

北京服装学院指定教材

服饰插图

DRESS ILLUSTRATION

翟鹰 主编

人民美术出版社

中国篇

中国绘画源远流长，博大精深，是中国传统文化的重要组成部分。中国绘画在长期的发展过程中，逐渐形成了壁画、卷轴画、年画、装饰画等几大画种。插图作为最重要的画种之一，在中国绘画史上具有不可估量

外国篇

西方服装插图的发展与西方文化有着密切的联系。从文艺复兴时期的素描到19世纪的浪漫主义，再到20世纪的现代主义，西方服装插图经历了不断的变革和创新。

现代篇

我们可以从大量的现代服饰插图中看到，造型、色彩、线条、肌理等元素被广泛运用，使得现代服饰插图具有强烈的视觉冲击力和艺术感染力。

北京篇

北京作为中国的首都，拥有丰富的历史文化底蕴和独特的城市风貌。北京服饰插图在继承传统的基础上，融入了现代时尚元素，展现出独特的艺术魅力。

北京服装学院指定教材

服饰插图

DRESS ILLUSTRATION

人民美术出版社

翟鹰：主编

图书在版编目 (C I P) 数据

北京服装学院: 服饰插图 / 翟鹰主编. —北京: 人民美术出版社, 2007. 9

ISBN 978-7-102-04080-6

I. 北… II. 翟… III. 服装—绘画—作品集—中国—现代 IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 147324 号

北京服装学院指定教材 服装插图

出 版: 人 民 美 术 出 版 社
(北京市东城区北总布胡同 32 号 100735)
www.renmei.com.cn

主 编: 翟鹰

作 者: 翟鹰 李栋 刘宏伟 王淼 任玉洁

编辑设计: 李栋

责任编辑: 赵朵朵

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

版 次: 2008 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印 张: 7.75

印 数: 1—3000 册

ISBN 978-7-102-04080-6

定 价: 48.00 元

版权所有 翻印必究

序

随着中国文化创意产业的兴起和发展,由此带动时尚与视觉传达诸多领域的繁荣。在当今多元化文化语境下,服饰插图这一学术领域犹如一朵异军突起艺术奇葩在文化艺术百花园中赢得他所享有的一席之地,独放异彩,为人类文明发展默默做出奉献。

当前出版业的繁荣不言而喻,在那卷帙浩繁、品种丰富的图书海洋中,要找出以服饰插图冠名或为主题的图书实为不尽如人意。所以,服饰插图这一学术领域亟需丰富与完善,相关文献成果应尽快产生,为今人的精神文化生活需求平添一份惊喜。因此,《服饰插图》一书的出版无疑是一件大好事,可喜可贺。

《服饰插图》旨在以插图的绘画表现形式为载体来诠释人类服饰文明的传统积淀与文化成果,其表现内容围绕着服饰文化是古今中外无所不包的,其表现形式手法又是丰富多彩、变化万千的。可以说本书的出版是凭借北京服装学院的资源优势与教学特色为保证,以富有教学的针对性与广泛的适用性为前提,与时俱进,服务于社会,为弘扬祖国服饰文明多做贡献,为中国特色的社会主义先进文化建设添砖加瓦。

本书主编翟鹰老师是我院的骨干教师,有着丰富的教学与创作经验,尤其是在服饰插图专业领域建树颇深,有着诸多的研究成果。本书是他与他的相关方向的研究生们共同探索努力的结晶,也是他们师生在服饰插图领域教学与科研的一个阶段性的总结汇报。

我相信本书的出版一定会带给广大服饰插图相关专业领域的设计人员与美术爱好者们更多的惊喜与收益,这也正是本书主创者们的初衷与期待吧。

北京服装学院院长

刘元凤 教授

2007年3月

导论

服饰插图，顾名思义是指以插图形式来表现的服饰艺术，换句话说就是以服饰为内容的插图。因此服饰插图的概念涉及到服饰与插图两个领域，其定义的界定则应以插图为载体来演绎服饰审美特征的视觉传达方式，其中既展示了插图（illustration）这一传媒载体的表现魅力，同时又诠释了服饰这一既古老又现代的文化主题。倘若将服饰插图按照时间顺序来排列的话，我们会发现，随着人类文明的发展，插图表现手法的日臻成熟与多样，其所展现的服饰亦在微妙地演绎着时尚变迁与审美取向，这是人类文明发展的缩影，亦是人类审美自我观照的自觉，更是文化生态繁衍优化的证明。故我们有必要回顾历史，用科学的态度来重新审视服饰插图这一文化现象的来路历程，对我们全面认识和领会服饰插图在人类文化历史传承中的地位与在当今多元文化语境下的角色以及在今后文化生态空间中的发展都将具有积极的意义，也必将对服饰插图在人类文明步入21世纪信息时代的今天做一新的注脚与诠释。

我们今天完全可以说，服饰插图从它诞生的第一天起，就承载着服饰与插图双重文化审美文明的使命与重负，在这里人们通过古今中外无数仁人志士的前仆后继与不懈努力，共同开辟与缔造了一条人类文明古往今来的文化长廊，可以尽享人类精神审美领域的文明成果，重温人类创造这一文明成果的心路历程，展望由此而升华出的审美新境界。

对形式美的认识与表现有助于提高服饰插图创作者对生活的观察、感受和积累能力，并使创作者能动地改造客观事物与对外界事物充满好奇，并善于发现与捕捉大千世界的视觉情趣，将这些感觉材料经过一番整理、加工、改造、酝酿，使之升华为一股积极、健康、超拔向上的激情，并将其转化为视觉元素，巧妙地利用形式美法则的辩证关系，实施于作品，使其成为凝聚服饰插图作者对生活的体悟、激情、灵感与思辨的载体，蕴集着人类生生不息的创造精神与求索热情，同时亦体现出作者对受众在欣赏作品时视觉与心理上的人文关怀。

纵观美术发展的历史长河，服饰插图的历史以其独特的魅力与不凡的业绩占据了不容忽视的位置，为人类视觉艺术文明的发展做出了应有的贡献。

今天我们回顾其历史演变与审美时尚的对应关系与人类文明的依存关系，我们会发现原来它们是何其相似且影随形变，我们可从战国时代的

服饰插图的雏形《龙凤仕女帛画》与《人物御龙帛画》中便可窥见当时那硝烟弥漫、战火频仍的时代在服饰插图中所留有的印迹，那多动的造型，离乱的构图，以及那貌似平和实则惶惶不安的画面构成都透露出深深的时代特征与审美时尚。我们再从马王堆出土的汉代帛画中可以看见那洋溢着磅礴气势、浓郁乐观的生花妙笔与世俗生活所崇尚理想的洋洋大观。我们还可从东晋顾恺之的《洛神赋图》中领略那典雅飘逸的艺术神采与潜质，那“秀骨清相”表征下所浸染着的冲和与超然。另外从唐代张萱的《捣练图》与周昉的《簪花仕女图》中可以饱览唐代追求雍容富丽的审美时尚。而在五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》中还尚留有唐代的余韵。我们亦可从明代陈老莲笔下的服饰插图人物的装饰变形与笔墨韵味中洞悉时代所赋予的超然与怪异美。我们还可从清代任伯年那娴熟的笔墨线条中感受到“海上画派”那世俗繁荣的审美情趣。同样我们从民间木版年画中、从20世纪30年代上海滩老式月份牌中、从“文化革命”时期的宣传画中感受到时代脉搏特征对服饰插图的强烈影响。

与此同时，在西方美术发展史中，服饰插图作为一种独特的审美形式以她特有的魅力，驰骋于历代美术理念与流派的更新换代中。如古埃及绘画中的象形文字与图形符号的有序排列，彰显了当时法老国王一统天下的等级秩序的稳定与威严。在希腊瓶画中我们则可体味到那隽永流畅的线条与优美的造型，透露出当时对人体美的欣赏与追求的健康情调与审美品位。同时古罗马对个性世俗美的生动追求、中世纪神权的至高无上与表现的装饰繁复、文艺复兴时期人性的复苏与科学准确的表现、此后巴洛克风格的宏伟张扬、洛可可的玲珑矫饰、古典主义风格的恬静娴雅、浪漫主义风格的风动隽永亦无不在服饰插图的画作中留下鲜明的印迹。

现代服饰插图受着多种流派、风格与理念的影响，亦充分利用着可资借鉴的传播媒体来渗透到社会文化的各个角落，如报纸、刊物、书籍、海报、招贴、广告、时装画、效果图、漫画、卡通、动画和网页制作等诸多领域，为社会创造着日益巨大的社会与经济效益，同时服饰插图由于其创作理念丰富、表现手法多样、传媒手法便利、影响效果迅捷，以及其审美理念的雅俗共赏，均使其异军突起，成为当今时代视觉传达领域中的一支生力军，披荆斩棘，锐不可当，所向披靡，成为影响着世界的视觉艺术产业，并将在今后不断地扩展壮大，使当今的世界不得不

对其刮目相看。

中国服饰插图重视心象的传达，将主观感受与意愿为中心诉诸服饰插图这一载体。无论是以传扬宗教服务为目的，还是民间土生土长，以愉人悦己为能事均体现了意气风发、心象飞扬的表现原则与审美观。中国传统美学中的“澄怀味像”，“中得心源”等命题皆离不开心象这一主旨。重心象的表达，已由内而外成为中国传统服饰插图表现的认识观与方法论。如中国“龙”的创造正说明了这一点。中国人按照自己的主观意愿将外物如马头、鹿角、牛鼻、蛇身、鱼鳞、鸡爪等随意拼凑，而臆造出龙的形象。再如中国传统中所强调的“胸有成竹”亦道出了心象的重要性。

而西方则更注重目之所见的真实物质世界，随着解剖学、透视学、色彩学、构图学等的创立与发展，西方更是以真实准确地表现客观世界为能事。尤其是经过文艺复兴的洗礼，对科学的尊重导致了唯“物象”观，表现人物要借助模特儿，使艺术因袭自然的轨迹亦步亦趋。只有到了印象派之后，现代绘画之父保罗·塞尚从理论和实践上才扭转了这种局面，致使现代派遍地开花。从那时起西方艺术才开始走向自我，走向内心世界，开始借助人的主观意愿去改造客观自然，因此“打破重组”、创造第二自然便成了西方现代派的旗帜，并不断地被发扬光大，走向极至。而在中国，尤其是五四运动以后，揭起科学与民主的大旗，西学东渐，传统服饰插图中的心象观开始动摇，开始借助于外力来改造传统的面目，然而移植也好、整容也罢，终究改变不了其遗传基因，中国服饰插图还是在继承与发扬民族传统的基础上，遵循“古为今用、洋为中用”的原则大胆引进与汲取外来艺术的精华，中西合璧，优势互补，沿其正确的轨道不断地推陈出新。

今天人们已进入了一个电子信息时代，全球经济一体化与文化多元化以及“地球村”的形成，从客观上促使人们迫切地需要加强彼此之间的合作与了解。艺术便是人类文明情感交流的一条永恒的纽带，与时俱进，不断带给人们最新的视觉感受与体验，同时亦在诉诸人类面对时代的机遇和挑战所反映出的感奋、激励、呼应、无奈、变态以及抗争等，因此人们今天已步入了一个选择的时代，倘若能够保持住清醒的头脑与孜孜不倦地追求，那么服饰插图的前景终将是恒长美好的。

在当今艺术多元化的文化语境中，要想将中国服饰插图文化推向世

界,在世界民族之林中占有一席之地,就要更加强调其文化外衣下的民族特征,而且只有具备了鲜明强烈的民族特征,其作品在国际竞争中才会立于不败之地。正如鲁迅先生所言:“越是民族的就越是世界的。”

总之作为民族服饰文化对外交流的载体——服饰插图,这个集服饰广告、招贴、时装画、服装效果图、漫画、卡通、网页设计等平面形象设计艺术于一体的新服饰传播媒体,日益成为文化上的中西合璧与民族传统精华的当代演绎,使国内外更多的有识之士能够通过服饰插图这一文化现象来重新审视人类服饰文明发展的历史脉络,从而站在人类学的高度来俯瞰世界服饰文明的当今动态,尤其对我国民族服饰文明发扬光大与走向世界有一个全方位的把握和认识,这对弘扬中华民族服饰文化传统,加快首都服饰文化建设与传扬奥运精神,办好人文奥运都将大有裨益,同时对民族服饰文化教育提高与扩大服饰插图的社会效益与影响都将具有积极意义。

思考题:

简述服饰插图的特征与源流。

试举例说明中外服饰插图的风格殊异与审美取向。

作业:

完成一幅服饰插图作业。

要求:

- ①画面完整,具有一定的服饰形象。
- ②刻画生动,工具材料不限。
- ③尺寸:8~16开。

完成一组服饰插图作业。

要求:

- ①至少3幅一组,讲究画幅之间的连贯性和节奏感。
- ②内容、形式、手法不限,突出服饰形象。
- ③尺寸:8~16开。

目录

第一章 中国篇 001

- 一 早期服饰插图 ----- 002
- 二 唐宋服饰插图 ----- 005
- 三 明清服饰插图 ----- 007
- 四 近代服饰插图 ----- 010
- 五 现代服饰插图 ----- 013

第二章 外国篇 017

- 一 勾线法 ----- 018
- 二 勾线填色法 ----- 025
- 三 色块组合法 ----- 031
- 四 明暗法 ----- 041
- 五 影饰法 ----- 047
- 六 黑白图案效果 ----- 048
- 七 拼贴法 ----- 051
- 八 肌理法 ----- 053
- 九 其他 ----- 055

第三章 儿童篇 061

- 一 服饰在儿童插图中的作用 ----- 062
- 二 儿童对插图中服饰的审美偏爱 ----- 070
- 三 儿童插图中的服饰设计 ----- 076

第四章 现代篇 087

- 一 现代服饰插图概况 ----- 088
- 二 现代服饰插图的人文精神和审美理念 ----- 089
- 三 现代服饰插图的艺术风格与表现技法 ----- 090

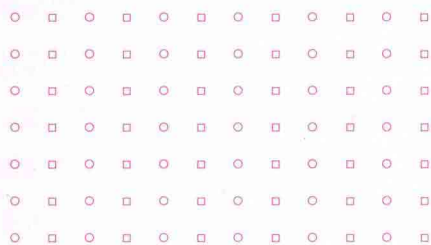
主要参考书目 ----- 115

第一章 中国篇

李 栋
001/016

CHAPTER 1 CHINA SECTION

一 早期服饰插图

中国绘画源远流长，博大精深，是中国传统文化的重要组成部分。中国绘画在长期的发展过程中，逐渐形成了壁画、插图、卷轴画、年画、装饰画等几大画种。插图作为最重要的画种之一，在中国绘画史上具有不可估量的作用。

中国是世界上人类文明的发祥地之一，当人们懂得用兽皮来护身御寒时，也开创了人类着衣而居的历史。对衣着服饰的描绘随之出现在远古的图腾中，新石器时代彩陶盆纹饰中的着衣人物舞蹈图案就反映了这样的事实。最早衣服的出现，学者们普遍认为是出于羞耻感，舒尔兹在《衣裳哲学》中就断言道：衣服的起源，除了羞耻感之外，不能找求其他的理由。中国服装审美的形成可以追溯到黄帝时期，当时不但有正式的上衣下裳，而且还有五色文绣、日月星辰等图案了。春秋战国是中华服饰文化变更发展的时期，同时也出现了早期的中国绘画。湖南长沙楚墓出土的《人物御龙图》(图1-1)和《人物夔凤图》(图1-2)，清晰地描绘了头戴云冠，身着阔袖袍的男子，女子则身着曲裾袍，袖成胡状。当时多关注对生死的思考，比较接近于原始宗教的意识，在形式上都是单线平涂，画法朴实稚拙。可以看出，在两千多年以前的中国人物绘画就奠定了以线为主的造型基础和独特的民族风格。值得一提的还有人物都采用侧面造型，避免了空间复杂的透视关系，这也是世界早期绘画的共同特征。

中国古代插图艺术的发展和世界插图艺术情况一样，主要分手绘插图和木版插图两个阶段。以唐代为界，在雕版印刷发明之前，中国的插图艺术主要以手绘插图为主，之后，则主要在书籍中以木版插图的形式出现。所以，中国古代插图艺术的发展与印刷技术有着密不可分的关系。汉代由于发明了造纸和印刷术，对促进早期图书的生产和传播意义重大。在西汉长沙

1-1

1-2

1-1 人物御龙图

1-2 人物夔凤图

马王堆汉墓，出土了大量插图和帛画，跟服饰有关的如《丧服图》、《九主图》等，都是图文并茂，互相说明，堪称最早的手绘服饰插图。在技法上，绘画用墨线勾勒之外还施加朱线，并辅以朱砂、黄丹、石绿、石青、白垩等颜色，色彩生动而富有装饰性。由于年代久远，绝大多数作品没能流传至今，但马王堆汉墓插图足可以反映汉代插图艺术的兴盛之势。

魏晋南北朝在中国历史上是一个重大的变化时期，政治、经济、军事和整个意识形态都经历了转折，门阀士族阶级登上了舞台的中心。一系列重大的社会转变反映在文化上是两汉经学的崩溃，魏晋玄学的兴起，新的世界观、时代精神的开始建立，被称之为“魏晋风度”。当时的插图艺术主要是用于教化，宣传儒经佛教，出现了中国绘画史上第一位著名的插图艺术大师顾恺之。他在画面的布局、人物造型和勾线设色上所表现出来的才华几乎前无古人，后世的人物画家也极少能与之媲美。张怀瓘评他的画“运思精微，襟灵莫测，虽寄迹翰墨，其神气飘然烟霄之上，不可以图画间求之”。现存传为他的作品有3件，即《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图》（图1-3）。《女史箴图》是西晋张华《女史箴》的插图，《列女仁智图》是西汉刘向《列女传》的插图，《洛神赋图》是三国曹植《洛神赋》的插图，

1-3 列女仁智图(局部)

都属手绘插图。《女史箴图》(图 1-4、1-5) 中描绘的汉元帝头戴通天冠, 身着袍服; 武士及抬辇者均头戴笼冠, 身着长衫。妇女服式变化也是丰富多样, 卷首两妇女身着袍, 长裾曳地, 女史官则上襦下裙, 肩披帔。顾恺之在对服饰的描绘中以流畅的“游丝描”勾勒, 施之以或浓或淡的色彩, 色彩丰富多变, 晕染阴面而显出凹凸效果。《洛神赋图》(图 1-6、1-7) 中描绘了众多的人物形象——其衣纹飘带、面容手足乃至山石树木和云水完全是以细劲、绵长的线条勾勒而成的。他人物画的语言特征和风格境界, 首先集中于他的“线条”运用。线条大都舒缓、绵劲而细长——这与汉代帛画人物的线条品格是一脉相承的。顾恺之正是在此基础上加以发挥和创造, 使线条显得更加遒劲而富有韧性, 更加舒展而从容不迫。明代詹景凤在评价《洛神赋图》时说: “其行笔若飞而无一笔怠败” “亦似游丝而无笔锋顿跌”, 被后人称为“高古游丝描”。还有人用“春云浮空”“流水行地”“春蚕吐丝”等词语来形容其用笔, 可谓形象而贴切。这些中国早期(唐以前)图书都是以图为主, 以文为辅, 插图采用工笔重彩勾线平涂画法, 装饰性很强, 体现了中国早期手绘插图(卷轴画)的风貌。

1-4

1-5

1-6

1-7

1-4/1-5 女史箴图(局部)

1-6/1-7 洛神赋图(局部)

二 唐宋服饰插图

1-8

1-9

1-8 虢国夫人游春图（局部）

1-9 金刚经（局部）

唐代结束了数百年的分裂割据局面，社会高度发展，政治、财政、军事都非常强盛。唐朝与各民族之间的友好关系进一步发展，政府兼收并蓄的态度，使这时期风尚开放，服饰不拘一格，富有时代特色。唐代妇女得益于社会风尚的开放，在着装上做了许多大胆的尝试。我们能从张萱的《虢国夫人游春图》（图1-8）里，见到姊妹俩穿着男装出行游春的情景。唐诗中“粉胸半掩胰暗雪”“长留白雪占胸前”所描述的袒领装束，在周昉的《簪花仕女图》中也能看到流行于一时。唐代人物画中对服饰的描绘客观地反映了当时服饰形制的发展状况。

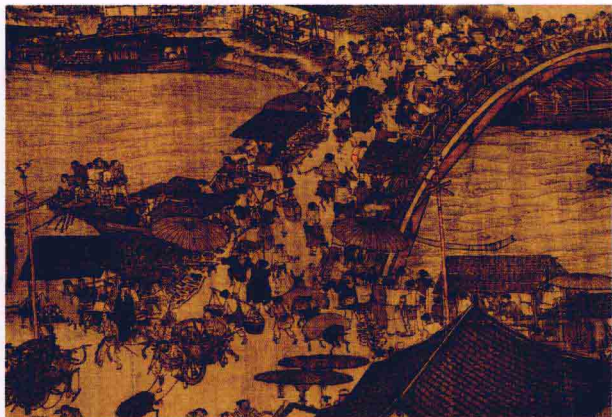
唐代还发明了雕版印刷和木版插图，对插图创作产生了重大影响，此后中国插图艺术就开始了以木版插图为主的发展历程。这时期由于统治阶级的需要，佛教盛行，各地大肆兴建庙宇殿堂。宣传佛教的壁画、雕塑、经卷图画相当盛行，其中经卷的扉页画、佛经故事画是研究古代插图艺术的重要内容。唐代佛经插图主要出自敦煌藏经窟的雕版印刷品，其中《金刚经》（图1-9）的扉页画《说法图》是世界上现存最早的木刻插图。版面墨色均匀，繁而不乱，佛教人物神态各异，衣纹舒展飘逸，洒脱利落。

宋朝的建立，结束了长期以来的分裂局面，出现了一段稳定的时期，经济、文化都有所发展。哲学思想上，传统的孔孟儒学受到动摇，程朱理学逐渐占据统治地位。在这种思想的影响下，人们的美学思想也发生了变化。在绘画上，常采用清秀简洁的水墨画和淡彩画形式。在服饰的反映更为明显，整个社会舆论主张：服饰不应过分华丽，而应当崇尚简朴。宋代是中国印刷出版史上的重要时期，雕版印刷和木版插图发展迅速，出现了官刻、家刻、坊刻三大系统，写本图书全面向印本图书转化，插图也以木版插图为主。宋版图书门类齐全，插图十分

丰富。有关服饰值得一提的是北宋福建建安勤有堂刻《列女传》插图。人物形象生动古朴，线条刚劲明快，开宋以后历代的《列女传》插图之先河。还有一幅，金代姬家雕印的《四美图》（图1-10）。描绘的是古代四位美女：王昭君、赵飞燕、班姬、绿珠的风姿。画面构图饱满、人物形象俊美、刻绘精细是宋代木版插图艺术代表作品之一。除了插图以外，宋代画家张择端著名的《清明上河图》（图1-11）描绘了北宋京都汴京繁荣兴旺的市景，从一个侧面也展现了当时各种人物的衣着服饰状况。《清明上河图》共描绘人物五百多人，有脚力轿夫、船家艄工、商贾小贩、术人相士、士人皂吏、仆从贵胄、工匠艺人、道士僧侣等各色人等，真实地表现了北宋时期各阶层人物的生活情景。画家通过人物的神态举止，服饰变化以及不同的衣纹线描手法，将这些着袍者的身份地位区分得一清二楚。对于趾高气扬、招摇过市者的锦衣罗衫，作者用柔韧流畅的兰叶描表现，而对于店家掌柜、相士术人、说书艺人的长袍，作者则运用强健挺拔、屈铁盘丝般多折的铁线描刻画，用以表现“布衣”的质感。图中一位行至城门口的远足者，身穿窄袖紧身袍，下摆掖在腰间，从衣纹线条的处理上可看出其衣料的粗劣。另一位拄杖老翁虽也身穿长袍，但作者运用了有别于兰叶描的蚯蚓描，以粗粗细细、断断续续的线条表现其衣料的皱褶破旧。当然，宋元插图仍以佛教插图为主，也出现了经史子集、小说戏曲、科学技术、生活日用等方面的图书插图。总之宋元插图承前启后，为明代插图艺术的黄金时代打下了坚实的基础。

1-10

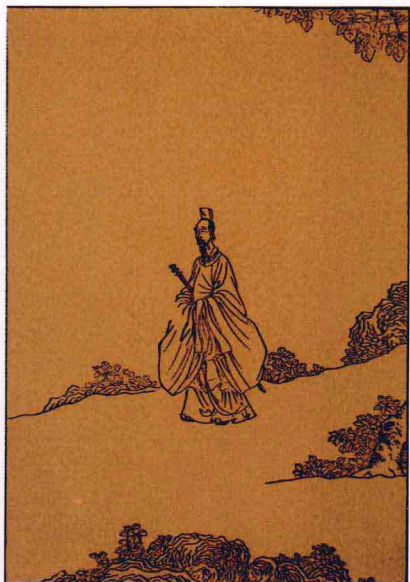

1-11

1-10 四美图

1-11 清明上河图（局部）

三 明清服饰插图

1-12

1-12 屈子行吟图

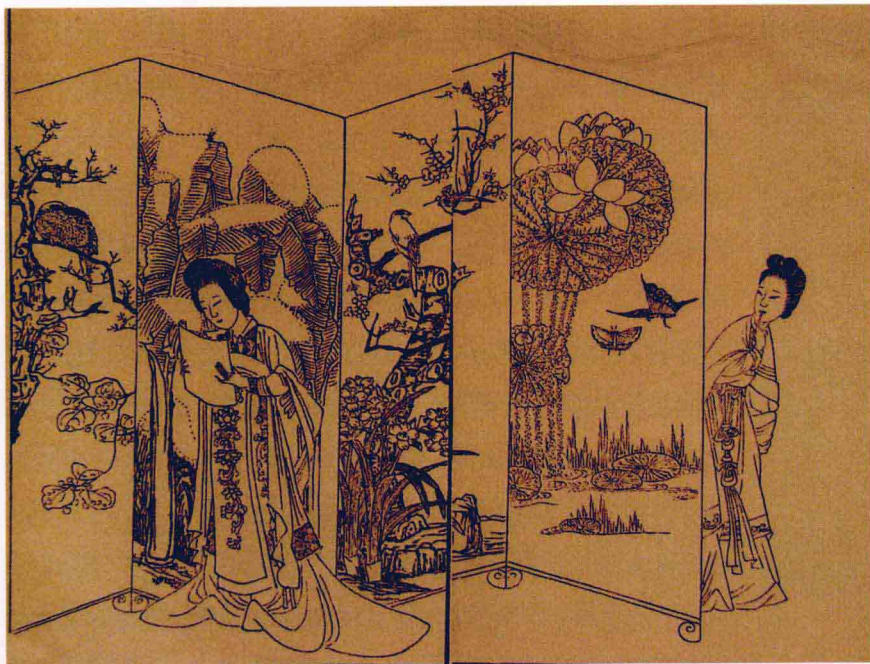
1-13 娇娘

明清时期是我国封建社会的后期，文化虽然趋于保守，但绘画领域却出现许多富有特色的流派与个性强烈的画家，各领风骚，树帜画坛。中国插图艺术在明代进入了一个黄金时期，不论是数量、规模还是质量都达到了插图艺术史上的最高水平。由于图书出版事业兴旺，当时书肆刻坊遍及各地，官家私人竞相出书。不少著名的画家也参与绘稿，推动了插图艺术的发展，并留下了脍炙人口的经典木版插图作品。明代最有创造性的人物画家首推陈洪绶，他对晋唐以来的各家名迹悉心研习，例如吴道子对颜色的运用，李公麟、赵孟頫的白描方法，并把研习的心得融入自己的创作。他的作品造型奇特，特别到了晚年，其人物形象夸张之极，用笔凝练沉厚，古拙中见清秀，变形中见俊美，设色淡雅，背景简洁，装饰味极浓。陈洪绶还参与各种版制插图作品的绘制，最有名的如《九歌图》中的《屈子行吟图》、《北西厢记》中的《窥简》、《鸳鸯冢娇红记》中的《娇娘》，还有为《水浒叶子》中绘制的众多好汉形象。不论是《屈子行

1-13

吟图》(图1-12)中桀骜不驯、以死抗争的屈原，还是《娇娘》(图1-13)中婉约动人的翩翩女子，在他的妙笔之下，逼真形象跃然纸上。作为中国插图艺术史上最富代表性的作品之一，《窥简》(图1-14)为众多的后人所熟知。画面主要绘制的是红娘在屏风后偷窥小姐密拆书信

1-14 窥简

的情景。对于画面人物、服饰、道具繁多，场景复杂的情况，陈洪绶在人物处理上十分注意几何化团块处理，来增强人物造型的稳定感和装饰性。屏风图案由四季植物组成与前景人物的服饰形成繁简疏密的对比，衣纹线条的运用遒劲有力，突出了服饰的质感。另外，《水浒叶子》（图 1-15）中宋江等众多英雄人物的绣像描绘更是陈洪绶插图艺术中的精品。明末著名散文家张岱如此评价道：古帽、古服、古铠胄，章侯自写其所学所问已耳。而辙呼之曰宋江，曰吴用，而宋江、吴用亦无不应者，以英雄忠义之气，郁郁芊芊，积于笔墨间也。《水浒叶子》的艺术独创性在于表现了作者强烈的主观精神，即寄托了自己的社会和人格理想。笔下人物的服饰造型大胆打破前人的程式，通过夸张变形来加强人的精神、性格的表现。如对比宋江和鲁智深的服饰形象，宋江的衣纹简短而多断折，鲁智深的僧衣却用线曲长而连续，虽都是单色木刻水印，不同人物的表现手法也不