

CHINA

中国当代书籍插图艺术

THE ART OF CHINESE CONTEMPORARY BOOKS' ILLUSTRATIONS

长江文艺出版社

CHINA

中国当代书籍插图艺术

THE ART OF CHINESE CONTEMPORARY BOOKS' ILLUSTRATIONS

中国出版工作者协会装帧艺术委员会 长江文艺出版社 编

(鄂)新登字05号

图书在版编目(CIP)数据

中国当代书籍插图艺术 / 中国
出版工作者协会装帧艺术委员
会·长江文艺出版社编
武汉: 长江文艺出版社·1999

ISBN 7-5354-1947-X

I. 中…

II. 中…长…

III. 图书-插图-作品集-中国-
现代

IV. J·228·5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 66401 号

中国当代书籍插图艺术

中国出版工作者协会
装帧艺术委员会
长江文艺出版社
编

策 划: 周百义

彭年生

方隆昌

主 编: 张守义

副 主 编: 方隆昌

整体设计: 方隆昌

责任编辑: 方隆昌

终 审: 周百义

彭年生

责任印制: 周铁衡

长江文艺出版社出版发行
(武汉市解放大道新育村33号)

邮 政 编 码: 430022

印刷: 精一印刷(深圳)有限公司

16开本 20印张

2000年1月第1版

2000年1月第1次印刷

印数1—2300册

ISBN7-5354-1947-X

J·151 定价: 350元

ISBN 7-5354-1947-X

9 787535 419477 >

继承民族传统发扬创新
精神把我国的书籍装帧
艺术提高到新的水平

于友先

序

楊牧之

插图，在书籍中的作用是文字所不能替代的。

精美的插图不但丰富了书籍的文化内涵和审美情趣，而且可以诱发读者的阅读兴趣，给读者营造丰富的想象空间。在中国古籍中，陈老莲画的《水浒》叶子和他画的《西厢记》的插图蜚声中外，是插图的传世之作。他在插图中所创造的人物形象，甚至比书中的文字更生动、更有味道，活灵活现地显现在读者的眼前，使读者产生丰富的想象。

插图，中国书籍史中是有着优良传统的。插图，在中国美术史上也占有重要的一席之地。

新中国成立后，随着出版事业的发展，涌现出了一代又一代的插图画家和一批又一批的优秀的插图作品。小说《红岩》的插图，版画家们塑造出的江姐、许云峰的英雄形象，在几代读者的心灵中产生了巨大的影响。《阿诗玛》的插图以优美抒情的美感，给人留下了至今难忘的印象。《子夜》、《林海雪原》、《上海的早晨》等大批优秀书籍插图作品的涌现，创造了新中国书籍插图艺术的辉煌。

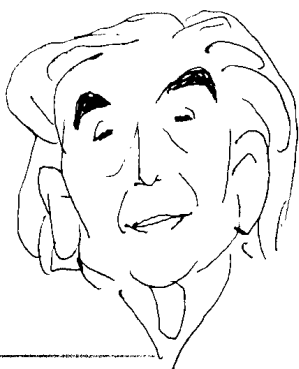
插图与文字不同，是以可视的画面形象直接作用于读者的感官，以生动、具体、可信的视觉形式营造出感人的艺术氛围，具有文字本身所不具备的优势，读者打开书籍，在密不透风的文字中，欣赏插图画家们根据情节所创造图画，确实是一种精神享受。画家以艺术美感的形式再现了书中的情节和人物，使他们活灵活现地呈现在读者面前，补充着书中文字语言功能本身的欠缺与不足。

书中的插图与文字在功能上是互补的。插图在图书中绝不是可有可无的，因为，在广大读者心中插图已经成为这些文学名著不可缺少的一部分。插图艺术为书籍带来了美，插图艺术为读者开拓了一个文字之外的温馨的艺术天地。

我们感谢插图画家们的辛勤劳动，也要感谢编辑与插图画家的密切合作。没有高水平编辑独具慧眼的策划，这些精美的插图同样不能诞生。

今后，我们要更加重视书籍插图艺术，希望出版家、编辑、画家共同努力把我国的书籍插图艺术提高到更新的层次，为我国出版事业的发展与繁荣作出更大的贡献。

1999.9.15

中国现代插图的回顾

■ 张守义

我国插图艺术，历史悠久，作品精湛。早在一千年前，我国就有了精美的木版雕刻插图——唐代咸通九年的《金刚经》卷首插图。从唐代至明代，中国的木版插图已经发展到鼎盛时期。18世纪到20世纪初，法国发明了摄影术，英国现代书籍的革新和德国造型艺术中的结构主义相继兴起，欧洲的插图艺术日益发达。在30年代初，我国著名文学家鲁迅、曹靖华、萧乾先生将外国的版画插图介绍到中国，当时出版了《士敏土》、《死魂灵》、《引玉集》、《英国版画集》、《一个人的受难》、《莎乐美》等插图集。上述插图集的出版推动了“中国新兴版画运动”的发展，当时众多版画家（李桦、刘岷、力群、曹白等）为中国现代文学创作木刻插图。建国后，各出版社组织一批优秀版画家、连环画家、国画家、油画家、工艺美术家长期业余从事插图创作。他们的作品在五六十年代多次获国际奖。

“图书”仅从字意上看，就说明文学和绘画有很深的缘分，“诗情画意”、“书画一家”，是世界各国文学和绘画的良好传统。中外有很多著名诗人、文学家为自己的文学作品画插图：鲁迅先生一贯倡导我国书籍装帧艺术的新潮流，还亲自为自己的小说画过插图；诗人、学者闻一多先生为自己参与编辑的《清华年刊》画了大量插图和封面；同时代的文学家叶灵凤、张爱玲、丰子恺、司徒乔等作家都为自己的作品绘制插图；外国诗人泰戈尔、纪伯伦、普希金、马雅可夫斯基为自己的作品所绘的插图，做到了形式和内容有机的统一，以独特的艺术造型展现给读者；法国伟大文学家、诗人雨果在他的《海上劳工》、《流亡中的蛇》、《驴颂》等小说和诗歌中自绘了数十幅刚劲有力的水墨插图。但是，不能要求每一位作家都自己作插图，这就还需要美术家的合作。插图在一部文学作品中是作家和画家在文学和美术上紧密结合的一种艺术形式，二者互相依存，互相补充。插图的作用在于强化和丰富文学作品内涵，使读者在阅读文学作品时，加深感受，丰富想象，这就要求插图画家对文学作品有着深刻的感受和准确的理解。插图画家的创作，很像演员演戏，在忠实于文学原作精神的基础上，注入画家自己的感情，是一门有着相对独立性的艺术。

建国五十年中，我国中央和各省市出版社出版了许多优秀的当代中国文学作品和“五四”以来三十年新文学中有代表性的作品，整理出版了优秀的中国古典文学

作品，系统地介绍了外国古典文学名著和有影响的外国现代和当代文学作品，而插图艺术则随着出版事业的兴盛而发展。《中国当代书籍插图艺术》中的作品，体现了我国现代出版事业的发展过程和成就，是对我国插图艺术五十年的回顾。

插图艺术五十年历程，是值得认真总结的。为促进和发展插图艺术创作，我以为：

一、组织社会美术力量，参与书籍装帧艺术工作，是各出版社、报刊社美术编辑工作一贯坚持的方针。五十年来，他们团结、组织了我国各艺术画种的美术家们为各出版社的书籍创作插图。艺术家们对自己为之插图的文学作品有着深切的理解，有着深厚的感情。最熟悉鲁迅先生的木刻家刘岙，早年为鲁迅刻制的木刻像，至今仍留在人们的记忆中。版画家李桦的《山乡巨变》套色木刻插图，古元绘制的《赶车传》和《灵泉洞》插图，彦涵为《王贵与李香香》一书刻制的彩色插图，都富有浓厚的乡土气息。长于少数民族题材插图创作的画家黄永玉为长诗《阿诗玛》刻制的彩色水印木刻插图，装饰画家张光宇画的《红旗歌谣》插图，周令钊创作的《刘三姐》插图，均是画家们在丰富的生活基础上，创作出来的风格各异的佳作。国画家叶浅予、程十发为《子夜》、《儒林外史》画的单色线描插图，蒋兆和绘制的《阿Q正传》彩墨画插图，董辰生为《高玉宝》画的中国水墨画插图，张德育为《李双双小传》创作的中国水墨画插图，在继承民族绘画传统的基础上，都有新的突破。油画家吴作人、孙滋溪为《林海雪原》画的插图以写实的形式突破了插图惯用的表现手法。漫画家华君武、丁聪用简洁生动的笔调为《残照录》、《大林和小林》、《骆驼祥子》等书创作的单色插图，侧重于漫画表现形式，留给读者更多的想象余地。

二、各出版社要注意插图作者新生力量的培养。在各出版社的插图作者队伍中，有上述五六十年代的老作者，从七十年末至八十年代还在从事连环画、书籍装帧的艺术家们组织了一批中年画家，有戴敦邦、刘旦宅、贺友直、陈全胜、韩羽、伍必端、颜仲、李少文、高荣生、高燕等参与插图创作。上述画家的作品在本插图集中从数量、质量上都占重要地位。由刘旦宅、戴敦邦、李少文、陈全胜分别创作的《红楼梦》、《水浒传》、《三国演义》、《西游记》彩色插图出版后受到广大读者的喜爱。

三、为插图艺术的发展，插图的表现形式要不断地赋予新意，美术编辑要有意识地约请在绘画形式上独具一格的画家为各出版社的各类文学作品绘制插图。如漫画家韩羽的《聊斋》、《赵子曰》插图，秦龙的《源氏物语》插图，冷冰川的针刻纸版画插图，都显示了不同风格。

为了改变外国文学作品插图中多见的油画、版画、素描画等形式，各出版社编辑在组稿中，曾约请很多国画家在艺术形式上进行多次探索，如为改变文学名著《钢铁是怎样炼成的》插图面貌（常用的几套外国插图），曾组织国画家林墉、伍启中、陈衍宁绘制一套中国水墨画插图；还请版画家颜仲刻制了近百幅外国名作家肖像插图，在我国出版的外国图书的作者像页中，有了新的面貌。

四、中国出版工作者协会书籍装帧艺术委员会、中国美术家协会和各省市区书籍装帧艺术委员会历年组织的各种有关插图艺术学术活动和国际交流，推动了我国插图艺术的发展，涌现出一批新人。他们的作品给读者最突出的印象是富有新意，在创作形式和立意上，进行大胆的探索，突破旧的框框。本画集中很多上乘之作，都出自青年插图画家之手。

《中国当代书籍插图艺术》的出版，有助于我国插图艺术水平的提高，会促使我国当前出版事业中文学书籍插图艺术早日走出困境。

TO THOSE WHO HAVE CONTRIBUTED TO THE ART OF BOOKS' ILLUSTRATIONS

谨以此书献给为书籍插图艺术做出贡献的人们

文艺书籍插图

