

广州美术学院教学系列丛书

高等美术学院教师示范作品集

DEMONSTRATION WORKS BY THE TEACHERS OF ACADEMY OF FINE ARTS

刘三健

插图

画家专辑插图之十六

绘图笔 31 5X24cm 2004年

画家专辑插图之十七

绘图笔 31 5X24cm 2004年

图书在版编目(CIP)数据

刘三健插图 / 刘三健绘. —广州: 岭南美术出版社, 2005.7

(高等美术学院教师示范作品集)

ISBN 7-5362-3082-6

I. 刘… II. 刘… III. 插图—作品集—中国—现代 IV. J228.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第065911号

广州美术学院
教学系列丛书编辑委员会名单

主 编: 黎 明
 副主编: 赵 健 黄启明
 编 委: 杨珍妮 许怀升 全 鑫
 凌靖波 王人鹏 王维加
 王文明 林国雄 童慧明
 李公明 张 弘 蔡拥华
 黄增炎 张海云 周国琴
 吴卫光 钟蔚帆 邵 宏

高等美术学院教师示范作品集 刘三健插图

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路41号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

版 次: 2005年7月第一版

2005年7月第一次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/8 印张: 3

印 数: 1-1000册

ISBN 7-5362-3082-6

定价: 252.00元(全套共十四册)

刘三健，1956年出生，浙江省嵊县人。1970年参加工作，1974年入伍服役，1984年西安美术学院工艺系本科毕业，1989年西安美术学院版画系研究生毕业，获全国七届美展铜奖。曾任教于西安美术学院、汕头大学美术系、广州美术学院设计分院。现为广州美术学院教育系摄影数码专业副教授，研究生导师。

插图与设计

插图，按汉字表意理解，可以说是插图于书刊或文字间的图画。“插图”这个词，英语的概念似乎要比中国的解释更广泛些。英语中的illustrate，就是指以图画的形式插入媒体，其范围不只限于书籍的插图，还包括书籍装帧、宣传广告、商品包装的插图和儿童读物等，总而言之，凡一切为印刷物绘制的图画，带有一定的商业行为的绘画设计，均可纳入“插图”的范畴。拉丁文illustrate含义包括解释、说明、生动的叙述等。“插图”是一种造型艺术，运用图画对文字所表达的思想内容作艺术上的解释，以其优美、生动的画面，补充了设计的构思，使观众直观地感受到人物、场景的形象，加深了理解和记忆，优秀的插图设计，能够引起人们的购买欲望。另外，优秀的插图作品，也能吸引读者去阅读这部著作。

在中国，古人以图书并称，所谓“凡有书必有图”，说明了文字与图的关系，也说出了插图这种艺术形式的起源。从现代设计的观念上来讲，插图是一种视觉传达形式，以往插图的概念，使人很容易联想到它与书籍的关系，然而，事实上现代插图的应用范围已经非常广泛，从形式和风格到题材内容都发生了很大的变化，插图除了应用于书籍装帧以外，同时也广泛应用于商业设计、工业设计、环境设计、服装设计、展示设计、影视作品等许多领域中，从而极大地丰富了插图含义，使它从“特指”变为“泛指”。现代插图应用范围已经成为平面设计的一个主要的部分。插图艺术逐渐成为新的艺术形式。

中国的插图艺术有着悠久的历史渊源。迄今发现最早的木板插图，要追溯到唐朝咸通九年（公元868年）为《金刚般若波罗密经卷》扉页刻制的释迦牟尼《说经图》。唐宋时代，是中国插图艺术的兴旺时期，明清时代，则可称为成熟期。陈洪绘的《西厢记》、《水浒传》插图，都是艺术上堪称炉火纯青的木板插图精品。纵观中国插图的历史，每一时期都有其特色，就文学插图而言，大量的兴起运用是在宋代以后，随着元明戏曲小说和文学的繁荣而兴盛起来。当时的插图样式多是图文并至，同刻在一版之中，上绘图下至文，既活跃了版面，也增加了读者的阅读兴趣，体会到读书之乐趣。

欧洲的插图先是运用于宗教读物之中，当时的教会和教

徒们把文字与书籍看得相当神圣，认为书籍是神的精神容器，因此不惜工本地加以装饰，创造出带有花草、鸟兽、人物等装饰纹样的花体字母和装饰图案，插图于精心抄写的经书中，这类手绘插图手法写实，有很强的想象力，对于装饰经书、解释经文、传播宗教起到了很大的作用。

究竟第一幅插图源于何时，实在难以考证。其实每种艺术门类的产生，都有其漫长的演变过程，如敦煌壁画中的“佛本生故事”、“舍身饲虎图”等，也可以称为说法插图。为解释说明某个内容而画的图，从这一点来说与插图功能便有了共同之处，不同的是一个画在壁上，一个是画在书上而已。因此说插图艺术与其它艺术既可分亦不可分。不可分的是造型艺术的共同特征，可分是运用的目的不同，载体不同。

插图形式的演变，实际上与绘制工具、材料、印刷方法的改变密不可分。以书籍的产生、发展为例，先是用手绘制，而后发明了雕版，再是活字印刷。从木刻活字到铸造铅字，现在取而代之的激光照排和电脑制版，插图的形式也随着印刷工艺发展而呈现出多样化，多形式、多风格的趋向。从手绘雕版到电子分色彩色胶印的飞跃，极大地解放了对插图画家的束缚。从较单一的黑白版画样式的限制，到可将其其它绘画形式如国画、油画、版画、水彩、水粉等，自由运用到插图创作中去。绘制工具的发展，如喷绘、摄影、复印、电脑等高科技辅助工具，可以表现出二维、三维空间效果，使人耳目一新，打破了传统插图只能用笔的老框框。现代科技及辅助工具的介入，使插图艺术形式朝着多元化的方向发展。

插图技巧是实现创作的直接方式，创作意图依靠表现技巧来实现，技巧表现的生熟优劣会直接影响着插图作品水平的高低。熟练地使用绘画工具和材料，是插图技巧表现的先决条件。

在我们当今的生活中，到处都可以见到插图的影子。今天，是信息传达飞速发展的时代，插图所渗透的领域正不断扩展，只要存在信息交流，插画就有发挥的余地。

刘三健

2005年6月

高原的记忆之一

水彩 52.5X77cm 1994年

高原的记忆之二

水彩 52.5X77cm 1994年

高原的记忆之三

水彩 52.5X77cm 1994年

高原的记忆之四

水彩 52.5X77cm 1994年

高原的记忆之五

水彩 52.5X77cm 1994年

高原的记忆之六

水彩 52.5X77cm 1994年

高原的记忆之七

水彩 43.5X63cm 1994年

高原的记忆之八

水彩 48.7X70.5cm 1994年

高原的记忆之九

水彩 43.5X63cm 1994年

高原的记忆之十

水彩 43.5X63cm 1994年

高原的记忆之十一

水彩 48.7X70.5cm 1994年

高原的记忆之十二

水彩 43.5X63cm 1994年

高原的记忆之十三

水彩 43.5x63cm 1994年

高原的记忆之十四

水彩 43.5x63cm 1994年

高原的记忆之十五

水彩 43.5X63cm 1994年

高原的记忆之十六

水彩 43.5X63cm 1994年

高原的记忆之十七

水彩 43.5X63cm 1994年

高原的记忆之十八

水彩 52.5X63cm 1994年

学生时代

黑白木刻 34X56.5cm 1986年

朝圣之一

黑白木刻 19X24.5cm 1998年

朝圣之二

黑白木刻 19X24.5cm 1998年

朝圣之三

黑白木刻 19X24.5cm 1998年

山村之一

黑白木刻 42X56cm 1986年

猎鹿人

黑白木刻 23X18cm 1991年

母与子

纸版画 27X20cm 2000年

山村之二

黑白木刻 40X57cm 1986年

欢乐的丛林

黑白木刻 30x40cm 1986年

丰收

黑白木刻 39x51cm 1990年

舞者

黑白木刻 40x40.5cm 1988年

敦煌印象

纸版画 37x50cm 1991年

敦煌印象

黑白木刻 14.5x22.5cm 1991年

左拉文学插图之一

黑白木刻 39x39cm 2004年

左拉文学插图之二

黑白木刻 39x39cm 2004年

陕北纪事之一

黑白木刻 19x20cm 2000年

陕北纪事之二

黑白木刻 19x20cm 2000年

陕北纪事之三

黑白木刻 19x20cm 2000年

陕北纪事之四

黑白木刻 17x20cm 2000年

都市女人之一

黑白木刻 16.5X23.5cm 2000年

都市女人之二

黑白木刻 13X21cm 2000年

都市女人之三

黑白木刻 14X17.5cm 2000年

都市女人之四

黑白木刻 16.5X23cm 2000年

都市女人之五

黑白木刻 12.5X21cm 2000年