

Research on the Artistic Characteristics of Illustration in Modern and Contemporary Literature Books

Xiao Zhang

Beijing University of Posts and Telecommunications Library, Beijing, 100876, China

Abstract

This paper explores how illustrations have evolved across cultural, historical, and artistic development throughout different industries, eras, and social contexts. Through analyzing the artistic characteristics of modern literary illustrations, it examines their historical evolution from functional to artistic purposes, covering aspects such as visual expression, textual interpretation through imagery, compositional and tonal design, thematic depth, and audience reception. During the Republican era, woodcut prints emerged as the dominant medium, aligning with contemporary demands and technical capabilities while serving the dual mission of enlightening the public and critiquing societal issues. In the early modern period, line-drawing styles predominated, reflecting the “serving workers, peasants, and soldiers” cultural policy and economic realities, while also establishing more objective evaluation methods for book illustrations.

Keywords

Illustration; Modern times; Artistic characteristics; Style Social Background

对近现代文学类图书插画艺术特性的研究

张肖

北京邮电大学图书馆, 中国·北京 100876

摘要

本文阐述插画在整个文化历史艺术发展长河中。在不同的行业,不同的时代,不同的社会背景,其同类的作品表现风格是不一样的。通过分析近现代文学书籍中的插图的艺术特点,在不同的历史时期的演变过程,从功能到艺术,从艺术表现形式、画面对文字内容的诠释、画面构图与色调、主体内涵和读者对作品的认可程度等几个方面进行综合分析,民国时期木刻版画成为主流,适配时代需求与技术条件,承担起启蒙民众、批判社会的使命;现代初期以线条素描风格为主,契合“为工农兵服务”的文艺方针与经济现状,探索出更有效的对图书插画进行艺术性较为客观的评价方法。

关键词

插画; 近现代; 艺术特性; 风格社会背景

1 图书插画的起源

当文字还是启蒙阶段,插图画就已经显现雏形,并多以象形图案为主,文字记载于物品上和图画是共生的。手抄形式的书籍盛行于中世纪,也是图书插画历史上的一个高潮。精美的图书插画,使书籍本身成为珍藏之物。同时期由于印刷技术的进步,书籍的大量生产及传播,带有插图的书籍可以大规模、低成本地生产。各类书籍广泛流传于各个领域。到十九世纪,由于印刷技术的不断提高,铜版画、石版画的大量出现,致使插画的线条更精细、层次更丰富,能表现更微妙的明暗和细节,常常用于科学技术书籍和高级文学

作品中。

2 图书插画的艺术特性:

无论时代如何变迁,优秀的图书插画都具备一些共通的、超越时代的艺术特性。图书插画的核心艺术特性我们可以从以下几个方面来理解

首先,插图是与文字作品伴生的,是抽象文字作品用图画具体表现出来,这是艺术性研究的基础,关注插画本身是如何构成的,作品用线条表现还是造型表现,线条表现的是流畅、柔和还是硬毅、夸张的;作品用造型表现的是写实与夸张;卡通化还是抽象都是作者主观认为最合适作品的表现形式,是最恰当的。作品的整体色彩与色调是作者通过自身感受认为应该表现的最恰当的形式,通过使用不同的配色,是温暖明亮,还是阴冷灰暗,非常直观的表达了故事的场景。作品用不同的色彩可以表现特定的象征意义。暖色调

【作者简介】张肖(1970—),男,中国浙江湖州人,本科,工程师,从事教育改革与创新,节能环保和机械结构与设计研究。

相对表达正面情绪，反之冷色调通常表达负面情绪较多。作品色调的对比度高，能很好地反应作品戏剧性强弱，低对比度可以营造平绪的氛围？作品的构图形式，通常作者会用视觉焦点的不同引导观者的视觉中心，通过透视来表现的画面，更具突出重点的作用。这里面版画的留白是非常重要的，水彩的晕染、油画的厚重、版画的刀痕，不论何种形式，作者会用自己认为最合适的方式，表达作品的主题。

其次是插画的整体表现是否舒服，因为任何艺术品的欣赏都带有主观认知，对于个体而言，只有你认为它看着舒服才有你对作品的认同，欣赏该作品才有愉悦的感受，而不要受外界因素的影响。如果因为是名画家或别人认为好你就觉得好，那只是盲从的认同，失去插画提高读者对作品认知的本质的艺术价值。

第三：图书插画区别于纯艺术绘画的关键是它与文本的关系。插画的最主要功能就是对文字内容的诠释，插画应该主题突出，直接描绘文本中描述的内容。插画还要对描绘文本中未明确提及的细节，进行补充性表达。插画通过画面本身来放大文本中的某种场景，完善文字表达不足的部分。插画画面与文字形成反差，更容易表现出幽默或含蓄悬疑的复杂效果。这主要是在成人作品或后现代作品中体现。插画可以控制阅读的节奏，整幅面的插图让读者身临其境，小幅插画作品可以起到点缀的作用。

插画的留白事一种非常独特的艺术表现形式，给予读者思考的空间。留白艺术很早就出现在华夏大地，在古代中国山水画作品中常能见到留白的处理风格。随着中国传统水墨画的迅速发展，更造就了“无笔墨处皆成妙境”的想象空间。留白也让作品的意境升华，以虚写实。留白常承载隐喻功能。虽然是无形的存在，同样传递禅意、空灵或永恒感。

留白艺术还能激发读者参与感，读者的想象力会主动补充留白的多样性含义。心理投射是抽象表现主义艺术特色，利用留白制造“未完成感”，邀请观者介入解读。在板画中，留白与实体的对比本身就是构图语言，很多作品都依赖留白建立节奏感。铜版画、木版画的制作中，留白又是技术限制下的主动选择，如凸凹版画的未着色部分，反而成就独特风格。用最少的元素传递最丰富的情绪。

留白不是“空白”，而是艺术家精心设计的“无形之形”。留白的智慧在于：最深邃的表达往往存在于未言说之处。在图书插画中运用“留白”艺术，不仅是对视觉语言的精妙掌控，更是对文学意蕴的深层共振。这种看似“无”的处理，能为文学作品带来以下多维度的升华效果。

叙事张力的凝练与延展，留白引导读者聚焦文字描述的冲突核心，呼应文本的悬疑感，激发读者对后续情节的主动推测。留白艺术以空白反衬文字描写激荡起伏的情节，具象化文字中的思维跳跃，形成读者目光切换的缓冲地带，同时也是文学幻想延伸为读者创作空间。插图隐藏线索于留

白。留白作为文图结合的粘结剂。当插画留白与文学留白在书页间共振时，让文字意象在读者脑内自我繁衍形成意识的孵化器，亦是沉默的合谋者替语言道出那些“不可言说之言”。恰似中国画论所言“无画处皆成妙境”。在图书这一文图共生体中，留白正是让文学得以呼吸的肺。

第四：插画表现的主题与内涵，即思想的深度。插画是一种特殊的艺术表现形式，其作品要依据文学作品本身，表达了一些更深层的思考？比如用某一物做象征与隐喻，那么画面中的元素是否具有象征意义？（例如飞翔的小鸟可能象征文字作品中某一角色非常向往自由。社会文化评论是指插画是否隐含了对社会问题、政治或文化现象的评论，例如黑暗中对人物的刻画，就有可能暗示黑恶势力的存在与较量。

第五：插画主题表现是在让读者的情感与文字作品产生共鸣与意境营造的和谐统一，读者通过阅读文字作品后看到插图马上在情绪上起到催化剂的作用，让读者对前面阅读内容印象更深刻，主题更明确。插画还能直接作用于读者的情感，因为插画的不同表现形式，让读者通过画面的不同色调、不同线条迅速的营造文字作品需要表达的氛围，加深读者的记忆，这里尤其是文学作品中主人公的形象插画。在诗歌、散文或童话中，插画对意境的延伸的作用更为重要，那种“只可意会不可言传”的意境，将读者带入一个超越现实的诗意空间。

近代图书插画的特点

民国时期图书插画，尤其是新兴文学作品和进步刊物的插画，是以木刻版画为主流。这并非偶然，而是由当时特殊的历史背景、技术条件和文化思潮共同决定的。欣赏一本古书的木版插画时，我们是在触摸一个时代的手工温度；当我们沉浸在图书的数字画面时，我们是在感受这个时代的科技思潮。正是这种恒与变的交织，使得图书插画艺术永远充满魅力。

3 主要原因可以归纳为以下几点：

首先，在民国时期，中国内忧外患。对内面临尖锐的社会矛盾，对外面临外墙侵略的民族危机。艺术被视为重要的宣传工具。以鲁迅为先锋的左翼文化运动，提倡艺术贴近现实，反映民间疾苦，版画这种艺术形式就成为斗争的武器。鲁迅是木刻版画最有力的倡导者和推广者。非常适合表现动荡、悲壮的时代主题。他不仅亲自编辑出版外国版画集，还举办木刻讲习班，亲自指导青年艺术家。

木刻版画的主要材料木板和刻刀很容易获得，且物美价廉。相比于油画、水彩等形式艺术作品的制作成本极低。

并且特别便于生产印刷，这使得它能够被大量、快速地复制，广泛地刊登在报纸、杂志和书籍上，传播效率极高。

近代社会动荡，版画艺术制作过程简单，艺术家无需依赖复杂的工作室和助手，自己就能完成从画稿、刻制到印

刷的全过程，这在当时的社会环境中显得尤为重要。

木刻版画以黑、白、灰为主要色调，黑白分明，对比强烈，能营造出或沉郁、或激昂、或悲愤的戏剧性效果。这与当时文学作品中苦闷、抗争、求索的基调高度契合。同时，刻刀在木板上留下的痕迹，具有一种独特的质朴、刚健、甚至有些“粗糙”的美学，与当时倡导的美学追求相吻合，与精致的传统文人画和商业月份牌画风形成了鲜明对比，版画作品风格适合表现社会现实。劳苦大众、战争场面、社会黑暗等沉重主题，非常直观地体现出文字的批判精神和革命激情。

民国时期图书插画多为版画形式，可以看作是时代需求、技术条件与艺术形式的一次完美契合。它不仅仅是一种艺术风格的选择，更是一种文化立场和政治态度的宣示。版画以其低廉的成本、便捷的复制性、刚健有力的视觉语言，完美地承担起了在民族危亡关头启蒙民众、批判社会、鼓舞斗争的历史使命，从而成为了那个时代最具代表性的艺术形式之一。

现代图书插画的特点：

解放初期中国插画艺术的一个显著特征。是以线条为主的素描风格成为主流，是由当时特殊的历史背景、政治需求和经济条件共同决定的。

其主要原因可以归纳为以下几点：

首先，新中国成立后，文艺工作的核心方针是“为工农兵服务”。艺术不再是少数精英的玩物，而必须成为教育群众、宣传政策、鼓舞士气的工具。线条素描形式简洁、轮廓清晰、主题突出，特别是继承了延安时期的木刻风格的画风，非常适合文化水平普遍不高的工农兵群众理解和接受。

其次，在新中国成立初期百废待兴，节约成本也是客观现实，黑白线条的插画制版简单，印刷速度快，对纸张质量要求低，非常适合在报纸、杂志、宣传画和普及性的图书中大量使用。黑白插画确保了即使在最简陋的印刷条件下，图像也能清晰可辨，有效地传递信息。

在新中国成立后，苏联的艺术体系成为新中国文艺工作者学习的榜样。素描是一切造型艺术的基础，中国全面引入了这套教学体系，使得素描成为一代艺术家的看家本领。苏联的图书插画和宣传画同样强调严谨的造型、扎实的素描功底和戏剧性的构图。

第四，在新中国热火朝天的社会主义建设时期，需要艺术快速反应现实、配合各项政治运动。创作效率高：线条素描和速写可以更快地完成。艺术家可以深入工厂、农村、部队，用画笔迅速记录和歌颂新人新事，及时满足宣传的需要。黄胄等画家的速写就是这方面的典范。

最后，在思想上，它符合“文艺为政治服务”、“艺术大众化”的意识形态要求。·在经济上，它适应了建国初期一穷二白的物质和印刷条件。·在艺术上，它继承了延安革命文艺传统，并受到了苏联社会主义现实主义体系的深刻

影响。这种风格虽然看似朴素，但在那个特定的年代，它以其强大的叙事能力、鲜明的立场和广泛的传播力，成功地塑造了国家的视觉形象，记录了火热的时代精神，成为了新中国美术史上一个极具特色和力量的篇章。

板画与线条画他们的共同美学风格就是黑白对比与抽象性，板画是通过黑白色块和留白的强烈对比，形成视觉冲击力。线条画则通过疏密、曲直的变化传递节奏感。近现代插画常通过夸张、变形的手法表达情感或社会批判，局限性，板画及线条画受制于黑白单色表现，对复杂色彩或细腻层次的呈现较弱。线条画若过度简化，可能导致形象单薄，依赖读者想象力补充。

4 结语

总之，近现代文学插画中的板画与线条画，以技术上的易复制性、美学上的强烈表现力，成为文学与视觉艺术结合的典范。它们既是文本的视觉延伸，也是社会思潮的载体，反映了从传统到现代的过渡中，艺术如何服务于思想传播与大众审美启蒙。图书插画的起源和发展脉络可以概括为：·从功能到艺术：从最初的文字辅助、宗教教化，逐渐发展为独立的艺术形式。从附属到叙事主体，一路发展成为今天我们看到的丰富多彩的艺术世界。

图 1

- [1] 郭春雨.现代书籍设计中的历史文化表现实践研究[D].北京印刷学院,2023.DOI:10.26968/d.cnki.gbjyc.2023.000114.
- [2] 王雅楠.插画在文化创意产品设计中的应用研究[D].青岛科技大学,2021.DOI:10.27264/d.cnki.gqdhc.2021.000785.
- [3] 段各利.中国古代科普类书籍中插图艺术语言运用分析[D].云南艺术学院,2023.DOI:10.27777/d.cnki.gynxy.2023.000138.
- [4] 刘宇.书信体小说视域下《长腿叔叔》插画设计与应用研究[D].济南大学,2021.DOI:10.27166/d.cnki.gsdcc.2021.000649.