

造型艺术图典

VISUAL ART

本社 编

装帧设计：孙海婴

责任编辑：孙海婴

责任技编：陆建豪

造型艺术图典·插图卷 本社编

出版、总发行：岭南美术出版社

印刷：广东粤中印刷公司

版次：1997年3月第一版 1997年3月第一次印刷

开本：787×1092毫米 1/16

印张：18

ISBN 7—5362—1563—0

J·1411 定价：55元

《造型艺术图典》

总 序

图而有典者，本身足以说明图形具有与文字一样的符号功能，能指称和据以辨识事物的外貌特征，能概括自然界的千变万化。所不同者，文字由形而音，由音而义，成为表达思想的有效工具。图则善状貌摹形，定义所见之物。所以古人有言：存形莫善于画，即此意也。

而编图典者，所希图无非为视觉世界提供一有效的图形总汇，使人们据以了解视觉之丰富多样，进而了解观看之重要。我们通过语言去交流、记录与发展我们的思想；同样，我们通过辨识形象与创造形象来与自然保持和谐一致，来丰富人类的视觉文化。从这个意义上讲，图形也是认识的一种方式。

更有意义者还在于，图形世界实则是一个造型艺术的世界，从万千不同趣味、风格的图形中，我们足以见到人类视觉的不朽业绩，足以敬佩眼睛与手的巧妙结合能创造何等精巧的事物。可以想象得到，一个没有图形的世界是几近于黑暗的世界。到了世纪交替之际，文盲固然令人叹惜，图盲不也同样令人扼腕么？

是为序。

杨小彦

1996年12月19日 广州

插图刍议

——《造型艺术图典·插图卷》序

黄建成

插图,英文为 Illustration,指的是用图绘形式诠释文学内容的一种绘画形式,早期主要用于宗教书籍,后延伸至文学,工业化时代以后大量运用在商业领域。但其主体形式仍然是在文学类中。本书所选基本上属文学类的插图。

插图从风格及造型规律上可以分成三大类:

一、具象写实的插图:指用写实的手段,用现实主义的风格来表达和体现主体形象,通过插图艺术家的主观印象,通过读者及观众的直观感受来产生共鸣和冲击。这类插图多用写实具体的造型,如采用摄影图片及电脑制作等手段来表现。

二、漫画装饰的插图:以夸张、概括的手法来表达轻松幽默的情绪,用浪漫主义的处理手法来引发读者的亲切感和兴趣,增强吸引力。

三、抽象构成的插图:此类插图又可分为有机图形、几何图形、任意肌理图形三种,其视觉形象的主体应是提炼和强调性的,且无明显可辨的具体形象,旨在通过纯粹的点、线、面组织及肌理来表达形式美的内蕴。

据美国插图艺术协会出版的 ILLUSTRATOR 17 一书看,插图从表现形式上可分为:幽默性插图、讽刺性插图、象征性插图、幻想性插图、剧叙性插图、意叙性插图、直叙性插图、寓言式插图和装饰性插图九种。

单就文学类插图,我们习惯将其分为情节性插图、肖像性(中国传统习惯称之为绣像)及装饰性插图,其中情节性插图因为能适应文学的叙述需要,因而用途最广。肖像性插图有点像特写,为文学人物建立一个具体可视的形象,有很强的感染力。相比而言,装饰性插图带有浓郁的趣味性,从生活的具体形象中进行了许多的提炼和升华,形成了符合形式美法则的审美风格。

此外,插图还受到了两方面的影响与制约,一是

文学作品独特的风格,二是插图艺术家个人的艺术经历、修养和整个时代的大文化氛围及潮流。深层文化传统等因素也会给插图艺术的风格烙上鲜明的印记。

总的来说,插图在力求正确体现原著精神特质的同时,还要求插图本身的形式风格与文学原著表现出来的形式风格有某种吻合。因为这样才能更好地体现原著的精神。同时,对插图而言,插图家个人的想象力也非常重要。画家要把文字提供的人物、场景、道具、气氛和情感、精神通过有限的可视形象作神奇的组合并表现和传达出来,感染读者,没有丰富的想象力是万万不行的。

最后,插图在决定其风格特征的时候,除了有独特的想象力之外,还需要独到的表现力,因为正是这个表现力体现了插图作为图形的视觉感染力,使之与文学本身交相辉映。

从插图的构思与表现的角度讲,象征性是其重要支柱。上述谈到插图艺术风格分类之中的具象、装饰和抽象三种形态其实都蕴含了象征性这个重要手段,因为插图艺术与一般的绘画形式相比更具概括、简练和单纯的特点。

插图艺术的表现形式与手法包含了绘画艺术和现代设计的一切手段,任何绘画形式和现代设计手法均可作为插图的表现方法出现,所以说插图的技法是包罗万象的。某些常见的纯绘画技法,如国画、油画、版画等形式及印刷工艺手段、电脑制作、合成技法等就不详述了。从插图这个大概概念讲,总的表现形式,可分为黑白插图和彩色插图,其具体表现手法又有下面三大类:

一、绘画性、手绘类:含线描、素描和各种绘画形式等。

二、装饰性、工艺制作类:含复印、底纹纸拼贴、喷绘、转印、剪纸、暗房处理、综合工艺等。

三、技术性、电脑图片类：含照片、机械制图、电脑制作、综合性构成等。

从媒介手段上讲，插图还可分为下面五种形式：

一、艺术型：专指一切以绘画形式出现的插图，技法是纯表现性的。此类插图适用于各类书籍，尤以文学书籍为甚。

二、印刷型：指利用制版及印刷上的一些特殊工艺和效果，如网纹、化网退底等手段来制作的插图。此类插图一般用于技术性专著为多。

三、摄影型：指用摄影手段或图片加工制作的摄影型插图。这类插图的用途越来越广，几乎适用于所有插图领域。

四、电脑型：指运用电脑的手段来制作的二维甚至三维效果的插图。此类插图目前大量运用于少儿读物和科技类读物。

五、综合型：指综合运用以上四种手法，博采众长来达到特殊效果的插图。这种插图目前多见于商业领域，并有扩大应用的趋势。

本书选刊的多为黑白插图，虽不能说插图以黑白为主，但也证明了在插图领域中，学会运用黑白是极重要的一环。从黑白语言在插图艺术中的运用来看，它有其自身丰富的表现力和鲜明的概括力，点、线、面所形成的组织规范为读者提供了多视点的空间构合。可以不夸张地说，学会运用黑白去处理画面，是插图的一个基础，这个基础在插图的形式语言中占有重要地位。

因为印刷和出版的渊源关系，版画和插图一早就结下良缘，特别是以木刻手法创作的黑白插图显现了其辉煌的战绩，例如在德国的插图艺术中，据粗略的数字表明，运用黑白手法特别是版画形式来表现的插图占了战后插图艺术的六成以上，这是德国优秀的黑白版画传统得到继承和发扬的结果，也形成了德国插

图艺术的风格特征。如德国库尔特·缪勒尔在《木偶剧院》中流畅和简练的木刻语言，富于刀味的阴刻手法，形成了大片的黑底与主体拥抱的人物对比，有着鲜明的视觉效果。法国杜米埃在《1834年4月15日特朗斯诺宁街的暴行》插图中运用了石版画的形式，使画面色调细腻、层次丰富，给读者展现了一幅深刻难忘的场景。英国布莱克在《押沙龙·巨人阿波罗的影子》插图中木刻阴线的不同排列，美国肯特《十日谈》插图中严密规范的排线，大块的黑白对比，严峻、冷漠的气氛，简洁概括的造型，均产生了强烈感人的艺术效果，给观众和读者留下了难忘的印象。

黑白版画语言的丰富同时造就了黑白插图语言的多姿多彩。在黑白插图中，既有库里塞维兹[波]作品的概括洗练，又有索诺洛塔斯[苏]在《金尾巴》插图中的装饰和夸张造型，还有戈雅[西]在《战争的灾难》插图中表现的写实、精确和丰富。显然，作为插图黑白表现形式主力军的黑白版画确是为插图的艺术语言作出了重要的贡献。

黑白语言在插图中的运用还不仅仅停留在黑白版画上，众多艺术家拿起了黑白语言这个武器，加入到插图艺术的行列中来，丰富了插图艺术的面貌。如毕加索[西]运用钢笔线描的形式为波兰小说《雕刻家在帷幕前的休息》一书作的插图，作品中飘逸、灵性且富张力的线条给小说原著增添了夺目的光彩。同样，B·苏里柯夫[苏]在《鲍里斯·戈东诺夫》插图中运用了娴熟、扎实的素描形式为我们留下了一幅幅生动、真实和感人的画面。还有安特丽勒·马可维[意]的作品中超写实的动物造型，苏西·波达[奥]所作的儿童读物中猫的装饰造型，均是运用黑白语言的典范。从黑白装饰性插图的角度看，我们不得不首先想起英国比亚兹莱的作品，他那深刻有力的线条，完美而平衡的构图，简练且优美的笔法，大胆又和谐的黑白关

系，确实是达到了装饰性黑白插图的完美境地。

正如鲁迅评价比亚兹莱的作品时说：“他把世界上一切不一致的事物聚在一堆，以他自己的模型来使他们织成一致。”从而形成了比亚兹莱插图作品独具一格的艺术风范。

谈到黑白插图艺术，必然要提到构成主义对黑白插图的影响，本世纪初结构主义的产生推动了自然科学、艺术和哲学的发展，在书籍设计和插图艺术方面也受到了结构主义的分支构成主义的影响。构成主义认为世界是一个大单元，它由许多小单元组成，就像各种元素构成了各种物质与生物，进而各种物质和生物又构成了世界，艺术家的任务就是对这些基本单元和元素进行分析、组合和重构，进而创造新的艺术形式。许多艺术家和设计家在插图方面运用构成主义的原理进行了大胆的探索和尝试，涌现了诸多成功之作。如切斯特[美]的插图作品突出显现了其有组织的骨架形式和有变化的基本形之间的对比。栗津洁[日]的插图则着重于构成主义的骨架作用和突变因素的协调关系，从而使简单的黑白语汇得到了丰富和新颖的视觉效果。下谷二助[日]的作品中，同一个人物头部的造型构成了多个不同的比例和结构，黑、白、灰、点、线、面诸元素得到了充分合理的安排。马蒂斯[法]在《爵士乐》插图中大面积使用黑白灰组织和剪纸般概括的轮廓，透出构成主义的意味来。所有这些，无疑都扩展了插图的表现力，使黑白语言得到了新的发展。

随着时代的发展，我们还注意到一些崭新的技法对丰富插图的表现力起着日益重要的作用。例如：

一、粘贴插图：利用杂志和图片，加上各种印刷品的图形、文字组合而成，较之一般手绘性插图有着特别和新奇的效果。

二、实物构成插图：运用天然的物质如树叶、纤

维、贝类及一般有肌理感的工业产品组织成一个意象的画面，在视觉效果上突出触觉感。

三、立体性插图：用纸张、布料及硬质材料来组合形象，形成有一定合理空间及情节的画面，再利用摄影手段固定之，形成夸张、诙谐的效果。

四、随意性插图：利用印痕和肌理性表面结合，或是用颜料及不同性质的油水混合转印而成，产生随意性效果，追求生动感。

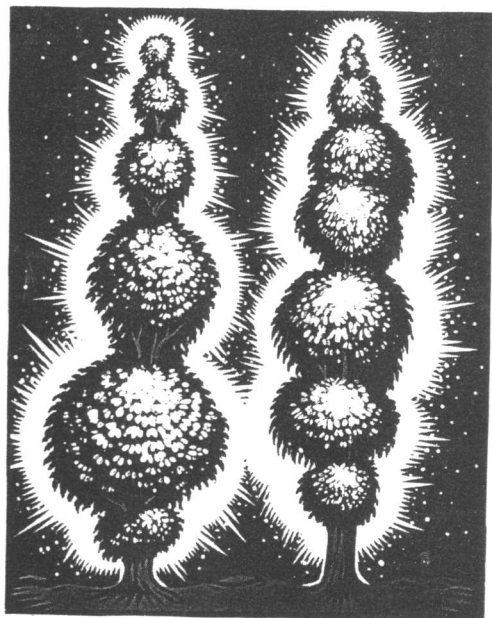
五、喷绘插图：以喷笔压力泵与颜料综合使用，形成轻柔、丰富的色阶，产生奇妙的变化，亦可结合滚筒滚匀丰富的色彩，形成具有规律性和程式美的画面，当然通过纸版也可刻画细腻精到的画面，等等。

技法是插图创作过程的一种手段，对表现主题，形成风格，追求艺术效果起着相当大的作用，然而技法不是目的，只有努力发现和创造新的表现形式，使形式与内容完美统一才能最终达到表现美的目的。

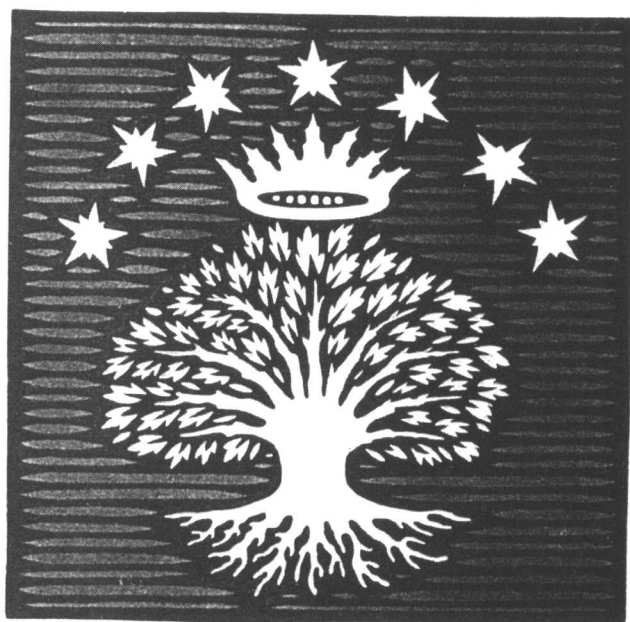
插图随着印刷术的诞生到今天已经有悠久的历史。综观插图艺术的发展史，视觉形象的表现面貌日新月异，变化多端。艺术观念和创作经验日益多样与丰富。时代的进步、文化的交汇、思维的变革、经济的起飞都会推动插图艺术的发展。人们的生活方式、价值观念和审美理想的变化也会引导插图艺术走向新的高峰。

时代发展具有永动不息之动态特征，任何时代、任何形式都无法完全包容已经纷呈的艺术形态和即将出现的新的艺术面貌。所以，我们有理由相信，未来的插图艺术一定进入一个观念更新、风格多样、手法变幻、流派迭起的时代，并将伴随着人类文化的进步和科技的飞速发展，为视觉领域带来一个崭新的境界。而这本插图选集，足可窥其一斑。

伊万·阿兰

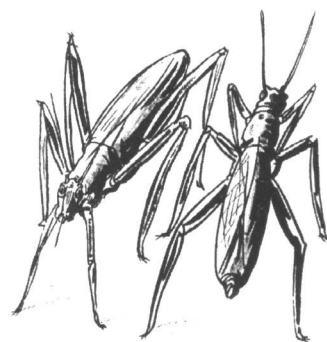

伊万·阿兰

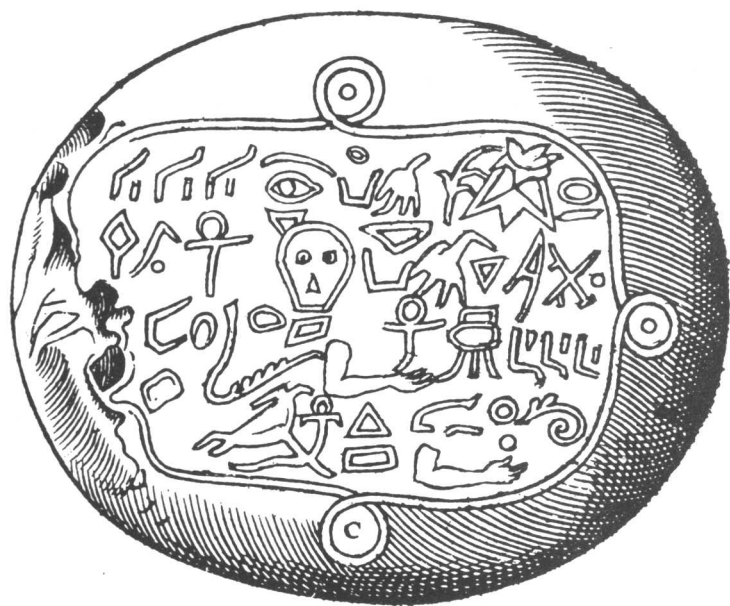
2

米勒

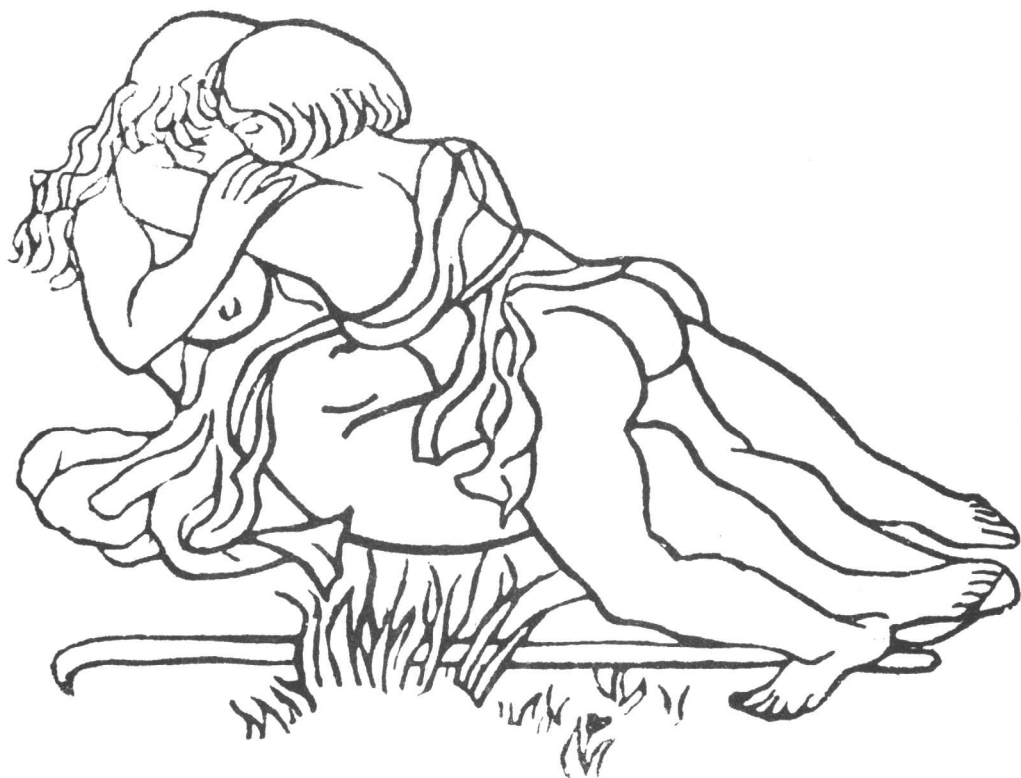
安者·摩科特

罗伦佐·彼格罗瑞亚

里茨·彼里

4

朗戈斯

保尔·埃利亚斯堡

密尔顿·加勒什

格哈德·马尔克斯

格哈德·马尔克斯

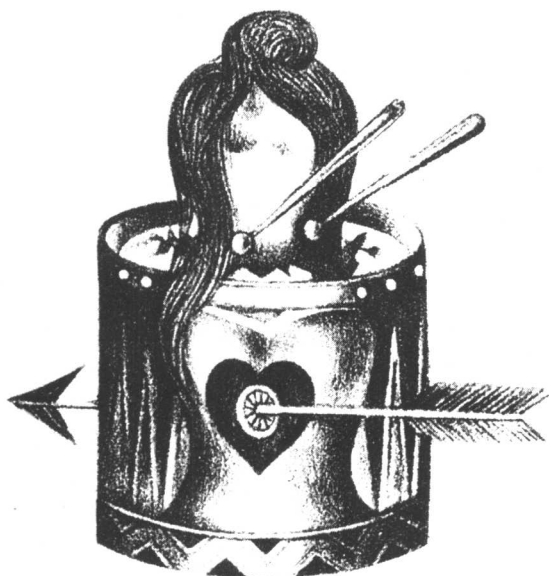
格哈德·马尔克斯

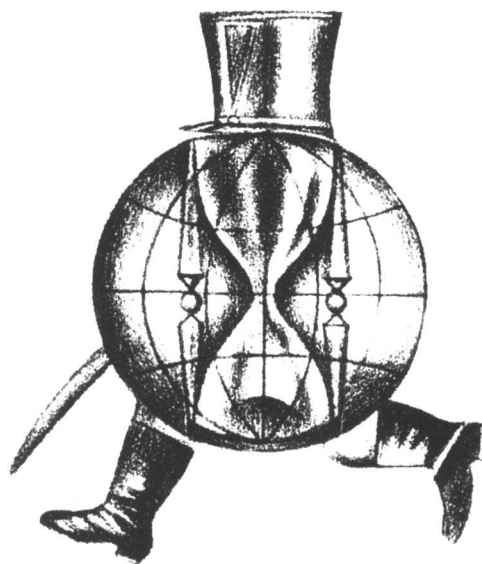
H·惠斯

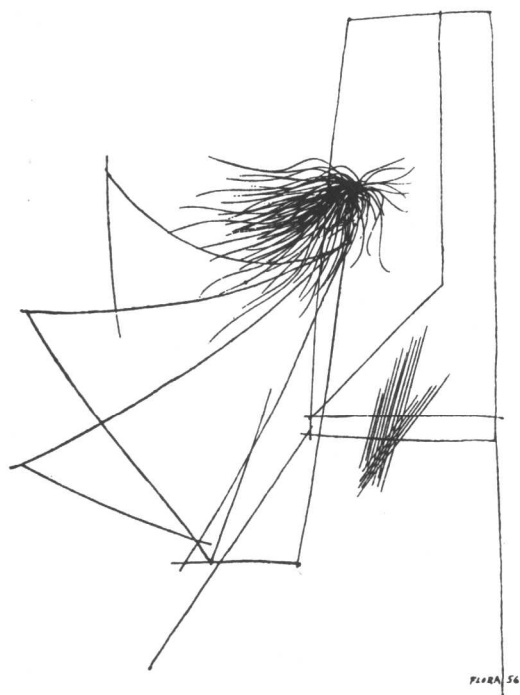
毕加索

雅尔米拉·马拉诺瓦

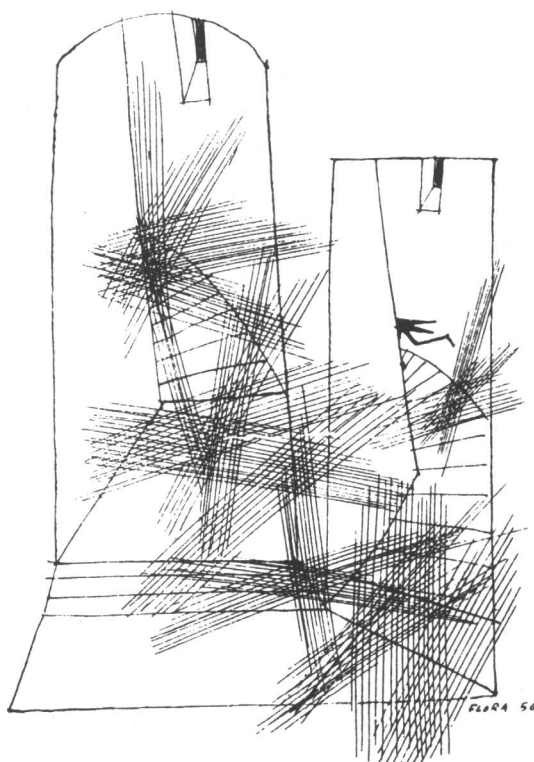

雅尔米拉·马拉诺瓦

SCHWEBENDES GESPENST

保罗·弗罗雅

PANIK IM SCHLOSS

保罗·弗罗雅

汉斯·恩尼

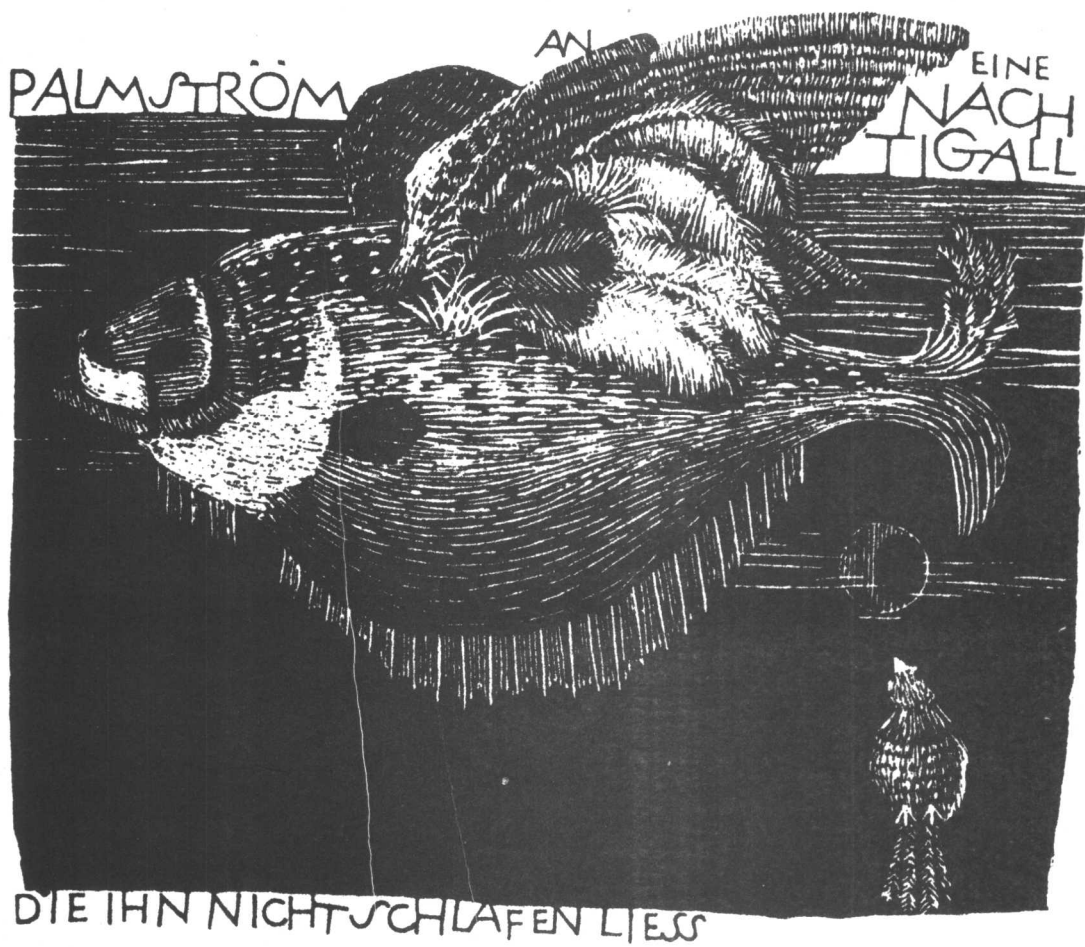
朱谢夫·哈根巴茨

安者·摩科特

安托尼欧·肖拉

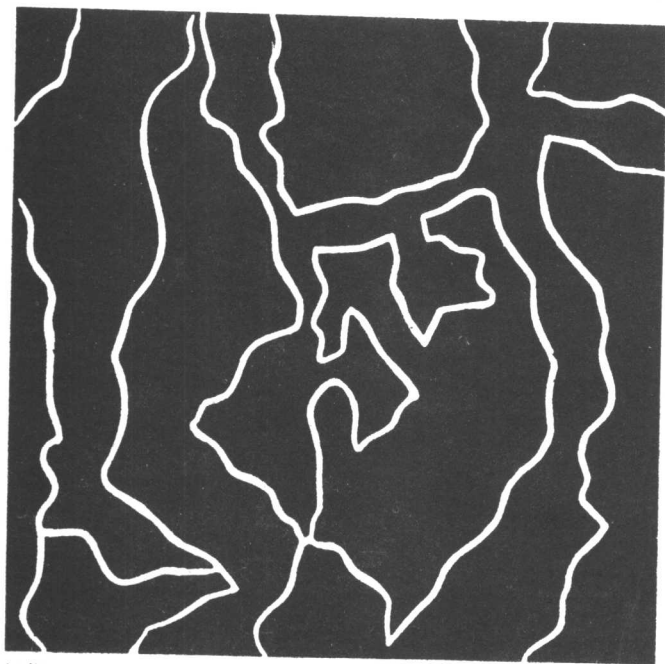
汉斯-彼德·维尔堡

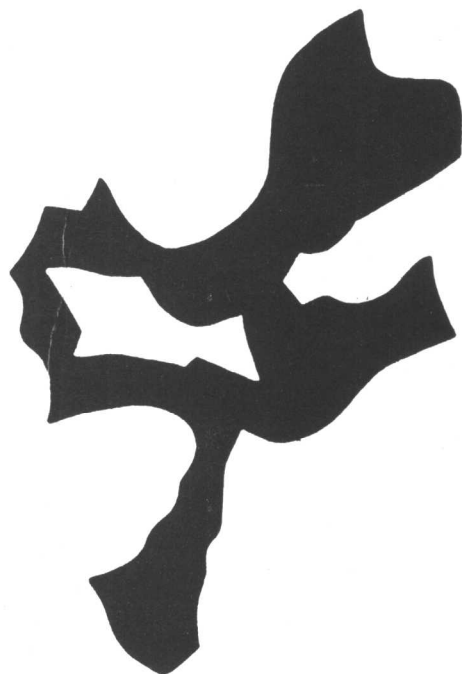
汉斯-彼德·维尔堡

朱什特·哈根巴德

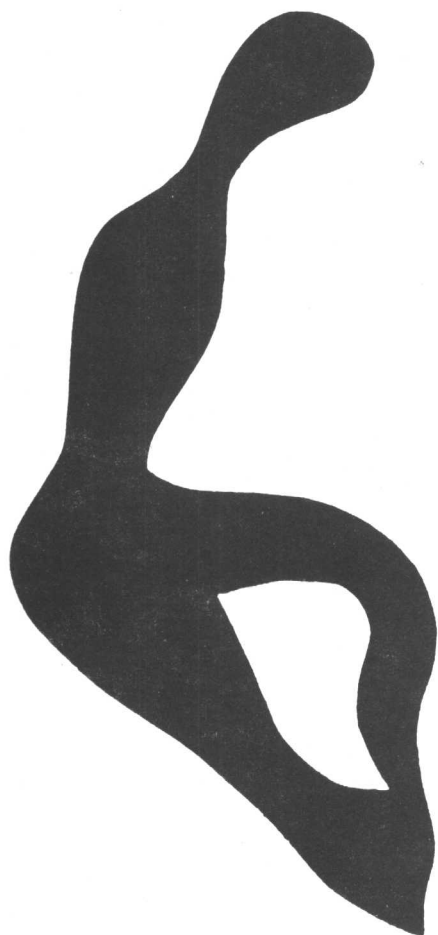

汉斯·阿帕

汉斯·阿帕

10
I

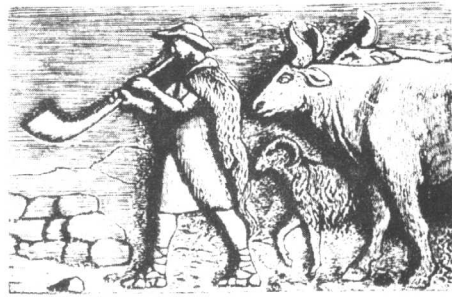
汉斯·阿帕

A·保尔·韦贝尔

A·保尔·韦贝尔

卡尔·勒辛