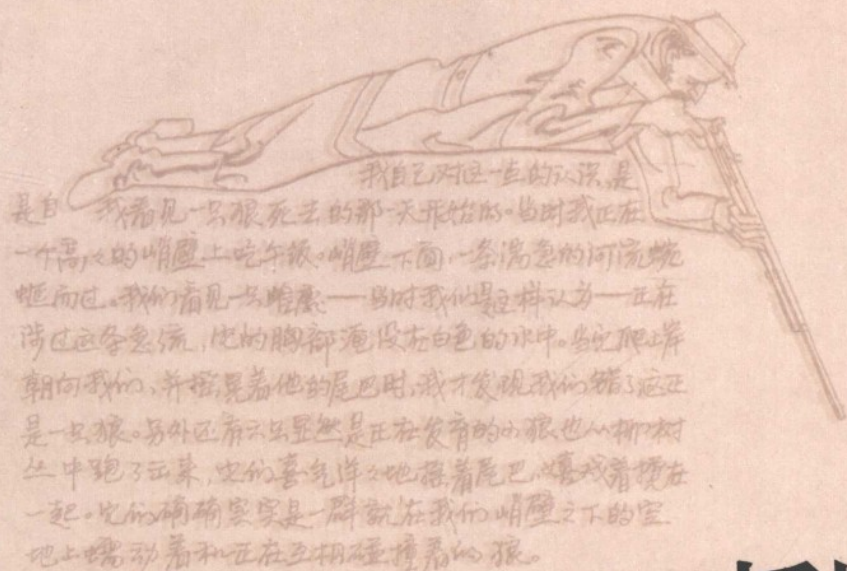

插图是个跨学科的专业。

所谓图文关系，不仅研究“图”，也要深入地研究“文”。

相比其他的绘画门类，插图教学更具有文科的性质。

我自己对狼的认识，是
自从我看见一只狼死去的那一天开始的。当时我正在
一个高处的峭壁上吃午饭。峭壁下面，一条湍急的河流蜿蜒
而过。我们看见一只狼——当时我们是这样认为——正在
涉过这条急流，他的胸部淹没在白色的水中。当他爬上岸
朝向我们，并摇晃着他的尾巴时，我才发现我们错了。这正
是一只狼。另外还有一只显然是正在发育的小狼也从柳树
丛中跑了出来，它们喜气洋洋地摇着尾巴，嬉戏着滚在
一起。它们确确实实是一群就在我们峭壁之下的空
地上蠕动和正在互相碰撞着的狼。

在那些年代里，我们还从未听说过会放过去打死一只狼
的机会那种事。在一秒钟之内，我们就把枪弹上了膛，
而且准备的程度高于拉满。怎样在一个陡峭的山坡下
瞄准，总是不大清楚的。当我们的子弹枪膛空了时，那只
狼已经倒下去了，一只小狼正拖着一条腿，进入到那无动
于衷的静寂的岩石后面。

当我们到达那只老狼的所在时，正看见它的眼
中闪烁着，令人难受的垂死时的绿色光。这时，
我意识到，而且以后一直这样想，在它的眼睛里，有
某种对我来说是新的东西，是某种只有它和它身后的
才了解的东西。当时我很年轻，而且正是不动扳机
就感到手痒的时期，那时，我总是认为，狼越多，威
威越多，因此，没有狼的地方就意味着是猎人的
天堂。但是在看到它垂死的眼光时，我感到无论是狼
或是人，都不会同意这种观点。

自那以后，我亲眼看见一个接一个地消失了它们

插图全程教学

高荣生 / 著

中国青年出版社

CHATU
QUANCHENG
JIAOXUE

选题策划／邓中和 责任编辑／张婷 封面设计／张朋

ISBN 978-7-5153-0052-8

9 787515 300528 >

定价：48.00 元

插图全程教学

CHATU QUANCHENG JIAOXUE

高荣生 著

中国青年出版社

(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

插图全程教学/高荣生著.

—北京:中国青年出版社,2011.7

ISBN 978-7-5153-0052-8

I. ①插…

II. ①高…

III. ①插图-设计-教材

IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第126190号

版权所有,如未经作者许可,
不得对书中的图片随意使用。

中国青年出版社 出版 发行

地址:北京市东四十二条21号

邮编:100708

网址:WWW.cyp.com.cn

编辑部电话:010-57350403

门市中心电话:010-57350370

印刷:三河市君旺印装厂

经销:新华书店

889×1194 1/16 15印张

2011年10月北京第1版 2011年10月河北第1次印刷

印数:1-4000册

定价:48.00元

本图书如有印装质量问题,请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话:010-57350337

序

伍必端

20世纪70年代末中央美术学院版画系决定实行工作室制，插图教学从此起步，我是插图工作室的第一届主任，高荣生是这个工作室的第一届学生。毕业后他留校任教了，接力棒交到他手里已二十余年，这些年来，他不断地开辟着新的路径，跑得很快，也很稳健。

我退休以后，我们的师生关系反而更近了，他常来看我，我们见面聊的最多的话题还是教学，所以对他的教学我是比较了解的。

插图这门课要教好其实很难，在语言表达、创作思维方式上都有特定的要求。我同意高荣生的观点：插图是个跨学科的专业，所谓图文关系，不仅研究“图”，也要深入地研究“文”，相比其他的绘画门类，插图教学更具有文科的性质。

插图教学中的诸多内容联结而形成体系，专业特色应体现在各个方面，高荣生做到了，他的专业基础课、创作基础课、创作课有很强的独创性，衔接紧密而又实用。如应用于单色插图的黑白画和组线造型课，应用于彩色插图的专业色彩课，插图创作基础课中的人物形象塑造、短语视觉传达等，这些课程对插图创作奠定了坚实的基础，又能应用到其他艺术中去。

高荣生治学上有一种攻坚精神，其实插图教学可难可易，他却愿意自讨苦吃，如插图创作前的文案工作，文本解读和再创作思路的探索，很耗费精力，而且其成果是隐性的，但是为了学生掌握插图艺术的精髓，他站在比较高的角度，将图文关系作为一门学问来研究，从直接性、间接性，从具象到抽象，从抽象到具象等作为视觉传达的思路分析，使插图教学成为学术性很强的学科。他更注重教学内容的应用性，学生所学到的东西实际上可以发挥在很多方面，如相应于当代媒体中的多种表现手段和图文设计等，插图功能扩延能力使他们很受益。所以毕业生的就业率很高。

高荣生的教学很严谨，但又很活跃，如在培养学生的职业敏感性和再造能力上，就有他的独到之处，他经常出些点子组织教学活动，那些选题都会给学生们带来很大兴趣，使学生们在参与的过程中发挥了创造力和想象力，把这个专业办得有声有色。他的教学成果在同行中评价很高，并被评为中央美院优秀课程。

高荣生自任教以来就在不断地积累教学素材，他不满足已有的教学成果，讲义总是更换着新的内容。学生们听他的课很着迷，他的学生曾经对我说过，上高老师的课，学到的东西最多。高荣生属于不善张扬、处事低调的人，这是他的性格，但这也使得他的教学成果未能及早地推广，这也是一种损失。所以，我不止一次地催促他将讲义整理成书，今天这本教材终于出版了，我甚感欣慰。

教书育人，以事业为重，是版画系的传统。李桦先生以身作则，无私奉献的精神，影响着后人，这个传统随着时代的变化，有些淡化。而高荣生主持的插图工作室这个好传统一直在延续。前些年，在艺术市场化的影响下，插图成为被冷落的一门艺术，当别人纷纷改行涌入艺术市场炒作之时，高荣生依然坚守着这块阵地，甘于清贫与付出，这就是教师的敬业。在高荣生的心里学生永远是第一位的，师生之间的零距离，使他能深入地了解他们。他经常很晚才回家，他说，课余与学生的交流能够起到上课所起不到的作用，也会产生教学上很多新的想法。我认为，一个人的事业有成，是要用心去做的，真正把心放在学生身上，教学研究的动力才会强劲。

授之于人，其艺必精，高荣生所教的课程，是从实践到理论研究之所得，他的作品就是最好的例证，在第九届全国美展中他的插图作品获得了金奖，在文与图的形式探索中，他曾以木刻的方式将文图结合为一个有机体，从创意性和技法上显示出深厚的功力。通过实战而得到的经验是非常宝贵的，他上课时不仅言传更注重身教，学生们做作业时他除了辅导也当陪练，如沙场征战，身先士卒者必能冲锋陷阵。

今天载体的扩张性和观念的多元化使插图的面貌有了很大的改变，但是，在外来文化的冲击下，插图的定位比较混乱，失去了插图的艺术内涵，虽然五花八门，但真正具有艺术水平的作品却很少，浮躁之风在插图中很明显，我国插图艺术还存在很多问题，如盲目地与国外接轨，为了迎合市场而低俗化等等，这些也反映在一些美术院校的教学中，是令人忧虑的。我们有很深厚的文化传统，如何继承与发展，使我们的队伍壮大起来，培养人才是当务之急。希望这本书的出版能对插图教学和插图艺术的发展起到推动作用。

插图艺术应该是文字内容在视觉表现上的浓缩与增容，在准确性与相应性的前提下超然于文字之外，以视觉语言的发挥与再造而达到自身艺术价值的体现。

我对插图的评价标准是：不仅看画面表现效果如何，更重要的是能否创造性地反映原文的内涵，因为一个插图画家的才能是通过书面语言与视觉语言的转换过程中体现出来的，这个能力来源于多向思维的锻炼。

在限定中开发想象力、创造力，将任何非视觉信息以最佳的转换路径表达出来。深思（解读）和妙传（视觉语言）是我在创作与教学中比较看重的两个方面。

插图释义

什么是插图？其本义如同《现代汉语词典》中所说：“插在文字中间帮助说明内容的图画。”这也是插图的最主要的功能。但词义具有随时代发展而变化的特点，其载体在扩张，应用的范围也有扩大的趋势，人们习惯于将插图与Illustration画等号，在英汉词典确有此释义，实质上Illustration所包含的范围是很宽泛的，插图不能将其全部容纳，Illustration需要另外词的解释。插图艺术随着时代的发展词义也会有延伸，但是毕竟不能游离于本义过远，否则便是词不达意了。从字面上看，插图是配合文字而起作用的，也可以说文字是主角，插图是配角，但在非常规插图中也有换位的现象存在。

在我国艺术领域中有很多概念与西方不同，艺术分类也比较细，如插图、绘本、连环画等，在西方皆归类于illustration，我国称古籍中的插图为“图咏”“图鉴”“图赞”“绣像”等，这些图的功能是有差异的。插图作为一种艺术类别，必须确定自己的研究范围，而不是盲目泛化，这样才有自己的艺术特点，才有存在的价值和持续发展的生命力。

插图与插图艺术也不能简单地画等号，插图泛指信息传达中的配图，其中报刊中的新闻照片、科技书籍中的图解等都在插图之列，而插图艺术则是作者发挥视觉语言的能力、具有艺术表现力的创作成果。这本书是从插图艺术角度编写的，文中简称为插图。

在出版业飞速发展的今天，插图的需求量激增，许多美术学院的学生都曾被约画过插图，有的已经将其作为课余主要工作了，然而他们并不满足，不少人更希望自己的作品能朝着插图艺术的更高层次迈进。希望这本书能帮助你达成自己的愿望。

目 录

插图释义

第一章 插图史略

- 中国插图起承 3
- 国外插图发展举要 9
- 当代插图简述 13

第二章 适合于插图载体的表现形式

- 组线造型 18
- 黑白画 46
- 专业色彩 74

第三章 人物形象塑造

- 人物种类及地域性特点 90
- 行为动态及心理动态 91
- 局部的表现力 110
- 面部 115
- 人物的社会类型 127
- 多角度造型 138
- 背影 144
- 形象再造 147

第四章 插图创作基础 —— 短语视觉传达

第五章 插图创作

- 插图创作中的语言转换 165
- 图文形式 179
- 插图创作的前期工作与创作程序 203
- 插图应用扩延 213

中央美术学院版画系第五工作室本科生教学大纲

后记

第一章 插图史略

中国插图起承

国外插图发展举要

当代插图简述

一、中国插图起承

信息传达是插图的主要功能，从这个意义上讲，具有这种功能的图画可以追溯至史前。在没有出现文字之前，结绳记事、以画记事是一种很普遍的现象，从发掘的岩洞壁画中便能得到考证，这种信息传达方式逐渐演变到象形文字，其实图与字并没有彻底分家，也可以认为象形文字是图的抽象化符号。而记事性通过壁画一直延续下来，尤其在宗教盛行时期，其记事性亦向叙事性发展，画面内容丰富复杂起来。插图转述的是文字语言的信息，如果转述的是口头语言，其性质是相同的，所以从早期的岩洞壁画到虽然没有文字但有很强叙事性的绘画，也被认为具有插图性质甚至将它划分在插图范畴之内。

造纸术发明以前，文字的载体已经有很多种类了，“书其事于竹帛，镂之金石，琢之盘盂，传遗后世子孙”（《墨子·天志》），插图在其中与文字并行，以手绘、镂琢的方式呈现于不同的载体中。纸的出现，促动了文明的进程，但手

抄本插图的手绘方式在普及上远不及后来的印刷本。

从雕版印刷术发明以来，真正意义的出版物便出现了。插图以木刻的形式印在纸上，发现最早的唐咸通九年（公元868年）《金刚般若经》卷首的扉画，同时发现的还有五代刻印的《大圣普贤菩萨像》、《大圣毗沙门天王像》、《大圣文殊师利菩萨像》等，这些都属于佛经插图，插图具有附属性，反映了不同时期的文化特点。晋代以来，佛教文化兴起，佛经书籍印量是很可观的。宋、元、明、清是中国古

1-1 洛神赋图卷局部（南宋摹本）东晋 顾恺之

1-2 《禮泉縣志》（明嘉靖十四年刻本）

1-3 《鴛鴦冢·嬌娘像》明 陳洪綬

典插图持续发展时期，插图表现的内容极大地扩张了，“吾谓古人以图书并称，凡有书必有图”（《书林清话》叶德辉）。这几个时期，书籍的种类大大地增加了，插图的内容也更丰富多彩起来，经、史、子、集，农、林、牧、医均有涉及。明代的手工业发展带动了工商业的繁荣，滋生了资本主义萌芽。图书的供求关系形成了文化商品市场，出版业亦日益兴盛，涌现出了更多的书肆、刻坊。文化传播的重心从士大夫阶层分移至市民阶层，通俗读物大量的印制提供了插图广阔的表现空间。

明代中后期是中国古典插图的巅峰时期，其中的文学插图更是令人瞩目，从唐代的传奇、宋话本、元曲到明清小说的插图尤以明代为最，全国各地的书肆以建阳、徽州、临安的书肆刻印量最大最精，

留给后人以珍贵的插图资料。《万壑清音》《红梅记》《董西厢》《秘本西厢》《牡丹亭》《还魂记》《吴骚合编》《鸳鸯冢》《水浒全传》《金瓶梅》《占花魁》等插图代表了 this 时期的最高水平，而最具代表性的插图画家首推陈洪綬，他在《水浒全传》《秘本西厢》《屈子行吟图》中的插图，线条流畅，疏密有致，尤其人物塑造中动态及情节的生动性是非常突出的。

清代插图艺术的成就逊于明代，但是仍出现了一些佳作和杰出的插图画家，如《香草吟》《吴郡名贤图传赞》《於越先贤像传赞》《红楼梦图咏》《晚笑堂画传》中的插图仍位居古典插图的精品之列，在这些作者中鹤立者为任渭长。清代插图中的人物形象塑造基本处于倒退的状况，任渭长的作

品却在这方面显示了超人的才华，“宗陈老莲法，三十后遂自成家”（沙家英），他与陈洪绶都注重线条组织的形式之美和人物动态的生动性，但是任渭长更具有自己的艺术特色，通过他的《剑侠像传》《於越先贤像传赞》和《高士传图像》我们可以看到他在画面空间处理上的创新，超脱传统画风中程式化形象的杰出才能。

古典插图形式演变

首先是插图载体的进步提供了插图形式多样的可行性，书籍的形态、装帧方式到了明清时期产生了非常大的变化，继卷轴装、旋风装、蝴蝶装，到经折装、包背装和线装的多种形式。插图也从单一的卷轴装的页首扉画发展到文内插图、单页插图、合页连等。中国画历来讲究书画一体，插图的形式

与内容和文字的关系在我国古籍中形成血肉相连的形式之美，中国古典插图的特色除了与同期的绘画审美变化同步外，在版式的作用上也有独特之处，古籍内页普遍使用栏线，行格分割了若干大小空间，在文内插图中的上图下文式的分割中，栏线和行格的作用使插图和文字形成一种构成关系，也使插图具有独立的空間。古籍插图在空间的处理上是值得研究的，虽同属中国画理，但插图在空间形式上有自己独特的表达方式，插图的画界基本以线勾边，构成了内外分明的空间，内部是一个独立的世界，画家使用边框的创造力至今令人叹服，其形式的多样化给读者充分的审美感受，如合页连插图的连接性与独立性、跨越空间的奇思妙想，团扇式插图的内外曲直对比、版框、栏线和画界的多重空间效应。另外，

1-4 於越先贤像传赞 清 任渭长

1-5 《凤求凰》（清刻本）

古籍插图内部的空间关系常使用剖面图法,如从室外看室内一览无余,这种超脱了空间限制的表现方式,增加了内容和形式美的含量。

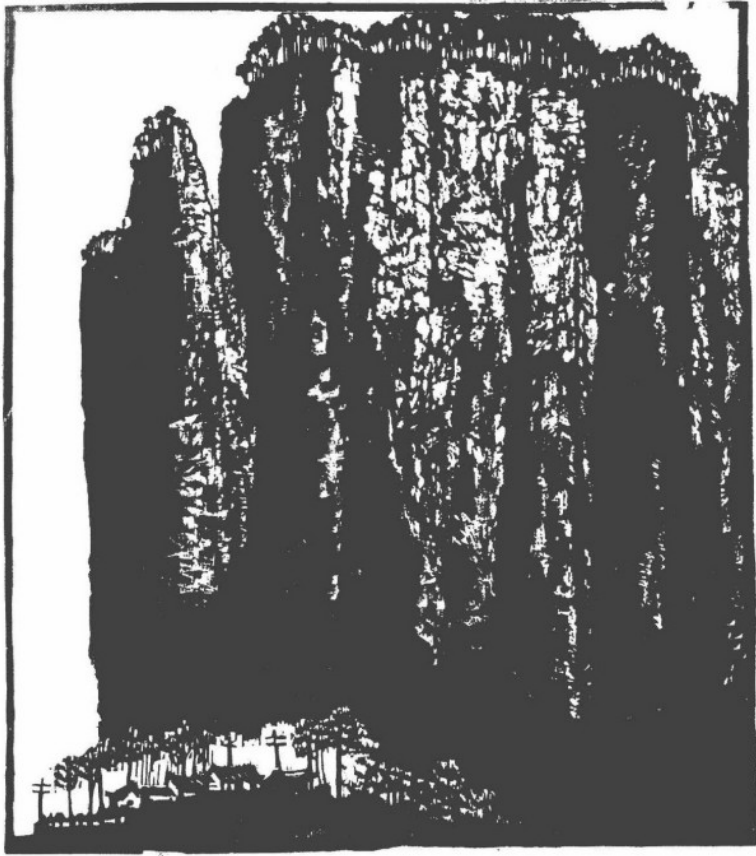
程式化是我国传统艺术形式的一大特色,中国画的人物造型各个时期都有不同的程式化的审美变化,这些也直接反映在插图中。程式化具有共性的审美意识,也具有美学价值,但是,画家的个性往往被淹没在共性之中,在一般的插图作品中这一点是有目共睹的。中国的文人、画家不乏推陈出新者,一些优秀的插图画家笔下的人物既有程式美又有个性化的形式之美。另

外,古典插图的绣像格式和应用方式也是独特的,书中的主要人物以个体单页的形式,集中在书籍的前页,如同戏剧中的人物亮相一般。图赞类的绣像插图以图为主,前图后文编纂成册,绣像插图也应用在其他方面,如酒牌等等。值得注意的是,程式化倾向在绣像插图中被弱化了,尤其是在名家笔下的绣像人物,形态生动,各显特性。人物志类绣像插图的写实目的在图中都可以看出来,“留真”的客观性加之画家的主动表现,建立了独特的形式与面貌。绣像插图是古典插图中不可忽视的一个分类。

清代末期西方印刷术传入中国,木版印刷逐渐退出了历史的舞台,被更先进的制版印刷术取代了,但是,插图的表现形式在此时并没有太大的变化。直至民国时期新文化运动,西方的文艺思想影响到美术界,插图的面貌才得到巨大的改观,那个时期的出版物插图西化的痕迹是十分明显的,上海出版业很发达,海派插图的洋味很具代表性。20世纪三四十年代中国的新文学艺术进入了成熟时期,也是一个人才辈出的年代,文学力作果实累累,也带动了插图的发展,不少知名的画家参与了插图创作,插

1-6 《冯小青》插图 闻一多

1-7 《情满青山》插图 彦涵

1-8 《革命烈士诗抄·方志敏》插图 古元

1-9 《在森林中》插图 黄永玉

图的题材、插图的形式语言都有了空前的变化，本土语言和外来语言的相融性也成熟起来。值得一提的是，一些插图作品出自著名的作家之手，其中鲁迅、闻一多、张爱玲、端木蕻良所作的插图至今仍令人赏味。文人作画的传统延续到插图的领域，也说明了文学艺术的发展与插图的共生性和语言的互换性、互补性的一体化特征。

20世纪三四十年代是个动荡的年代，抗战文艺形成强势。那个时期的插图杰作，很多属于抗战题材，在国统区、解放区配合文字宣传，画家们以极大的热情投入插图的创作中。四十年代解放区集中了一批优秀的美术工作者，在“为工农兵服务”文艺方针的指引下，他们是和劳动人民最接近的画家群体，“喜闻乐见”成为有力的宣传方式，插图的内容和形式都有明确的定向，民间、传统的艺术语言在插图中得到了极大的发扬。他们经

历过新文化运动的熏陶，“洋为中用、古为今用”在解放区的插图艺术中得到了最好的诠释，形成了插图艺术的新民族化的特征。

全国解放后，出版业迎来一个发展的高峰期，插图在出版物中所受重视的程度是空前的，插图创作者的队伍中活跃着许多著名的画家，实力强大，硕果累累。这个时期的插图艺术，在经历了三四十年代的成长期达到了又一个具有时代意义的波峰。新兴的社会主义思想文化显示出了蓬勃的生机，插图作为社会主义意识形态的反映，具有明显的社会主义文艺的特征。此时中国的国际交往主要限于社会主义阵营内，与苏联的文化交流最为密切，插图受其影响的痕迹是很明显的，苏联插图艺术的整体水平位于世界前列，这是一种良性的影响，对中国插图艺术的发展具有外力推动作用。另外，插图的本土语言在此期间也得到了极大的发扬。

1-10 《夏伯阳》插图 伍必端

1-11 《林海雪原》插图 孙滋溪

插图艺术的上升期至“文化大革命”时期止，相隔十年，改革开放后，中国的文化艺术从封闭状态中走了出来，国人看到一个令人眼花缭乱的世界，如同圈养的动物猛然来到野外，其迷茫程度可想而知。在这样一个思想文化、艺术观念多元化的时代，外界对国人的冲击是猛烈的，极大地影响到美术界，插图也是受其波及的一类。近二十年来，插图艺术的发展处于震荡期，起伏交错，插图载体——出版物的产生机构出版业转型，导致了部分出版部门利润至上的短视行为，对插图的影响非常明显，阻碍

了插图艺术的发展，插图艺术的作用被弱化了。但这只是暂时现象，在转型初期，文化市场还不成熟的阶段，这是不可避免的。随着人们精神文化需求的不断提高，出版物品质会相应提升，其走势必定是向上的。今天，文化传播中插图艺术的地位重新被提起，插图载体的多元化、插图范围的扩展、其功能应用于其他领域的可行性以及插图艺术观念和表现语言上的变化，都将是插图艺术的促生剂。目前基于插图人才的需求，一些美术院校对插图课程的设置重视起来，培养后备人才亦是插图艺术走向良性发展的先兆。

二、国外插图发展举要

世界文明发展的初级阶段都有着相似性，以绘画或结绳记事在远古时代是通用的信息传达、记录的方式。“图画文字出现于公元前3300年的美索不达米亚（苏美尔），它借助图画表现具体事物。它被刻于黏土之上，逐渐发展为楔形文字”[《书籍的历史》（法）弗雷德里克·巴比耶]。图是文字形成的前身，象形文字由此演变的过程在古埃及、玛雅的文化遗迹和古籍中都可得到证实。图与文字是经过同一体分化的结果，中外插图史的源头是相同的。

文字和插图载体的初期主要为纸莎草纸、陶土版、黑蜡版和羊皮等，5000年前古埃及人用芦苇笔在纸莎草纸上写字绘画，并将纸衔接为长卷，以卷轴装保存，插图常以卷首画的形式置于卷前，这一点和我们古代卷轴装插图形式类似。古希腊、罗马沿袭此种方式至册子本的出现，这些早期书籍形式中的插

图以科技内容为主。

宗教文化对书籍的发展起到非常重要的推动作用。中世纪的欧洲基督教会不仅有专门的手稿抄写员，而且有藏书丰富的图书馆，宗教题材占据插图中的地位在东西方都有延续不断的历史。

西方在14世纪出现了木版印刷术，木版插图迅速地发展起来。在手抄本中，木版画作为插图贴附其中，自中古登堡发明了铅活字和铸字模之后，木版画在排字印刷中的便利性使木版插图的生存空间继续扩延，活字印刷本最早加入木版插图的是德国的阿尔布莱希特·普菲斯特，在这个时期木版画也作为题头、尾花的内文之装饰。

14世纪末，意大利的文艺复兴在宗教改革中产生了人文主义文化，这是美术史上的一次革命，也是美术大师人才辈出的时代。思想文化的进步，也反映到书籍出版上，出书种类和内容也朝着多元化发展，木版插图在这个时期已经比较成熟了，15世纪出现了金属版画（铜版画），初始阶段以阳刻法

1-13 《纽伦堡编年史》插图 1493年

1-12 《死者之书》插图（纸莎草纸）古埃及第二十王朝