

插图学概论

郑万林
——
著

《插图学概论》是以插图艺术的发展演变、艺术语言、形式规律、创作方法、审美评价等课题为研究对象，阐明其性质、特征及其基本规律的一门学科。插图有着悠久的历史，在长期的发展演进中与各种艺术形式相互交融，并受到文明发展进程中的诸多因素的影响，形成了具有多种语言特征的艺术形态。随着插图载体由传统平面媒体向电子媒体以及其他商业应用领域的转移，插图的形式语言多样性特点也越来越明显，呈现出多种艺术形式融合的学科交叉特征，插图正由原来的绘画艺术拓展为一种全新的图文艺术。《插图学概论》从文学、美术学、传播学、教育学等多学科的角度，综合地、系统地总结插图艺术形态的生成、演变过程，论述了现代插图复杂的形式语言结构与艺术表现规律，是一部认识、了解现代插图完整面貌的学科总结文献。

插图学概论

郑万林 著

图书在版编目(CIP)数据

插图学概论 / 郑万林著. -- 长沙: 湖南美术出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5356-7006-9

I. ①插… II. ①郑… III. ①插图(绘画) - 概论
IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第197607号

插图学概论

出版人: 李小山

著者: 郑万林

责任编辑: 刘海珍 潘旖妍

装帧设计: 萧睿子

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 恒美印务(广州)有限公司

(广州南沙经济技术开发区环市大道南路334号)

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20

版 次: 2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-7006-9

定 价: 38.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84717233 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

简介

插图学是以插图艺术的发展演变、艺术语言、形式规律、创作方法、审美评价等课题为研究对象，阐明其性质、特征及其基本规律的一门科学。插图有着悠久的历史，在长期的发展演进中与各种艺术形式相互交融，并受到文明发展进程中的诸多因素的影响，形成了具有多种语言特征的艺术形态。随着插图载体由传统平面媒体向电子媒体以及其他商业应用领域的转移，插图的形式语言多样性特点也越来越明显，呈现出多种艺术形式相融合的学科交叉特征，插图正由原来的绘画艺术拓展为一种全新的图文艺术。《插图学概论》从文学、美术学、传播学、教育学等多学科的角度，综合地、系统地总结插图艺术形态的生成、演变过程，论述了现代插图复杂的形式语言结构与艺术表现规律，是一部认识、了解现代插图完整面貌的学科总结文献。

本书综合了美术史对插图流派的主流评价与相关背景的文献资料，以及作者多年对插图创作、教学的研究成果，运用系统分析和对比研究的方法，在八个篇章中尽可能深入详实地阐述插图学科的相关课题，同时各个篇章之间以事件发展的因果关系紧密相连，构成全书的逻辑结构。本书还对其他相关课题如插图欣赏、创作主体、学术评价等也有较为详细的论述。

序

插图的历史非常久远，沿着它的印迹可以追溯到人类早期文明的源头。在其漫长的发展演进中，它与各个时期的艺术形态以及文化现象有着密切联系，并且相互作用、相互促进，为文明的传播起到积极的作用。插图是一种大众的艺术形式，借助传播载体，其影响力遍及社会生活的方方面面。插图还是一门综合性艺术学科，通过对各种艺术形式、流行文化的借鉴吸收，形成了一种综合性的视觉艺术形式。

《插图学概论》是关于插图艺术形态、形式规律、创作方法，并且涉及美术学、历史学、传播学、设计学、教育学等若干个学科领域的学科总结。插图在其演进的各个历史阶段与绘画、传媒、科技之间产生着密切联系，通过不断吸收与交融，形成了今天插图复杂的形式结构。要完成一部从宏观到微观的完整的插图艺术形态与艺术特征的概论不是一件容易的事，因为这需要大量的阅读、考证和研究，需要丰富的教学研究和创作积累，还需要对插图发展的脉络进行系统的梳理以及对插图艺术形态的各个构成要素进行逻辑的编织。鉴于插图在历史与现实中形成的复杂形态，唯有透过不同视角的审视，才能完整描述插图的艺术面貌。本书写作的思路是依据插图的特定发展阶段，以学科属性划分课题，进行具有条理性与逻辑性的分析：以历史学的角度考证插图从古代的手抄本、印刷本开始，经历文艺复兴、巴洛克时代、洛可可时代、浪漫主义时代和现代主义时代的书籍插图的各个辉煌时期，梳理出插图发展的清晰脉络；以传播学的角度论证政治、经济、社会 and 宗教等各个方面的因素对插图形态的深远影响，阐释各个时代插图出现的文化背景和包含在插图中的文化意蕴；以美术学的角度总结造型创造、形式语言、艺术风格、表现方法的规律性及其美学意义。

马克思主义美学认为无论何种艺术门类，从某种意义上说都是艺术家对生活

的感受体验与个人思维活动的产物。绘画艺术也是如此。绘画的本质是一种具有社会审美属性的意识形态,它既是艺术家的个人心理活动的外在表现,也是客观社会现实的直接反映,两者是不可或缺的。插图与绘画的本质差别在于:绘画创作是以画家个人对生活的直接感悟为基础的,创作素材直接来源于现实生活;而插图创作是以别人对社会的体验为基础,创作素材来自于文学著述,属于一种间接的生活体验。因此插图创作是一种依靠画家与作家两方面的社会体验为依据的艺术创作活动。正是因为插图创作素材的间接性,文学原著里面反映的社会环境与画家的生活经验可能有着很大差距,也就是说,插图创作者是通过文学著述间接获得生活体验的。这反映了插图创作特有的内在规律性。

鉴于插图形态的复杂性与影响力,国内外学术界已有一些对插图的历史、现状、艺术形态以及创作规律等课题的专题研究,并取得了一些有价值的成果。尤其是当代插图的兴起、嬗变,其文化价值开始凸显,教育意义日益重要,也促使了现代插图研究的开展。目前,国内外的研究论著主要分为以下几类:1.侧重于史的论著。比较权威的论著有王受之的《美国插图史》、余风高的《插图的文化史》、英国的理查德·多尔比(Richard Dalby)的《儿童读物插图的黄金时期》。2.侧重于技法的论著。如美国的凯莎琳·斯莱德(Catharine Slade)的《插图技巧百科》、日本视觉设计研究所的《插图创意设计手册》等都对创作技法进行了详细的介绍。3.综合性论著。这类论著多为教材,如英国的马丁·萨利斯伯瑞(Martin Salisbury)的《英国儿童读物插图完全教程》,国内则有高荣生的新著《插图全程教学》。

综观这些著述,我们可以发现,将历史、文化、地域特点与插图形态相结合的专业理论研究至今仍是插图艺术理论研究的空白点。插图虽然应用广泛,表现形式与艺术风格丰富多样,但理论研究却是相对严重滞后。写作本书的初衷是想完成一部内容包括插图的本质属性、造型方法、表现语言、创作规律、审美特征等要素的系统概论。在写作的进程中,随着对插图形态结构的深入研究,笔者发现插图的发展正面临历史与现实的交叉路口:时代环境正在改变插图的表现形式与语言特点,数字技术与新媒体的结合深刻地影响着人们长期形成的阅读方式,形成了以数字图像为基础的视觉文化。数字图像和新媒体已经成为信息传播的主要手段,因此

有必要对插图原有的概念定义重新界定。如此一来写作的范围必定要超越传统插图的范畴,触及多种学科知识的交叉重叠,增加了概论结构的复杂性和写作难度,这也是当初始料不及的。为了保证论述的全面性与完整性,即使在写作进程中书的纲目结构也在不断修改,加强与补充了插图与传媒载体、插图与文化因素以及数字插图技术等部分章节的文字与例图。为此,笔者耗费了大量时间与精力。为了能够准确地解读插图的各种概念、定义、方法、规律,阐述影响插图形式演进的时代因素,本书在写作过程中还参阅了大量国内外学者有关视觉文化的学术著作,其中一些有关当代文化产品和文化服务的定义被引用为论述佐证,如弗雷德里克·杰姆逊(Fredric Jameson)在《全球化的文化》(1995年)中关于“文化全球化的动机是商业运作的内在扩张”的观点,以及约翰·活克(John A Walker)和萨拉·查普林(Sarah Chaplin法国)在《视觉文化》(1997年)中关于视觉文化的性质与特征的论述。尼克拉斯·米尔佐夫(Nicholas Mirzoeff)的《视觉文化导论》(1999年)以及姚国华的《全球化的人文审思与文化战略》(2008年),都可以看作是介绍、探索、分析和批评视觉文化的丰富证据。研究者都是从传播学的角度来探讨当今时代对文化艺术的影响。由此可以解释流行音乐、涂鸦艺术、波普美术的理念与形式对插图风格形成的推动作用。另有一些学者是从商业设计的角度研究插图形式演变的可能性。在艺术与设计方面,法国学者丹纳(Hippolyte Taine)的《艺术哲学》、李砚祖的《设计的民族化与全球化视野》等从艺术及设计的角度来探讨时代的影响力。丹纳认为一个时代的艺术作品是由当时的社会环境和时代精神决定的。他将希腊雕塑、意大利文艺复兴、尼德兰绘画与当时的地理环境、人文环境、时代潮流联系起来进行分析,印证了艺术作品的本质便是当时时代精神的视觉体现。这些观点有助于我们正确理解影响插图现代进程的文化因素与技术因素,从微观上分析现代插图的形式语言的内在结构,从宏观上审视插图形态迁移的外因条件。《插图学概论》力图将插图这一具象的、直观的艺术形式放置在当代语境这一个抽象的、宏观的背景下,对插图一千多年发展进程中的重要阶段,尤其是十九世纪以来现代插图形成的因果关系,以及在时代背景下插图的发展动态进行阐述。与此同时,对于重要事件则运用丰富的实例辅助论证,并通过具体例证的分析对一些含糊的概念予以

明确的定义。关于插图艺术形式的论述,则从视觉的形式原理出发阐述形象思维与艺术创造的关系,由表及里、由浅入深,运用古今中外的实例加以佐证,解读与插图交织在一起的绘画、文学、设计、计算机等等学科之间的逻辑关系,帮助读者认识新时代背景下插图的多元化艺术特征以及插图创作、审美方法规律。由于本人的能力所限,许多问题的论述不能做到准确、透彻,定会存在不当之处。另外,本着多样性、典型性、创新性的原则,本书引用了一些具有代表性的观点及优秀插图作品,由于种种原因无法与全部作者取得联系,在此谨表歉意,并致以衷心的感谢!

郑万林

南宁 2013年秋

导论

早在文字和纸出现之前,古代埃及人就在纸草上绘制象形文字和图画以悼念亡者,这种具有图文结合特征的绘画被称为“死者书”(Book of the Dead)。最早的一本死者书约在公元前1500年出现,是纸草制成的纸卷,也是世界上第一本绘有插图的书。书的内容包括献给太阳神的颂诗,当中往往附有彩色插图辅助说明其中的祭文。死者书是出售给死者的家属作为陪葬品。由此可见,插图最初的功能是补充说明文字的内容,它与人类文明的主要载体——文字书写有着共同的起源。它既是绘画艺术的早期源头,也是文化发展的承载体。插图发展演变的轨迹可以折射出人类文明传播的历史进程。

从中西插图艺术形态的发展演进看,纵向的脉络是各自悠久的文明积累和民族文化、地域环境、宗教因素、思维方式、审美差异等诸因素的影响。横向的联系是在各自的民族与地域的长期发展过程中,不断地与特定时期的多元化艺术风格、派别和表现手法交融,如写实法、线描法、明暗法、立体主义、抽象主义、解构主义、达达主义等等。这些手法又随着各种艺术之间的交流和融合而不断互补和创新,形成了新的表现风格,比如把中国画的各种笔墨技巧与西方绘画的透视、影调造型方法相结合灵活地运用到插图艺术的表现手段当中;又如将油画的写实造型与传统装饰法则相结合,创造出新的风格特征。现代中国插图的艺术风格除了继承传统绘画的主要形式要素,如中国画、版画等,同时也与外来艺术文化的传播有较大的关联。随着社会与时代的发展,现代艺术形式、流行时尚文化、计算机数码科技不断改变着传统插图的观念和作画方式。尽管人们的审美趣味有所转移,插图艺术形态的发展走向也在与时俱进,但现代插图艺术新风格的形成与发展始终离不开传统插画艺术风格这个坚实的后盾。现代许多时尚流行的插图风格都是源于诸种传统

插图艺术风格的融合,取其精华而自成一格,并在此基础上取得新的进展。因此,我们研究插图艺术在关键历史时期的风格、流派、特点及发展的意义在于更好地认识插图艺术的发展规律,为现代插图艺术的创作者和研究者提供更充实的理论依据。插图艺术形态构成受到本国传统绘画风格和外来艺术形式两个主导因素的制约和影响,两者在不断完善与发展的过程中逐渐形成了相互的协调与共进,同时寻找适合自身发展的新途径,并在整体风格上不脱离各自发展的母体。17世纪以来,中西插图经过长期发展,逐渐形成了自己的艺术形态,并且在文化交往中相互借鉴,既保持着地域艺术风格的差异性,也保留了插图形式的共同之处。通过对绘画历史各个重要流派、文化背景、艺术观念、传播媒体以及印刷工艺与技术等等影响插图形态特征的因素的分析,梳理现代插图在继承与发展进程中与各个因素间的错综复杂的关系,有助于我们全面、正确地认识插图的艺术形态以及创作、欣赏的内在规律性。

纵观插图艺术形态的演变,文化发展史上有两个时代对插图形式产生过巨大的影响:印刷的传统媒体时代与新媒体的读图时代。纸张和印刷术的发明,促进了书籍等传统媒体的快速发展,印刷效率的提高与书刊的普及造就了插图生存的基本环境。在书籍出版欣欣向荣的唐宋时期,已有“凡有书必有图”^①之说,所以书籍也被称为图书。元宋时期雕版印刷技术已经十分成熟,插图开始非常流行。明清时代,插图的制作更是达到了极盛时期,大部分书籍都会配制插图,以增强文本的说服力和书籍的吸引力。纵观历史,插图与书籍有着紧密的联系。插图长期以来是为书籍服务的,是作为书籍的附属品而存在的。时过境迁,在新媒体兴起的读图时代,信息传播方式发生了很大变化,读图时代的社会环境促进了插图功能、形式的变革。插图在新媒体中的信息视觉传达作用愈加重要,图像化语言比文字语言具有形象生动、信息量大的优势。随着以图像为主的书籍如绘本的大量出现,插图的表现形式随之发生了很大改变。书籍叙事功能由文字为主,插图为辅,逐步转向插图为主,文字为辅,“图像”成为了叙事的主体。这种新的形式结构的特点就是文本与插图在信息传播中起着同等重要的作用,共同承载信息内容的传输任务,互为补充、相得益彰。现代插图的图文关系不仅相互平等而且相互交融,一方面图与文是彼此的

参照系,另一方面两者又对对方具有开放性,能够对对方进行吸收、转化,由此而形成双方之间的相互参照、呼应互动的结构,形成原著文本与插图之间相互诠释的立体语境。在读图时代的视觉文化影响下,图文互动的插图形式越来越普遍,学术界开始对现代插图的图文关系及类型进行探讨,以便深入了解图文艺术形式在现代插图创作中的作用及其运用规律。

新媒体读图时代对插图的另一个影响是改变了插图的服务对象。传统插图主要服务于书籍、报纸、杂志等纸质媒体。新媒体为插图的多元化提供了发展的空间,插图所能介入的领域随处可见,涉及计算机网络、数码通信、游戏与影视、动漫原画与场景设计、服装设计、产品设计、环境设计等社会生活的各个层面。插图的数字化技术为创作意图的实现提供了多种可能性。以杜甫形象为例,出现在语文课本上是传统手绘插图,出现在苹果公司的海报上就成了数码图像。由此可见,插图在现代环境的推动下已成为一个多学科交叉的画种,其服务对象也拓展到当今社会的经济、文化、生活等方方面面,甚至成为一个国家文化向外辐射的先锋。在当代艺术人才教育的环境下,展开对插图学科属性的研究,感知现代插图的艺术形态,探讨其形式构成与艺术语言规律,构建符合插图特征的审美评价标准,是开展现代插图人才教育的重要基础。

目前高等院校美术教育中的插图教学,相比于其他传统美术科目起步较晚,虽然已经形成基本的教学体系,但作为学科基础的理论研究仍需加强。由于插图的形态是在长期演进和不断发展中的,所以在目前这样一个时代概念交替、艺术形式创新的时期,开展系统化的插图研究,理清一些模糊的认识,并对现阶段插图的现状做出明确的界定和恰当的评价,有助于正确理解插图的艺术特征与艺术规律。同时,促进插图创作活动及人才培养遵循自身规律健康发展,对于加快建设具有中国特色的插图教学体系,实现国家美术教育发展目标也具有急切的现实意义。(图0-1)

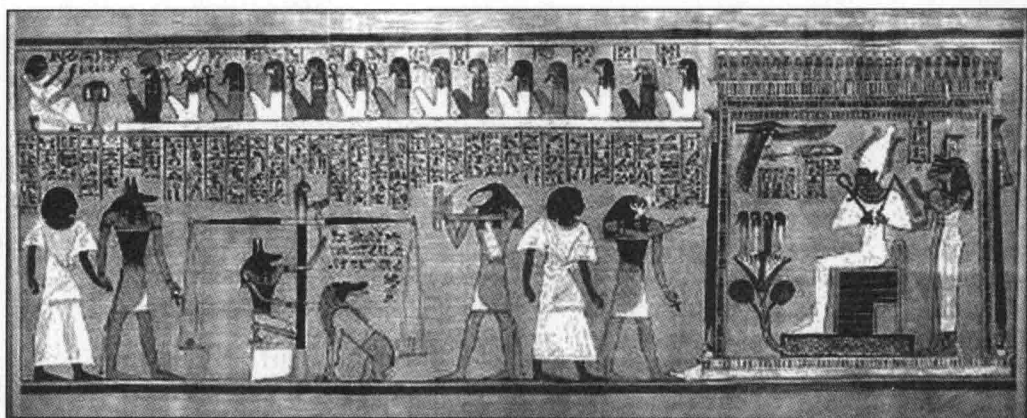

图0-1 公元前1500年的古埃及死者书

目 录

第一章 插图概述	001
第一节 插图的功能属性	005
一、图解性	006
二、装饰性	009
三、艺术性	011
第二节 现代插图的审美特征	012
一、整体性特征	013
二、装饰性特征	015
三、时代性特征	021
第三节 影响插图演进的文化因素	023
一、传统文化的影响	024
二、商业文化的影响	027
三、民俗文化的影响	029
四、现代绘画观念	033
五、政治因素的影响	040
六、技术因素的影响	043
第四节 插图与传媒载体	047
一、文学的文化传播作用	047
二、文化传播的途径与手段	050

三、传播媒介的效能与类型	051
第五节 插图与绘画的关联	053
一、从绘画到插图	054
二、绘画表现语言	057
三、绘画的媒材与技法	059
四、民间美术元素	061
五、现代画家与插图	062

第二章 书籍插图的分类 068

第一节 典籍插图	071
一、史书插图	071
二、书目插图	074
三、图典插图	074
四、典籍分类	076
第二节 文学书籍插图	079
一、小说插图	079
二、文集插图	082
第三节 科普读物插图	084

一、工业插图	085
二、通用性插图	085
第四节 儿童读物插图	086
一、儿童文学插图	088
二、儿童书籍的形式	090
三、插图形象的儿童特点	091
第三章 插图的应用拓展	095
第一节 艺术与商业的结合	096
一、插图空间的拓展	096
二、插图的图形化趋势	097
三、广告招贴	099
四、包装图形	101
第二节 平面媒体插图	103
一、报纸插图	104
二、期刊插图	107
三、宣传页册插图	108
第三节 数字媒体插图	109
一、数字媒体的传播特点	111
二、插图的数字化转向	111
三、数字插图的风格特征	113
第四节 影视媒体的图形与动画	119
一、数字化艺术语言	119
二、表现形式的新特征	120
三、制作的高效化	121

四、艺术的大众化.....	121
---------------	-----

第五节 网页与界面艺术设计.....	122
--------------------	-----

一、界面设计的概念	123
-----------------	-----

二、界面设计的符号学运用	123
--------------------	-----

三、人机交互	126
--------------	-----

四、界面文字设计.....	128
---------------	-----

第四章 插图的视觉要素	131
--------------------------	------------

第一节 造型与形象.....	131
----------------	-----

一、构图原理	132
--------------	-----

二、造型方法	134
--------------	-----

三、形象表现	136
--------------	-----

第二节 色彩与配置.....	140
----------------	-----

一、色彩的属性意义	142
-----------------	-----

二、现代色彩运用要则	143
------------------	-----

三、色彩的象征	145
---------------	-----

四、色彩的归纳	146
---------------	-----

第三节 图形与装饰.....	148
----------------	-----

一、装饰的意义	149
---------------	-----

二、构图法则	150
--------------	-----

三、装饰的形式	152
---------------	-----

第四节 文字的魅力.....	156
----------------	-----

一、文字的可读性.....	156
---------------	-----

二、文字的整体性.....	157
---------------	-----

三、文字的图像性	157
----------------	-----

四、文字的装饰性.....	158
---------------	-----

第五章 插图的艺术语言 160

第一节 传统艺术的韵味..... 161

一、线的形式感.....	161
--------------	-----

二、水墨的写意表现.....	164
----------------	-----

三、水彩的意境.....	167
--------------	-----

四、版画的黑白形式.....	175
----------------	-----

第二节 多种艺术语言的融合..... 179

一、传统绘画语言.....	182
---------------	-----

二、计算机插图的数字特征.....	185
-------------------	-----

三、民间艺术元素.....	191
---------------	-----

四、动漫语言.....	199
-------------	-----

第三节 文学表述的图像化..... 203

一、文学的图像化趋势.....	204
-----------------	-----

二、图像的视觉性.....	205
---------------	-----

三、图像小说的形式特征.....	207
------------------	-----

第四节 图文共生的立体语境..... 209

一、图文形式的审美要素.....	210
------------------	-----

二、图文表达的互补性.....	210
-----------------	-----

三、图文结合的立体图景.....	211
------------------	-----

第六章 插图的创作方法 214

第一节 图文关系设计..... 215

一、书籍整体设计.....	216
---------------	-----