

艺术设计与科学

2021年11月第1卷第1期

浅谈中国志怪插画的发展

梁小雨

湖北商贸学院艺术传媒学院，武汉

摘要：历史与新事物构造出插画更为丰富的题材与表达形式，近年来对传统绘画题材、绘画手段、绘画的表现形式都有学者与实验者的开拓性探索；中国的志怪题材有民间特性也有一定的探知未来的特性，研究它的起源，发展变迁，是希望能对当今志怪类题材有新的认识与新的解读和新的表现，也是作者融古老传说，民族文化，当代精神，从观念到技法的前期的探索。

关键词：插画艺术；志怪插画；起源发展

On the Development of Chinese Legend Illustration

Liang Xiaoyu

School of Art and Media, Hubei University of Commerce and trade, Wuhan

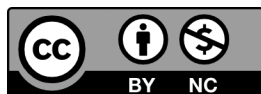
Abstract: History and new things have constructed richer themes and expression forms of illustration. In recent years, scholars and experimenters have made pioneering exploration on traditional painting themes, painting means and painting expression forms; China's strange subjects have folk characteristics and certain characteristics of exploring the future. Studying its origin, development and changes is not only the hope to have a new understanding, new interpretation and new performance of today's strange subjects, but also the author's early exploration of integrating ancient legends, national culture and contemporary spirit, from ideas to techniques.

Key words: Illustration art; Strange illustration; Origin and development

Copyright © 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

作者简介：梁小雨（1993-），女，汉族，湖北武汉人，佛罗伦萨美术学院硕士，现就职于湖北商贸学院艺术与传媒学院，研究方向：插画领域。

文章引用：梁小雨. 浅谈中国志怪插画的发展 [J]. 艺术设计与科学, 2021, 1(1): 160-165.

<https://doi.org/10.35534/ads.0101020>

插画俗称插图,原主要为文字配图,作为书籍的附庸,充当对文字进行解释说明的作用。插画包括出版物配图、海报,现应用范围更为广泛,漫画、绘本、贺卡、挂历、装饰、包装、产品等等,其表现形式也从传统的二维到多维的虚拟表现。

插画的起源如同绘画的起源一样遥远,可以追溯到旧石器时代的原始岩画以及后来的壁画及雕版印刷发明之后小说经书插图。而在19世纪末新艺术运动时期,插画艺术产生了巨大的发展,很多的艺术家如穆夏,比亚兹莱,克里姆特等,脱离了纯粹作为文字附图的插图作用,不同于传统有了可独立的一种艺术表达形式。

中国插画艺术形式,如早期的佛教岩壁画及唐宋元明清的书籍插图,主要以木板刻画的形式,至清末及民国初受西方绘画及技术的影响,到现今媒体技术的发展,在吸收与创新中已逐渐融合成今日中国插画的新面貌。在的插画艺术,随着新媒体及互联网的发展,拥有了更为广泛的运用领域,不同以往我们对插画的定义,不再仅是对文字的补充,也不仅是艺术的一种形式,而是有故事、有艺术表现力、感染力的新形式。

志怪插画是插画的一个特殊的类别,它的题材来源于历史传说与童话及想象,代表各种事物、人物、景物的神仙妖怪、精灵,从远古人类对宇宙万物未知的遐想和对自然的崇敬,人类的智慧解读、表达出有特殊代表意义的神灵、妖魔、精怪的图腾,存在于各类文明的传说与书籍中,它影响着各种族后续的信仰与文化的传承与发展,而且这种发展的历程通过绘本、绘画得以留存,成为我们探究历史、地理及风俗的依据。

志怪,是记录怪异;志怪小说是中国古典小说重要的形式之一,也是文学史重要的组成部分;志怪小说产生于魏晋南北朝时期,也繁荣于魏晋南北朝时期,在当今的电影小说、动画、动漫,人们所接收受到的志怪题材也越为多样,2010年以后,插画不再是主要通过印刷和出版读物的方式进行传播,而是越来越多的通过网络。不同于纯粹的艺术绘画和装置艺术,插画艺术能更为普及的传播于网络和印刷,在题材方面也更加通俗易懂,快速的网络信息交流,使很多插画师开始通过网络交流发表自己的作品;版权的保护和网络和商业对于插画的需求也急剧增加,插画出现于人们生活的各个层面,人们也意识到插画是个在日常生活中不可缺少的点缀,志怪插画作为插画的一个分支也是如此。

1 何为志怪插画及其起源

1.1 志怪插画的概念

志怪插画的概念,只要先通过解释志怪和插画的词语就能很好地阐述它。志怪小说原指中国独有的一种小说类型。中文解释就是记录怪异,即记录神仙妖魔的小说,狭义上主要指魏晋时产生的一种以记述神仙鬼怪为内容的小说,著名《搜神记》^①。它们是受当时盛行的谶纬神学与神仙变化之说而形成的侈谈鬼神、称道灵异的社会风气的影响之下形成的。但就现阶段而言,志怪传说的存在不仅限于魏晋时期,

^① 《搜神记》是一部记录古代民间传说中神奇怪异故事的小说集,作者是东晋的史学家干宝。原本已散,今本系后人缀辑增益而成。主角有鬼,妖怪和神仙,杂糅佛道,所记多为神灵怪异之事,也有一部分属于民间传说。

如明代《西游记》^①，清《子不语》^②都可以归结于志怪小说的范畴。在这里我们将志怪定义为描述记录神仙及妖魔鬼怪的原因。

插画，现在很多中国人对于插画正统的定义还停留于以前，插画即插图的定义：一种用图形语言进行信息传达的艺术形式，是为文字做的插图，对文字进行说明解释，但现阶段它的界限却渐渐模糊，越来越脱离作为在文字的从属关系，而演变为一种涉及多种绘画表达方式的艺术。其主要功能是将文字内容、故事或思想以视觉化的方式呈现。此外，插画与其他纯艺术的最大分野之处不只在有文字的叙说性，更有视觉传达其背后的市场和特定对象之目的大众传播性。但不可以否认，纯艺术作品可以被附加到合适的主题中，成为插画，插画作品也可作为纯艺术作品来欣赏，二者在所运用的材料和方式上与纯艺术绘画有很多重叠的部分，既有区别也有联系，没有明显的界限。也因此举凡美术的相关设计，如文字编排、空间表现、线条变化或是媒材使用都比其他类的艺术创作来得更加多元，才能以多向地非语言形式来传播语言的深层意涵。也因此插画的应用十分广泛，凡书籍、杂志、报纸、说明书、小说、教科书等刊物网络插图，在文字中插入的装饰文案、绘画，都统称为插画。总的来说，插画是一种结合艺术创作与文字：非语言和语言的艺术表现，有着叙说内在思维的传播性。如此一来，插画不再仅仅是插图，而是通过水彩，丙烯，国画，cg等各种形式适应了这个艺术越来越大众化的时代的有一定故事情节的绘画。

1.2 志怪小说的起源发展

志怪小说作为志怪插画的文字体现，是中国古代小说的重要小说类型，一开始的志怪插画是以插图的形式附着于志怪小说之上的。中国鬼神文化源远流长，这使得志怪成为古代小说的重要题材。从被誉为“古今语怪之祖”的《山海经》^③到清代堪称志怪巅峰之作的《聊斋志异》^④，在到我们现今的各种灵异玄幻小说……志怪小说的发展绵延不绝，蔚为大观。

汉魏六朝，是古代志怪小说的创始期。这个时期的志怪小说是在小说、巫、史混合在一起，小说创作完全处于不自觉状态，其撰述的目的是为了补“正史之阙”，在写作中吸取了大量史的因素，同时巫的内容较多地夹杂其间，使之带有浓重的神怪色彩。如《山海经》《穆天子传》到《西京杂记》《搜神记》，志怪小说由初创而渐趋成型，逐步确立了作为一种小说类型所具有的基本特征，篇幅短小而文风质朴，其内容则是语涉灵怪的种种奇闻逸事。当时文人对这一时期的志怪小说都抱着认可和接受的态度，认为它们大都征实可信。

唐代志怪小说，作为志怪小说的一种特殊类型，比较浪漫瑰奇，抒写绰有情致，描写细腻，一向为人们所激赏。没有了征之史籍、辨其有无的撰史者的意识和眼光，而只是对逸事的好奇和赏玩。在这种撰述心态下，小说主旨的教化色彩也显得并不明显，甚至文辞过于雅致。

① 《西游记》是中国古代第一部浪漫主义章回体长篇神魔小说，四大名著之一。

② 《子不语》是清朝中叶著名文学家袁枚撰写的一部笔记小品。其得名源于《论语·述而》所谓“子不语怪、力、乱、神”，表明所记正是孔子所“不语”者。多记述奇闻逸事、奇人鬼怪。

③ 《山海经》中国志怪古籍，大体是战国中后期到汉代初中期的楚国或巴蜀人所作。也是一部荒诞不经的奇书。该书作者不详。

④ 《聊斋志异》，是中国清朝著名小说家蒲松龄创作的文言短篇小说集。“聊斋”其书斋名，“志”是指记述的意思，“异”是指奇异的故事。

明清志怪，是志怪小说的繁荣期，无论是志怪小说的题材领域、表现形式，还是总体成就，都得到了很大发展，就文言而言，既出现了以《聊斋志异》为代表，以描写细腻、情致婉约为特征的，追步唐代志怪的一类作品，也出现了以纪昀《阅微草堂笔记》为代表的宗法汉魏志怪，文风简约质朴的一类作品。在白话小说方面，以《西游记》《西游补》《封神演义》等为代表的神魔小说也取得很高的艺术成就。明清时代的文人们对志怪小说仍然保持着千百年来一贯的猎奇求异的趣味，以为消闲娱乐的谈资。

民国到现当代，五四运动以后，中国文言小说逐渐走向灭亡，对于志怪小说而言用文言体创作在民国中后期亦逐渐消失，与此同时，西方科学的进入打破了人们传统的鬼神论的思维观念，在很长的一段时间里，志怪小说的生存空间减少，并转变为今常见的鬼故事或杂谈的形式艰难求生。而2000年以后网络飞速发展，文学网站盛行，科学元素和各种信息的加入使志怪小说的题材更为广泛和多元，更发展出漫画，广播，电视等模式，转变为如今人们打发空余时间的一种重要娱乐。

1.3 中国志怪插画的起源

在雕版印刷，丝帛与纸发明之前的久远年代，图像的载体往往是石头和墙壁。插画的起源是以岩画，壁画以及陶艺装饰的形式保存下来的。早期文明利用具有颜色的石头，即矿物颜料在洞穴和墙壁上作画，其作品往往是对图腾的崇拜，对狩猎场景的描述和对神明的刻画。

原始岩画：中国属于世界上岩画分布最丰富的国家之一。阴山岩画，是雕凿在阴山山脉岩石上的图像，分布地域广泛，题材涉及动物、人物、神灵、器物、天体等，艺术水平精湛，题材丰富，包括有动物、人物、飞禽图案及人类的狩猎、乘骑、放牧、舞蹈、征战、巫师作法，以及日月星辰、圆穴等大量的符号、标记等。

贺兰山岩画，绘制于春秋战国到西夏时期。多以形形色色的类人首为题材，多采用涂饰手法。在贺兰山白芨沟等地，还发现了成片彩绘岩画，内容以乘骑征战人物形象及北山羊、马等动物形象为主。

图1 贺兰山岩画所雕凿的人脸图案

Figure 1 A Face pattern engraved in a rock painting of the Helan Mountains

沧源岩画，有三千多年的历史，位于云南省沧源佤族自治县，以原始动物图腾，狩猎场景为主要题材。岩画用赤铁矿粉与动物血调合成颜料绘制在石灰岩崖面上，现在可辨认的图像有1063个，包括人物、动物、房屋、树木、太阳等，多为狩猎和采集场面，采用剪影式轮廓画法描绘人物，绘制技法简单、粗率，

造型稚拙、古朴，画具或用手指。

《舞蹈放牧战争图》是一副场面恢宏的大型岩画，整幅画面连贯地表现出当时人们的狩猎、斗象、舞蹈和战争凯旋等场面。

敦煌洞窟壁画，是以宗教题材，佛经故事为主，以色彩图形的形式来传述故事内容。包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟 552 个，有历代壁画五万多平方米，是中国乃至世界壁画最多的石窟群。敦煌壁画的内容丰富多彩，通过描写神的形象、神的活动、神与神的关系、神与人的关系以寄托人们善良的愿望，安抚人们心灵的艺术。因此，壁画的风格，具有与世俗绘画不同的特征。

《鹿王本身图》是北魏本生故事画中最早的横卷式连续画之一。表现了释迦牟尼生前的种种善行。以横幅长卷形式连续画出佛的前身九色鹿王故事的种种情节，每一段落均附有文字榜题。显然是继承了汉画的传统手法。画面以人物为主，衬以山石树木。土红底色上配以青绿山水，点缀花草，有浓厚装饰风。画中的建筑物格式、车马形制、骏马形态等，都与汉画中的形十分相似。

1.4 志怪插画在古代中国的发展

在唐代雕版印刷发明之后，志怪插画常以书籍的插图的方式存在，或是以一些绣像，民间的年画，月份牌广告画或是一些装饰图案为主。

唐代插画：大多是通过雕版印刷的方式完成的绘画作品的复制品，久其特征来讲属于版画，也称木版画。这个时代，雕版印刷术的发明和普及促进了书籍的繁荣，也带动了插画的发展。世界上可考证最早的书籍《金刚经》印刷于唐代，展现了较为成熟完整的板画插画作品。

宋元插画：在唐代的基础上，宋元时期插画技术和水平有了较大的发展。元代戏曲，小说题材丰富也进一步带动了插画的发展。

明代插画：明代是版刻画空前繁荣的时期，在技术，形式，风格上插画都有了全新的发展。此外明代还有一种极具特色的民间插画、绣像，完整地描绘人物形象，衣着和神态。

清代插画：西方石版画印刷技术传入中国，极快取代了刻版印刷的形式，插画开始从黑白变得彩色多样。就艺术风格而言，结合民情风俗的民间套色木版年画在清代风行一时，色彩造型单纯明快，色彩绚丽，展示着独特的民间艺术风韵。

图 2 苏州桃花坞年画雕刻图及成品图

Figure 2 The wood engravings and the finished works of New Year Pictures in Taohua Wu, Su Zhou.

清末民国初年插画：受西方紧急，插画技术和艺术风格的印象，这个时期我国插画开始向西洋化的风格发展，并具有浓厚的商业化发展。其中最具特点的是月份牌广告画，即中国最早的现代商业海报，多以洋装美人为主题。

2 结语

了解一个事物，要从它的概念和起源开始了解，然后循序渐进，这样才会对它有更全面的认识。总结志怪小说和插画两者，再把他们结合起来，更能全面的展现志怪插画在中国起源及古，近代的发展脉络。志怪插画长期附庸于志怪小说而得到发展，小说题材的起始变迁衰亡和新生都对它产生或多或少的影晌。而插画特别是唐宋之后，雕版印刷术的发明，插画成为很多小说插图的一部分，作为民间传奇小说的插图，绣像；于清代引进的石版画使插画发产出很多民间用途，例如一些年画，月份牌等。这些手法，技艺，工具和用途的不断发展的过程也是志怪插画不断发展的过程。

志怪插画来源已久，既结合以上两者也传承者古老的原始岩画和壁画。早期的岩画，壁画，很多都是描绘狩猎，神灵它们源于对神灵的敬畏，对万物自然的崇拜。这些情绪一直伴随着无论是东方还是西方的人类的文明；在中国表现为鬼神的传说，佛，道信仰和志怪小说。而在日心说^①被提出和17，18世纪自然科学的飞速发展，使人们的精神世界发生很大的改变，现代人神灵精怪也有了新的解读，也更为科学的理解志怪题材的插画表现。

参考文献

- [1] 彭澎，杨红燕. 插画艺术文化 [M]. 北京：清华大学出版社，2008.
- [2] 马丁·索尔兹伯里. 国际最新童书插画 [M]. 王震，译. 北京：中国青年出版社，2008.
- [3] 徐海鹰. 插画艺术（现代艺术设计基础教程）[M]. 苏州：苏州大学出版社，2009.
- [4] 杨悦. 当代插画艺术 [M]. 北京：中国水利水电出版社，2011.
- [5] 杜春秀. 学艺坊——插画技法 [M]. 北京：人民美术出版社，2009.
- [6] 郭书瑄. 插画考：插画艺术的黄金时代 [M]. 武汉：湖北美术出版社，2016.
- [7] 王雄飞. 中国岩彩画材料与表现 [M]. 杭州：中国美术学院出版社，2014.
- [8] 干宝. 搜神记 [M]. 北京：中华书局，1979.
- [9] 朱一玄. 明清小说资料选编 [M]. 济南：齐鲁书社，1989.
- [10] 桃源居士. 唐人小说 [M]. 上海：上海文艺出版社，1992.
- [11] 郭璞注. 山海经 [M]. 上海：上海古籍出版社，1989.
- [12] 上海古籍出版社. 唐五代笔记小说大观 [M]. 上海：上海古籍出版社，2000.
- [13] 纪昀. 阅微草堂笔记 [M]. 上海：上海古籍出版社，1980.
- [14] 蒲松龄. 聊斋志异 [M]. 上海：上海古籍出版社，1986.
- [15] 蒋瑞藻. 小说考证 [M]. 上海：上海古籍出版社，1984.

^① 日心说，由哥白尼提出，也称为地动说，是关于天体运动的和地心说相对立的学说，有力地打破了长期以来居于宗教统治地位的“地心说”，实现了天文学的根本变革。日心说的观点是：地球是球形的；地球在运动，并且24小时自转一周；太阳是宇宙的中心，而不是地球。虽然如今已被证实这个理论是错误的，但对当时的神学体系起到了极大的冲击作用，影响着之后自然科学的发展。