

的图案、景色的排列与色彩的搭配施绘方式，是经由插画家巧手设计，此与服饰设计并无不同。有些插画画家的风格是直接进入了装饰艺术的创作。

书籍报章杂志中的插画编制与平面美术设计极为相似。图画与文字的空间处理、形式编排、视线取向、线条变化、重心问题及色彩配置等，在美术设计中都是非常重要的部分。富于运用象征寓意的表现形式，使得插画与文学诗歌这些感性的创作有某种程度的相似。这类书刊的插画尤以传统手绘的倍受青睐，相信细腻的笔触、酷似绘画的表现风格令文字插画之美水乳交融。

插画内容若有建筑设计与环境配置时，插画家必须如同建筑师一样设计并营造空间，如同绘制建筑设计图般运用透视技法在二度的平面图里展现立体的视觉感，并且按照写实画面或情节上的需要，将室内外的场景，尽量达到身历其境的效果。从插图中人物的明显姿态、肢体的表情可以见到插画与哑剧的关系端倪。插画中某一些具有指示性的图像，与哑剧演员面对观众所做的肢体语言沟通，是非常类似的。另外，戏剧与插画的相同处在于情节必须浓缩、善于利用舞台灯光烘托的效果、使用动作表情吸引观众的视线。这时借助电脑制作插画将有意想不到的效果。通常我们以CG(Computer Graphic)来泛指计算机图形，凡是经由计算机对物体的形状及影像所进行的创作、储存和处理，均称之为计算机绘图。除此之外，因

为在计算机上制作的影像都是数字式，所以也可称为数字视觉艺术(Digital Visual Art)。计算机绘图的种类与应用范围极广，举凡计算机动画、影像合成、多媒体、虚拟实境等。在制作中我们通常以2D和3D来分，2D(Two Dimensional)：是类似传统绘画的平面二维空间的制作法制成的作品，如用Photoshop做成的作品即是。3D(Three Dimensional)：是在计算机中建立立体三维空间模型、光源等因素成像而成，可称为3D绘画，多半是运用在动画类。

电脑绘图是高科技兴起和发展的产物，它极大地加快了信息产业的进程。最先接受它的当属电影、电视、网络这样一些可以传播动画影像的媒体；其次，人也得到了解放，所有资料都可以存在薄薄的几片磁盘和光盘上，用不着起身，轻轻地敲击键盘就能找到你所需要的画面素材，浩瀚有序的储存几乎没有极限。

制作CG插画易于在画面上做出各种各样的艺术处理，可以有像水彩画那样的渲染喷绘，可以有像木版画那样的平涂，可以有像装饰画那样的弱化、强化或虚化，还可以不断地变换冷暖色调，做出油画那样的细腻层次效果，快捷、方便。另外由于计算机数字化的特征，也使创作过程出现了可逆性，创作者有机会不断修改作品，不断尝试，这也导致创作的不可预期性大增。不容置疑，电脑技术的应用已经给插画的影像制作带来了一次革命，然而，任何事物都不是绝对完美的，正如网络媒体不可能完全取代传统媒体一样，电脑制作同

样有局限。电脑的“效果”要依附于人工的“意志”才能实现，电脑功能永远称为“制作”而“创作”永远属于具有想象力和个性的插画制作者。电脑制图有时亦无手绘的那种变幻无穷的灵气。由于多数计算机绘图应用软件，在视觉特效、工具的特性表现、绘画材质的选用及动画制作的运镜、贴图等运作上，其软件间的工具箱元素及主选单下的功能指令运作完全相同或相近。因而造成不同的原创者，在作品的表现上出现具有同质性的视觉经验，如某些特殊滤镜的视觉效果、绘画技法的呈现质感等，造成不同的创造者，其作品间存在有共同的创意元素，因而大大地降低了传统对于艺术创作价值认定的唯一性与价值感。这也显示现阶段，计算机绘图上极大的盲点，即以功能主导作品的问题。当每一个人都使用相同的功能时，作品的层次性、艺术性及原创性，这其中的艺术价值之有无，都难以界定了。但是，不容否定的是，电脑的出现无论在绘制的时间、存储和传播方式上都极大地改变了插画的发展。无限的空间已插上了自由美丽的翅膀。作为时代的产物，影像中的插画从手绘到成为主角的摄影插画和后来风靡世界的CG插画在不断丰富我们视觉的同时而成为我们文化生活永远纪念的符号。

余萍 湖北美术学院动画学院讲师

文征明与《兰竹图》

仇修

内容摘要：文征明兰竹图中，元人的清雅静寂已被繁茂疏放代替，笔的躁动已见端倪，画兰尤为繁密，纷披反复，如网交织，且多长卷，间以荆棘竹叶披石流水，境界无复清幽，内蕴美渐让位于外露美。

关键词：文人画 高洁之士 兰竹 古意

文征明，明四家之一，吴门画派的代表人物，是以擅长山水及兰竹等题材的典型“文人画”风格知名的画家。对于文征明，他的出生、性格和社会地位，似乎向他极力催促一种中规中矩，情感保留且吸收了长久以来的象征着士绅文人文化价值特质的绘画及书法风格。他所选择的题材，不论是兰竹或是纯山水，被用来与画家对中国文学和儒家经典的纯文学方面的热爱相呼应。^①作为文人画家，文征明在艺术意境上所追求的也不外是文人画派的典型艺术特点——闲、静、幽、雅、文、逸六个字所构成的概念。^②专门的兰竹题材绘画，完全是随着文人画兴起而兴盛

起来的，文人画的创作动机绝大部分不是为状物模形忠实再现所绘客观景物，而是士大夫们借绘画以抒情言志。兰竹的自然属性最适合他们以比兴的手法寄托情怀，标榜高雅：竹，中空外直，有节而寒，正可喻君子的正直、谦虚、气节。所以白居易《养竹记》云：“竹本固，固以树德，君子见其本，则思善建不拔者。竹性直，直以立身，君子见其性，则思中立不倚者，竹心空，空心体道，君子见其心，则思应用虚受者。竹节贞，贞以立志，君子见其节，则思砥砺君行，夷险一致者。夫如是，故君子人多树之为庭实焉。”后苏东坡又进一步，竟说：“宁可食无肉，不

可居无竹。”；兰，隐于幽谷，孤芳自赏，更是高人逸士的象征。屈原以香草（兰）美人表白自己的高洁是人所共知的。而孔子周游列国、颠沛流离，栖栖皇皇，但隐谷见幽兰后，即停车拨起琴来，悠悠然奏出了“猗兰操”。并赞之曰：“芝兰生于深谷，不以无人而不芳。君子修道立德，不为困穷而改节。”文人，特别是那些失意的，或不愿与昏庸统治者合污的士大夫们，要借绘画来表现自己的情高脱俗。兰竹，确是很理想的题材，以文嘉所撰的《先君行略》，王世贞的《文先生传》可知，文征明为人正直，处世接物极为时人称道，一生大多数时间隐居不仕而以书画自娱，是文人中典型的高洁之士。喜画兰竹，正与其品行性情相符。

《兰竹图》即是文征明的代表作之一，长卷，纵26.8厘米，横636厘米，纸本墨笔，现为北京故宫博物院藏。此长卷写幽兰或与翠竹丛生，或与棘条相杂，或生于湖石之侧，或长于流水之滨，或倒垂于悬崖，或招展于平地，千姿百态，神清骨秀。以淡墨写兰，浓墨写竹，飞白勾石，细笔写草，笔墨潇洒，随手成形，风姿绰约，笔意纵横，神韵满卷。^③文征明题：“余最喜画兰竹。兰如子固、

松雪、肩南、竹如东坡与可及定之、九思，每见真迹，辄醉心焉，居常弄笔，必为摹仿”^①文征明的审美意识中对“高古”、“古意”特别讲究。他自题《湘君湘夫人图》：“余少时阅赵魏公所画湘君湘夫人，行墨设色，皆极高古，石田先生命余临之，余谢不敢。今二十年矣，偶见画娥皇女英者，顾作唐妆，虽极精工，而古意略尽。因仿佛赵公为此，而设色则师钱舜举。惜石翁不存，无从请益也。衡山文征明记”他一生作画强调古意、高古。他所说的“古意”是指北宋以前的画风，尤其是六朝隋唐的静柔而轻淡，宽缓而舒细，又努力学习赵孟頫（文嘉《先君行略》说文征明“平生雅慕赵文敏公，每事多师之。”）因此画兰竹极尽“写”意。有意突出其书法用笔的趣味，行魏晋逸风，二王的姿媚秀逸，并持有元人的从容优雅，笔画飘逸而不纵肆，情感的表达基本上是行草笔意的抒发，而图中作石以娴熟的拖笔折带皴与简远的渴笔运思是极具倪瓒笔味的。这与文征明推崇王羲之研读倪瓒作品有密切关

系。这临仿与追求传统含对前人在艺术形态的创造及其情感价值上以笔墨与精神两个方面进行体认。这种追述和体认，强烈地凸现出书画、诗艺术在文化层面的历史延续性，然而却也是有选择地吸收并加以表现，经过体认，努力在师古的基础上，结合本身的现实体验对前辈进行变格、超越，文嘉称文征明“多得古人神妙处，而无脱古形似之嫌，他并不只在重复前人的笔墨”，“述而不作”而是“多出己意”，力图自出机杼在创造上体现个人的造诣和才气。^②文征明的兰竹，虽然主观努力仿效赵孟頫及其他宋元画兰竹名家，其画，也确实是在赵孟頫一派兰竹画的继承和发展，但受绘画本身及其他各种客观因素的制约，其风格面貌同元人究竟有很大的不同。兰竹或枯木竹石的绘画兴盛于元代，由于社会原因，士人的心愿，往往是进而乏雄壮豪入之情，退而无慷慨悲歌之意，兴奋不过是浅酌低唱，失意也似似淡淡的哀愁，表现的淡化更深沉，更超然，风格多趋于委婉蕴藉，中和典雅。如赵孟頫的兰竹，便是

笔画清轻虚婉内蕴。而文征明兰竹图中，元人的清雅静寂已被繁茂疏放代替，笔的燥动已见端倪，画兰尤为繁密，纷披反复，如网交织，且多长卷，间以荆棘竹叶坡石流水，境界无复清幽，内蕴美渐让位于外露美。^③

总的来说，《兰竹图》在笔墨、布局上所共同追求的是繁中求简，乱中见整，熟中求生，寓巧于拙，平中见奇，形为物役而心趣随之，足以澄人心神而发其志意也。

参考文献

- [1] 高居翰《唐寅与文征明作为艺术家的类型之再探》。
- [2] 周积寅《吴门画派与明四家》。
- [3] 《中国传世名画》，济南出版社
- [4] 《文征明集》第1403页
- [5] 李维琨《吴门画派的艺术特色》。
- [7] 王连起《文征明〈临赵松雪兰石图〉考》

仇修 湖北美术学院动画学院讲师

解读维米尔绘画作品中的象征意义和新教思想

黄平

内容摘要：维米尔的艺术作品除了表现新教思想影响下对家庭生活的虔诚之心外，还常常含有某种寓意，即便是极为平常的静物画，多隐含着画外之音。我们不能因为维米尔与同时期的其他主要的荷兰艺术家描绘了日常的生活场面，就认为他们只是描绘了所见到的情景。他是有选择地进行创作，将所见事物的不同方面融合在一处的。

关键词：荷兰画派 宗教意识 寓意

十六世纪时，尼德兰的一部分资产阶级和下层人民在加尔文新教思想的鼓动和影响下，掀起了反对代表封建势力的旧教会的斗争，在1609年终于建立起欧洲历史上第一个资产阶级共和国——荷兰共和国，并产生了欧洲最早的资本主义制度。资产阶级的政治、经济、文化在这里得以自由地发展。而产生于资产阶级上升时期的荷兰画派，在摆脱了宗教和宫廷的束缚之后，便更加广泛地面向市民及世俗的生活。

荷兰画派涌现了一大批优秀的画家，代表人物为维米尔，霍赫等。他们的作品内容丰富多彩，各具特色，但是总的情调是一致的，那就是他们都表现了当时荷兰市民阶层的审美趣味——对日常生活的细微之处怀有极大的兴趣。这部分地源自尼德兰画家细致

描绘生活的绘画传统，另一方面是受到新教思想的影响，使得他们不是怀着对于宗教的虔诚感，而是带着对世俗生活的虔诚感去描绘他们自己的生活，描绘新兴的资产阶级和小市民的生活画面。

然而，在这些描绘和渲染资产阶级和市民阶层的舒适闲散的生活和小市民趣味，表面看来缺乏深刻的思想性的绘画作品背后，却隐含着常常为人们所忽略的强烈宗教意识和象征寓意。根据新教的世俗生活自主性的原则，每个人都在他自己的工作岗位上为上帝及人类提供特殊的服务。上帝在家庭和社会中通过世俗工作而得到供奉，而不是在修道院中；提倡个人的权力和自由，同时强调每个人生活的平等价值和尊严。也因此，在当时的艺术家们所创作的平静安逸的生活画

面中，却常常有着为人们所忽视的微妙象征意义。如《倒牛奶的女人》便体现了新教思想下普通民众对待工作或者日常事务的态度。他们怀着敬奉上帝的心情去完成日常生活中的每件事情。维米尔以他明净而富于变化的色彩与坚实浑厚的形体，赋予这幅充满恬适生活气息的画面以宗教的虔诚与道德的力量。

维米尔的艺术作品除了表现新教思想影响下对家庭生活的虔诚之心外，还常常含有某种寓意，即便是极为平常的静物画，在显示画家高超的艺术技巧之外，多隐含着画外之音。研究表明17世纪其他荷兰画家的作品，从表面上看不过是些花卉、水果之类，实际上多含有潜在的象征或比喻意义。大多数情况下，这些含义都与表现生命的短暂有关。腐烂的水果可能意味着紧跟在成熟之后的死亡；花束，尤其是玫瑰花和牡丹花，可能象征着生命的短暂，因为它们很快就会枯萎凋谢；静物下面的蜥蜴、蛇和癞蛤蟆之类可能与人体的腐烂分解有关。传播疾病的苍蝇可能代表着罪恶。其他物品可能带有基督教的含意，如放在花瓶两边的一块面包或者一杯葡萄酒可能是圣餐的象征物，代表着通过感恩祷告，人类有望得到赎救与复活。苹果代表着原罪，而樱桃象征着基督降临大地时对人类带来的天国水果。

静物的物品带有象征意义是15世纪北欧艺术的主要特征之一。当所讨论的作品属于宗教题材时，这些物品，如蜡烛和烛台，毛巾和水盆，丢弃的鞋子等一系列复杂的象