

第一章

插画设计概述

拓展视频

教学目标

本章主要对插画设计进行概述，介绍插画设计的概念及其在不同领域的广泛应用。通过了解中国古代插图、日本插画以及西方插画的发展，本章旨在使学生掌握基本的插画设计概念和相关理论知识。此外，本章旨在引导学生对插画设计课程产生兴趣，并通过案例分析，让学生认识到插画设计的实际价值。同时，插画设计课程致力于培养学生的思维想象能力和审美鉴赏能力。

德育目标

增强文化自信，涵养家国情怀。

融入方式：图片讲解+案例教学+课堂讨论+师生互动。

教学重点与难点

插画设计在各领域的应用。

中国古代版刻插图艺术的发展。

西方插画艺术的发展。

第一节 插画设计的概念及应用

一、插画设计的概念

“插画”也称为“插图”，是在书籍、报刊等文字间插附的图画，用以增加刊物中文字的趣味性，使文字能更生动、更具象地呈现出来。插画在《辞海》中的解释为“插附在书刊中的图片”，有的印在正文中间，有的用插页方式，对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用，如图 1-1 和图 1-2 所示。这种解释主要是针对书籍插图的定义，是一种狭义定义。如今，插画设计是一种独立的视觉艺术形式，不再是文字的陪衬。不论是它的题材、内容、载体、表现形式、创作手法、艺术风格还是传播媒介，都是不限定的。

书籍的封面、内页，用于辅助书籍内容的插画，报纸杂志所使用的插画，以及绘本插画，这些元素的应用都是为了注解文字，在帮助读者理解文字的基础上提高视觉传达效果，直观传达文字信息，如图 1-3 和图 1-4 所示。

书籍
各部分名称

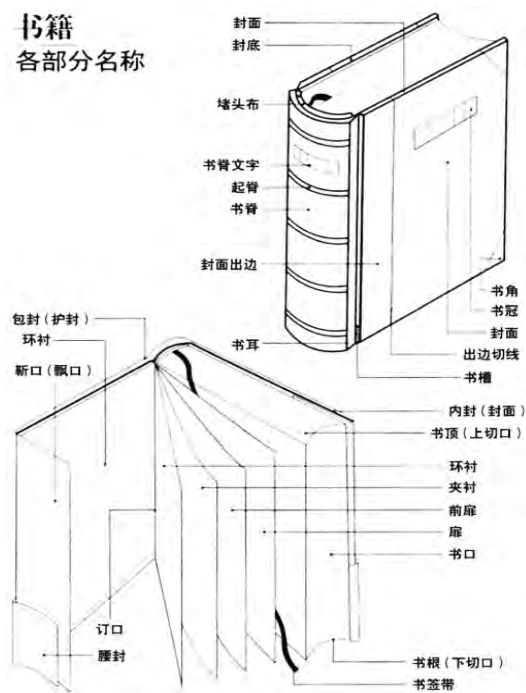

图1-1 书籍各部分名称

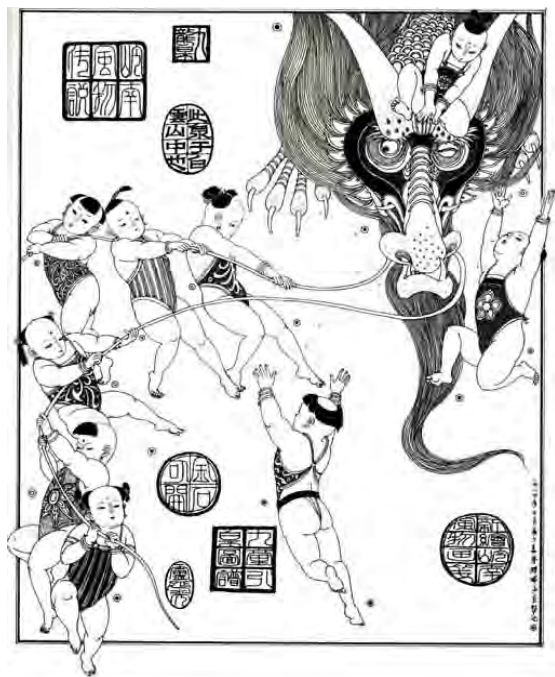

图1-2 卢愚光作品

图1-3 书籍封面插画 / 阿梗

图1-4 书籍内页插画

二、插画设计的应用

随着社会的不断发展，插画艺术不再局限于画和图，而是成为一个广义的概念。它不仅依附于书籍和文字，应用范围也比过去更加广泛——在广告、报刊、动画、游戏、电影、玩具、

科学、医学等领域都能看到插画设计的应用。插画这一艺术形式给人以不同的视觉体验，它也是平面设计领域中不可或缺的艺术形式，并广泛运用于各个领域。插画设计使视觉语言变得更加丰富。

1. 产品包装领域

商业插画主要应用于产品包装领域，为产品服务，是产品包装设计的重要组成部分。它在表达信息上非常直接，使人们能够在第一时间获取到商品传达的信息，并具有解释和说明所宣传内容的作用。商业插画的特点是图像表达直接，风格多样化，色彩冲击力强烈。它运用丰富的视觉语言，不仅要具备时代特征和潮流元素，还要表现出插画设计独特的艺术风格。

产品包装中的商业插画能够用更加丰富的视觉语言表达出产品的内涵，不仅视觉感强烈，而且使产品具有艺术性和观赏性。商业插画的基本诉求是通过视觉语言来传达信息，使消费者在审美的过程中接受宣传内容，进而产生消费行为，如图 1-5 至图 1-8 所示。

图1-5 德国凌美（LAMY）钢笔的礼盒装插图（月夜大唐礼盒）

图1-6 徐福记2024新年糖果包装插画

图1-7 良品铺子产品包装插画 / 木头猫插画设计工作室

图1-8 八马茶叶包装插画

2. 报纸杂志领域

插画主要应用于报纸和杂志，可以采用夸张的形式为文章增色，给读者带来完全不同的视觉体验。更重要的是，它能够在专题文章中鲜明地表达观点，这也是这类插画的一个特点。例如，《中国日报》（海外版）的插图通过微信公众号和微博等平台的传播，引起了广泛的关注与讨论。这些作品在新闻报刊插图领域，不仅展现了精湛的表现技巧，也在一定程度上改善了大众对主流纸媒的视觉印象，如图 1-9 至图 1-11 所示。

图1-9 《中国日报》（海外版）插图 / 石宇

图1-10 《中国日报》（海外版）插图 / 宋晨

解析：

《中国日报》（海外版）的变化让人们重新看到插画设计的功能和价值。一幅幅优美、清新、生动、时尚的插画也使报纸充满了活力。简练的造型、明快的色彩、强烈的对比、饱满的构图、主观的情感表达，比基于写实手法的表现形式更强调形式美感、更具节奏和韵律，在主题与观点的表达上也更加委婉。

图1-11 《中国日报》（海外版）头版插图 / 李旻

解析:

《中国日报》(海外版)的头版,无论是呈现经济趋势、技术发展,还是生活变迁,都更倾向于直观地呈现一幅图景,渲染一种氛围和情绪;同时,避免使用较为生硬的“宣传式”话语,让“中国声音”显得更加亲切、柔和。对于目前的传播目的而言,装饰性风格与写实风格相比,具有一定的优势。

知识拓展

《中国日报》创刊于1981年,作为中央主要宣传文化单位之一,它是中国走向世界、世界了解中国的重要窗口,也是国内外高端人士首选的中国英文媒体。目前,《中国日报》已经拥有包括中国版、美国版、英国版、欧洲版、亚洲版、东南亚版、非洲版、拉美版、加拿大版在内的多个版本。在微信平台上广泛传播的海外版头版插图主要集中在欧洲版(周刊)和非洲版(周刊),每周发布1~2幅。

又如,《儿童文学》是由共青团中央和中国作家协会于1963年共同创办的杂志,被誉为“中国儿童文学的一面旗帜”。该杂志目前为月刊,月发行量超过110万份。该期刊封面将内容的精神美和艺术的形式美相互渗透,实现了文学性与艺术性的完美统一,使孩子们通过封面艺术准确领会文学书籍的内涵与气质,进入充满艺术气息的情感世界,如图1-12所示。

图1-12 《儿童文学》期刊封面插画

3. 自然科学领域

自然科学领域中插画设计的关键是“准确”,要求作品必须客观反映现实,起到对自然物象的客观解释作用。所表达事物的准确度、信息传递的有效性以及与文字的契合度,都是决定此类插画成功与否的关键要素,如图1-13和图1-14所示。《海怪图记》全套共十六开,以绚丽的颜色描绘各种奇形怪状的海中生物共三十二幅,如图1-15所示,现藏于台北故宫博物院。此类插画和文字的配合是非常紧密的,也完全为文字服务,使文字说明所表达的含义更

加清晰明确。

图1-13 昆虫手绘

图1-14 动物手绘

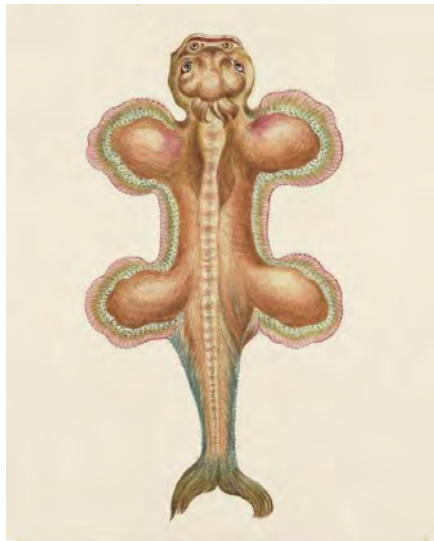
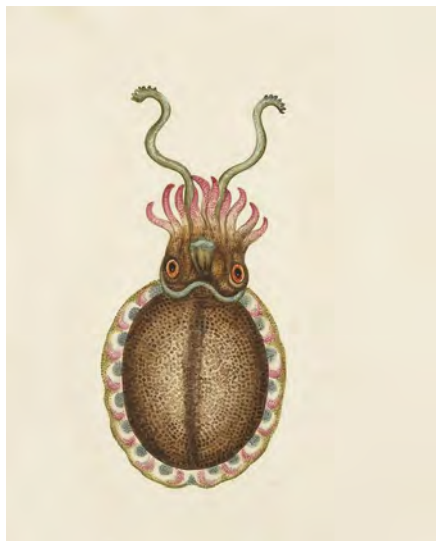

图1-15 《海怪图记》插画

小贴士

恩斯特·海克尔

恩斯特·海克尔 (Ernst Haeckel) 是德国生物学家、博物学家、哲学家、艺术家、医生、教授。他将达尔文的进化论引入德国，是达尔文进化论的捍卫者和传播者。他引入了一些如今在生物学中非常普遍的术语，如“生态学”“门”等，并首先提出了“生态学”这一概念。他所绘制的自然科学类插画生动地展现了自然界的美，这些作品对20世纪早期的绘画、建筑和设计产生了较大影响，并持续为艺术家、建筑师和设计师提供丰富的灵感。

《自然界的艺术形态》是恩斯特·海克尔绘制的自然科学插画集，收录了100幅生物插

画，体现了海克爾的世界觀，即自然界中無與倫比的秩序與對稱之美，如圖1-16和圖1-17所示。他的作品準確地展現了自然界中各種形態的對稱，再現了那些構造精美絕倫的生物，畫面安排精巧。作品既有對原始微生物的刻畫，也有對高等動植物的描繪，其所描繪的自然生物形態異常精準，其準確性已通過現代高倍顯微鏡得到了驗證。

圖1-16 《自然界的藝術形態》/ 恩斯特·海克爾 (1)

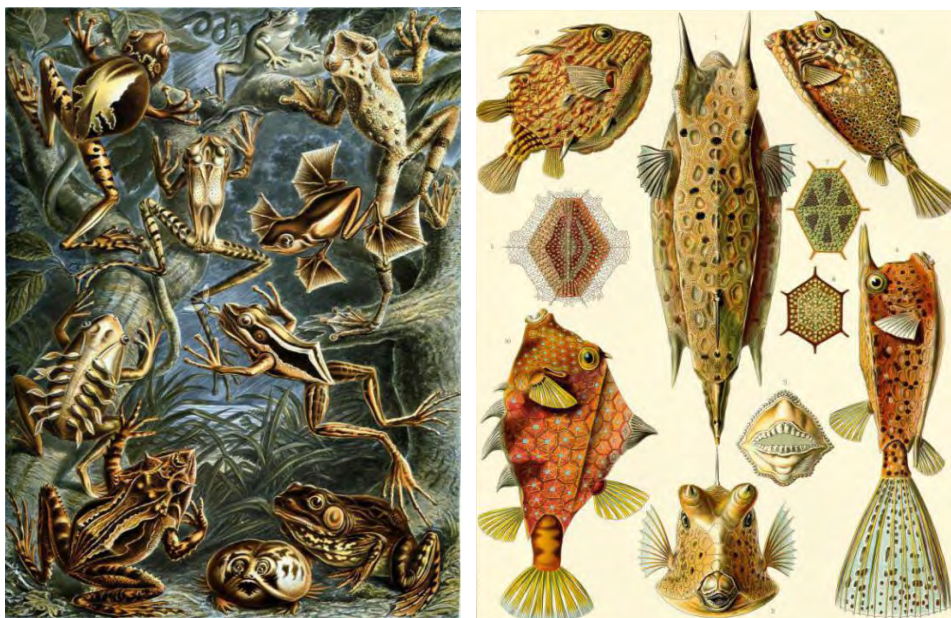

圖1-17 《自然界的藝術形態》/ 恩斯特·海克爾 (2)

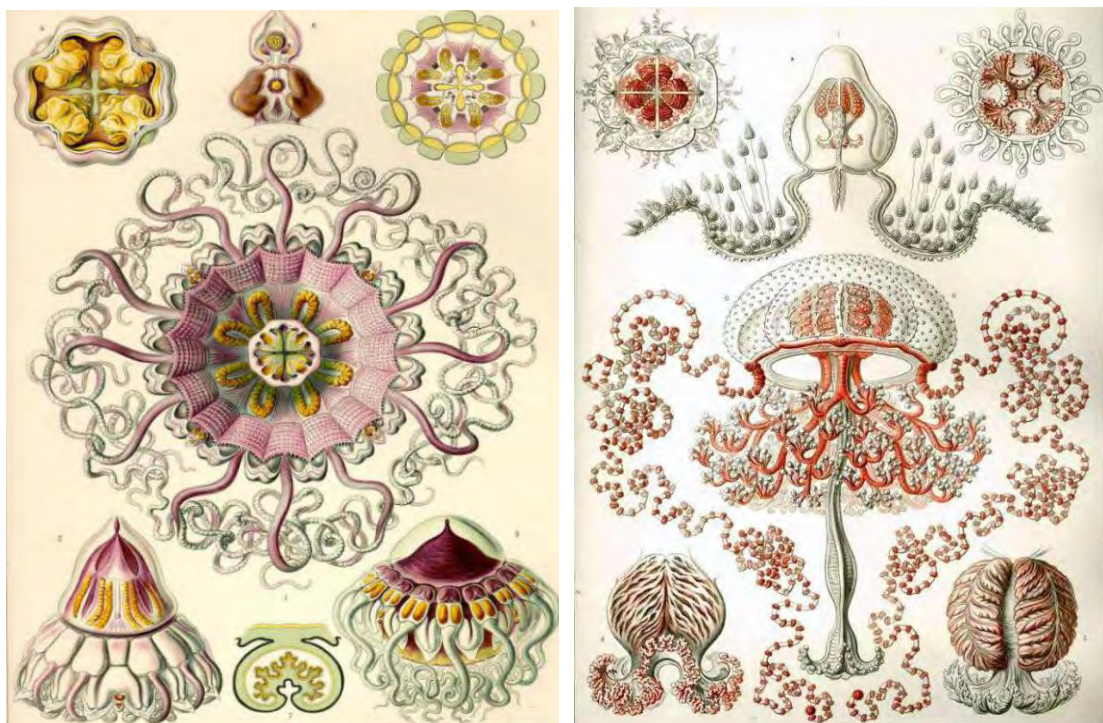

图1-17 《自然界的艺术形态》/ 恩斯特·海克尔 (2) (续)

4. 医学领域

医学领域是一个要求极为严格的领域。应用于医学领域的插画，通常要求准确体现医学知识，直观地表达人类解剖学、医学术语、手术过程等。自然科学类插画的特点是准确，而医学类插画则要求精确。医学类插画主要用于医学教育和医学训练，能有效帮助医生和护士学习医学知识并从事医学项目。医学类插画可以为医学出版物提供图像参考，其视觉语言应尽量简洁、清晰，如图 1-18 所示。

5. 工业领域

在工业设计领域，插画需通过有力的视觉形象来准确呈现并传达工业信息。这要求插画师严格、准确地描绘，以及清晰地展示事物的核心内容，并对以功能或结构为主的技术类、机械类事物进行详尽确切的描述，如图 1-19 所示。如此，人们才能直观地感受到工业插画设计的独特魅力。

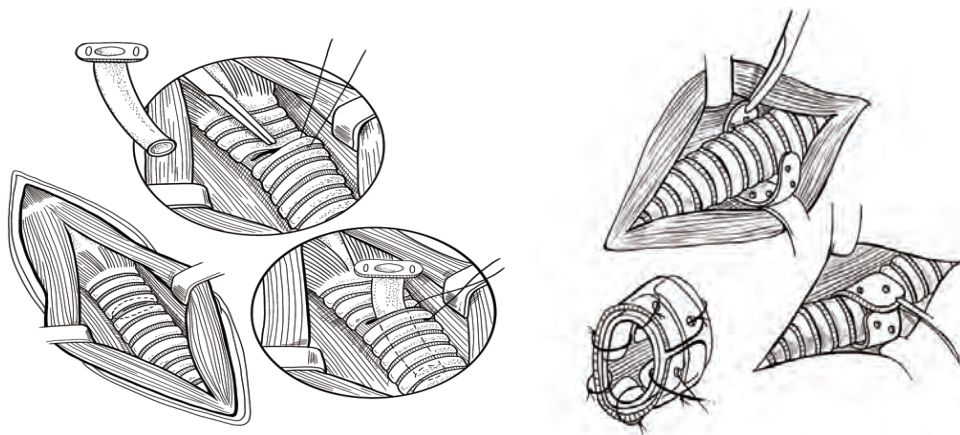
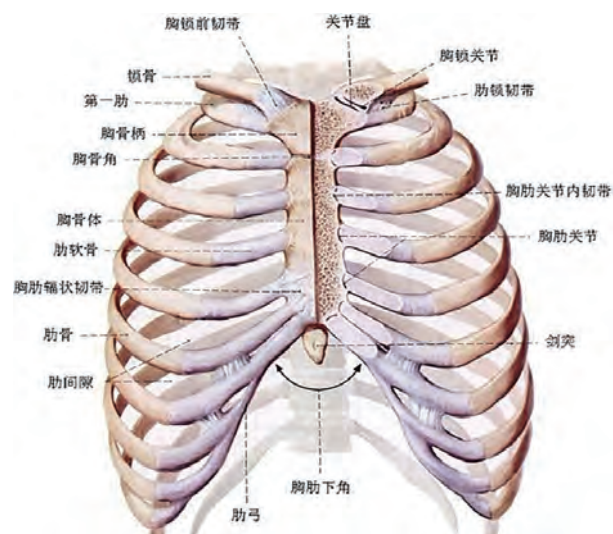

图1-18 医学类插画

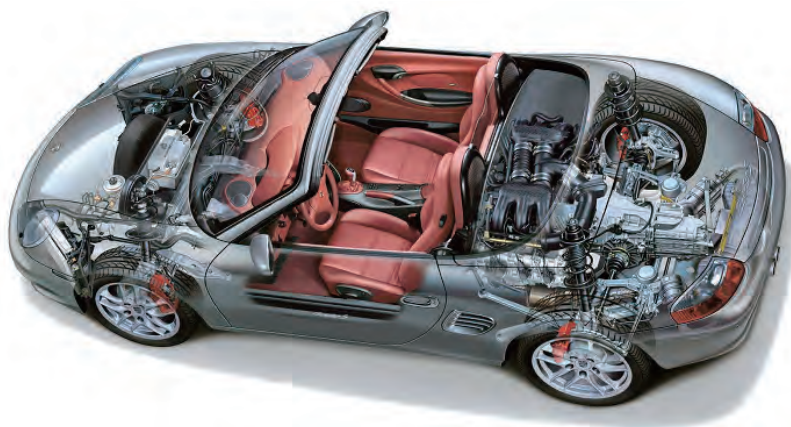

图1-19 汽车内部结构插画

6. 时尚领域

时尚领域的插画设计包含的范围较广，与时代潮流紧密相连。随着经济的发展，越来越多的人不断追求生活品质的提升。时尚类插画与品牌跨界合作，插画艺术正逐渐被运用在时尚商业中。

时尚类插画被广泛运用于音乐专辑封面设计，如图 1-20 所示，专辑《饕餮》的封面出自艺术家张渔之手，展现了精致细腻的重彩和气势磅礴的写意风格。在箱包设计中，如图 1-21 和图 1-22 所示，LV 包的设计中都融合了插画元素。在服饰设计中，如图 1-23 所示，在 2018 年 Prada 男装春夏系列大秀上，插画作品被完美融入了新一季的时装系列，这不仅为时尚注入了活力，也增加了时尚插画作品走向风格化的可能性。此外，时尚类插画也被广泛运用于电影海报设计中，如图 1-24 至图 1-26 所示，电影海报中运用插画的表现手法，更好地将东方韵味呈现出来。由此可见，时尚插画不仅风格更加丰富，呈现形式也更加多元，这为其发展创造了更加广阔的平台。

图1-20 音乐专辑封面《饕餮》/张渔

图1-21 LV 2019 早春猫咪系列

图1-22 LV 2020 圣诞限定款

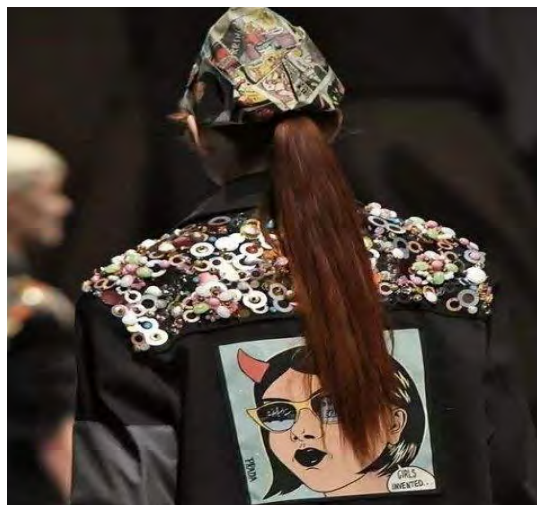

图1-23 Prada 2018 春夏系列

图1-24 电影海报插画 / 印象广告

图1-25 电影海报插画 / 张浩

图1-26 《大鱼海棠》海报插画 / 黄海、虢子楷

第二节 插画艺术的发展简述

一、中国古代版刻插图艺术的发展

“古人以图书并称，凡有书必有图。”我国最早的插画多以版画形式出现。中国雕版印刷发明之后，首先在佛经的印制中得到了广泛应用，主要是为了宣传教义而在经书中用“变相”图解经文。佛教题材作品也成为中国版刻插图艺术史上最早出现的品类之一。唐末冯贽的《云仙散录》卷上引《僧园逸录》说：“玄奘以回锋纸印普贤像，施于四方，每岁五驮无余。”由此可知，唐代著名的高僧玄奘法师就曾雕印佛像并施于四方。

1. 唐代版刻插图的发展

唐代咸通九年（868年）刊印的《金刚般若波罗蜜经》扉页画，在经卷最后题有“咸通九年四月十五日”字样。它不仅是中国现存最早的雕版印刷品之一，也是世界现存最早的有确切刊印日期题记的版刻插图和佛教版画之一。此长卷由七张纸粘合而成，长近五米。卷首的插图画面复杂，构图丰满完整；人物众多，面目传神，栩栩如生；线条刻画灵动流畅，雕

刻精湛。这部经卷又称为《金刚经》，1900 年被发现于敦煌莫高窟第 17 窟藏经洞石室，1907 年被英籍匈牙利人斯坦因盗运至英国，曾藏于英国伦敦大英博物馆，现藏于大英图书馆，如图 1-27 所示。

1944 年，在成都锦江畔的四川大学校园里，工人们突然挖掘到几块古墓的方砖。经过清理，发现了四座小型墓葬，其中三座相连，为小型南宋墓，另一座为唐墓。唐墓内，墓主人右臂上的银镯是中空的，藏在银镯中的绝世珍品——《陀罗尼经咒》呈现于世。此件珍品约一尺见方，印本质地薄且半透明，异常柔韧，使用唐代著名的茧纸印制，长 34 厘米、宽 31 厘米。中央为一个小方栏，栏中有六臂菩萨，手持各种法器；栏外围刻梵文，并且有经咒 17 圈，四角及每边都有菩萨和供品刻像，这是佛教密宗之物。据考证，此件珍品应刊行于唐肃宗至德二年（公元 757 年）之后，现存于中国国家博物馆。唐墓出土的《陀罗尼经咒》也被研究者称为“中国现存最古老的版画插图艺术品”之一，如图 1-28 所示。这两幅佛教版画开创了由唐至清这一光辉灿烂的版画插图时代。

图1-27 《金刚般若波罗蜜经》插图

图1-28 《陀罗尼经咒》插图

中国插图史以唐为界，唐以前全是手绘插图，唐以后才出现了木版插图。将手绘插图转为木版插图，的确需要一个相当长的历史过程。所谓版画，简单地说，就是通过雕版印刷的方式取得的图画。因此，我们把唐以后出现的木版插图统称为“版画插图”。

中国古籍插图艺术以木版插图为主，书籍中的木版插图数量最多，也最为丰富。据不完全统计，中国古代刊印的插图本书籍约有 4000 余种。唐代的雕版印刷术促进了书籍的广泛应用，而书籍的繁荣又推动了插画的发展。唐代发明了雕版印刷术，出现了版画插图，这在人类文化发展史上具有划时代的意义。

知识拓展

“变”或“变相”，指将佛教故事通过绘画、雕塑（含浮雕）等艺术形式呈现。“变”原是佛教用语，意指转变，衍生义为“变现”，即将佛教故事及经典中所述的比喻、神奇事迹，表现为视觉上的形象。

雕版印刷术就是将图文反向雕刻在木板或其他材料的板上，制成书版或图版，然后在版上加墨，覆纸刷印以取得图文复本的方法。

古人雕版印刷的插图，一般使用木版雕印，所得的印本插图被称为版画，也称“木版画”“木刻画”。唐朝前期经济的繁荣，推动了文化事业的蓬勃发展，促使社会对书籍的需求日益增加。

2. 宋代版刻插图的发展

宋朝重视文治，手工业技术的进步、雕版技术的成熟以及文化的发展，共同推动了书籍版刻插图艺术的进步。古人著书立说，重视图的作用。“图书”在古代是对图籍与书籍的合称。“左图右书”“左图右史”“文不足以图补之，图不足以文叙之”，图文并茂，相辅相成，是中国古籍的一个显著特点。

宋代版刻插图艺术遗存，仍以佛教内容版图为主。其中，如宋太宗时刊《御制秘藏诠》插图四幅，是现存最古老的山水画版画；南宋临安刊行的《文殊指南图赞》，图版置于版面上方，是现存最早的大型佛教插图组画，也可以说是传世历史最为悠久的连环画作品。南宋建安余氏勤有堂刊本《列女传》，徐康在《前尘梦影录》中评论说：“绣像书籍以来，以宋刊《列女传》为最精。”本书上图下文，版式与《文殊指南图赞》相类似。

活字印刷术的发明，极大地增加了书籍的数量，特别是浙江杭州、四川眉山、福建建阳三地成为雕版印刷业的中心。宋代插图的应用范围扩展到医药、历史地理、考古图录、日用百科、军事等领域的书籍中，如图 1-29 所示，风格也因而变得更加多样化。

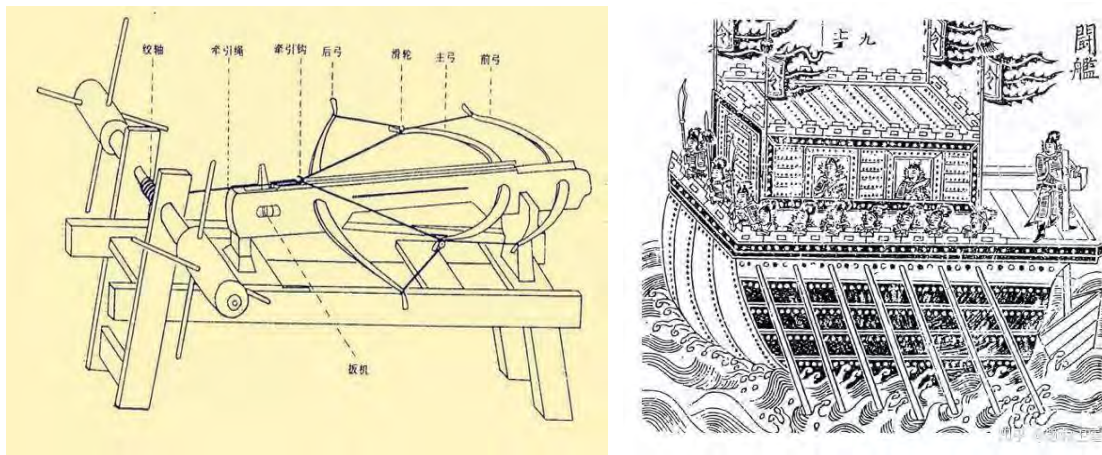

图1-29 《武经总要》插图 / 曾公亮、丁度

解析：

《武经总要》是北宋曾公亮和丁度创作的一部军事著作，于1044年经宋仁宗核定出版。它是北宋封建王朝用国家力量编辑的一部大型综合性兵书，也是我国第一部官修兵书。《武经总要》分为前、后两集，每集20卷，详细反映了宋代军事制度，包括选将用兵、教育训练、部队编成、行军宿营、古今阵法、通信侦察、城池攻防、武器装备等。特别是在营阵、兵器、器械部分，每件都配有详细的插图，这些精致的图像使得当时的各种兵器装备具体而形象地呈现在我们面前，是研究中国古代兵器史的极宝贵资料。

3. 明代版刻插图的发展

经过唐、宋、元几个朝代的发展,到明代,书籍几乎无不附加版刻插图。木版插图数量巨大,应用极其广泛;题材丰富多样,几乎涉及各个领域,版刻插图艺术也随之进入了兴盛的黄金时代。版刻插图艺术逐渐形成了建安、金陵、新安三大艺术流派,明代版刻插图艺术蓬勃发展,并出现了彩色套印插画。明代插图画家众多,如汪耕、汪修、蔡冲寰、何英、卢霞子、熊莲泉、张梦征等,都是名家。一些脍炙人口的大画家,如唐寅、仇英、钱谷、丁云鹏、陈洪绶等,也为插图绘制画稿。

明代版刻插图的题材包括佛经道藏、儒家经典、人文教化、文物考古、诗词书画、戏曲小说、山水方志、肖像家谱、科学技术、建筑造像、医药占卜、日用杂书、启蒙应试等,应有尽有,堪称“百科全书”,明代任何其他画种都无法与之相比。插图形式除宋、元的单面方式、上图下文方式外,又出现了双面连式、多面连式、月光式等。明代的《本草纲目》《天工开物》等都是图文并茂的著名典籍。

明代科学家宋应星的《天工开物》是中国古代一部综合性的科学技术著作,也是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性著作,外国学者称它为“中国 17 世纪的工艺百科全书”,如图 1-30 所示。全书分为上、中、下三篇共 18 卷,并附有 123 幅插图,描绘了 130 多项生产技术和工具的名称、形状、工序。明代是我国雕版印刷业的繁盛时期,线装取代了包背装,成为古籍的主要装订方式。明代插图代表了中国古代插图艺术的最高成就。

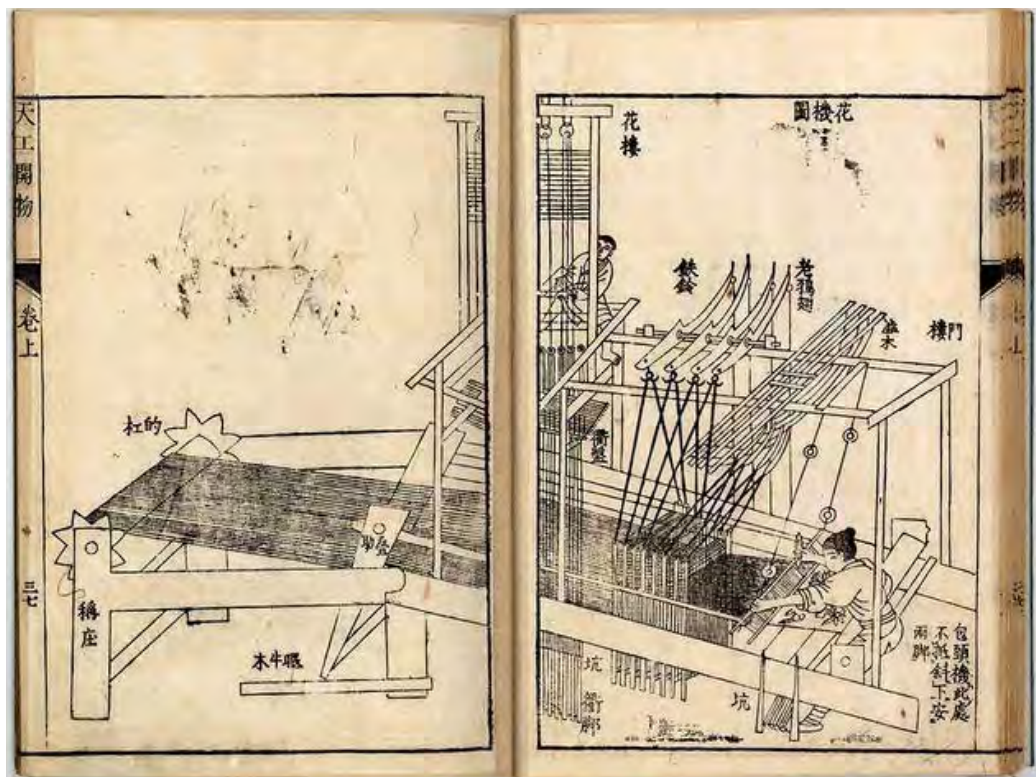

图1-30 《天工开物》木版插图

小贴士

陈洪绶

陈洪绶，字章侯，号老莲、云门僧等，浙江人，是一位擅长人物、精工花鸟、兼能山水的绘画大师。当代学者推崇他为“十七世纪出现的具有彻底个人独特风格的艺术家中的第一人”。他从不为清朝权贵作画，但对贫穷的亲友经常作画相赠。陈洪绶还为许多名著如《西厢记》《水浒传》《九歌》等绘制了不少插图，是中国最早富有名望的插画家。明末清初陈洪绶绘制的《西厢记》《水浒叶子》插图，如图1-31所示，堪称木版插图的精品。

图1-31 《水浒叶子》木版插图 / 陈洪绶

《水浒叶子》是陈洪绶28岁时的作品。当时，他为了接济生活困顿的朋友周孔嘉，用4个月时间创作出了40幅水浒人物画，周卖出后得以养家。后来的收藏家将其刻版印刷，就成了今天我们所看到的《水浒叶子》。“叶子”是古人饮酒时为助兴所玩的一种游戏，类似于酒牌或酒筹。

元代戏剧《西厢记》由王实甫编写，是中国古代最著名的戏剧作品之一。戏剧情节是在短篇小说的基础上进行再创作的。《西厢记》有许多版本，其中，崇祯十二年（1639年）出版的《西厢记》秘本，由张深之校注，以其优美的版画插图而闻名，如图1-32所示，其插画家便是陈洪绶。

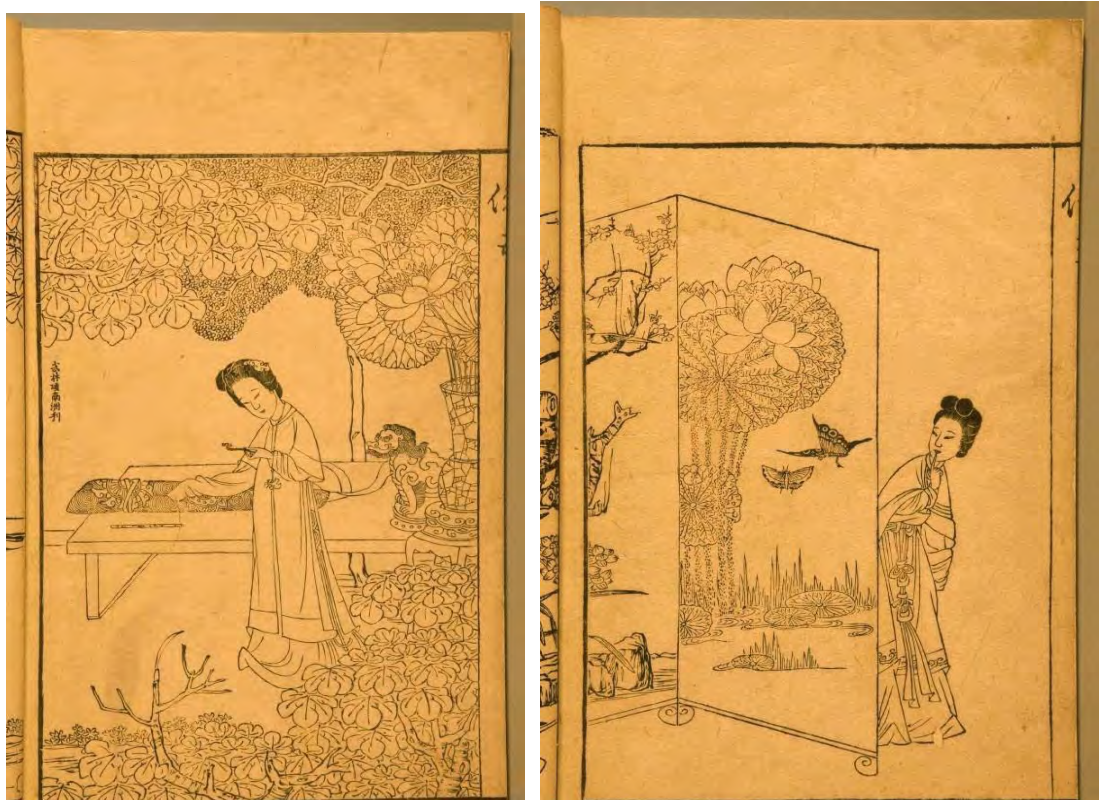

图1-32 《张深之正北西厢秘本》插图 / 陈洪绶

《张深之正北西厢秘本》插图构图精妙，别出心裁，独具特色。全书收录了“莺莺像”及“目成”“解围”“窥简”“惊梦”和“报捷”六幅木版插图。中国道家哲学曾说：“言不尽意，立象以尽意。”陈洪绶在创作《张深之正北西厢秘本》时，一改之前“方直顿挫”“高古奇骇”的风格，线条转向圆润流畅、严谨缜密，人物塑造采用细腻白描手法，情景交融地隐喻叙事。插图依托于文本进行叙事，但又不脱离文本叙事的基础上进行再创作，隐喻地把自己对文本的理解增添于画面上，使图与文相互映照、互补。

4. 清代版刻插图的发展

清代屡兴文字狱，清代版刻插图艺术也由此而逐渐衰落。然而，在清代乾隆、嘉庆之前，版刻插图艺术仍出现了短暂的繁荣。清政府所不容的是那些对大清朝不利的文献图书，而不是插图艺术本身。相反，插图以其直现性和形象性，恰好可以作为对“圣朝”歌功颂德的工具。因此，在清政府组织刻印的图书中，多附有精美的插图。清政府刻书，多由武英殿提调，这类图书的插图就被称为殿版画。《御制耕织图诗》《圆明园诗图》《避暑山庄三十六景诗图》《墨法集要》等，都是殿版画的代表作品。殿版画多采用细笔皴擦，工致娟丽，章法多变，印刷质量均为上乘。内廷刻书如此重视插图，是前朝所没有的。但同样因为供奉内廷，片面追求严谨工整，这些作品又不如民间作品灵动、意趣天成。

在清朝政府对戏曲、小说类作品实施高压政策的背景下，清朝民间版刻插图的两大品

类——人物画和山水画，却取得了显著进步。清光绪年间，西方的石印术传入中国，并很快取代了传统的版刻形式，成为印制图书插图的主要方法。晚清时期，石印图书数量极多、图画精美，虽然这些已不再是木刻画，但在技法和构图上，它们仍在一定程度上继承了版刻插图的传统。

二、日本插画艺术的发展

中国的传统文化一直影响着日本文化的发展，日本绘画受到中国传统绘画的影响，最初将模仿的中国画称为唐画。画家们只是临摹唐朝的人物和风景，很少加入个人创作。随着时代的发展，他们逐渐将本土文化融入画作之中，形成了日本本国的艺术语言，最终发展成为日本民族艺术的显著特征。

1. 大和绘

10 世纪前后产生于日本本土的民族绘画艺术，称为“大和绘”。它采用日本的题材、方式和技法制作，与当时流行于日本的中国风格的唐绘相区别。其中，绘卷就是它的一种独特的艺术表现形式。绘卷，就是用绘画描绘物语的长幅横卷，与连环画相似。

大和绘的产生和发展与唐代文化影响的衰落及日本文化复兴有关。当时的画家开始以贵族的日常生活为题材，表现他们的思想感情及日本的自然风光和名胜古迹，以适应日本人的审美要求。在技法和样式上，他们不断追求日本风味。大和绘追求及时行乐的唯美主义情趣，避免零乱的线条和过于严峻的笔法，采用浓艳的色彩，展现出华丽的特征。《源氏物语绘卷》是日本著名长篇小说《源氏物语》的插画合集，如图 1-33 所示。

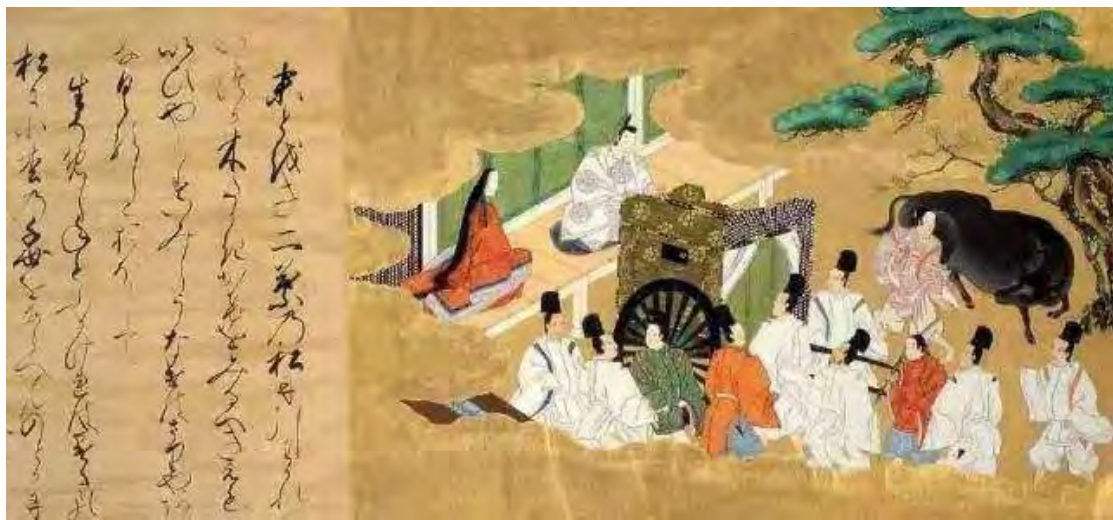

图1-33 《源氏物语绘卷》局部

解析：

《源氏物语绘卷》是12世纪日本著名的连环画故事。《源氏物语》是日本宫廷女作家紫式部创作的以平安时代王朝为背景的长篇小说，也是日本最早的长篇小说之一。小说以光源氏为代表人物，描绘了这位贵族公子一生中的荣华富贵和命运的起伏不定，共有54章。这

套绘卷原有10卷，共80~90幅画，每幅画都展现了小说中最重要的一段场景。目前，整套绘卷仅保存原书12章内容的19幅画，分别存放在日本东京五岛美术馆（4幅）和名古屋德川美术馆（15幅）。这套绘卷因其表现形式高雅、俊秀、庄重、凝练，所以又被称为“女绘”。绘卷反映了日本平安时代宫廷生活的一个侧面，构思别致而奇巧，虚实相间；景物描绘精确细致，层次分明；线条刚柔相济，笔锋流畅，色泽明快而典雅，人物形象丰富多样，动静结合。

2. 浮世绘

浮世绘，也就是日本的风俗画、版画，是最具日本特色的美术样式之一。它兴起于日本江户时代（也称德川幕府时代），是一种独特的民族艺术，主要描绘人们的日常生活、风景、民俗风情、歌舞伎、春宫魅惑等。浮世绘通常指彩色印刷的木版画（日语称为锦绘），其字面意思为“虚浮的世界绘画”。“浮世”一词源自佛教用语，本意指人的生死轮回和人世的虚无缥缈，即此岸或秽土，也就是忧世或尘世。

浮世绘的著名画家包括葛饰北斋、菱川师宣、铃木春信、歌川国芳等。菱川师宣被公认为浮世绘的创始人，他最初为市井小说画插图，也擅长手绘单幅美人图。他在插图读本的基础上创造出绘本的形式，后来又将画面逐渐独立出来，成为单幅版画，即浮世绘。铃木春信是日本江户时代的画家，也是早期的浮世绘师。在他之前，浮世绘多只有墨色印刷或单色印刷。从铃木春信的时代开始，出现了三种颜色以上的浮世绘版画，称为“锦绘”。商家用京都出产的精美锦缎来形容，“锦绘”作为浮世绘的别称由此得名。铃木春信在浮世绘历史上是一个举足轻重的人物，他推动了浮世绘从单色套印到彩色作品的转变。在江户时代后期，风景画成为浮世绘中一道亮丽的风景线。葛饰北斋的作品如图1-34和图1-35所示。

图1-34 《富岳三十六景》系列之《神奈川冲浪里》/ 葛饰北斋

图1-35 《富岳三十六景》系列之《东都骏台》/ 葛饰北斋

图 1-36 所示为歌川广重的作品。在这两位代表性人物中，风景画巨匠葛饰北斋涉猎了众多题材和技法，其长达 70 余年的绘画生涯在浮世绘画师中无人能及。他自称“画狂人”，摆脱了浮世绘传统的歌舞伎题材，向西洋学习空间布局与色彩对比，向中国学习文人诗意和山水情怀，以此融汇成个人风格，呈现出符合日本民族自我品性的画风。

(a) 日本桥：朝之景

(b) 平塚绳手道

图1-36 《东海道五十三次》系列 / 歌川广重

浮世绘具有鲜明的民间美术特色，画家们通过丰富多样的形象，反映了当时社会生活的方方面面。如四季景色、历史人物、民间传说、戏剧表演等，都以鲜明的色彩和简洁流畅的线条表现出来。日本的插画艺术影响着众多领域，在日本的各个生活领域中都有插画艺术的存在。动漫文化在日本堪称持续发展的存在，并且日本已经形成具有自己民族特色的绘画风格。他们那种融合与创新的学习态度，值得我们借鉴和学习。

歌川国芳

歌川国芳，本名井草孙三郎，幼名芳三郎，日本江户时代人，也是浮世绘歌川派晚期的大师之一。他被誉为“浮世绘最后一位天才画家”，最初师从歌川国直，后来被版画大师歌川丰国看中，于1811年成为其弟子，1814年出师，并取艺名歌川国芳。在20世纪30年代，他专注于山水画的创作；到了40年代，他创作了大量的美人绘和武者绘。歌川国芳也因画猫而知名，相关作品如图1-37至图1-38所示。他开创了浮世绘的三联画结构，增强了作品的叙事性。1827年，29岁的歌川国芳根据中国古典文学作品《水浒传》创作了武士绘，使其一举成名，如图1-39和图1-40所示。他陆续出版了一系列武士绘作品，包括《三国演义》系列，以及根据日本民间文学和传说故事创作的版画。他的作品中也包含了大量鬼怪画，风格繁复，形象生动。后来因为《猫做鲶之形》系列作品触犯了关于浮世绘题材的管控条例，歌川国芳不仅被处以重金罚款，还被抓进了监狱。此后，其作品逐渐走向不可逆转的沉寂，其身体也被疾病困扰，最终于1861年去世。

图1-37 《猫之东海道五十三次》/ 歌川国芳

歌川国芳以歌川广重的《东海道五十三次》为参照，而歌川广重则是受到了葛饰北斋晚年创作的《富岳三十六景》的启发。1847年，歌川国芳在《猫之东海道五十三次》这幅作品中用53只猫代表从江户至京都途中经过的53个驿站。他爱猫成痴，以精炼的笔触描绘了猫的各种日常生活状态。

图1-38 《流行猫の曲鞠》与《流行猫の狂言》/ 歌川国芳

歌川国芳还以描画拟人化猫而著称。他对猫的姿态观察细致，笔触敏锐。虽然画的是猫，但实际上是以猫为载体来表现当时江户平民百姓的日常生活。

图1-39 《水浒传》武士绘 / 歌川国芳

图1-39 《水浒传》武士绘 / 歌川国芳（续）

图1-40 《水浒传》武松形象 / 歌川国芳

歌川国芳根据中国古典文学作品《水浒传》中108位梁山好汉的人物性格，生动地描绘出富有个性的典型人物肖像。其构图繁复，人物形象豪迈威猛，笔触细腻浓烈，细节丝丝入扣。

三、西方插画艺术的发展

西方插画艺术有着悠久的历史。欧洲最早的插画主要用于宗教书籍，插画绘制人员以修士为主。公元前1世纪，欧洲开始使用羊皮纸。直到公元6~7世纪，欧洲出现了最早的书籍插画——泥金装饰手抄本，如图1-41所示。

1. 泥金装饰手抄本

泥金装饰手抄本是手抄本的一种，其内容通常涉及宗教主题，内文由精美的装饰来填充，例如经过装饰性处理的首字母和边框。泥金装饰图形则经常采用中世纪纹章或宗教徽记的元素。泥金技术是一项复杂且昂贵的工艺，因此，它通常应用于有特殊用途的书籍，如祭坛上摆放的圣经。富人通常都拥有这样贵重的泥金祷告书，以便在礼拜天进行祈祷，如图1-42所示。

图1-41 泥金装饰手抄本上的插画

图1-42 林迪斯法恩福音书 / 大英图书馆收藏

2. 泥金装饰手抄本的特色

华丽的封面装饰有时会镶嵌宝石，内页有时会采用框边风格。每一页的第一个字母都是特别装饰的大写体。手抄本中经常有彩色插图，大部分用来叙述宗教故事，如圣徒传记。较

为特别的是，手抄本中也会包含制作手抄本过程的图片说明。手抄本使用了相当多的颜色，而且这些颜色都是由天然颜料制成的。手抄本的书体风格与地方风格紧密相关。

3. 西方插画史发展的四个阶段

第一阶段从公元6世纪延续到15世纪，这个阶段的插画以描绘《圣经》故事和人物的泥金手抄本为主导。《凯尔经》是一部泥金装饰手抄本，其插画如图1-43所示，大约在公元800年左右，由苏格兰西部爱奥那岛上的凯尔特修士绘制。该书由《新约圣经》的四福音书组成，语言为拉丁语。它有着极其华丽的装饰，每篇短文的开头都配有一幅插图，总计约两千幅。《凯尔经》是中世纪早期泥金装饰手抄本的典范，也是爱尔兰国宝，现收藏于爱尔兰都柏林三一学院，是这一时期插画艺术的代表作。

第二阶段是文艺复兴时期，这一时期插画界的代表人物是德国艺术家、画家阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer）。这个阶段的插画依然以《圣经》故事和人物为主，同时，人们的日常生活场景以及古希腊神话故事也开始出现在插画作品中。

图1-43 《凯尔经》插画

阿尔布雷特·丢勒

阿尔布雷特·丢勒是版画家及木版画设计师。在他的作品中，版画最具影响力。他是史上最杰出的木刻版画和铜版画家之一。丢勒的水彩风景画也是他最伟大的成就之一，这些作品在气氛和情感的表现上极其生动，如图1-44和图1-45所示。

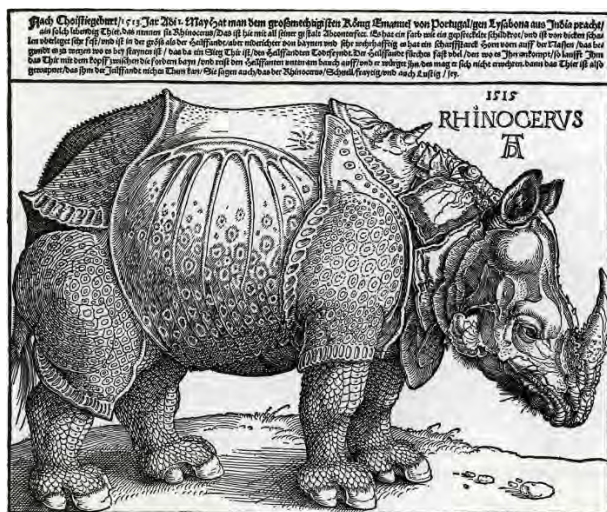

图1-44 《犀牛》版画 / 阿尔布雷特·丢勒

图1-45 《野兔》水彩画 / 阿尔布雷特·丢勒

在文艺复兴时期，植物学插图开始流行起来，水彩因其独特的概括性、透明性和丰富的色彩等特点而被用来绘制科普书籍和博物馆出版物的插图。随着像约翰·詹姆斯·奥杜邦(John James Audubon)这样的艺术家的出现，野生动物插图在19世纪达到了高峰。直到今天，许多自然科学领域的野外指南仍然用水彩画来绘制插图。

小贴士

约翰·詹姆斯·奥杜邦

约翰·詹姆斯·奥杜邦是美国著名的画家和博物学家。他绘制的鸟类图鉴被誉为“美国国宝”。奥杜邦一生中留下了无数画作，他的每一部作品不仅成为科学研究的重要资料，也是不可多得的艺术杰作。他先后出版了《美洲鸟类》和《美洲的四足动物》两本画谱。其中，《美洲鸟类》曾被誉为19世纪最伟大和最具影响力的著作，如图1-46所示。奥杜邦的作品对后世野生动物绘画产生了深远的影响。

图1-46 《美洲鸟类》/ 约翰·詹姆斯·奥杜邦

图1-46 《美洲鸟类》/ 约翰·詹姆斯·奥杜邦（续）

第三阶段是 19 世纪中后期到 20 世纪上半叶，这个阶段由于社会生产力的发展和资产阶级的崛起，大量的新文学作品涌现，而基于这些作品的文学插画也随之诞生。以木版画技术的应用为代表的各种新手法开始在插画中广泛应用。插画在书籍以外的其他领域也开始逐渐凸显。这一时期出现了很多优秀的插画师，如法国的亨利·德·图卢兹·劳特累克（Henri de Toulouse-Lautrec），英国的书籍插画师、黑白画大师奥伯利·比亚兹莱（Aubrey Beardsley），捷克籍插画师和首饰设计师阿尔丰斯·玛丽亚·慕夏（Alphonse Maria Mucha）等，都是其中的杰出代表。

小贴士

亨利·德·图卢兹·劳特累克

亨利·德·图卢兹·劳特累克，1864年出生于法国南部，是19世纪后印象主义绘画的代表人物。他创作了油画、石版画海报、素描、速写、插图等多种艺术形式，并因此享有盛名。其创作风格受德加等印象主义画家和日本浮世绘的影响颇大，他尊重自己内心的所思所想，其绘画语言纯粹、质朴，在现实主义的基础上，劳特累克一生致力于自我内心情感的真实表达。

阿尔丰斯·玛丽亚·慕夏

阿尔丰斯·玛丽亚·慕夏的作品具有鲜明的新艺术运动特征，也有强烈的个人风格。他创作了大量的海报、广告、插画，还设计了珠宝、地毯、壁纸以及剧场的装饰等。这位活跃于19世纪末的捷克艺术大师，凭借其设计的剧院海报一举成名，其鲜明的个人风格引领了“新艺术运动”。他的设计源于内心的灵感。他宣称艺术的存在只是为了传递精神上的讯息，不为艺术而创作艺术，而是“为人而创作”。他是一位有抱负的“思考型艺术家”，在

内心“看不见的力量”的驱使下，致力于用画笔描绘斯拉夫民族的历史和文明。慕夏在其生前未出版的手稿中写道：“艺术的使命是表达与各民族灵魂之美相契合的审美价值。艺术家的使命则是教会人们热爱这种美。”慕夏的海报、招贴画以及珠宝、家具、室内装饰等设计，成为新艺术运动的一个重要形式。新的装饰风格和诗意的象征性以及优雅的色彩和古典气质是慕夏独特的风格，如图1-47至图1-50所示。

图1-47 《黄道十二宫》/ 阿尔丰斯·玛丽亚·慕夏

图1-48 《鲜花》/ 阿尔丰斯·玛丽亚·慕夏

图1-49 《四季》（春、夏）/ 阿尔丰斯·玛丽亚·慕夏

图1-50 《四季》（秋、冬）/ 阿尔丰斯·玛丽亚·慕夏

《黄道十二宫》是公认的慕夏的代表作之一，尺寸为65.7cm×48.2cm，采用彩色石版印刷技术。该作品有多种版本，展现了慕夏风格的独特魅力。画中人物以唯美高雅的波西米亚风格造型呈现，周围环绕着黄道十二宫的符号。背景装饰融合了拜占庭的异域风情，尽管图案繁复，却仍保持绝妙的画面平衡，充分体现了慕夏风格的魅力。

慕夏的作品中多以自然风光为装饰背景，花朵绮丽美艳，草木繁盛缠绵。受拜占庭和古老艺术的影响，装饰图案精细而复杂。慕夏的画面没有用明暗对比来加强立体感，而是用大色块来突出平面感，色彩轻柔明丽，给人以柔和细腻的感觉。他善于运用线条，以轮廓勾线来区分人物与花纹装饰，多以线条来表现女性的娇媚，或温柔甜美，或高贵典雅，顾盼生辉，带着一股特有的仙气，视觉风格浪漫而含蓄。人物背景常有圆形装饰图案，如同圣洁的光环一般，呈现出神圣而稳定的庄重感。他的《四季》及《四朵花》系列四联画，以季节和花卉为表现手法和象征标志来表达主题，赋予象征性和装饰性一种新的呈现方式和意义。

奥伯利·比亚兹莱

奥伯利·比亚兹莱是英国19世纪末的插画艺术家，也是近代艺术史上的一颗耀眼流星。这位年仅26岁的年轻画家于1898年去世，他真正投身创作的时间不过几年。比亚兹莱的作品风格简洁，通常采用黑白两色；但同时又是繁复的，线条曲折，饰纹精细，画面气氛诡谲。比亚兹莱的作品《亚瑟王之死》如图1-51所示，书籍插画中的动人线条，使其将新艺术运动的影响在书籍装帧和插图中得以发扬光大。他在短暂的人生里创作的一系列插画，让黑白世界散发出幽然芬芳，至今依然带给人们无限遐想。

图 1-51 《亚瑟王之死》书籍插画 / 奥伯利·比亚兹莱

奥伯利·比亚兹莱在1893年为《亚瑟王之死》创作了插图。他为这本书设计了封面、20幅黑白插图、100幅题图和题尾，以及350个首字母的装饰画。比亚兹莱采用了仿木刻的手法，利用黑白线描来完成这些作品。他以简练、概括且富有装饰意味的线条刻画了故事画面，所呈现的神秘感和简练有力的表现力，奠定了他后来的艺术风格。

第四阶段是20世纪五六十年代，首先从美国开始的插画艺术的黄金时代。当时从事插画创作的作者多半是职业画家，他们的插画作品明显带有绘画色彩。随后受到抽象表现主义画派的影响，作品风格从具象转变为抽象。直到20世纪70年代，插画又逐渐回到了写实风格。20世纪中期，具有重要影响力的插画家包括美国的诺尔曼·洛克威尔（Norman Rockwell）。作为美国20世纪早期的重要画家，他一生致力于反映美国社会生活的百态，如图1-52和图1-53所示。

到了20世纪80年代后，美国的插画市场非常发达，并且非常专业化。随着信息技术的高速发展，人们注重多学科融合，插画艺术朝着更加多元化的方向发展。插画创作呈现多样化的趋势，打破了学科间的壁垒，使得插画创作的主题在内容的表达上具有更广阔的世界观以及深刻的价值观，这使得插画的应用更加广泛。

图1-52 《望月的男孩女孩》/ 诺尔曼·洛克威尔

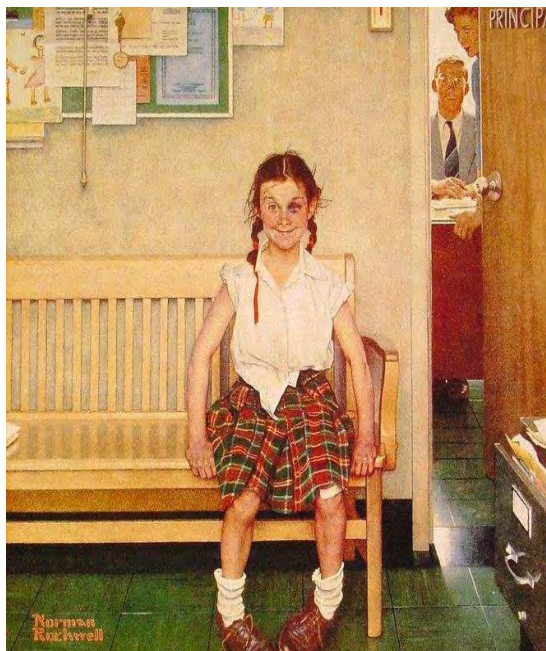

图1-53 《受伤的女孩》/ 诺尔曼·洛克威尔

插画艺术拥有悠久的历史，真正意义上的插画是随着书籍的出现而诞生的。木雕版画是中国古籍插图最主要的形式之一。历代中国刻印的书籍中，刊载了大量附有精美雕版插图的

作品。“宣物莫大于言，存形莫善于画”，这不仅是一份宝贵的历史文化遗产，也间接反映了古代的政治、文化和民俗状况。中国插画艺术与西方插画艺术都随着历史的车轮而不断演进。

中国著名教育家蔡元培曾指出：“艺术是唯一的世界性语言”。如何将传统文化符号转化为适应当下语境的国际化语言，已经成为一个全球性议题。尽管东西方文化因各自独特的自然环境和历史背景而发展出不同的特色，但它们就像太极图中的阴阳两面，相互交融、共生共长，体现了“和而不同”的理念。中国文化为东西方文化交流铺平了道路，日本文化为西方现代艺术提供了灵感，而西方的科学技术则推动了全球的现代化进程。

思考题

1. 插画艺术在现代各领域的应用有哪些？
2. 中国古代插图艺术发展的历史脉络是怎样的？
3. 观察并比较插画在不同时代中所映射的时代轨迹、艺术特色与文化内涵，充分体会插画的美学意义与文化价值。

课堂实训

调研并收集应用于不同领域的插画设计各十张，通过查找资料进一步理解插画艺术的广泛应用，并理解其价值所在。