文学插画的形式要素	119
第一节	文学插画画面的对比要素	119
第二节	图文形式	128
	思考题	136
第六章	文学插画的创作过程	137
第一节	文学插画语言的转换	137
第二节	文学插画创作的基本功	144
第三节	文学插画的创作程序	149
	思考题	156
第七章	经典文学插画赏析	157
第一节	中世纪之光的图像诠释	157
第二节	史诗般的魔幻高峰	160
第三节	永远的童话	162
第四节	恶之花	167
第五节	三百年无此笔墨	170
	思考题	171
	插画附图	172

第一章

文学插画的概况

导语

作为现代设计艺术中一种重要的视觉传达形式,插画是通过图像向人们传达信息的艺术。文学插画用绘画语言表现文学作品中的人物、情节或场景,与作品文字内容相呼应,以达到弥补文字不足、共同传达作者创作意图、烘托文学氛围以及美化书籍的作用。因为它既能体现情节的发展又包含画家自身的理解,所以最终造就了文学插画的独特性。

插画在中国有着悠久的历史,创于唐,盛于宋、元,到了明代,插画的数量十分惊人。如《西厢记》就有十种以上不同刻本的插画。插画取材范围很宽,涉及文学读物、科技读物、儿童读物等各种内容,但属于艺术范围的插画,主要是文学作品插画,这是画家在忠于文学作品思想内容的基础上的再创造,具有独立的艺术价值。通过本章的学习,可以对文学插画的特点和发展脉络有初步了解,并为后续深入学习做好铺垫。

第一节 插画的概念

一、什么是插画

《辞海》中对“插画”的表述是:“插图亦称‘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,对正文内容起到补充说明或艺术欣赏作用。”如我国旧时的“出相”“绣像”“全图”等。欧洲中世纪的经本手绘彩色画,亦属插图的一种。各类书刊的插图,如文学、科学、技术、儿童读物等,因内容不同而形式各异。文学作品的艺术插图是插画家在忠于作品的思想内容基础上,进行构思和构图的一种创作,因此具有独立的艺术价值。不难看出,我国对插画的理解是等同于插图的,并且主要是针对书籍、书刊的配图。

在英文中插画统称为“illustration”,该词源自拉丁文“illustratio”,指“照亮”之意,也就是说插画可以使文字意思变得更明确清晰。所以西方的插画概念所包含的范围更宽泛些。作为现代设计艺术中一种重要的视觉传达形式,插画是通过图像向人们传达信息的艺术,因其直观性、趣味性、艺术性等特点,它被广泛应用于影视、文学、

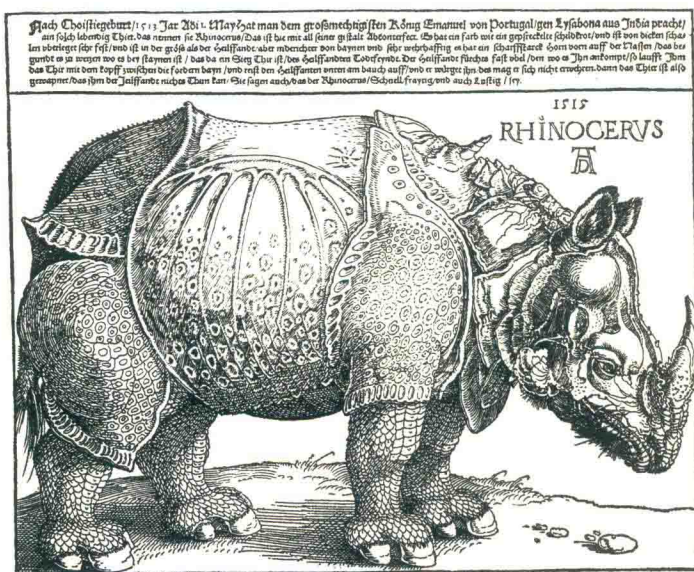

图 1-1 《犀牛》 丢勒

图 1-2 《意大利：一首诗》插画 透纳

图 1-3 阿尔塔米拉洞窟壁画

商业以及社会公共事务等领域。本书中所涉及的插画概念更偏向于艺术插图,即强调插画作者将视觉语言能力同艺术表现力相结合的创作成果。(图 1-1、图 1-2)

二、插画的发展

插画艺术的发展有着悠久的历史,事实上人类最初使用的符号大概是在用手指或棍棒随意涂鸦的过程中诞生的。从三万年前的欧洲,人类在岩洞深处绘制动物(图 1-3)和人类形象,到公元前 3 世纪左右古埃及人在纸莎草纸、金属、石头和木头上绘制文字和图画,再到公元前 2 世纪的古罗马人在庞贝城绘制壁画(图 1-4)都可以看成插画史的一部分。和语言一样,这种绘制出来的形象在人类的交往过程中扮演着重要的角色,成了信息表达和传播的重要方式。

图 1-4 庞贝古城壁画

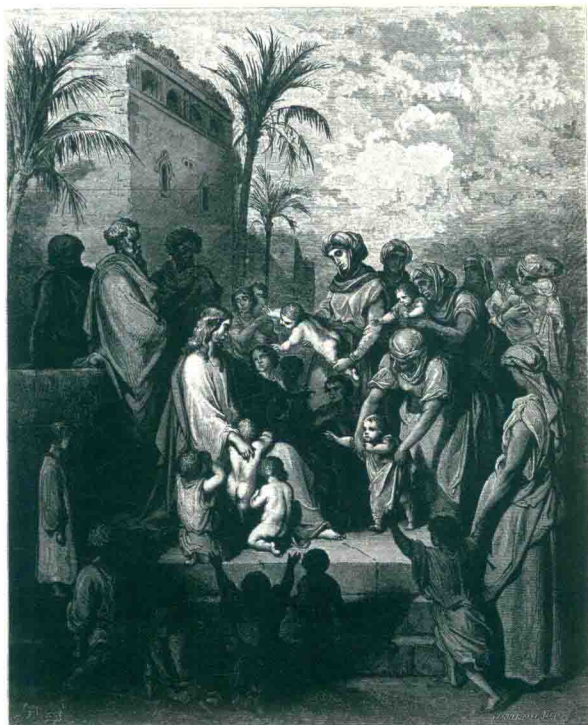

图 1-5 《圣经故事》插画 多雷

图 1-6 《最美时祷书》 林堡兄弟

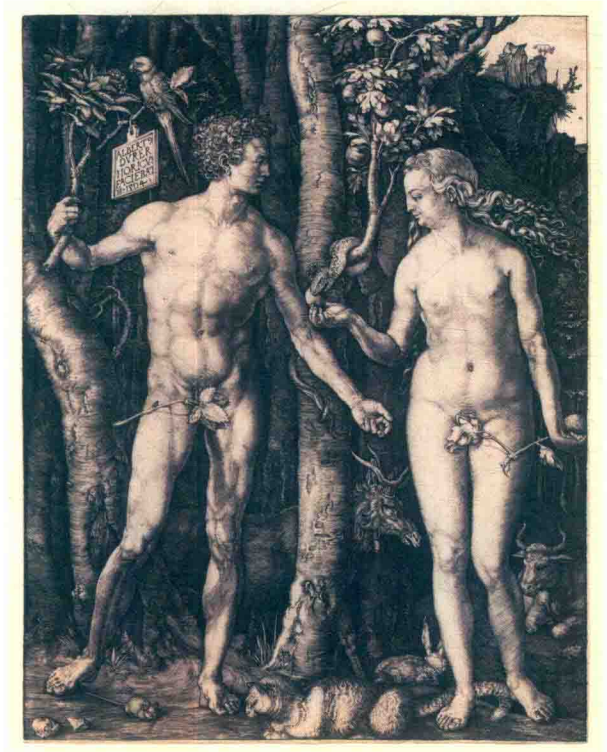

图 1-7 《亚当与夏娃》 丢勒

在现代艺术诞生之前，艺术家们作画的初衷是讲述一个故事或传达一个特定的信息。在长达六七世纪的时间里，艺术家都是应邀为宗教文献、传说、神话以及地方和国家的历史事件而创作图像，他们会按照特定的格式、对应指定的文本进行工作，给不同的文字和文本配图。（图 1-5~图 1-7）

19 世纪出版业兴起,出版物和其中的插画成为大众的主要娱乐来源,出版社取代了教堂和法庭等传统用户。随着插画家们客户群体的改变,诸多出版物为插画家提供了更多机会,插画的黄金时代也随即出现,这种现象一直持续到 20 世纪的前几十年。(图 1-8~图 1-11)

图 1-8 《但丁从三头野兽中跑出来》
威廉·布莱克

图 1-9 《古舟子咏》插画 多雷

图 1-10 《浮士德》插画 德拉克洛瓦

Beaucoup en temps d'été à Paris
Et je me souviens de les voir en France.

图 1-11 《骑士的告别》 爱德华·伯恩·琼斯

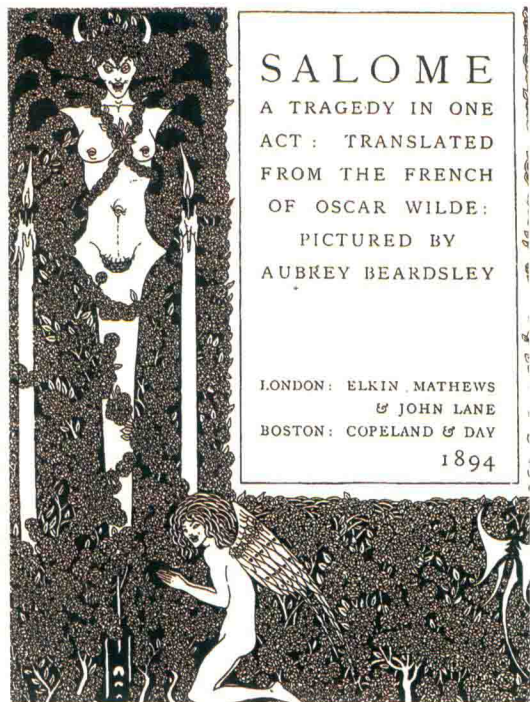

图 1-12 《莎乐美》封面 比亚兹莱

迈入 20 世纪以后,报纸、杂志得到大量发行,广告印刷业的发展也随之同步,这促使了对专业插画家的需求大量增加。从报纸、杂志到书籍封面(图 1-12),再到唱片封套(图 1-13),以及早期的海报(图 1-14),插画一直是平面图像的核心。位于罗得岛州的美国国家插画博物馆称,这个学科有着重要而持久的作用,“插画是我们整个社会和文化历史的储存器”。

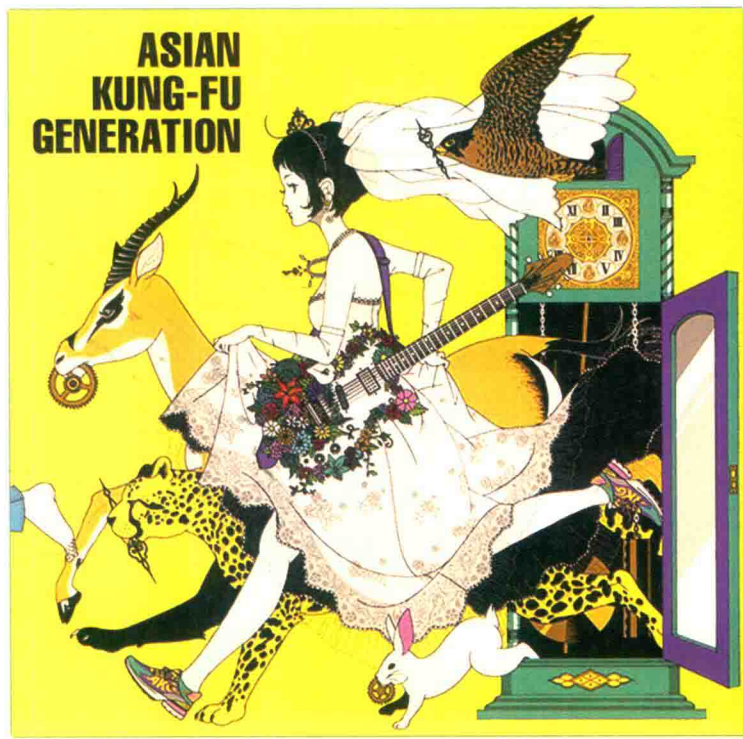

图 1-13 唱片封套 中村佑介

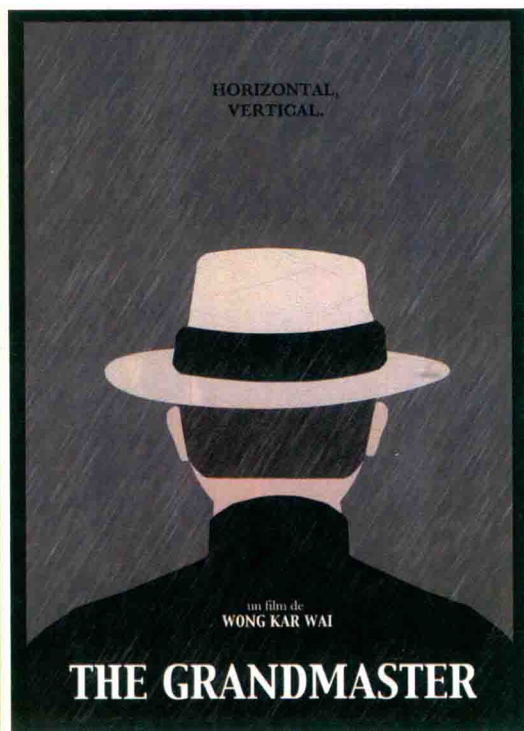

图 1-14 《一代宗师》 Joris Laquittant

第二节 文学插画的概念

文学插画用绘画语言表现文学作品中的人物、情节或场景,与作品文字内容相呼应,以达到弥补文字不足、共同传达作者创作意图、烘托文学氛围以及美化书籍的作用。简单来讲,文学插画就是穿插在小说等文学书籍中的画,因为它既能体现情节的发展又包含画家自身的理解,所以最终造就了文学插画的独特性。

就造型艺术而言,插画是对文字起说明作用的图画,它起初是为了装饰书籍,增加读者的阅读兴趣,丰富读者的阅读体验而创作的。但属于艺术范围的插画主要是指文学作品中的艺术插画。这种插画是画家在忠于文学作品的故事情节和思想内容的基础上经过构思而创作出来的,因此,它具有独立的艺术价值,成为造型艺术的一个品种。

同时,文学插画和其他插画一样,具有一般意义上的三个功能和目的:作为文字的补充;让人们获得感性认识的满足;表现艺术家的美学观念、表现技巧,甚至表现艺术家的世界观、人生观。

优秀的文学插画不但能清晰地将文学作品形象视觉化,将作品的可读性和可视性结合起来,而且能够使读者迅速与文学作品产生共鸣,在深层次理解文学作品的基础上获得艺术的享受。因此,传达文学作品信息的同时增加书籍的艺术性和趣味性是文学插画的核心功能。常见的文学插画有小说插画、诗歌散文插画和儿童文学插画,等等。

小说插画必须配合小说情节进行画面创作,重点是对小说的场景、人物、情节进行组织来体现情节的生动性,插画表现的是一个瞬间,对人物心理的描绘和表现是小说插画的难点。(图 1-15)

诗歌散文插画主要通过线条、色彩和空间的表现创作出符合诗歌散文意境、体现诗歌散文情境的作品,帮助读者进入作者创设的文学空间。诗歌散文插画应避免受情节和具体细节的束缚,在手法上应根据不同的诗歌散文意境,或夸张或幽默或浪漫地进行表现。(图 1-16)

图 1-15 《亚瑟王之死》插画 比亚兹莱

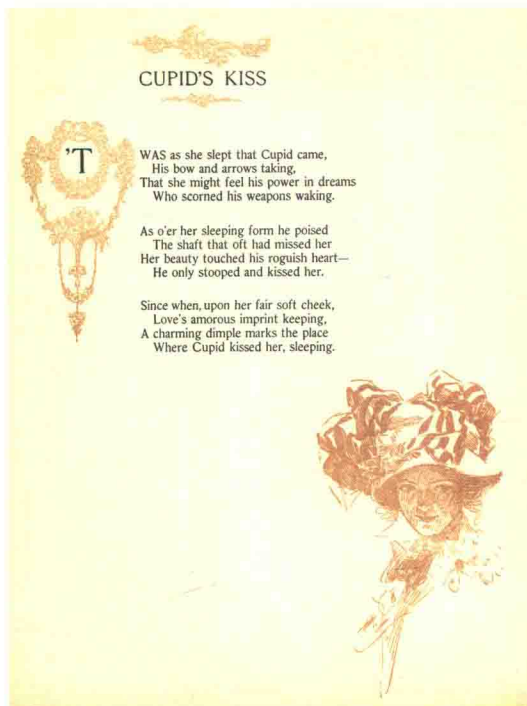

图 1-16 《丘比特之吻》插画 哈里森·费雪

儿童文学插画风格多样，有写实、变形、涂鸦等多种风格，激发想象应该是儿童文学插画的重要功能。儿童文学插画总的倾向是造型简洁、色彩明快、画面生动有趣、富有想象力，它不仅要对文字内容进行图形再现，而且要对文字内容的深层含意进行升华。（图1-17、图1-18）

图1-17 《格列佛游记》插画
亚瑟·拉克汗

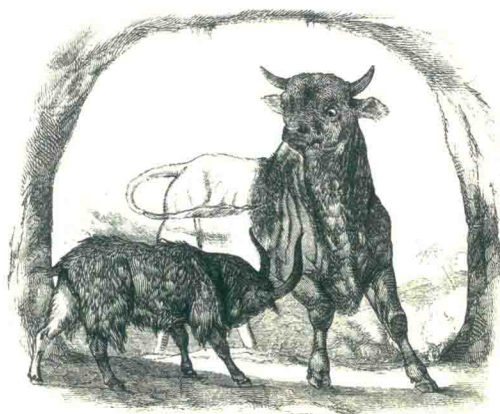

图1-18 《新伊索寓言》插画 约翰·坦尼尔

第三节 文学 插画的特性

文学插画经过漫长的发展,产生了许多著名的书籍插画作品。这些作品通过艺术图像的形式带领我们理解文学文本的内容,成为文学书籍的重要组成部分,插画家通过这样的艺术形式表现出文学作品的魅力。和其他艺术门类一样,文学插画同属于造型艺术,包含多种多样的表现形式,但文学插画因为和文学书籍密切联系,所以具备从属性和独立性的特性。

图 1-19 《爱丽丝梦游仙境》插画(《疯狂的茶会》) 亚瑟·拉克汗

一、从属性

文学插画虽然具备绘画艺术的一切共性,但它不能脱离文学作品而独立存在。其无论是从创意到表现形式都应该遵从文学书籍本身表情达意的需要,目的是与文字完美结合,传达作者创作意图。不同于一般绘画的任意发挥,它需要恰到好处地表达与原作的内在关系。

二、独立性

独立性是指文学插画的创作要遵循插画造型的艺术规律,因为插画创作同样具有自身的创作规律和法则,可以融入画家独立的思考,是画家对文学作品的再创造。虽然插画为文学作品服务,但它又不是文字的简单再现,而是文字之外的独立空间,给读者带来遐想。艺术家可以在创作中充分发挥个人想象力,运用不同的艺术手法,来表现对原作的理解。对于同一部文学作品,不同的插画创作者可以有不同的表现形式和方法。(图 1-19~图 1-21)

图 1-20 《爱丽丝梦游仙境》插画(《疯狂的茶会》) 莉斯白·茨威格

图 1-21 《爱丽丝梦游仙境》插画(《疯狂的茶会》) 萨尔瓦多·达利

第四节 文学插画的历史

远古时期,古人以“图”为书开始记事,传播信息。而在我国,古代就有“凡有书必有图”的传统,因此,文学插画是整个插画大家庭中历史最为悠久的门类之一。早在先秦时期,古籍插画应用非常广泛,如《山海经》中已附有插画。

魏晋南北朝时期的插画进一步发展,这一时期的作品主要用于教化。此时,出现了第一位插画大师顾恺之,其代表作品有《洛神赋图》《女史箴图》《列女仁智图》等,这些作品都是采用勾线染色的形式创作而成。(图 1-22)

图 1-22 《女史箴图》 顾恺之

印刷术发展起来以后,比较成熟的插画开始出现。由于佛教在唐代的盛行,唐代的插画主要为佛经插画,其旨在用画面图像形式传播教义,帮助人们理解佛经。

宋元时期,宗教插画继续占据重要地位,但插画的应用范围涉足更多的领域,从文学作品、医学著作、天文地理到日用百科书籍都附有大量精美插画,为后期的明清插画的发展打下了坚实的基础。目前发现的最早的文学插画是北宋嘉祐年间建安余氏靖安在勤有堂创作的木刻作品《列女传》。(图 1-23)

明清时期是插画艺术与文学作品交相辉映的时期,也是插画艺术发展的巅峰时期。一方面,印刷术的改进使得图文印刷变得更加便利、高效;另一方面,商品经济以及文学小说的发展为文学创作提供了土壤。当时的戏曲、小说几乎本本都有插画,书商们在竞争中十分重视利用精美的插画吸引顾客,甚至插画的精美程度在一定程度上能够决定书籍销售的旺滞。一部分高水平艺术家加入文学插画的创作队伍之中,如陈洪绶、唐寅、仇英、萧云从等,使得文学插画的艺术水平达到极高水准,出现了大批印刷精美、题材广泛、画面生动活泼的插画本著作,插画在数量、规模和形式上都达到了较高水平。(图 1-24、图 1-25)

晉文公之妻文嬴也。初文公欲納驪姬，驪姬妬，遂太子申生，文公就公子重耳，乃身死於狄。適之二，相公以宗女妻之，適之甚善，有馬二十，食將死於狄，曰：人生安樂，而已，雖知死，他子紀知文公之文，齊也，行而行，原上，其從者謀於平下，蓋事在焉，其善也，其善也，而善於公子曰：從者，所以行，聞者，其已除之矣，公子必從，不可以，瓜無成，命自于善，二無事，成天來，三善者，有國者，非子而誰子，其勉之上帝，昭子，必有善公子曰：量不動，必死於此，矣，是回不可，則曰：華，二征，夫，每保，二已，三，四，五，六，七，八，九，十，十一，十二，十三，十四，十五，十六，十七，十八，十九，二十，二十一，二十二，二十三，二十四，二十五，二十六，二十七，二十八，二十九，三十，三十一，三十二，三十三，三十四，三十五，三十六，三十七，三十八，三十九，四十，四十一，四十二，四十三，四十四，四十五，四十六，四十七，四十八，四十九，五十，五十一，五十二，五十三，五十四，五十五，五十六，五十七，五十八，五十九，六十，六十一，六十二，六十三，六十四，六十五，六十六，六十七，六十八，六十九，七十，七十一，七十二，七十三，七十四，七十五，七十六，七十七，七十八，七十九，八十，八十一，八十二，八十三，八十四，八十五，八十六，八十七，八十八，八十九，九十，九十一，九十二，九十三，九十四，九十五，九十六，九十七，九十八，九十九，一百。

图 1-23 《列女传》建安余氏靖安勤有堂的木刻

图 1-24 《水浒传叶子》陈洪绶

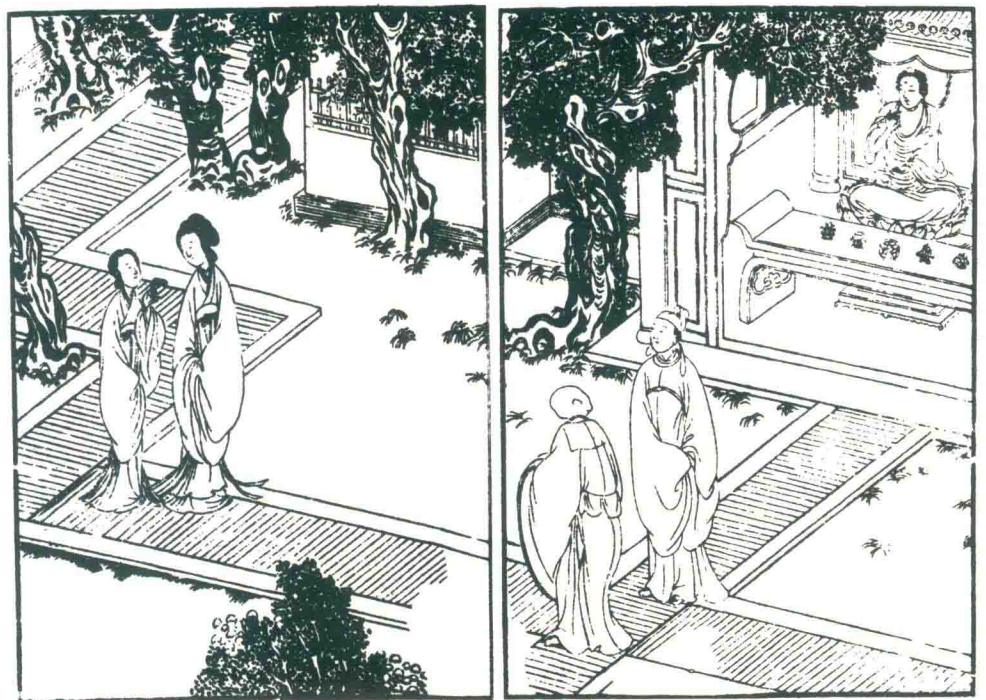

图 1-25 《北西厢记》插画 仇英

西方的插画历史与我国相似,古埃及人最早通过在纸莎草纸上绘制《死者之书》展开图文之间的对话。而在中世纪,插画则被运用于宗教读物之中,传教士的经书中就有大量的手绘插画,画面内容既涉及宗教故事,也有装饰性的花草人物,传教士们以毕生的热情在书页间缀饰画面,插画与文字的配合使得宗教教义得到更好的传播。

16世纪的欧洲在“文艺复兴”思潮的影响下,出现了大批优秀的插画家、出版家。这一时期的艺术风格以古典风格为主,内容不再仅限于宗教题材,大量关于自然科学、地理、文学、医学等题材的书籍出现,书籍插画蓬勃发展起来。文艺复兴时期倡导的提倡人性、科学、人本主义,反对神性的思想在书籍插画中被广泛体现。(图1-26)

19世纪是欧洲插画史上的巨变时期,工业革命不仅大幅度提升了插画所依赖的版画和印刷技术,也引起了社会阶层的变动,阅读不再是贵族阶级的特权。艺术家也利用当时所能取得的新媒材进行插画方面的革新,使得钢版、木刻与石版画等技术不断推陈出新,插画进入了史上最令人瞩目的时期,英、法等各国书籍插画在这一时期大放异彩,出现了一大批理念和风格影响至今的经典文学书籍插画作品。19世纪80年代至两次世界大战之间,文学插画的创作数量之多、品质之高达到了插画艺术史上的一个发展高峰。(图1-27、图1-28)

图1-26 《启示录》插画 丢勒