

The
Development and Evolution
of Book Illumination
in Europe

欧洲书籍插图艺术的 发展与演变

陈鹤良 著

北京：人民美术出版社

现代艺术将绘画艺术与插图设计做了基本区分，插图设计是依附于文字而存在的，是以文学内容为传达目的的绘画设计。但是在插图出现伊始，却是代替文字起到传递信息的作用。早期的插图与文字一样，在人类文化的传承中起到重要的作用。相对于文字来说，插图更能突破语言的区域性差异，准确地传达信息，真实地表达。而在文字出现后，插图传达信息的功能就退居第二了，它更多的是对手稿或印刷品做辅助说明，以及起到装饰性表达的作用。在某一阶段，插图的装饰性甚至大于文字表述本身，被提升到书籍中最重要的地位。此时的插图设计的依附功能被减弱，艺术表达性则更加强烈。在中世纪的手抄本中，插图设计使用大量的金粉装饰，笔触细密，色彩艳丽，极具装饰性。现代设计理论中的“装饰画”泛指中世纪艳丽优美的手抄本插图设计，这些作品具有强烈的个人特色，被当时的社会审美所推崇。因此中世纪许多优秀的绘画大师热衷于进行书籍插图的设计，并以当时盛行的书籍或设计插图来进行个人作品的传播。

进入印刷书籍时代，精致的手绘插图被各种材料的版画印刷插图所代替。其优美的装饰性也逐渐被弱化，插图的首要地位渐渐被文字所代替，所谓的插图版书籍被文字版书籍所取代。

印刷技术的出现，使社会上昂贵的手抄本逐渐被价格适中的印刷本替代，文字进入更多人的生活。在这种情况下，插图的装饰功能减弱，而对文字内容的辅助功能凸显。此时期的插图慢慢地趋向于功能性而弱化艺术特点，插图不再像手抄本时代那样强调装饰作用，主要是对文字起到说明与补充的作用。

而近现代的插图设计由于多种艺术运动的产生，变得多元化，以迎合不同阶层的审美需求。插图艺术超越了基本的绘画形式，给观者更多的想象空间，使文本内容更加丰富。

回到最初插图存在的原始意义，是在装饰意味下的信息传达和文化遗产，而插图与文字的共同进化，则代表着人类文明的进程。

著者

2020年11月5日

01 第一部分
促进欧洲书籍插图艺术发展的各种因素 001

第一章 宗教文化对书籍 插图的影响 002	一、《启示录》与阿尔伯莱希特·丢勒（Albrecht Dürer） 的插图	003
	二、《死亡之舞》与汉斯·霍尔拜因（Hans Holbein） 的插图	007
	三、《格拉纳塔费尔书》中的插图	013
	四、《生命之旅》与弗里德里克·桑兹（Frederick Sandys） 的插图	014
	五、《诗篇》与约瑟夫·里特尔·冯·富里希 的插图	015
	六、《上帝怜我》与乔治·鲁奥（Georges Rouault） 的插图	017
	七、《四福音书》与埃里克·吉尔（Eric Gill）的插图	018

第二章 文化发展对书籍 插图的推动 020	一、中世纪前后的欧洲文学	020
	二、文艺复兴之后的欧洲文学	022
	三、启蒙运动文学与浪漫主义文学	025
	四、现代主义文学	032

第三章	一、造纸术和印刷术的发明	035
印刷发展对书籍插图的作用	二、造纸术与印刷术传入欧洲	037
	三、第一本活字印刷的《圣经》	038
035		

02 第二部分 欧洲书籍插图的发展历程 041

第四章	一、古代岩画	042
古代插图	二、古埃及《死者书》中的插图	045
	三、玛雅文化中的插图	048
	四、维吉尔（Virgil）的诗篇中的插图	049
042		

第五章	一、《马内塞古抄本》中的插图	051
中世纪时期的插图	二、《圣史蒂芬的殉难和圣保罗皈依》中的插图	054
	三、《唱诗本》中的插图	055
	四、《论爱》中的插图《爱情之树》	056
	五、《圣徒的生活》中的插图	057
	六、《动物寓言故事》中的插图	058
	七、中世纪末期法国对于书籍插图的推动	059
050		

第六章	一、丢勒的宗教插图、宫廷书籍插图和科学研究插图	062
文艺复兴时期的插图	二、伊拉斯谟的《愚人颂》和霍尔拜因的插图	067
	三、《植物志》中的插图	067
061		

四、阿尔勃莱希特·阿尔特多费尔	
(Albrecht Altdorfer) 创作的《亚历山大之战》	069
五、寓意画册中的插图	070

第七章
巴洛克时期
的书籍插图

072

一、《古希腊和罗马文物》中彼得·保罗·鲁本斯	
(Peter Paul Rubens) 的插图	072
二、《荷兰人永生》中罗门·德·霍格尔	
(Romeyn de Hooghe) 的插图	073
三、《栅栏之战》中雅克·卡洛	
(Jacques Callot) 的插图	076
四、《圣灵骑士团》中亚伯拉罕·博斯	
(Abraham Bosse) 的插图	077
五、《伊索寓言》中弗朗西斯·巴洛	
(Francis Barlow) 的插图	078
六、《伦敦景色》中温塞斯拉·霍拉尔	
(Wenceslaus Hollar) 的插图	080
七、约翰·弥尔顿 (John Milton) 的《失乐园》中的插图	081
八、《耶路撒冷的解放》中的多幅插图	083
九、《关于托勒密和哥白尼两大体系的对话》及其插图	084

第八章
洛可可时期
的书籍插图

087

一、《百科全书》《18世纪末物质和精神的陈迹》及《布鲁图》	
中莫罗·勒·热纳 (Moreau le Jeune) 的插图	088
二、让·德·拉·封丹 (Jean de la Fontaine) 的《诗体故事》	
与《寓言诗》中的插图	092
三、《帕梅拉》中格拉夫洛的插图	094
四、塞万提斯的《堂吉珂德》中弗朗西斯·海曼的插图	095
五、托马斯·比尤伊克 (Thomas Bewick) 的动物插图	097

六、《休迪布拉斯》与威廉·贺加斯 (William Hogarth) 的画及讽刺画《时髦婚姻》	100
七、托马斯·格雷(Thomas Gray)的《墓园挽歌》中 理查德·本特利(Richard Bentley)的插图	104
八、《疯狂的罗兰》中的插图	105
九、《和谐的居室》中的插图	107
十、《少年维特之烦恼》《克拉丽莎》中丹尼尔·霍多维茨基 (Daniel Chodowiecki)的插图	108

第九章
浪漫主义时期的
书籍插图

110

一、《浮士德》中欧仁·德拉克洛瓦 (Eugène Delacroix)的插图	111
二、奥诺雷·德·巴尔扎克(Honoré de Balzac)的 《驴皮记》中保罗·加瓦尔尼(Paul Gavani)的插图	113
三、《动物的公开和私下生活》中格兰维尔 (Granville)的插图	115
四、《罗贝尔·马卡尔》中奥诺瑞·杜米埃 (Honoré Daumier)的插图	117
五、但丁的《神曲》中保罗·古斯塔夫·多雷 (Paul Gustave Dore)的插图	120
六、威廉·库姆(William Combe)的《英国死亡之舞》《生命之 舞》中托马斯·罗兰森(Thomas Rowlandson)的插图	121
七、查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)的《匹克威克外传》 中乔治·克鲁克香克(George Cruikshank)的插图	124
八、期刊《伦敦新闻画报》中的插图	127
九、《娱乐版天方夜谭》中亚瑟·博伊德·霍顿 (Arthur Boyd Houghton)的插图	128
十、《鸽房旁》中乔治·约翰·平韦尔 (George John Pinwell)的插图	130

十一、《在窗下》中凯特·格里纳韦 (Kate Greenaway) 的插图	131
十二、《青蛙王子》中瓦尔特·克兰 (Walter Crane) 的插图	136
十三、西西莉·玛丽·巴克 (Cicely Mary Barker) 和 她的花仙子们	142
十四、《爱丽丝漫游仙境》中约翰·坦尼尔 (John Tenniel) 的插图	143
十五、《莎乐美》中奥布里·比尔兹利 (Aubrey Beardsley) 的插图	145
十六、《腓特烈大帝传》中阿道夫·冯·门采尔 (Adolpyh von Menzel) 的插图	147
十七、《德国民间叙事诗》中路德维希·里希特 (Ludwig Richter) 的插图	149
十八、《尼伯龙根之歌》中的插图	151
十九、华盛顿·欧文 (Washington Irvuig) 的《纽约史》中 费利克斯·达林 (Felix Darlry) 的插图	152
二十、皮埃尔-约瑟夫·雷杜德 (Pierre-Joseph Rdoute) 与 “玫瑰圣经”	154
二十一、《瑞典民间故事》中约翰·鲍尔 (John Bauer) 的插图	156

第十章
现代主义时期
的书籍插图

158

一、《街道景致》中奥古斯特·勒佩尔 (Auguste Lepere) 的插图	159
二、《弥诺陶洛斯》中巴罗·鲁伊斯·毕加索 (Pablo Ruiz Picasso) 的插图	160
三、《动物寓言集》中拉乌尔·迪菲 (Raoul Dufy) 的插图	161
四、瓦西里·康定斯基 (Wassily Kandinsky) 的 《音色》与插图	163

五、伏尔泰的《老实人》中保罗·克利 (Paul Klee) 的插图	164
六、罗曼·罗兰 (Romain Rolland) 的《俩死者》中 女插图家凯绥·珂勒惠支 (Kaethe Kollwitz) 的插图	166
七、威廉·莫里斯 (William Morris) 的 《乌有乡消息》中的插图	167
八、艾米莉·简·勃朗特 (Emily Jane Bronte) 的 《呼啸山庄》中克莱尔·莱顿 (Clare Leighton) 的插图	169
九、《肯辛顿公园的彼得·潘》中亚瑟·拉克姆 (Arthur Rackham) 的插图	172
十、丹麦《安徒生童话》中凯·尼尔森 (Kay Nielsen) 的插图	175
十一、《鲁拜集》中爱德蒙·杜拉克 (Edmund Dulac) 与约 翰·巴克兰·莱特 (John Buckland Wright) 的插图作品	177
十二、《玫瑰传奇》中基恩·亨德森 (Keith Henderson) 的插图	181
十三、《荒原集：阿拉斯加的冒险之旅》中洛克威尔·肯特 (Rockwell Kent) 的插图	182
十四、《莎乐美》中约翰·瓦索斯 (John Vassos) 的插图	183
十五、《摩洛哥城墙的后面》中鲍里斯·阿尔志跋绥夫 (Борис Арцыбашев) 的插图	184
十六、苏拉米斯·乌尔绯 (Sulamith Wulfing) 的小美人鱼	186

03

第三部分 欧洲书籍艺术中插图形式与用途 189

第十一章	一、根据书籍插图内容划分	190
欧洲书籍艺术 中的插图种类	二、根据插图在书籍中的位置划分	197

第十二章	一、页边画	204
欧洲书籍艺术中 插图的版式 204	二、全幅插图	207
	三、图文并茂	209
	四、单面多图	214
	五、异形插图	216
	六、四周装饰的插图	218
	<hr/>	
第十三章	一、补充文字	222
欧洲书籍艺术中 插图的使用 221	二、传播文化	224
	三、学术研究	224
	四、加深关注	228
	五、隐含比喻	229
	六、工具书	230
	<hr/>	
参考文献		233
后 记		235

01

第一部分

促进欧洲书籍插图艺术发展的各种因素

第一章

宗教文化对书籍插图的影响

远古时代，文字出现之前，图画的主要作用是传达信息，无法在技术上做更多的变化，这一点东西方是没有差别的。在文字出现之前，图腾崇拜就已经存在，图腾文化渐渐转变成宗教艺术。原始的宗教艺术是由于人们对于自然的不了解并期待对自身生活的改变而演变出来的，带有理想性质的虚幻概念。在基督教遍及欧洲之前，不同地区都有自己的宗教信仰，这些宗教来源于其自身的文明形式。

在这些上古文明中，希腊与埃及的文明和其代表的宗教对后期欧洲的宗教产生了一定的影响。希腊文明出现之前，埃及和美索不达米亚的文明已经非常强大。希腊文明的诞生是基于希腊人的基本生活方式——贸易与宗教。希腊文明留存了很多优秀的作品，如《荷马史诗》、完整的希腊神话体系等，为后来的文学创作提供了许多素材。

早期各文明的核心精神形式是宗教，许多文明的传承需要依靠宗教形式，在过去文字传播并不广泛的时代，上至皇室下至平民均受宗教影响，宗教的传播是没有阶层界限的。而在宗教文化的传播中，插图艺术跨越文字的界限，成为传播必不可少的一种方式。而宗教文化对插图艺术的诞生与发展也起到了重要的推动作用。

提到宗教书籍，在西方社会中，必须要谈到的就是基督教的《圣经》。它在整个西方文明发展史中占有重要的地位。正是因为它的独特地位，在印刷史上很多技术性的革命都是在《圣经》中得以实现、验证与推广的。

《圣经》作为宗教的书籍，它的传播范围相较于其他书籍更为广阔，支持者更多，而其中精美的装帧和插图，从另一方面体现出教众们的虔诚。

在美术史上，许多大师都为《圣经》做过插图，其中大部分优秀画家抛弃了个人的艺术表现特点，无比虔诚地以插图的形式再现《圣经》内容和意义。

一、《启示录》与阿尔伯莱希特·丢勒（Albrecht Dürer）的插图

1498年以拉丁文和德文在巴塞尔出版的《启示录》，又称《约翰启示录》，是由文艺复兴时期德国最重要的油画家、版画家、装饰设计家和理论家丢勒设计的，他是作为北欧文艺复兴艺术最重要的代表人物而被载入史册的。丢勒具有熟练的雕刻技巧，这一点在他的版画作品中被深刻地体现出来。出版《启示录》的时候，丢勒还不满二十岁。如图1-1所示，“四骑

图1-1 四骑士 插图创作：丢勒（引自《启示录》）

士（Four Horsemen）”是《启示录》中说的带来饥荒、瘟疫、战争、死亡的“活物”。在丢勒绘制的这张《圣经》插图中，“征服者”握有弓箭，“战争”举起利剑，“饥荒”拿着天平，“死亡”执三叉戟，还有主宰地下王国的哈迪斯（Hades）跟在他们的后面，吞食一位主教。《启示录》第十章还描述了“大力的天使”的形象，描绘着他披着云彩，脸面像日头，两脚像火柱，一脚踏海，一脚踏地，向使徒约翰展开一本小书卷，要约翰吃了它（图1-2）。

很多学者认为，丢勒《启示录》插图系列不仅仅是抽象的宗教寓言和关于世界末日动乱的预言，而是有事实凭据的。历史上同期曾屡次发生灾害、饥荒、瘟疫、战争、死亡事件，罗马当局多个皇帝都曾残酷迫害基督教众，所以它是针对因这些事件而发生的信仰危机所作的插图，并宣传坚

图1-2 大力的天使
插图创作：丢勒（引自《启示录》）

信上帝终将战胜敌人。

这套《启示录》插图是著名的宗教书籍插图之一，由15幅尺寸很大的木刻组成。以其中的“四骑士”和“大力的天使”为例，丢勒是怀着真切的情感来创作的，它表现了画家本人对这些事件的感受、理解和想象。《启示录》中的“四骑士”和“天使”的形象，现在已经成为欧洲人集体意识的组成部分。这套作品是丢勒的木刻作品，附在《启示录》正文之间，线条清晰，明暗处理丰富，构图新颖，与文字内容相辅相成，是丢勒对文字的印象和再现。

另外三套由丢勒创作的《圣经》中的插图，是《大受难》（图1-3）、《小受难》和《圣母玛利亚传》（图1-4）。《大受难》《小受难》均表现基督受难的情景，描绘了基督被出卖、受鞭笞、背十字架直至受刑的过程及其

图1-3 基督受难 插图创作：丢勒（引自《大受难》）

图1-4 圣母和圣婴 插图创作：丢勒（引自《小受难》）

传说中的复活。仅仅是因为两套插图作品幅面大小不同，而称为《大受难》《小受难》。《大受难》共16幅，《小受难》共37幅。

丢勒怀着对圣母玛利亚无比的敬意创作了这部《圣母玛利亚传》插图系列，共有19幅插图，全是木刻，文字置于左页，插图置于右页。图1-5是名为《玛利亚往看伊丽莎白》的插图，表现的是《路加福音》里的故事。故事中的伊丽莎白一听见玛利亚的声音，腹中的胎儿就在跳动，伊丽莎白向玛利亚高声祝福。插图中的画面背景呈现出典型的德意志景色，近景与远景的对比使画面层次感丰富，人物、动物、建筑、景色的刻画使画面呈现出和谐的美感。

图1-5 玛利亚往看伊丽莎白 插图创作：丢勒（引自《圣母玛利亚传》）

二、《死亡之舞》与汉斯·霍尔拜因（Hans Holbein）的插图

1517年的欧洲，其宗教的内容与含义因为一个人而发生了改变，他就是马丁·路德（Martin Luther）。

他将整本《圣经》由希腊文译成精彩的德文。对德国人民的语言、生活和宗教有着深刻的影响。而德文版的《圣经》也被多位艺术家以插图的形式进行膜拜。路得翻译的《圣经·新约》一系列木刻画插图的设计者是文艺复兴时期瑞士著名的艺术家霍尔拜因。而霍尔拜因出于对路德的尊重和对教义新的体会而设计出的插图，使路德翻译的《圣经》得到更大范围、