

第1章 西方插画简史

人类从幼儿开始看图识字、学习语言，到学生时代学习数理化；从翻阅漫画书、卡通故事到阅读文学名著；从网络上浏览网页、图片获取对未知信息的认知，到通过了解对商品的宣传来选择自己喜欢的生活方式；都离不开各种各样的图画。我们还可以在与无法沟通时通过图画的形式将自己内心的想法表达出来，是图画一直伴随着我们的成长，并成为我们生活的一部分。（图 1-1-1 ~ 图 1-1-4）

插画是通过视觉行为传播信息载体的一种形式，也是现代设计中一种重要的视觉传达形式，被广泛应用在各个领域中。从字面上来理解“插画”，其中的“画”是绘画、描绘，指人们使用不同的材质通过模仿绘制现实场景、人物或是描绘作者内心的情感和思想；“插”是放置、穿插，一般是指在文稿中穿插的图画，目的是解释文字内容，增强文字内容的视觉冲击力。

《辞海》中的解释是：“插图”又名“插画”，指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间，有的用插页方式，对文字内容起补充说明或艺术欣赏作用。例如我国明清时期的“绣像”，就是指在小说正文前面，附有书中人物的图像，以增加读者的兴趣；另有画出每回故事内容的画面，则称“全图”。（图 1-1-5）

西方关于“插画”的解释源自于拉丁文 *illustratio*，意指照亮之意，也就是说插画可以使文字意念变得更明确清晰。（图 1-1-6）随着信息时代的到来，插画的应用更加广泛，从书刊、报纸扩展到网络、商品宣传、影视媒体、动漫、游戏等领域。（图 1-1-7 ~ 图 1-1-9）

显然插画原有的概念已经无法满足当前发展的需要，《辞海》中的解释更适用于“书籍插图”的定义。由于插画的功能、表现内容和手法的变革，在书籍插图以外，一类插画成为专门为商品、商业宣传所服务的商业插画，它们更注重信息传达的准确性和清晰性；另一类插画则成为具有较高欣赏性、收藏性的艺术品，这些作品往往更注重构图形式的探索、震撼的视觉效果和艺术家内心世界的表达。在表现形式上，除了传统的手绘以外，还可以

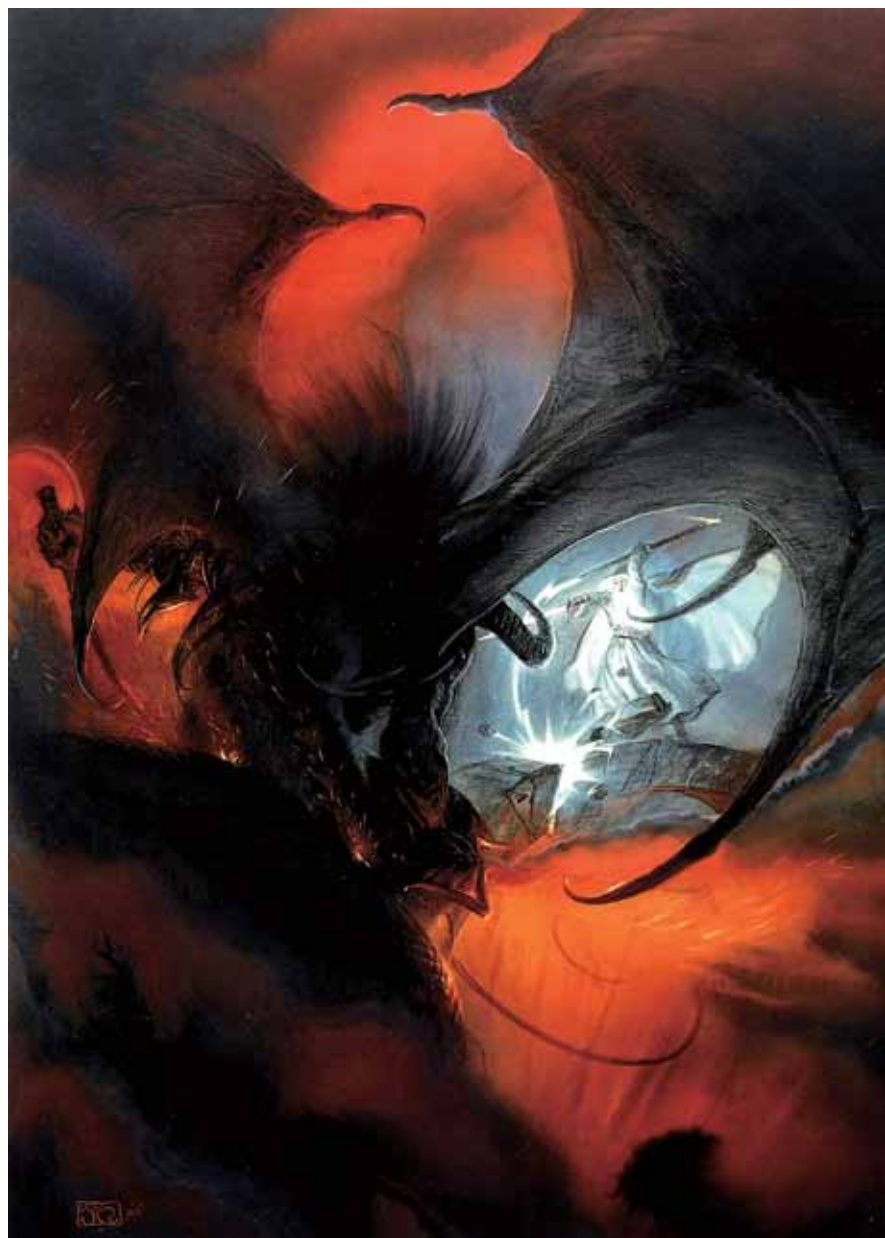
-（从左至右）-

（图 1-1-1）具有手绘风格的网页设计

（图 1-1-2）奥运会期间“google”搜索的图标利用插画与标志结合的形式

（图 1-1-3）酒签设计让·卡吕 1924 年将简洁、朴实的图形元素应用到酒签设计中

- (从上至下, 从左至右) -

(图 1-1-4) 《兔子帕西一家的奇妙故事——爸爸的发明创造》(法) 洛伊克·茹阿尼戈 绘

(图 1-1-5) 《西汉演义》绣像

(图 1-1-6) 《精灵宝钻》的插画 凯萨督姆之桥 Ted Nasmith

- (从左至右) -

(图 1-1-7) 仙劍奇俠傳 宣传画

(图 1-1-8) San-X 公司趴趴熊玩偶

(图 1-1-10) 现代插画 Andy Council

- (从左至右) -

(图 1-1-9) San-X 公司趴趴熊动漫

(图 1-1-11) 现代插画

(图 1-1-12) 商业插画

借助摄影、电脑制作等科技手段来进行创作,以此追求视觉上的完美性、个性、逼真性。(图 1-1-10 ~ 图 1-1-12)

现代设计中,插画的概念和方式越来越宽泛,可以是电脑制作的,也可以是数码图片拼贴的,还可以是手绘与电脑制作的图形符号或是图表合并而成的。各种各样的插画配合文字内容,通过视觉化的手段建立沟通、传达信息目的,并利用网络、印刷、媒体等媒介进行传播。

插画史就是人类文明的发展史,在没有产生文字的时候人类就开始用图形符号记录生活,同时担当起联络沟通、表达情感的功能。当文字出现之后,图画依旧发挥着解释情节、配合文字说明的作用,同时也使文字内容更清晰。

据考证,迄今为止发现得最早的手绘插画为《死者书》,是古埃及从第十八王朝至罗马时代放置于死者墓中的书册,一般刻在墓室(图 1-1-13)或写在蒲纸卷上,是为死者求得永生,平安穿越冥界并到达神明居住的地方。书中除了魔咒、赞美诗之外还配有大量绘制精美的图画,生动真实地表现了当时古埃及人的宗教观和社会生活,也使后人通过形象的画面更好地理解那些奇怪难懂的文字符号。(图 1-1-14)这幅图中表现死者穿越冥界的情景,其中有对死者生前生活的描述和赞美,还有对死亡旅程中每一个情节的注解,其中最具决定性的是阿努比斯的称量心脏这一情节。

这些图画文字一般藏在幽冥之神俄赛利斯雕像足底的暗格内,然后再放置于墓穴之中。古埃及人相信,只有这样冥王俄赛利斯才能看见自己一生的功绩,引领自己永世长存。到了中世纪,随着民族大迁徙的开始,希腊、罗马文化大量被破坏使得这一时期的艺术起点很低,发展缓慢。到了 11 世纪以后,封建经济的逐步发展,才使艺术逐渐繁荣起来,被统治阶级所大力扶持的教会逐渐认识到艺术对于宗教宣传的作用远远大于口头宣传,可以为宗教服务,愚化民众,所以宗教艺术得到了迅速发展。此时泥金装饰手抄本开始兴起,它主要用来记录宗教故事,如当时制作精美的圣经,富人们将其摆放在祭坛上用于祈祷。这些书籍内文由装饰性的字母、边框来填充,并附有用天然材料绘制出的彩色插画,画面描绘精致富有装饰性,有的封面上还镶嵌宝石。

(图 1-1-15)这幅图中表现的是圣经故事中的情景,由于当时统治阶级对人们思想上的禁锢,人物形象上大都是痛苦、忧郁赎罪的表情,服装表现上也略显僵硬与死板。(图 1-1-16)中的字母进行装饰变形,并将首字母放大,配上繁复的纹样,可以看到其受希腊、罗马文化的影响很大。这种艺术处理方式在当今设计中也有所借鉴和改良。

14 世纪到 16 世纪的文艺复兴将文化艺术推向高潮,这可以说是在人类思想和文化上

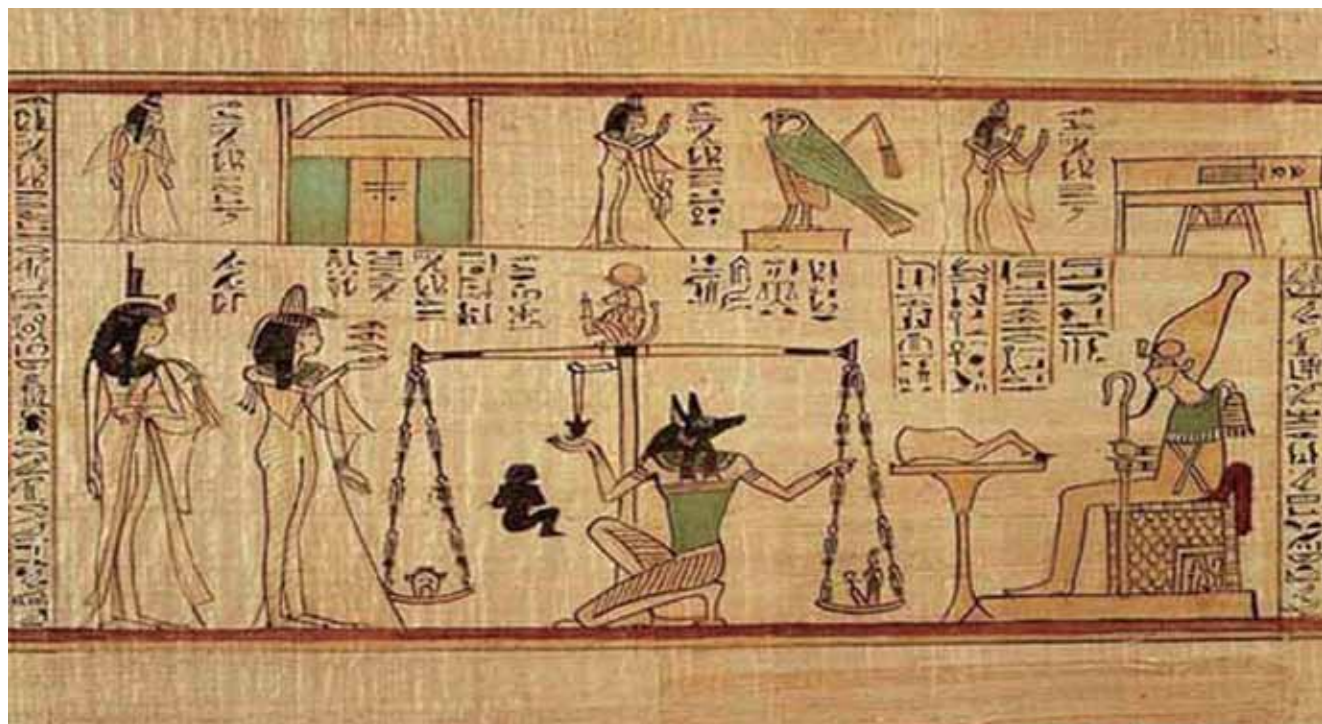

- (从左至右) -

(图 1-1-13) 雕刻在墓室中的古埃及《死者书》

(图 1-1-15) 手抄本中的插画 中世纪

(图 1-1-16) 泥金装饰手抄本的字母纹饰

(图 1-1-14) 古埃及《死者书》一般绘制在蒲纸卷上

的一次伟大历史变革,并提出了人文主义,坚持以人为本,反对中世纪的以神为主的思想。在这一时期绘画、建筑、雕刻等艺术都得到了蓬勃的发展。随着造纸术、印刷术传入西方,木刻、铜版画逐渐兴起,使得插画从主要为装饰纸牌、宗教读物服务发展应用到关于自然科学、地理、医药等内容的书籍中。公元1440年至1448年间德国的谷登堡发明了活字版印刷术(比中国的活字印刷术晚了近四百年),到15世纪西方印刷术的推广使得书籍更为普及,也使更多的艺术家投入到插画创作中。

插画的发展是与绘画发展密切联系的,这个时期也是西方版画艺术诞生的时代。尤以铜版画为主,其主题提倡人权和科学,反对封建、宗教,不乏有民间艺术家创作的具有生活气息的作品,人物形象上也开始按照现实生活中的人物来刻画,画面传递着轻松、快乐的情绪。它们大都线条粗重、色彩层次简单、构图简洁明了,但是主题都与民间生活息息相关(图1-1-17)。当时在德国第一个有影响的画家、版画家是马丁·顺高尔,他的铜版画作品脱离了早期粗犷的风格,线条粗细有别,富有变化和表现力,通过处理丰富的调子来塑造形象,他的作品《出世》(图1-1-18)中坐在地上的圣母表情安详而平静,院中的场景空旷但富有变化,整个画面协调自然。

马丁·顺高尔的另一幅作品(图1-1-19)中,一女子姿态优雅地牵着衣裙,另一只手中举着蜡烛,发卷自然飘逸地散在后背,头上佩戴的花环若隐若现,人物嘴角微微上翘,衣纹摆脱了刻板概括的表现,具有丰富的层次变化。

进入16世纪的德国,在版画的表现技术上更加娴熟,创作题材更加多样化。其中最具有代表性的是绘画家、版画家丢勒,是他将德国版画艺术推上新的水平。他的版画题材基本分为三类:宗教题材、现实生活、表现象征和寓意。画面表现上展现了其丰富的想象力、深刻的思想内涵,结合精湛的表现技法和生动的形象,使他的作品具有很强的震撼力和深刻的内涵。正如德国诗人歌德所说:“当我们明白知道了丢勒的时候,我们就在真实、高贵甚至丰美之中认识了只有伟大的意大利人可以同他等量齐观。”(图1-1-20)

这幅画中(图1-1-20)的亚当和夏娃正在伊甸乐园偷吃禁果。上帝造的蛇在夏娃的右手边,夏娃手中拿的正是上帝禁止他们靠近的知善果。画面细密而丰富,人物处于画面的主体部位,姿态优雅自然,更贴近生活中的人物,好似世俗生活中热恋的情侣一般,远处的树林郁郁葱葱,画面恬静温馨。

丢勒的这幅作品(图1-1-21)《忧郁》作于1514年,画上有硕大的多面体、圆球、天平、钟、刨子、缺口的剑、沙漏计时器、入睡的狗、板上的数字,以及用石笔在书写的神话人物丘比特。画面的右边是一个坐着沉思的女性,她是忧郁的象征。眼睛全神贯注的盯

住前方,似乎正在思索着一些充满苦闷甚至失望的问题,好象有一种束缚力,使她无力解脱,背上有一对翅膀,但不能飞翔;手中拿着的圆规,是她想测量又找不出答案的科学工具。左侧一旁的丘比特也低着头,不再嬉戏。而蜷缩在地上的狗,正在打瞌睡。画面的左后方是辽阔的天际和海港,有一只蝙蝠,抓住一条上面书有忧郁字样的标签迎面飞来,整个画面充满神秘和虚幻,似乎象征着作者对宇宙秘密的探索。但在这些复杂的未解之谜前,这种探索止步了,预示着创造中的幻想与现实之间的矛盾。

在文艺复兴的发源地意大利,由于其城市经济比较发达,市民需要更多的油画装点生活,也促使了这一时期的艺术成就主要体现在油画、壁画、建筑和雕塑方面,而版画更偏重于复制名画家作品,整体风格倾向绘画作品。其中被誉为“威尼斯画派最后一人”的提埃波罗,不仅在绘画、壁画方面有很高的建树,版画作品也具有很重要的价值。(图 1-1-22)其作品中的人物性格表现丰富,色彩一改威尼斯画派旧有的大块色彩造成的积腻感,赋予作品前所未有的清新透彻,以澄澈通灵的乐观自然主义来表现人物和场景,使其画作中融入平凡和神秘的欢快气氛。

另一位威尼斯画派的版画家乌戈·达·卡尔比,发明了套色木刻,他用色块代替了素描的线条,使版画的色彩更加丰富。

同时期尼德兰铜版画的艺术成就也很突出,版画产生初期以宗教和世俗题材为主,之后主要表现普通人民家庭生活场景,画面温馨、亲切,充满温情。勃鲁盖尔是欧洲美术史上第一位“农民画家”,擅长版画、油画。他的作品内容带有一定的政治讽刺、幻想、寓意,主要分为幻想或寓意、风土人情及圣经故事三类,其作品独具风格,带有鲜明的个性。(图 1-1-23)铜版画《大鱼吃小鱼》是他借鉴 H. 博斯的作品,将幻想和写实的形象相结合,从民间谚语和传说故事中选题材,用比喻或暗喻的手法将严肃的主题寓于风趣的表现之中。

从古登堡发明印刷技术后到 1480 年前后,北欧国家已经有 23 个城市开设了印刷厂,到 1490 年威尼斯就有超过 100 家印刷厂。1498 年丢勒为《启示录》创作的木刻插图,从构图、表现上都可称为这个时期德国艺术的代表作。(图 1-1-23)莱蒙特也曾向丢勒学习过雕刻技术,并协助拉斐尔的绘画工作。作品是莱蒙特根据拉斐尔在法尔内西纳山庄的壁画《加拉逊》以镌刻术所作的版画。画中线条熟练,多疑精细的线条构成不同的层次,显示了雕刻家十分娴熟的技巧。

- (左页从上至下) -

(图 1-1-17) 《唱一支欢乐的歌》16 世纪(荷兰)

(图 1-1-18) 《出世》马丁·顺高尔

(图 1-1-20) 《亚当与夏娃》丢勒

- (右页从上至下) -

(图 1-1-19) 《牧羊人的崇拜》马丁·顺高尔

(图 1-1-21) 《忧郁》丢勒

17 世纪至 18 世纪封建社会瓦解,资本主义社会的建立使政治、社会经济、文化艺术呈现出空前繁荣的景象。巴洛克、洛可可、浪漫主义、古典主义和现实主义等多种风格竞

Palazzo & Votino

- (从上至下) -

(图 1-1-23) 《大鱼吃小鱼》勃鲁盖尔

(图 1-1-24) 《展示人体比例的人体骨骼图》克里斯通·马蒂纳斯 (17 世纪)

- (左页) -

(图 1-1-22) 加拉逊 莱蒙特

相发展, 开创了一个生气勃勃的新局面, 在绘画、雕塑、建筑方面成就十分显著。同时航海贸易和殖民地的建立, 使得东西方经济、文化频繁交流, 也为君主立宪制政权建立必要的经济基础。与此同时欧洲哲学、自然科学的宣扬推动大众探索真理, 破除宗教迷信统治。这一时期艺术表现形式上则更注重技术手段的创新和尝试, 主题表现文艺复兴时期强调和谐、理想中的完美, 而 17 世纪艺术则要打破和谐与宁静, 主张真实自然的美, 注重表现具有社会和时代性的人物形象, 更具有真实性。(图 1-1-24 ~ 图 1-1-26)

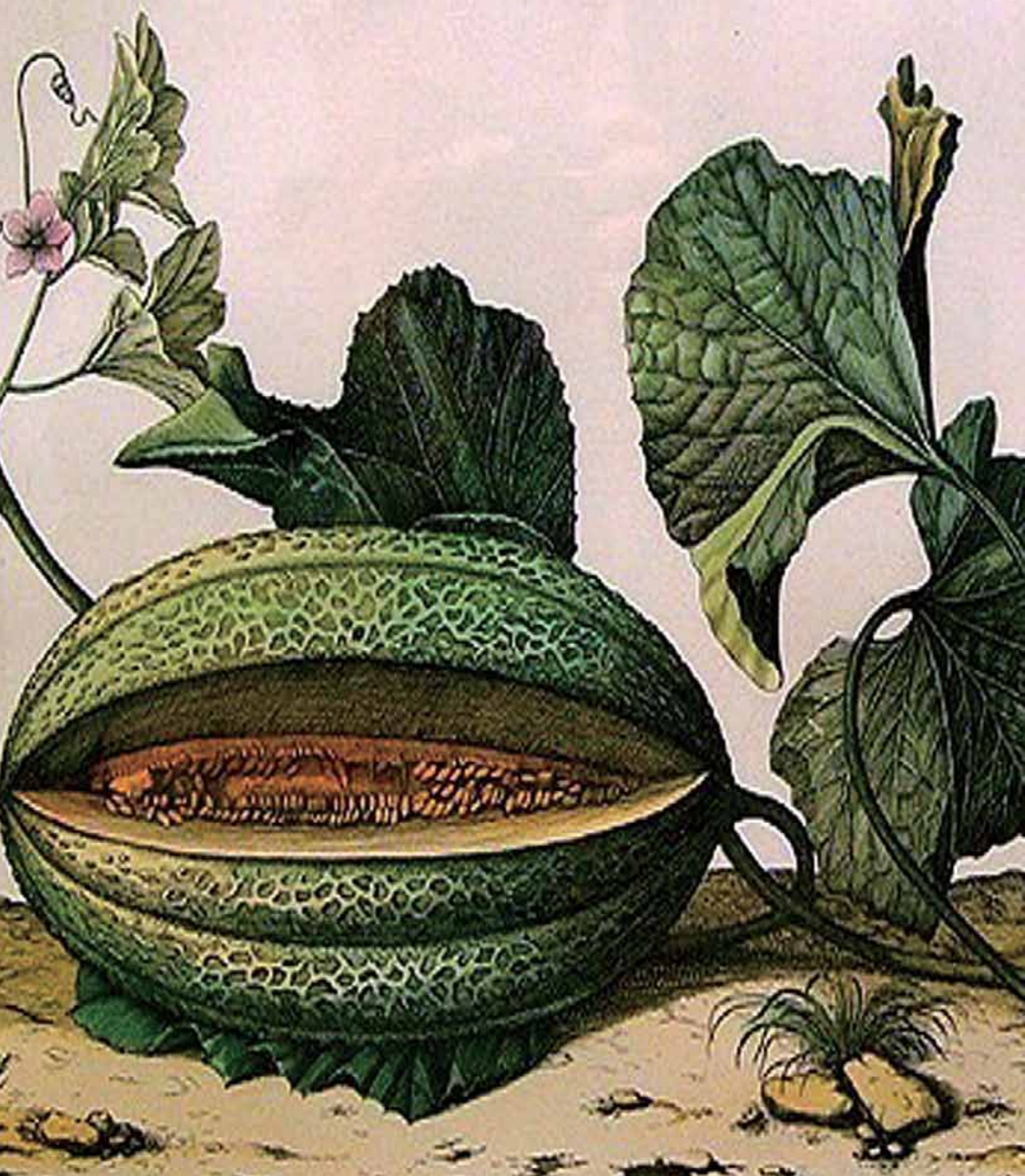
相对于文艺复兴时期的书籍出版, 17 世纪的印刷业在印刷材料、装饰手法上都难有所超越, 但世界上第一份报纸还是于 1609 年在德国出版, 作为获取信息的主要手段, 成为社会生活中不可缺少的信息交流媒介, 在一定程度上也推动了插画业的发展。(图 1-1-27)

伦勃朗的铜版画创作主题广泛: 肖像画、人体、圣经故事、寓言故事、民俗风景等, 表现的大都是底层或是普通人的生活, 表现技法上也会根据主题采用不同的方法, 在创作中注重借助媒介材料, 用网格交叉的线条来处理造型但不失细节, 使作品更具有绘画性。他还发明了硫磺腐蚀法能制造出一些灰调子, 在运用光影方面利用明暗对比的方法塑造体积, 以此来突出人物的空间位置。(图 1-1-28, 图 1-1-29)

插画与绘画、设计之间存在着内在的联系, 不可割裂。无论现在使用何种工具和技术手段, 都需要绘画作为其发展基础, 而自从印刷术的发展将书籍、印刷品就渗透到人们生活之中, 由早期插画单纯的解读文字, 增加吸引力, 发展到后期文字、图画、版式设计三者相互贯穿, 相互协助。正如在洛可可风格的影响下, 印刷出版物更注重整体风格的统一性, 装饰手法从自然形态、东方装饰、中世纪时期的装饰中获取灵感, 具有微细、轻巧、华丽和繁琐、纤弱女性特征的装饰性取代了巴洛克时期洋溢着生气、活力和庄重的份量感; 运用 C 形、S 形或漩涡形的曲线和轻淡柔和的色彩, 象牙白和金黄是当时的流行色; 设计构图上以非对称式方式, 所以带有一定轻松、优雅的运动感。这种风格在法国路易十五时代发挥得淋漓尽致。(图 1-1-30)

在 18 世纪末英国出现了一位集诗人、画家、雕刻家为一身的浪漫主义代表人物威廉·布莱克, 他用自己的方法, 把写的诗和自己绘制的插图刻在铜板上, 然后用这种铜板印在纸上, 再进行上色。布莱克的作品, 是将图像和文本结合成一个整体。文字不仅仅是用来说明图画, 而画面也不仅仅是用来表现文字内容的, 两者都需要读者解释性或推测性的阅读来理解作者所要表达的含义。(图 1-1-31, 图 1-1-33)

布莱克画面上的人物造型严谨, 富有极强的雕刻意味, 这与他 14 岁开始随雕刻师学艺, 22 岁便成为一位手艺熟练的工匠有关。布莱克的作品善于使用清晰的线条表现形象, 画面层次分明, 对于复杂色调的处理得当, 流畅的波纹线在很多作品中出现。(图 1-1-32)

Rosa Gallica Aurelianusis.

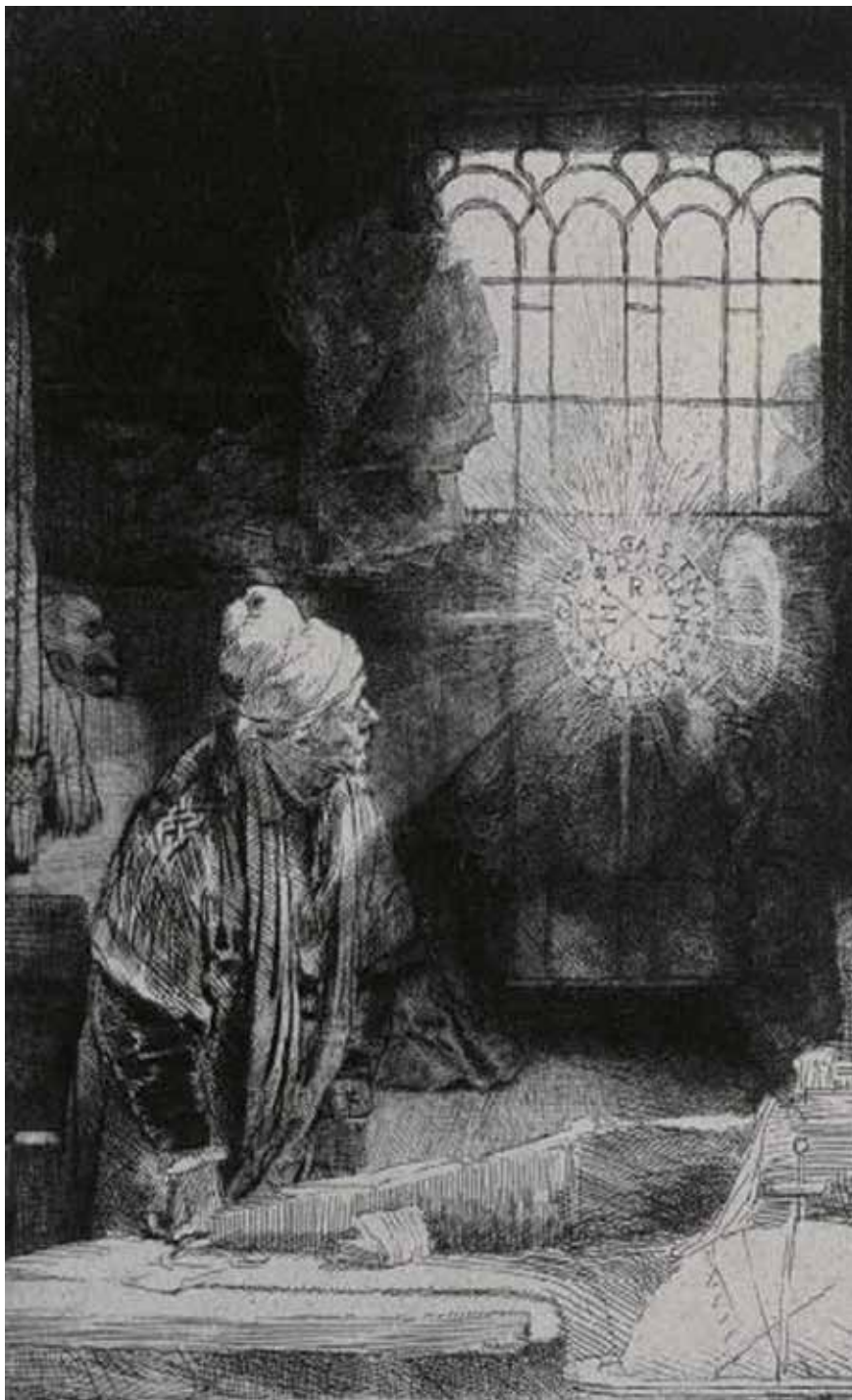
La Duchesse d'Orléans.

Longlet.

-(左、右页)-

(图 1-1-25)《植物志》图集·博思、罗贝尔、德拉提翁

(图 1-1-26) 17 世纪 法国花卉版画

- (从左至右, 从上至下) -

(图 1-1-28) 《浮士德之一》铜版画 伦勃朗

(图 1-1-27) 《凡尔赛的迷宫》塞巴斯蒂安·勒克莱

(图 1-1-29) 《穿绣花披风戴软帽的自画像》蚀刻铜版画 伦勃朗

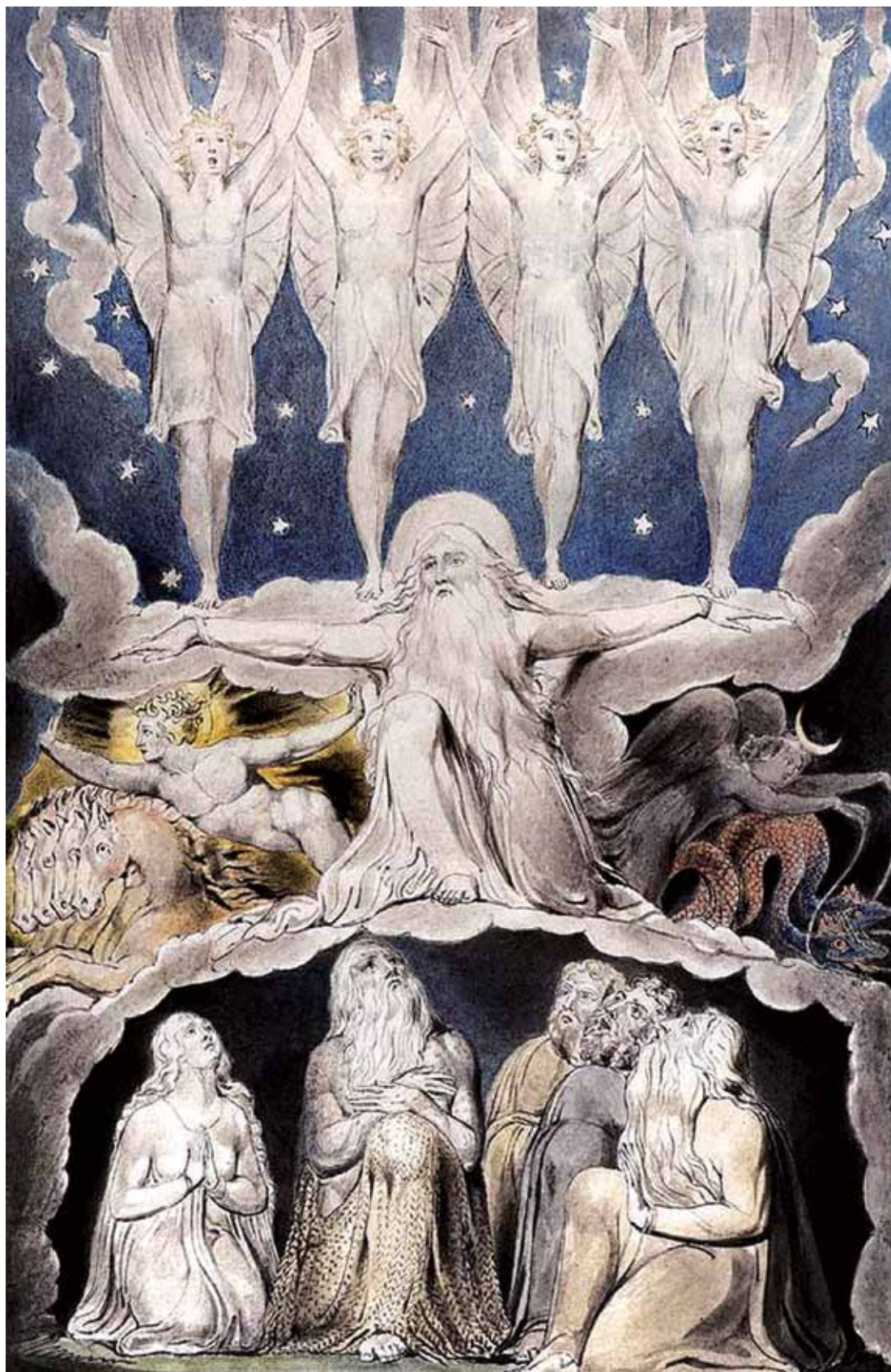
- (右页从上至下) -

(图 1-1-31) 威廉·布莱克为罗伯特·布莱尔诗作《坟墓》所作的插图

(图 1-1-32) 诗歌《三个命运》插画 威廉·布莱克

(图 1-1-33)
威廉·布莱克为《The Book
of Job—When the Morning
Stars Sang Together》绘制的
插画

(图 1-1-30)
第一列骑士队《总旅长德格拉蒙大师》
弗朗索瓦·肖沃

布莱克画面上的人物造型严谨，富有极强的雕刻意味，他 14 岁开始随雕刻师学艺，22 岁便成为一位手艺熟练的工匠。布莱克的作品善于线条清晰，画面层次分明，对于复杂色调的处理得当，画面中有流畅的波纹线贯穿于始终。

同一时期还出现了荷兰画家版画家赛根、卡洛、提挨波罗、浪漫主义的先驱戈雅、威廉·荷加斯、毕拉内吉等诸多的版画艺术家，他们在技法上不断创新，有飞尘腐蚀法、美柔汀技法和雕版技法结合、彩色版画等多种尝试。在表现内容上不拘一格，有的用辛辣讽刺、幽默方式抨击当时社会的丑恶行径；有的致力于古罗马建筑表现；有的则集中表现市民的朴实生活，同时还有一些以娴熟的技法复制名家的作品，使版画成为当时最为流行的艺术手段之一。（图 1-1-34，图 1-1-35）

18 世纪下半叶法国大革命席卷欧洲以后，世界发生了惊人的变化，工业革命打碎了千百年来的传统观念和对权威的迷信，使思想获得解放，个性得到尊重，同时也促进了科学技术的发展和社会的进步。新能源的采用，引发了技术和工业的革新，为现代资本主义的发展奠定了基础，一个前所未有的开拓、创新和实验的新时代来临了！法国成为 19 世纪欧洲的艺术中心，而新艺术运动、浪漫主义、现实主义、印象派、后印象派等诸多流派相继兴起，人们追求着各种流派、风格样式的产生，形成了流派纷呈的艺术新局面。任何能够激发想象或引起兴趣的事情都可以作为描绘的对象，艺术创作的题材和内容大大拓展。

随着城市建设速度的加快，手工业制作很快被取代，劳动分工被细化，设计字体、绘制插画、版式设计、书籍印刷等都由不同人员来操作，不再是一人包办的情况，也使得设计更加专业化。1824 年照相金属雕版印刷术发明；1852 年研制出第一个半色调网屏；1868 年左右设计出自动化蒸汽石版印刷机，1893 年彩色印刷第一次获得成功；到了 1906 年第一次的胶版印刷，使艺术家们摆脱了凸版印刷机呆板的制作束缚，使得当时的广告招贴具有很强的感官刺激和装饰性，并推动了“新艺术运动”的形成。

新艺术运动开始于 1880 年，在 1890 年至 1910 年达到顶峰。新艺术运动的名字源于萨穆尔·宾在巴黎开设的一间名为“现代之家”的商店，那里陈列的产品的设计风格重要的特点就是充满着有活力、波浪形和流动的线条，使传统的装饰充满了活力，表现的形象好似从植物生长出来的一样。新艺术运动最早在法国开始，法国的海报及其他平面设计在这一时期非常出色，被设计界公认为是现代商业广告的发源地。与这一运动关系密切的是被誉为“现代海报之父”的法国人朱尔·谢雷以及亨利·德·图卢兹·阿尔方斯·马卡。

