

李燕生
编

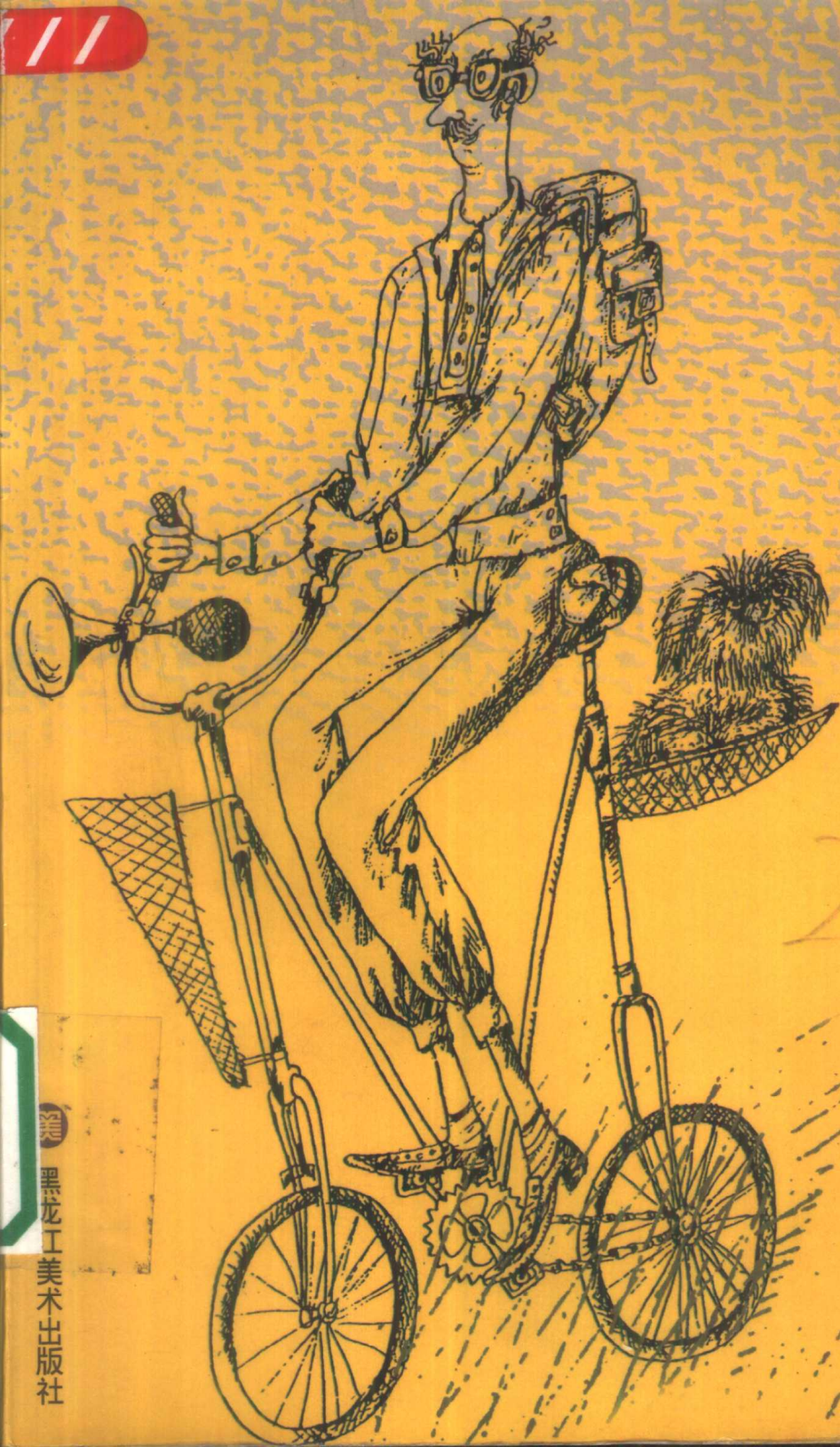
插图

cha ■ tu

题花

ti hua ■ wei hua

尾花



美

黑龙江美术出版社

插图 ● 题花 ● 尾花

李燕生
编

● 黑龙江美术出版社

责任编辑：董俊茹
封面设计：董俊茹
版式设计：寒力、晓儒
电脑制作：尹升杰

插图·题花·尾花

李燕生 编著

黑龙江美术出版社出版发行

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编:150016)

黑龙江龙美彩色制版有限公司制版

哈尔滨龙华印刷厂印刷

全国新华书店经销

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

开本:787×1092 1/20 印张:10

印数 1—5000

ISBN 7-5318-0660-6/J·661 定价:20.00 元

插图艺术赏析

李燕生

法国《世界报》和《费加罗报》名声很大，属于世界上最著名的报纸。两报发表的插图，显示了法国插图画家出众的才华。

画家布拉松真是插图界的奇才，他画的插图往往场面很大，人物众多，情节复杂，趣味横生。布拉松笔下的人物既写意又浪漫，他并不追求人物身体比例的准确，而是刻意描写人物的神态。画家作画感情充沛，走笔

不受形的约束，人物表情和动态都极力夸张变形，个个大头，长鼻子，大手大脚，神气十足，形象似有生命力而“活起来了”。有的插图画近百个人物，神态各异，面貌各异，动态各异。画家高超的构图技巧，丰富的想象力，天生的幽默气质，营造喜剧情节的

本领、旺盛的创作激情和塑造群体人物的杰出才能，赢得法国和世界许多国家数以千万计读者的赞赏。

插图画家弗朗索瓦兹·鲁塞的作品有强烈的个性。这幅描写女吸毒者的插图，吸收了中国写意画的表现笔法。画家对东方艺术，尤其对中国传统的绘画有浓厚的兴趣，尝试用毛笔、浓墨或淡墨画速写、插图。运笔随意，线条粗细相间，很灵动。画家有些作品追求水墨渗化的自然效果，或完全用淡墨作画，虚实相映，有独特的艺术趣味。插图《吸毒者》画风泼辣，形象高度概括提炼，给读者强烈的视觉冲击。出色地体现了文章的内涵——毒品是置人于死地的毒蛇！



《吸毒者》插图



布拉松笔下的插图人物

这两幅插图，发表在联合国教科文组织出版的《信使》杂志上。《信使》杂志曾以《稻米文明》为题出版一期专刊，介绍了稻米的奇迹、神话和传说，其中的这两幅插图，有艺术价值和珍贵的文献价值。

在一篇题为《中国水稻7000年》的文章里，发表了中国18世纪一组描绘水稻生产各个阶段的版画插图，共7幅。连续的画面，生动描绘了中国水稻从种植到收获的过程。在还没有摄影资料的那个年代，这组插图给当代人提供了准确的美术和科技的信息，形象地了解到过去中国水稻生产的工具、场地、劳动力组合形式，以及当时人们的服装、发型、桥梁、房舍的结构。这些可视形象，给当代农业科学家的



《中国水稻7000年》插图之一

研究和艺术家们的再创作提供了珍贵的资料。

题为《收割水稻》的插图，描绘了印度尼西亚巴厘岛

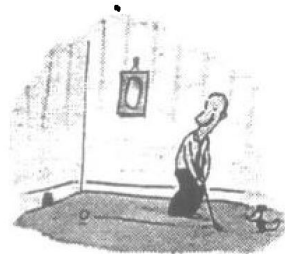
农民收割水稻的场景。当地人对稻米比玉米或木薯等其它作物怀有更大的敬意。稻米是同富裕联系在一起的，人们视其为女性，是斯里女神的化身。

画家罗尼亚将繁茂的热带林木和刻划难度很大的稻田进行图案化的艺术处理，排列有序，装饰性极强，既有层次感又有美感。人物衣饰色彩平涂，花纹清晰。大场面、大色块颜色沉着稳重，小花坛色彩跳跃、明快、响亮。整幅画面气氛祥和，洋溢着诗情。画家热情歌颂了勤劳朴素的农民。



《收割水稻》

左图是美国《读者文摘》发表的幽默小插图。《读者文摘》杂志号称是全球读者最多的杂志，每月以十九种文字印行，发行二千七百万份。该刊两个小栏目《开怀篇》和《各行各业》，经常发表轻松的



美国《读者文摘》插图

幽默小品文，配有这类幽默的小插图。插图画得很轻松随意，用笔非常简练，描写普通人的生活百态，把小人物刻画得活灵活现，这些小人物被画得风趣乐观，小场景、小情节，温馨而有奇趣。虽然画幅都很

小，但插图家用色却小有讲究，常用几个淡雅的中间色，印刷后，色彩还原效果好。

《绿裙舞者》是美国女插图画家苏珊的代表作。《绿裙舞者》描绘了一位在温暖阳光下欢乐起舞的夏威夷土著女郎。那健壮肥硕舞动的身躯，那结实浑圆的手臂，那憨厚喜悦的表情，表现出画家对这一类健美纯朴女性的赞颂。整幅作品用笔流畅欢快，运用许多弧线表现飘动的白纱围巾和绿舞裙，增强了动感而富有韵律。水彩画的背景处理，水色交融又

自然渗化，犹如舞者自由奔入的心境。画家还细致描绘了白纱围巾反映出的周围环境的丰富色彩变化。这一切都显示出女画家所独有的观察生活的细心和表现手法的细腻。

居住在夏威夷的苏珊·麦弋弗内·汉森是一位风格独具的女插图画家，生于洛杉矶。童年时便师从当地画家安·路易斯·斯奈德，学习素描和水彩画，还在圣巴巴拉艺术博物馆接受这方面的训练，专修过两年绘画和插图专业。



插图画家苏珊



《绿裙舞者》(局部)

在海外，率先全部采用标准化汉字的华文报刊是新加坡的《联合早报》和《联合晚报》。《联合早报》的副刊和《联合晚报》的文艺版，版面编排有浓郁的东方艺术气息，文雅秀美，版式设计追求意境。版面编辑善于运用图片、插图、各种字体、线条装饰的多重组合，不仅给读者视觉上的美感，更可贵的是烘托和深化了文章的内涵。

常见报的新加坡插图画家有郭炯灿、欧阳兴义、



薛慧根、黄志强、林绍清、林德生、叶耀宗、李太里、梁锦泉等。

画家欧阳兴义的插图作品有较高的艺术水准。他为各类新闻报道和文学作品所画的插图，吸收了素描、速写、钢笔、木刻、拓片等多种表现技法，显露了他多方面的才华。欧阳兴义有扎实的绘

画基本功，练就了娴熟的造型能力，这使他在创作插图时游刃有余。

画家郭炯灿的插图常采用白描手法，用线勾勒，笔法简练准确，人物表情生动。他所画的人物，仿佛就生活在读者身边，亲切可信。体现了画家观察社会人物的细致入微和丰富的人物形象积累。

梁锦泉和李

太里往往喜欢用漫画式的笔调作插图。画家叶耀宗的插图，吸收卡通片的表现手法，一般省略掉繁杂的背景，突出人物的动态和表情，画面干净利落，深浅只有三四个层次，使用平涂法。



许多日本画家应邀为日本的《朝日新闻》报和《读卖新闻》报的小说连载画插图。这些画家有：田中光享、安野光雅、大津英敏、山野边进、蓬田、加藤正音、筱田桃红等。

日本民间剪纸有悠久的历史，画家安野光雅为《恋之歌100首》所作的插图，就采用剪纸形式。画幅虽然只有火柴贴画那样大小，黑白布局却很精巧，一句或二句诗文密密麻麻挤在一隅，有节律的流水，剪影式的小鸟、装饰性的少女形象，全都依照剪纸



蓬田插图作品

规律串连在一起，“刀味十足”又有小诗意境。这种散发着东方文化气息、别具一格的艺术插图样式，读来淡雅、纯朴、有乡土余韵，读者会感到亲切。

画家蓬田为小说《惜别之海》画的插图大多用线造型，初看线很纤细，但是线条并不柔弱、有力度，有很强的装饰意味，线条显得刚烈有棱角。他喜欢用直线，衣服图案描绘得仔细周到。在服饰上有小的黑白对比，背景往往则用大的黑白对比，画面整体效果显得单纯，又有细微的变化。画家对日本古代美术极其推崇，

尊重和吸收传统绘画的精华，继承古典绘画的一些表现技法，又强化自己的艺术语言，作品个性突出。画家为日本古典文学和历史小说所作的插图，找到了恰当的表现形式。古朴典雅的插图，能把读者带入到小说所描写的历史氛围中。



安野光雅插图作品

现代世界报刊插图经常刊登幽默风格的作品。轻松、温馨、奇趣是这类插图作品的基调。幽默插图既冲破了报刊版面的呆板沉闷，又给读者带来愉悦的阅读快感。

德国《世界报》常发表一些描绘人生百态的幽默插图。这些来自都市和乡村生活的题材，经过艺术家巧妙的捕捉，进行艺术的想象与夸张，完成后的作品，经得起细细欣赏，使读者回味无穷，兴趣盎然。

这幅幽默插图，画家敏感地捕捉人们在现代生活中，打手提电话这一常见情节，通过人物头部的特写，却能表现不同种族、不同职业、不同情节、不同情绪的一组人物的鲜明个性。头戴安全帽、手套

里握着手提电话变成引线点燃的炸药，这是一个指挥爆破矿床的工长；手提电话到爱斯基摩人手里像是得力的渔叉；休闲人手里成了钓鱼杆；教授手里是一杯不离手的咖啡；那位女士手中接收天线断了，爱情的连接线接不上了。得意忘形的人，一脸喜悦，手提电话为他带来好消息。另一个人，手提电话传来糟糕的信息，令他狼狈不堪，周围狼烟四起。

画家通过对司空见惯的一个小小通讯工具这个载体，并把手提电话魔术般的变幻形态，表现出现代人生活的多姿多彩，酸甜苦辣、喜怒哀乐尽在其中。画家幽默的气质、精湛的绘画功力、巧妙的构思、奇特的联想跃然纸上，读后令人叹服。



博览世界报刊插图，时时会欣赏到精彩的黑白插图小品画。当我们细细品味这些插图小品时，不仅能体会到形象的美感，还能感受到小品画所传达出的各样生活情趣、笔墨情趣、黑白情趣。

小品插图能更好烘托文章的主题。图①是为育儿栏目配的小画，表现母子亲情。画家笔墨极简，母亲帮助幼儿学步，妈妈叉开的立稳的双腿和抬起小腿重心有些偏离的娃娃形成鲜明对照。画家省去了一切细节，甚至大胆省略面部的五官不画，四只手也不画，四只手臂紧紧形成一个圆，看！母子的关系多么亲密无间，牢牢形成一个整体，把母爱的主题表现得如此贴切，如此情深。

图②是法国《费加罗报》的小品画。这是读者栏目的配图，画面比水果糖还小。一个剪影人物、一

支笔、一个信封。把“读者来信”形象化，一目了然。有趣的是，仔细看，人物却是个武士，一手握矛，一手握盾的动态。画家并没有把形象平摆出来，而是利用想象进行了创作构思，没有落入俗套。这种绘画语言，外国读者很容易读懂：“批评社会问题，保护读者利益。”读者理解到这个高度，就是小品画情趣的升华。

图③是“人物”栏目的配图。小画寥寥几笔，画出人物面部神态，面部轮廓省略不画，也算是“意到笔不到”的艺术处理。这种线描手法其实也能显露画家的绘画功力，我们欣赏这位画家的一些作品，隐约能感受到毕加索和马蒂斯大师线描作品对画家的影响。



目 录

- 插图
- 题花
- 尾花







