

外国现代插图艺术

外国现代插图艺术

THE MODERN ILLUSTRATION
ART OF WORLD

童介眉 高 燕 编

朝花美术出版社

1989 · 北京

外国现代插图艺术

编 者：童介眉 高 燕

出版者：朝 花 美 术 出 版 社

（北京北总布胡同32号）

制版印刷：北 京 胶 印 厂

发 行 者：新华书店北京发行所

1989年12月第一版第一次印刷

ISBN 7—5056—0092—3 / J·89

定价：9.00 元

插图艺术漫谈 (代序)

李曙光

关于插图艺术，我们以往多在一个较窄的范围内去争论它的价值：它是不是依附于文学作品？依附的程度如何？独立的程度又如何？凡此等等。其实我们将它放在人类文明发展史中去看，这种争论的范围便显得狭隘与偏颇。

其实插图艺术有其自身的发展过程。如果说以形象区别于文字，以形象为手段来传达语言逻辑、宣喻及充当生活信息的媒介，来区别于纯视觉欣赏性绘画的绘画手段为插图的话，那么，可以说自从有人类文明以来它就伴随着每一个发展过程，经历了“自大众来——走入书斋——回到大众中去。”三个大的阶段。

无论在中国先秦及汉唐时期、古希腊罗马时期的文明，还是在佛教、基督教早期的文明中，绘画都是在诉说故事或宣扬宗教伦理观念。诸如中国汉画像石所描述的帝王故事、宣扬的善恶观念、希腊瓶画中神话的描写、敦煌壁画中佛教故事和善恶观及基督教绘画中圣经故事的表现等等，这些都可以说是早期的组画式的插图艺术。因为它们都是以绘画的形式去表现一定的伦理观念或故事情节。可以说是这些内容的图解，也可以说是以绘画的形式创造了这些故事，这里无谁主谁从之分，它是一个不可分割的整体，是一个完整的形式。这一形式的创造者都是来自民间的工匠，程式化的造型手法来自大众的习惯，也为大众所欣赏，因此，这个时期插图艺术是大众的艺术。

人类发明了印刷术，书籍得以普及之后，插图艺术从大众中走入书斋，成了书籍的一个组成部分，那时由于书籍为一小部分较高文化层次的人所占有，作为书籍一部分的插图也就脱离了大众文化。它在为文学作品

增色的同时，也不断完善自己并确立了这一时期插图的独特语言。在西方，学科的分类及技术的复杂化，行业的分工越来越细，于是专家出现了，插图艺术也从由工匠所创造而变为少数艺术家所掌握，它再也不是程式化的东西了，而是体现了各个艺术家不同的追求与修养，插图进入了一个新的天地并充入了书卷气息。中国文人的诗与画的结合，也可谓是某种形式的插图艺术，这也表明了那时知识分子参与了这一领域。在西方，文艺复兴以后，很多绘画大师搞过插图。哥雅、杜米埃、毕加索、马蒂斯等大师均作过至精至美的插图；苏俄的文学插图更是独树一帜。近代英国画家比亚兹莱和现代美国画家罗克威尔、肯特可以说将这种为书籍的插图艺术推向极致。比亚兹莱精妙绝伦的黑白处理和装饰风格所表现的人性的变形与扭曲，使他的插图作品达到纯粹美的境界；肯特的插图作品造型洗练、严谨、又粗犷有力，以其冷峻的哲理和象征展示了人类内在的精神，其远远超出了文字的容量，是用文字无法达到的。这两位大师的作品可谓“书斋”插图最辉煌的标志。这一时期的插图以其精美、隽雅、耐人玩味的特质，使它独立于文学作品，又别于纯绘画而自成一格。以美国为中心的插图大部分离开了原来为书籍作封面、插图的“正统”轨道。20世纪下半叶的美国，以其高科技的优势和兼容并蓄各民族之长的胸怀以及最少保守的民族活力，开辟了插图艺术的又一个新天地。

20世纪中叶以来，随着科学的飞速发展和经济急剧变革，艺术已广泛地和商品发生了关系。纯文化与大众文化之间的界限消失了，文化也是一种商品的概念被越来越多的人所接受。这使一部分陶醉在传统典雅和精美插图艺术中的文人产生一种失落感。然而，一向不重视传统书籍插图

艺术而被人们称为“文化的沙漠”的美国却率先追上了这一历史的潮流，成为世界“新潮”插图(即大众插图)艺术的中心。插图在这里又成了大众文化的一个组成部分，它走出高雅的书斋又回到大众中来了。插图在今天已不仅是对文学作品而言，它包括一切美化生活及装饰、设计现代生活环境相关的广阔范围。随着各种新的绘画材料、工具的出现，使当代插图画家得以打破传统材料的单一使用方法，插图作品的面貌呈现出前所未有的缤纷局面，各种材料的混合使用使插图艺术获得更为广阔自由的表现语言。丙烯颜料和喷笔的出现，使画家更是展开了驰骋的天地，喷与绘的结合所达到的“逼真”效果是传统手绘所望尘莫及的；对于现代生活，如汽车、机械产品、玻璃金属材料为主体的现代建筑都能获得极好的表现。20世纪70年代美国的超现实主义插图梦幻般境界和照像写实主义插图的“比真实还要真实”的效果，也往往得力于这些现代材料、工具和技法的使用，而这种写实性很强的作品，往往是最富有大众性的。

当代插图除画家自身的独创性和天才外，也愈来愈依赖于材料和工具，这也是当代新潮插图为什么在美、日这样物质技术条件高度发达的国家格外繁荣的原因之一。

随着人类的文明发展，插图艺术也走过了漫长的道路，面对大众文化在西方缤纷繁荣的今天，中国的艺术家正站在历史的一个里程碑前，背后是传统的思维模式和情调，前面是大众的、浓艳强烈的时代生活。传统能让我们的精神沉醉并得以寄托；未来是五光十色的，捉摸不定甚或令人畏惧。传统是令人神往的，而重要的是创造未来！

图版目录

1. 巴德·坎帕尔	(美国)	22. 罗伯特·亨德尔	(美国)
2. 巴隆·斯托雷	(美国)	23. 罗伯特·亨德尔	(美国)
3. 弗利德·奥特尼斯	(美国)	24. 泰德·列文	(美国)
4. 弗利德·奥特尼斯	(美国)	25. 理杰德·斯帕克斯	(美国)
5. 哈尔·阿施来德	(美国)	26. 立松和雄	(日本)
6. 哈尔·阿施来德	(美国)	27. 埃米尔·诺尔德	(德国)
7. 罗克威尔	(美国)	28. 罗伯特·坎宁安	(美国)
8. 卡佐奇科·桑诺	(美国)	29. 罗兰·罗伊	(美国)
9. 约翰·拉格塔	(美国)	30. 思·络·凯尔希纳	(德国)
10. 木桔正	(日本)	31. 休·卢埃林(局部)	(美国)
11. 哈勒德·卡皮	(英国)	32. 比尔·戴维斯	(美国)
12. 杜宾斯基	(苏联)	33. 中岛洁	(日本)
13. 杜宾斯基	(苏联)	34. 中岛洁	(日本)
14. 杜宾斯基	(苏联)	35. 米米·范·奥尔森	(美国)
15. 迈克尔·杜达施	(美国)	36. 劳拉·考尼尔	(美国)
16. 迈克尔·杜达施	(美国)	37. 泰德·科科尼斯	(美国)
17. 迈克尔·杜达施	(美国)	38. 乔·伊索姆	(美国)
18. 比尔·显克维支	(美国)	39. 格林·哈林顿	(美国)
19. 唐·韦勒	(美国)	40. 中村成二	(日本)
20. 杰里·平克尼	(美国)	41. 生赖范义	(日本)
21. 马格特逊	(英国)	42. 安迪·巴特兰	(美国)

43.	河田久雄	(日本)	69.	唐·戴利	(美国)
44.	巴特·萨托	(美国)	70.	林达·克罗克特——汉泽尔	(美国)
45.	乔安·霍尔	(美国)	71.	赫卜·陶斯	(美国)
46.	威廉阿姆斯	(英国)	72.	帕特里西亚·托普	(美国)
47.	斯坦·瓦茨	(美国)	73.	罗伯特·亨特	(美国)
48.	波里斯·瓦莱约	(美国)	74.	查里斯·桑托尔	(美国)
49.	波里斯·瓦莱约	(美国)	75.	西利尔·戴维	(美国)
50.	索尔·特普尔	(美国)	76.	简尼特·迈杰尔	(美国)
51.	詹姆斯·迪茨	(美国)	77.	罗勃·泽林	(美国)
52.	丹·朗	(美国)	78.	威廉·豪斯纳	(美国)
53.	卡罗尔·瓦尔德	(美国)	79.	罗伯特·麦克吉尼斯	(美国)
54.	卡罗尔·瓦尔德	(美国)	80.	杰克·恩劳	(美国)
55.	横山典明	(日本)	81.	平冈 浩	(日本)
56.	横山典明	(日本)	82.	平冈 浩	(日本)
57.	横山典明	(日本)	83.	肯尼思·弗兰西斯·戴维	(美国)
58.	卡林·瓦特森	(美国)	84.	肯尼思·弗兰西斯·戴维	(美国)
59.	霍奇斯·索依勒	(美国)	85.	阿兰·马尔登	(美国)
60.	中村成二	(日本)	86.	赫伯·陶斯	(美国)
61.	中村成二	(日本)	87.	吉姆·贝乌多因	(美国)
62.	生赖范义	(日本)	88.	威廉·西格里安诺	(美国)
63.	生赖范义	(日本)	89.	杰克·恩劳	(美国)
64.	生赖范义	(日本)	90.	杰克·恩劳	(美国)
65.	寇斯廷	(美国)	91.	比埃尔·佩伊罗尔	(法国)
66.	大久保敏郎	(日本)	92.	鲍勃·塞比尔	(美国)
67.	杰弗利·特里森	(美国)	93.	鲍勃·泽林	(美国)
68.	迈克尔·巴克斯	(美国)	94.	鲍勃·泽林	(美国)

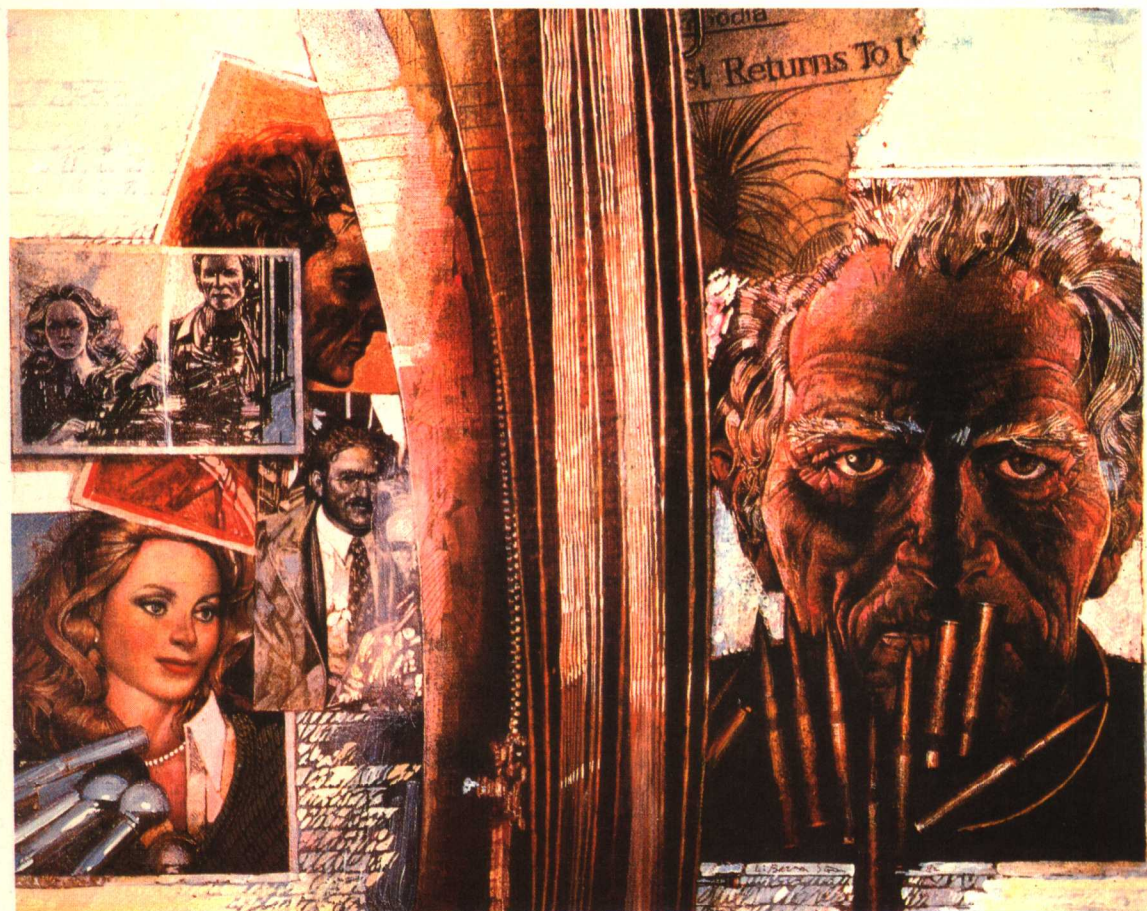

95.	鲍勃·泽林	(美国)	121.	亚瑟·里多夫	(美国)
96.	斯坦·盖利	(美国)	122.	中岛 洁	(日本)
97.	伊恩·米勒	(英国)	123.	吉姆·坎贝尔	(美国)
98.	苏迪·麦克科伦	(美国)	124.	杰利·平克尼	(美国)
99.	戴维·杰墨森·杨	(美国)	125.	杰利·平克尼	(美国)
100.	托尼·埃格朋	(美国)	126.	哈勒德·卡皮	(英国)
101.	克维塔·帕科夫斯卡	(捷克)	127.	哈勒德·卡皮	(英国)
102.	迈克尔·戴维·布朗	(美国)	128.	波里斯·瓦莱约	(美国)
103.	迈克尔·戴维·布朗	(美国)	129.	马克斯·克林厄尔	(德国)
104.	迈克尔·戴维·布朗	(美国)	130.	马克斯·克林厄尔	(德国)
105.	迈克尔·戴维·布朗	(美国)	131.	马克斯·克林厄尔	(德国)
106.	德比·韦克利	(美国)	132.	马克斯·克林厄尔	(德国)
107.	保尔·克利弗	(美国)	133.	路易斯·格兰兹曼	(美国)
108.	威廉·斯洛安	(美国)	134.	路易斯·格兰兹曼	(美国)
109.	戴维·曼	(美国)	135.	鲍勃·戴西	(美国)
110.	林 静一	(日本)	136.	鲍勃·戴西	(美国)
111.	桑地·柯森	(美国)	137.	克利斯·诺塔里尔	(美国)
112.	盖瑞·格尔斯顿	(美国)	138.	特利纳·少特·海曼	(美国)
113.	盖瑞·格尔斯顿	(美国)	139.	理查德·赫克	(美国)
114.	拉蒙·阿尔瓦雷兹	(美国)	140.	立松 修	(日本)
115.	约瑟夫·萨米克拉斯特	(美国)	141.	威廉·莫塔	(美国)
116.	多尼·甘布罗内	(美国)	142.	詹姆斯·戈迈	(美国)
117.	利斯伯斯·兹维格	(美国)	143.	托姆·比亚奈森	(加拿大)
118.	布鲁斯·沃尔夫	(美国)	144.	鲍勃·沃克	(美国)
119.	迈克尔·居列——瓦卡	(法国)	145.	罗伯特·泰南鲍姆	(美国)
120.	埃德·索伊卡	(美国)	146.	罗伯特·泰南鲍姆	(美国)

147. 罗伯特·泰南鲍姆	(美国)	173. 阿兰·柯柏	(法国)
148. 肯尼奥·哈吉奥	(美国)	174. 约翰·汤普森	(美国)
149. 鲍勃·克罗夫特	(美国)	175. 布鲁斯·沃尔夫	(美国)
150. 鲍勃·克罗夫特	(美国)	176. 布鲁斯·沃尔夫	(美国)
151. 鲍勃·克罗夫特	(美国)	177. 尼克森·盖洛韦	(美国)
152. 约翰·汤普森	(美国)	178. 罗伯特·罗德利格兹	(美国)
153. 泰德·列文	(美国)	179. 罗伯特·罗德利格兹	(美国)
154. 马克·英格利希	(美国)	180. 锡阿·克利罗斯	(美国)
155. 罗·格兰兹曼	(美国)	181. 弗利德·奥特尼斯	(美国)
156. 戴维斯·汉奈	(美国)	182. 乔治·琼斯	(美国)
157. 罗伯特·戈茨尔	(美国)	183. 拉雷·杰伯	(美国)
158. 迈克尔·杜达施	(美国)	184. 马克·英格利希	(美国)
159. 雷蒙德·克尔沙	(美国)	185. 约瑟夫·克利斯蒂安·莱恩德克	(美国)
160. 简·莱恩·胡恩斯	(美国)	186. 德尼斯·里亚尔	(美国)
161. 阿列克斯·格尼捷伊科	(苏联)	187. 密克·朱科斯	(美国)
162. 米岛义明	(日本)	188. 约翰·伯凯	(美国)
163. 勒·席·谢伊	(美国)	189. 塞基奥·马丁内斯	(墨西哥)
164. 杜宾斯基	(苏联)	190. 塞基奥·马丁内斯	(墨西哥)
165. 杜宾斯基	(苏联)	191. 尼尔·波维	(美国)
166. 杜宾斯基	(苏联)	192. 尼尔·波维	(美国)
167. 保尔·卡勒	(美国)	193. 尼尔·波维	(美国)
168. 巴巴拉·福斯	(美国)	194. 尼尔·波维	(美国)
169. 麦锡尔·当斯	(美国)	195. 施马林诺夫	(苏联)
170. 詹姆斯·迪茨	(美国)	196. 奥古斯特·司派斯	(英国)
171. 詹姆斯·迪茨	(美国)	197. 奥古斯特·司派斯	(英国)
172. 巴特·福布斯	(美国)		

1. 巴德·坎帕尔 (美国)

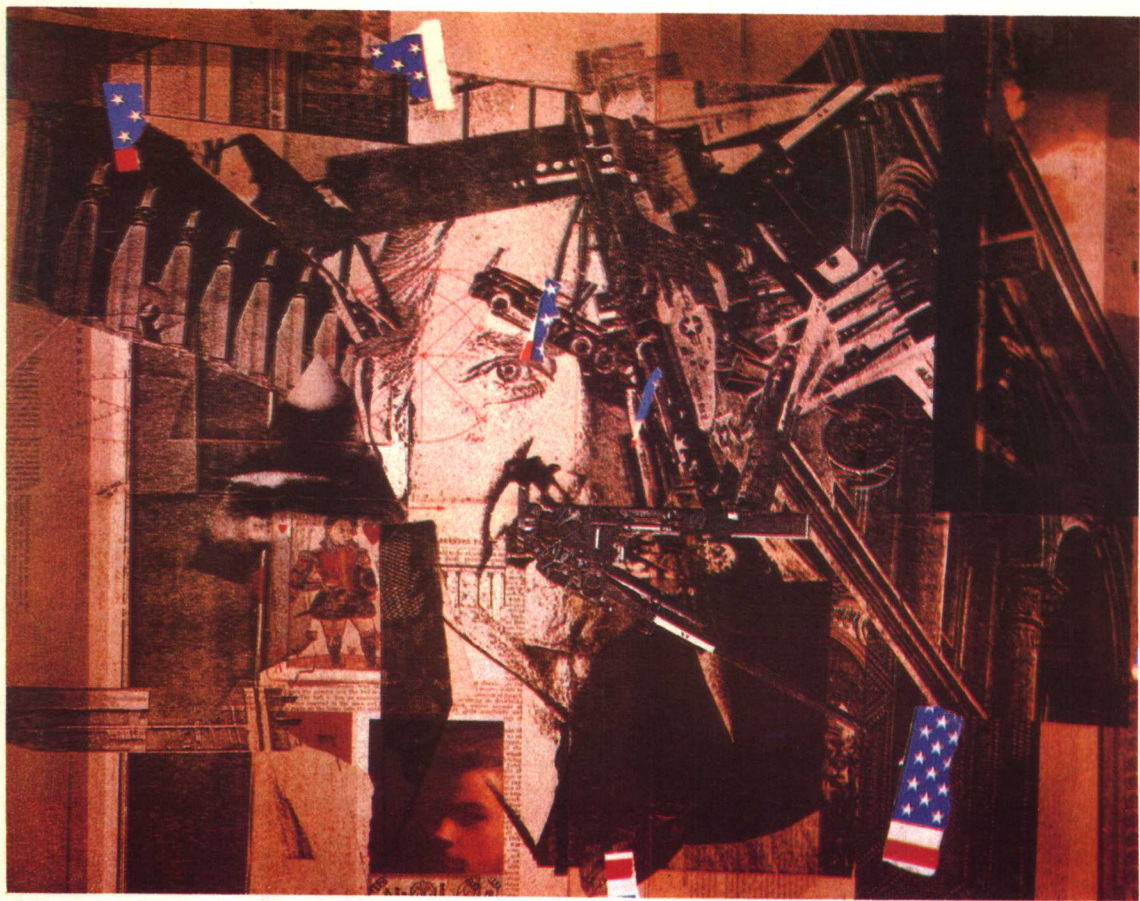

2. 巴隆·斯托雷 (美国)

3. 弗利德·奥特尼斯 (美国)

4. 弗利德·奥特尼斯 (美国)

5. 哈尔·阿施来德 (美国)

6. 哈尔·阿施来德 (美国)

7. 罗克威尔 (美国)