

第 1 章

插图概述

本章要点

- 插图发展演变进程中的历史事件和重要画家
- 插图的功能与属性

本章难点

- 传统手绘插图与计算机插图的关系

1.1 插图的历史

在很长的一段历史时期里,插图是附属于书籍中的绘画或其他形式的视觉形象,起着图解文字内容的作用。因此插图的历史也是书籍的历史和文化的发展史,通过了解插图的历史就可以了解绘画与文化的内在联系,也可以了解插图对传播文明、繁荣经济的重要推动作用,从而认识插图是人类物质文明和精神文明发展进程的重要组成部分。今天商业插图已经成为独立于传统绘画体系之外的新的现代视觉传达形式,被广泛地应用于社会生活的方方面面,包括政治、文化、体育、经济等诸多领域,产生着巨大的社会效益和经济效益。绘画发展史上层出不穷的艺术观念变革和技法创新、科学技术发展史上的每一次进步,尤其是计算机的出现以及软件技术的开发应用,这些便是现代商业插图发展的主要因素。由于历史文化背景的差异,中国插图与西方插图在各自的发展进程中逐步形成自己的造型理论、审美观念和艺术形式。现代商业插图应注意继承和吸收两者艺术理念和表现形式的优点,这将有助于丰富自身的艺术表现力,即使作为 21 世纪新艺术形式的计算机插图,也是在传统绘画理论和手绘插图技法的基础上发展形成的。因此,加深对美术史上主要绘画流派的艺术观念的了解,掌握传统绘画的表现技法,是学好计算机插图的基本前提。

1.1.1 西方的插图

在印刷术发明之前,书籍是以手抄本的形式出现的。古代书籍的制作技术十分落后,文字被书写在动物的皮革或树皮上,插图很少,而且是手工绘制,制作和保存都十分不便,这种情况一直持续到中国人发明了纸张和印刷术。埃及是世界文明古国之一,对人类文化艺术的发展作出过巨大的贡献。大约在公元前 3350 年,古埃及人创造出了象形文字,并用一种叫做纸莎草的植物,通过原始的工艺压成纸,制作成卷轴样的书籍或文件。至今所知,有史以来最早的插图,就是古埃及人画在《死者书》中的图画(如图 1-1 所示)。

1. 欧洲的插图

欧洲最早附有插图的古书手抄本是古希腊诗人荷马的史诗《伊利亚特》(如图 1-2 所示)。

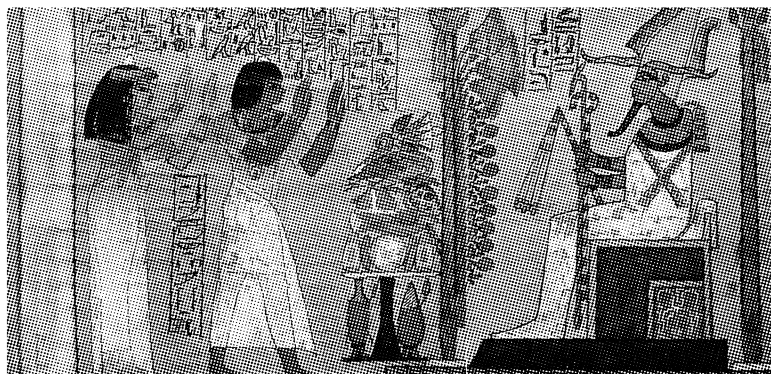

图 1-1 《死者书》插图

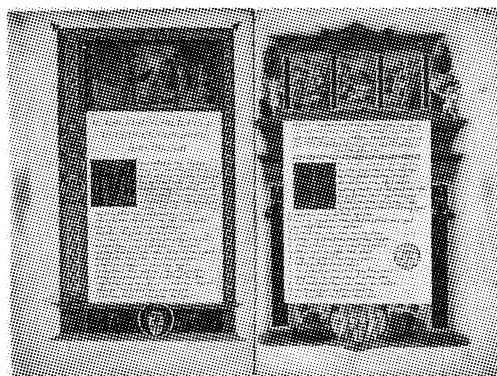

图 1-2 《伊利亚特》插图

在拜占庭帝国时代,欧洲的绘画有了很大的发展,许多文学故事、科学著作尤其是宗教书籍的手抄本里都配有精美的插图。在手抄本时期最著名的插图画家是佛兰德斯的兰布尔三兄弟,他们的作品技术熟练、线条精致、细节描绘到位,是细密风格插图的经典之作。大约从 1414 年起,他们画成了包括流行在祷告时念颂的《祈祷书》在内的内容极其丰富的插图(如图 1-3 和图 1-4 所示)。

图 1-3 兰布尔《祈祷书》插图之一

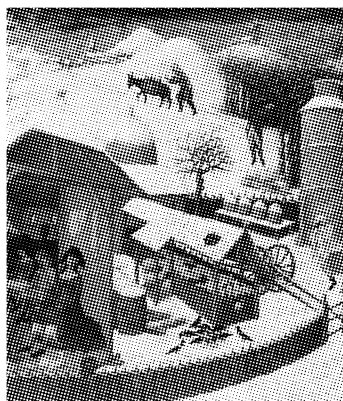

图 1-4 兰布尔《祈祷书》插图之二

意大利文艺复兴运动繁荣了欧洲的绘画艺术,同时,也极大地促进了插图的发展。在这一时期的绘画大师丢勒(Durer)(如图1-5和图1-6所示)、伦勃朗(Rembrandt)(如图1-7所示)以及鲁本斯(Rubens)创作了许多经典的插图精品。

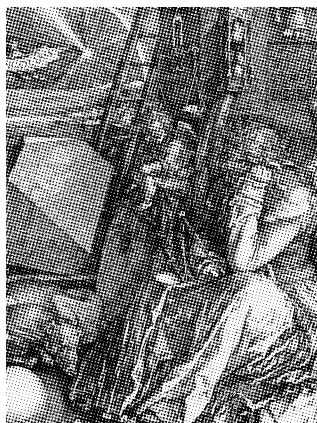

图 1-5 丢勒书籍插图之一

图 1-6 丢勒书籍插图之二

图 1-7 伦勃朗书籍插图

丢勒是文艺复兴时期德国最重要的油画家、版画家、装饰设计家。丢勒的版画强调明暗对比,将几何学上的精确度应用到了极致,而且雕刻技巧娴熟,表现手法简洁清晰,十分符合插图的印刷要求。丢勒对插图的一大贡献是发明了油墨印刷技术,使版画表现的精细程度提高到一个全新的水平。长期以来,插图被宗教、文学、词典、图鉴等所引用作为文字的辅佐,通过图画、图解而赋予文字具体的内容。因此,在很长的时间里插图一直在文字信息传播形式中处于从属的地位。尽管欧洲的画家凭着对插图艺术的巨大热情不停地探索着插图表现形式中体现个性的追求,直到19世纪后半叶,这种尝试才似乎有了回报:一位英国插图画家奥勃利·比亚兹莱(Aubrey Beardsley)与众不同的风格引起美术界的关注。比亚兹莱的创作主要是书籍插图、装帧与招贴海报设计,他的作品以平面装饰的风格、清晰优美的线条和强烈对比的黑白色块构成浪漫而唯美的画面。比亚兹莱的艺术灵感源自拉斐尔前派与印象派的形式主义。他对现代插图的巨大影响力,在于将平面设计的元素尤其对线条和纯色块的使用原则引入到插图设计中,并且获得了成功(如图1-8和图1-9所示)。

19世纪以后的欧洲的社会处于一个变革的时代,法国发生大革命,爱因斯坦提出相对论,电话、汽车、地铁的发明和应用,改变了人们的生活方式,加快了生活的节奏。在这样的背景下,美术创作观念充满着矛盾和变化,许多艺术家已不满足于传统学院派一成不变的创作模式,开始了对艺术观念、艺术形式的探讨和研究,产生了许多现代美术新流派:印象主义、立体主义、表现主义、抽象主义等,也产生了一大批在现代美术史上具有举足轻重地位的美术家:毕加索(Picasso)(如图1-10和图1-11所示)、保罗·克利(Paul Klee)(如图1-12所示)、马蒂斯(Matisse)(如图1-13所示)、康定斯基(Kandinsky)(如图1-14所示)、珂勒惠支等(Kollwitz)(如图1-15和图1-16所示),他们都是现代美术主要流派的奠基人,在传统绘画创作方面取得过杰出的成就。

图 1-8 比亚兹莱书籍插图之一

图 1-9 比亚兹莱书籍插图之二

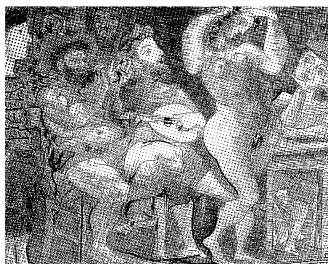

图 1-10 毕加索书籍插图

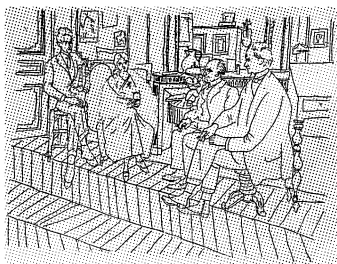

图 1-11 毕加索杂志插图

图 1-12 克利杂志插图

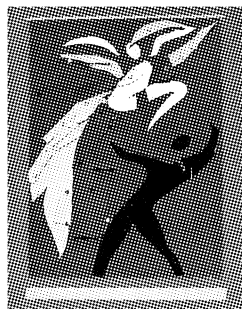

图 1-13 马蒂斯海报插图

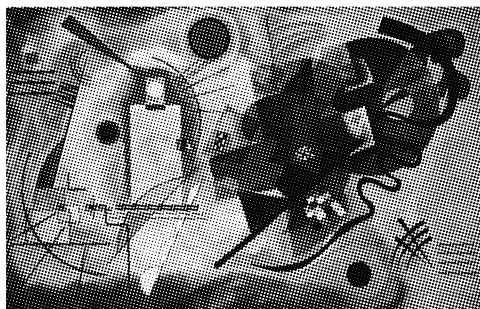

图 1-14 康定斯基书籍插图

进入 20 世纪,现代社会的生活节奏越来越快,人们的时间更多地消耗在乘坐地铁、汽车上班的路上,或者在车间、办公室的忙碌中。那些只有很少的文字的图画书、卡通书和连环画,以一种新的信息传播形式迎合了现代人的生活节奏和审美趣味,很快就流行开来。许多出版的美术杂志也极为重视图版与插图的设计,使报刊杂志成为了插图的最佳媒体。而且,商业宣传的形式如户外看板、广告招贴、包装外盒、产品说明书等,无一不运用广告插图,并使这一新的视觉传达的方式确立了下来。插图的功能也由信息传播的从

图 1-15 珂勒惠支杂志插图

图 1-16 珂勒惠支小说插图

属地位向主导地位转变,由此而产生了一个新的职业阶层——商业插图设计师。

现代艺术运动的兴起对书籍插图表现形式的多样化起着很大的推动作用。现代绘画大师将他们在传统绘画创作中的艺术观念和艺术形式带进了插图创作中,使插图与绘画、雕塑、建筑一起,成为现代艺术的一个重要组成部分。

塞吉尔·托皮(Sergio Toppi)是意大利当代杰出的插图画家,也是一位专门从事插图创作的职业画家。托皮的插图风格写实,形象生动传神,技术娴熟。特别是采用黑白墨水绘制的作品,运笔线条洒脱,黑白对比强烈,构图融入装饰和平面构成的元素,使他的作品具有强烈的现代感(如图 1-17 和图 1-18 所示)。

图 1-17 托皮小说插图

图 1-18 托皮杂志插图

莫比乌斯(Moebius)是另一位法国优秀插图画家。画风写实精细、造型严谨,以线条的组织穿插来表现形象和空间。莫比乌斯擅长科学与幻想的题材,他的绘画风格受到超现实主义的影响,通过运用空间异构的手法和纯熟的线条营造出梦境般的诗意画面。他与众不同的艺术风格使他在欧洲拥有数量众多的读者群(如图 1-19 和图 1-20 所示)。

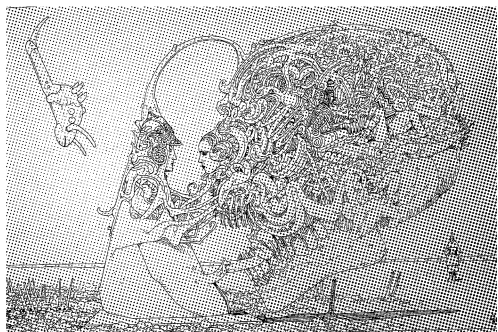

图 1-19 莫比乌斯杂志插图之一

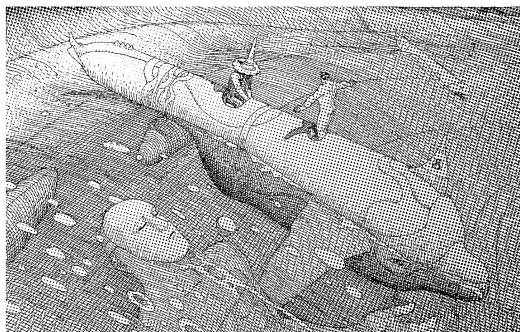

图 1-20 莫比乌斯杂志插图之二

2. 美国的插图

美国插图的发展与商业因素的推动有着密切联系。正是插图在商业领域的广泛应用,使美国插图形成自己独特的风格,并涌现出一大批优秀的插图画家。罗克韦尔·肯特(Rockwell Kent)是 20 世纪上半叶美国最著名的艺术家之一。他早年学的是建筑,后改学绘画。曾从事多种职业,游历过北极、格陵兰、俄罗斯、南美和南极等许多地方,他为自己的绘画和游记积累了丰富的素材。1918 年他与小儿子一起到阿拉斯加的福克斯岛进行了一次历时 9 个多月的探险之旅,1920 年出版了一部非常著名的游记《荒原:阿拉斯加的一次静悄悄的冒险之旅》(*Wilderness: a Journal of Quiet Adventure in Alaska*),并由自己给书配以插图。肯特是一位勤奋高产的画家,曾经为许多名著创作过插图,如薄伽丘的《十日谈》、歌德的《浮士德》、华尔特·惠特曼的《草叶集》、梅尔维尔的《白鲸》、莎士比亚的小说戏剧和卡萨诺瓦的《回忆录》等。由于肯特在插图领域的杰出成就,1966 年他被苏联选为苏联美术研究院的院士。肯特的插图大多数是黑白木版画,形象简洁有力,运笔用刀洗练概括,画面富有装饰性(如图 1-21 和图 1-22 所示)。超现实主义绘画大师达利(Salvador Dali, 1904—1989)为《唐·吉珂德》所绘制的插图,充分表现了现代绘画大师超乎常人的想象力和表现力。另外,由于绘画材料的多样化,从而使绘画的技巧上出现了由单一的石版印刷、油画到水彩、丙烯等技法的发展。

诺尔曼·罗克威尔(Norman Rockwell)1894 年出生于美国纽约。罗克威尔被称为插图画家,但他主要的创作是封面画,此外还画广告画、宣传画、年历画。他的作品在造型上写实,在表情、动态上夸张,形成浓郁、生动的幽默感。他的灵感来源于百姓日常生活中的戏剧性插曲,凝练地加以展现。罗克威尔具有天生的绘画才能,16 岁时设计了 4 张圣诞贺卡,成为他开始插图事业的处女作。17 岁时他创作了第一本书籍插图,22 岁被聘为美国著名的《星期六晚邮报》双周刊首席封面画家。罗克威尔创作潜力惊人,他的作品在数

图 1-21 肯特游记插图

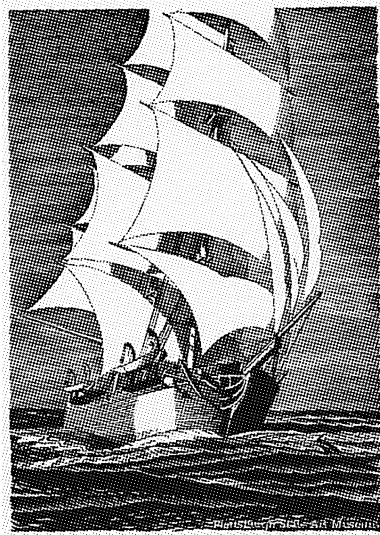

图 1-22 肯特小说插图

量上、质量上都超过了同时代的其他插图画家,从而声誉鹊起。他在幽默中掺进哀婉的情调,更使他的作品善于撩拨读者的心弦。他塑造的乞丐、流浪汉、小官吏、医生、艺人等小人物形象是发噱的,但决不包含嘲弄的成分,而是渗透着深沉的同情,使人笑后产生哀婉的感伤。这种感伤与幽默一样,几乎贯穿在他所有的作品中。罗克威尔的插图艺术与同时期的美国电影、戏剧、文学作品一样,成为美国流行文化的一个组成部分,带有明显的美国特色(如图 1-23 和图 1-24 所示)。

图 1-23 罗克威尔杂志插图之一

图 1-24 罗克威尔杂志插图之二

1.1.2 中国的插图

中国汉代的蔡伦发明了造纸术,这是中国人在人类文明发展史上作出的重大贡献。随着纸张应用的普及,大约在公元2世纪末,人们开始用纸和墨从石碑上拓下图文,这就是拓印。对拓印进一步的改善和发展的是木版印刷术,具体操作方法是先在一块平面的木板上雕刻出凸出的字或图案,然后往上面刷墨,再覆盖上一张纸,用刷子涂拓。于是,文字或图案以相反的方向印在纸上了。这样印刷出来的书籍即是木版图书。造纸术和木版印刷术的发明提高了书籍制作的质量和效率,加快了书籍的普及,也增进了古代的文化繁荣,同时对推动插图的发展起到了重要的作用。中国是应用插图最早的国家之一,插图和中国的其他古老文明一样拥有过辉煌的历史,也达到过很高的水平。

1. 中国古代插图

中国最古老的印刷本插图是唐代的《金刚经》(公元868年)卷首页插图。这幅以木版印刷技术印在6张纸上的插图,表现的是释迦牟尼现身传经的场面,画面经营之饱满、人物众多而富有变化、线条表现细致秀丽、木刻技术娴熟精湛,足以说明这是一幅相当完美的插图杰作(如图1-25所示)。

图 1-25 《金刚经》卷首页插图

从唐代到明代,中国插图发展到了一个鼎盛时期。戏曲、小说、诗歌创作十分繁荣,文学、历史、地理、科技类书籍都配有精美的插图。明代还拥有水平高超的画家和技艺熟练的雕版艺人,版画印刷呈现一派兴旺景象,出现了一大批高水平的插图小说和绘画册页。

佛教的传播对插图的普及和发展起着重要的作用,唐、宋时期的许多经书都印有精致的插图。宋朝重视文治,推广教育,雕版印刷术得到全面发展,版刻插图艺术也取得了长足的进步。宋代版刻插图,仍以佛教内容为主,其中如宋太宗时刊《御制秘藏诠》插图四幅,是现存最古老的木版山水画,雍熙年间刊《弥勒佛像》、《文殊菩萨像》等4幅插图是存世精品(现存日本)。南宋《文殊指南图赞》是现存最早的大型佛教插图组画,以及《烈女

传》都以上图下文的版式出现,不同于以往的独幅插图,也可以说是传世历史最悠久的连环画作品(如图1-26和图1-27所示)。辽、金、夏的插图代表中国北方的艺术风格,1974年在山西应县发现的大批辽代佛教经卷木刻插图,雕版严整有力、深沉浑厚、背景简洁明快、人物个性鲜明,是佛教木刻插图的佳作。

图 1-26 《烈女传》插图之一

图 1-27 《烈女传》插图之二

元代也是中国雕版印刷史上的一个重要时代,元刊书籍,与南北宋时代相比不但毫不逊色,而且还有进步。元代完成的《碣砂藏》,扉页严谨工整,远在宋代书刊之上。更重要的是,中国不少品种的书籍插图,是元代才开始出现的,如《西厢记》是现存最早的戏曲插图(如图1-28~图1-30所示)。

图 1-28 《西厢记》插图之一

图 1-29 《西厢记》插图之二

图 1-30 《西厢记》插图之三

明代的图书出版空前繁荣,木版插图艺术也随之进入了兴旺发达的黄金时代。百花齐放、空前繁荣是明代木刻版画插图的主要特征。经过唐、宋、元几个朝代的探索,到了明代,木版插图艺术不仅在制作地域上空前扩大,而且逐渐形成了建安、金陵、新安三大流派,其他如武林、苏州、吴兴等地的木版插图,亦各具特色,环绕在三大流派周围,如群星拱月,呈现一派勃勃生机。明代的木版插图有三个方面的特色。

(1) 形式多样化。如上图下文式、双面连式、多面连式。改变了唐代以前单一构图模式。

(2) 画家专业化。专业画家参与插图绘制留下难以数计的精品,知识分子的加入,对提高插图的社会地位,促进插图在质和量上产生飞跃起到了决定性作用。

(3) 技术规范化。木刻技术和印刷技术日益成熟,保证了书籍和插图的质量稳定。

清代的插图艺术逐渐由盛转衰,这种衰落是一个逐步的过程。因为清朝的统治者为了巩固政权,开始限制书籍的出版和印刷,使文化、艺术开始萧条,插图绘制和雕塑艺术的发展缺乏合适的环境,无法再获得前进的推动力,书籍插图开始从辉煌走向暗淡。

2. 中国现代插图

中国现代插图发展的推动力来自两个方面:首先是现代科技的促进,中国人在古代发明了木版印刷术,产生了真正意义的书籍和插图,后来欧洲人发明了铝合金活版印刷术以及脂肪性油墨,提高了印刷技术的水平,这些技术又传入中国,大大提高了印刷的质量和速度,使大量的书籍开始传播,书籍成为主要的信息传播渠道。从 20 世纪开始,插图的应用便成了近代视觉传达的主流,在很长的时间里,书籍是使用插图的主要媒介。近十多年,由于计算机技术的普及,插图设计的工作效率大大提高了,高难度的写实绘画技巧变得十分简单,插图的艺术形式更加多样化,无论是构图或技法都增添了表现内容的意义性、象征性、风俗性等魅力或面貌,插图画家开始追求色彩的再现性,重视个性表现,插图的载体也由平面媒介向多媒体扩展,其次是艺术观念的变革。中国现代插图艺术的重新兴起,得益于 20 世纪 30 年代的新文化运动。在那个充满动荡和变革的年代,一些思想激进的文学家、艺术家创作了大量的充满理想主义的作品,这其中的代表人物是鲁迅。鲁迅在短短的十多年间,撰写了包括《狂人日记》、《阿 Q 正传》在内的数量众多的小说、杂文、散文。这些文学作品,通过描绘生活在中国社会底层那些个性鲜明、有血有肉的人物形象,抨击落后和腐朽,颂扬进步和光明,具有鲜明的艺术风格和时代感。鲁迅的这些著作,使他成为中国新文化运动的旗手。20 世纪 30 年代初,鲁迅提倡新兴木刻运动,皆在推动历史悠久的木刻版画艺术的振兴。此后的几十年,国内外 30 多位画家先后为鲁迅的作品配以插图,尤以《阿 Q 正传》、《狂人日记》木刻插图最多,成册出版的就有刘岘、刘建庵、丁聪、赵延年、张怀江等 5 位画家的专集,所收插图的艺术表现形式风格各异,通过比较对照,可以领会到他们对鲁迅作品精神内涵的深刻理解和对插图表现技巧的熟练掌握。使人通过鲁迅作品插图这个小小的窗口,窥见中国现代插图艺术从幼稚到成熟的演进轨迹,鲁迅作品的插图成为了中国现代插图启蒙的代名词(如图 1-31 和图 1-32 所示)。

1946 年延安《解放日报》发表评论文章,对赵树理的中篇小说《李有才板话》以及罗工柳为之所作的木刻插图(如图 1-33 和图 1-34 所示)进行了分析,对他们作品中的鲜明的民族风格、民族气派给予很高的评价。

插图共有木刻 17 幅,美术评论家刘骁纯在《罗工柳艺术对话录》中对这些木刻插图这样评价:“这些作品能够传世可以用‘风、神、趣、韵’4 个字来说明。”“风,就是基本风格,是那个年代的乡土味道,很朴实的技术”;“神,包括一个艺术家的精神和对象的精神,像李有才很傲气,是一种农民的傲气”;“趣,是将结构、黑白、线、刀法结合在一块,有一种灵感在里面”;“韵,就是节奏感。”中国现代插图先是由木刻插图开路,后边是渐渐而起的其他