

THE ART OF THE
HOBBIT
BY J.R.R. TOLKIEN

《霍比特人》的艺术

[美] 韦恩·G. 哈蒙德 克里斯蒂娜·斯卡尔 著

黄丽媛 译

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

《霍比特人》的艺术 / (美) 哈蒙德
(Hammond, W.G.), (美) 斯卡尔 (Scull, C.) 著; 黄丽
媛译. — 上海: 上海人民出版社, 2013
书名原文: The art of the Hobbit by
J.R.R.Tolkien
ISBN 978-7-208-11871-3

I. ①霍… II. ①哈… ②斯… ③黄… III. ①小说创
作—文学研究—英国—现代 IV. ①I561.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 256607 号

责任编辑 朱艺星
装帧设计 陆智昌

《霍比特人》的艺术

[美] 韦恩·G. 哈蒙德 克里斯蒂娜·斯卡尔 著
黄丽媛 译

出版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
出品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限责任公司
(100013 北京市朝阳区东土城路 8 号林达大厦 A 座 4A)
发行 世纪出版股份有限公司发行中心
印刷 北京华联印刷有限公司
开本 787×1092 毫米 1/12
印张 12
字数 44,000
版次 2014 年 2 月第 1 版
印次 2014 年 2 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-11871-3/I·1193
定价 148.00 元

The Art of The Hobbit by J.R.R. Tolkien
Chinese simplified translation copyright © 2014 by Horizon
Media Co., Ltd.,
A division of Shanghai Century Publishing Co., Ltd.
Originally Published in the English language by HarperCollins
Publishers Ltd. under the title *The Art of The Hobbit*
Figs. 1-8, 10, 11, 13, 16, 19-26, 28-30, 33, 34, 38-45, 56-58, 61, 63-
66, 68, 71, 77-79, 81, 89, 90, 98, 100, 101, 104, 105 © The J.R.R.
Tolkien Copyright Trust 1937, 1938, 1966, 1976, 1978, 1987, 1989,
1992, 1995, 2011.
Figs. 9, 12, 14, 15, 17, 18, 27, 31, 32, 35-37, 46-55, 60, 62, 67, 69, 70,
72-76, 80, 82-88, 91-97, 99, 102, 106 © The Tolkien Trust 1937,
1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1987, 1995, 2007, 2011.
Quotations from *The Hobbit* © The J.R.R. Tolkien Copyright
Trust 1937, 1951, 1966, 1978, 1995, 2002.
Quotations from *The Fellowship of the Ring* © The J.R.R. Tolkien
1967 Discretionary Settlement and The Tolkien Trust 1954,
1966.
Quotations from *The Book of Lost Tales, Part Two* © The J.R.R.
Tolkien Copyright Trust and C.R. Tolkien 1984.
Quotations from letters and manuscripts by J.R.R. Tolkien ©
The J.R.R. Tolkien Copyright Trust 1981, 1995, 2007, 2011.
Text © Wayne G. Hammond and Christina Scull 2011.
ALL RIGHTS RESERVED

The Art of

THE HOBBIT

by J.R.R. Tolkien

Wayne G. Hammond & Christina Scull

世纪文景

北京世纪文景文化传播有限责任公司 出品

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目 录

前言 · 7

小丘下的袋底洞 · 21

小丘：霍比屯 · 24

留给比尔博的纸条 · 34

食人妖 · 37

幽谷 · 41

瑟罗尔的地图 · 49

迷雾山脉 · 59

贝奥恩的大厅 · 66

黑森林 · 71

精灵王的大门 · 77

密林河 · 90

长湖镇 · 96

前大门 · 99

同斯毛格交谈 · 105

斯毛格绕山而飞 · 106

斯毛格之死 · 112

孤山与长湖 · 115

大荒野 · 123

袋底洞的大厅 · 126

封面 · 129

护封 · 136

比尔博肖像 · 140

后记 · 142

The Art of

THE HOBBIT

by J.R.R. Tolkien

Wayne G. Hammond & Christina Scull

世纪文景

北京世纪文景文化传播有限责任公司 出品

《霍比特人》的艺术

[美] 韦恩·G. 哈蒙德 克里斯蒂娜·斯卡尔 著

黄丽媛 译

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

《霍比特人》的艺术 / (美) 哈蒙德
(Hammond, W.G.), (美) 斯卡尔 (Scull, C.) 著; 黄丽
媛译. — 上海: 上海人民出版社, 2013
书名原文: The art of the Hobbit by
J.R.R.Tolkien
ISBN 978-7-208-11871-3

I. ①霍… II. ①哈… ②斯… ③黄… III. ①小说创
作—文学研究—英国—现代 IV. ①I561.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 256607 号

责任编辑 朱艺星
装帧设计 陆智昌

《霍比特人》的艺术

[美] 韦恩·G. 哈蒙德 克里斯蒂娜·斯卡尔 著
黄丽媛 译

出版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
出品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限责任公司
(100013 北京市朝阳区东土城路 8 号林达大厦 A 座 4A)
发行 世纪出版股份有限公司发行中心
印刷 北京华联印刷有限公司
开本 787×1092 毫米 1/12
印张 12
字数 44,000
版次 2014 年 2 月第 1 版
印次 2014 年 2 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-11871-3/I·1193
定价 148.00 元

The Art of The Hobbit by J.R.R. Tolkien
Chinese simplified translation copyright © 2014 by Horizon
Media Co., Ltd.,
A division of Shanghai Century Publishing Co., Ltd.
Originally Published in the English language by HarperCollins
Publishers Ltd. under the title *The Art of The Hobbit*
Figs. 1-8, 10, 11, 13, 16, 19-26, 28-30, 33, 34, 38-45, 56-58, 61, 63-
66, 68, 71, 77-79, 81, 89, 90, 98, 100, 101, 104, 105 © The J.R.R.
Tolkien Copyright Trust 1937, 1938, 1966, 1976, 1978, 1987, 1989,
1992, 1995, 2011.
Figs. 9, 12, 14, 15, 17, 18, 27, 31, 32, 35-37, 46-55, 60, 62, 67, 69, 70,
72-76, 80, 82-88, 91-97, 99, 102, 106 © The Tolkien Trust 1937,
1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1987, 1995, 2007, 2011.
Quotations from *The Hobbit* © The J.R.R. Tolkien Copyright
Trust 1937, 1951, 1966, 1978, 1995, 2002.
Quotations from *The Fellowship of the Ring* © The J.R.R. Tolkien
1967 Discretionary Settlement and The Tolkien Trust 1954,
1966.
Quotations from *The Book of Lost Tales, Part Two* © The J.R.R.
Tolkien Copyright Trust and C.R. Tolkien 1984.
Quotations from letters and manuscripts by J.R.R. Tolkien ©
The J.R.R. Tolkien Copyright Trust 1981, 1995, 2007, 2011.
Text © Wayne G. Hammond and Christina Scull 2011.
ALL RIGHTS RESERVED

目 录

前言 · 7	长湖镇 · 96
小丘下的袋底洞 · 21	前大门 · 99
小丘：霍比屯 · 24	同斯毛格交谈 · 105
留给比尔博的纸条 · 34	斯毛格绕山而飞 · 106
食人妖 · 37	斯毛格之死 · 112
幽谷 · 41	孤山与长湖 · 115
瑟罗尔的地图 · 49	大荒野 · 123
迷雾山脉 · 59	袋底洞的大厅 · 126
贝奥恩的大厅 · 66	封面 · 129
黑森林 · 71	护封 · 136
精灵王的大门 · 77	比尔博肖像 · 140
密林河 · 90	后记 · 142

The Hobbit

or

There and Back
Again

by

J. R. R. Tolkien

Illustrated

by the Author

London

George Allen & Unwin Ltd

Museum Street

前言

这本书只凭地图，不要任何插图，都好看到足以吸引所有五到九岁的小孩。

这本书，就是《霍比特人》(*The Hobbit*)。这段话则是斯坦利·昂温(Stanley Unwin)年仅十岁的儿子雷纳·昂温(Rayner Unwin)的评价，是时其父正在考虑出版托尔金的这部小说。1936年，雷纳在父亲的要求下，通读了《霍比特人》的打字稿，随即交出一份热情洋溢的读书报告。他因此得到了一先令的酬劳——后来，雷纳常说，这是乔治·艾伦与昂温出版社(George Allen & Unwin)史上花得最超值的一先令，由此问世的《霍比特人》是该社最畅销的出版物之一，再后来，则有了它风靡全球的续作——《魔戒》(*The Lord of the Rings*)。

雷纳之所以提到《霍比特人》应当搭配地图出版，也许是因为看到了托尔金随打字稿寄出的手绘地图；又或者，托尔金和艾伦与昂温出版社早已达成共识，《霍比特人》付梓出版时有必要插入地图，以便读者查阅对照。不过，雷纳认为该书无需插图的观点，虽然迎合了出版商对成本控制的追求，却同作者本人的看法大相径庭。尽管最早交给出版社的打字稿只有一幅插图(很有可能就是文本中提到的《瑟罗尔的地图》的某张手稿)，在家人和亲友之间传阅分享的《霍比特人》却是一本插画丰富的小书，托尔金希望，这本书在面向更广大读者的时候，也能保持其原貌。

J. R. R. 托尔金在把《霍比特人》寄给艾伦与昂温出版社的时候，已经是一个画龄三十余年的业余画家。他出生于1892年，在那个年代的人们眼中，绘画和素描还是孩子的日常娱乐消遣，作为成年男女的业余爱好也无可厚

非。他基本上是自学成才，只有母亲（在他 12 岁时辞世）曾经给他些许点拨，或许他还从其他地方习得了少量技法——比如，他的外祖父约翰·萨菲尔德（John Suffield）就曾亲手绘制每年的圣诞贺卡，还写得一手好字。托尔金早期的灵感来自他青少年时代所熟悉的地方——莱姆里吉斯的科布港、伯克郡的田野和房舍、康沃尔海滨的岩石和大海、伍斯特郡表亲花园里的飞燕草和毛地黄。他尤其喜欢描绘风景和建筑；他的作品中，静物画和肖像画的数目相对较少，他在这类题材上的才华也有限。他最擅长的乃是描绘花草、树木，以及一切大自然的造物。

大约从 1911 年进入牛津大学后，托尔金亦开始循着想像作画。他画了一系列充满象征和抽象意义的图画，比如《以前》（*Before*）和《以后》（*Afterwards*）、《童稚》（*Undertenishness*）和《成熟》（*Grownupishness*）。（在笔者的拙作《J. R. R. 托尔金：艺术家与插画家》[*J.R.R. Tolkien: Artist & Illustrator*] 中收录了部分。）有些作品非常奇异——你只能通过猜测去理解托尔金的想法。还有些明显是其他文学作品的插画：《上都》（*Xanadu*）是为塞缪尔·泰勒·柯勒律治（Samuel Taylor Coleridge）的《忽必烈汗》（*Kubla Khan*）所作，《波赫亚之国》（*The Land of Pohja*）则来自芬兰史诗《卡莱瓦拉》（*Kalevala*）。不过，最惹人注意的是这样一批画作，它们描绘的是托尔金自己的作品，又或者，它们本身就是这些作品的灵感之源；就在这个时期，第一次世界大战的头两年里，托尔金开始创造一部自己的神话、一组传奇，这就是后世为人所知的“精灵宝钻”（*The Silmarillion*）。

据托尔金所言，他的神话源头，来源于发明语言的欲望，继而意识到虚构的语言必须有虚构的世界和种族作为其存在的依托。然而，还有一种力量驱使他，是讲故事的激情；这些故事先用诗歌，后来也用散文讲述。贝伦和露西恩的传奇、精灵国度刚多林和纳国斯隆德的陷落、航海家埃雅仁迪尔的冒险、费艾诺和三颗精灵宝钻的历史，以及许多关于精灵、矮人和人类的故事，在之后的数十年里发展、丰满起来。这是他一生的心血，在他辞世（1973 年）后，由其子克里斯托弗（Christopher Tolkien）编辑出版，其中最先问世的是 1977 年的《精灵宝钻》。他的文字极具戏剧张力，充满令人难忘的意象；许多精灵宝钻的故事，也经由他的妙笔，以线稿或水彩画的形式，生动地呈现了出来。1920 年代末的几年里，他在绘画方面尤其多产。这些精美的图画中，有一幅茂密的陶—努—浮阴森

林，在《霍比特人》第一次印刷出版时，他重画了这幅画，并更名为《黑森林》(Mirkwood)。

对托尔金而言，1920年代是一个非常重要的时期。1920—1925年，他在利兹大学的英文系任教。1925年，他第一次得到了牛津大学英文系的教授讲席。¹1917年长子约翰(John Tolkien)出生后，他便身为人父。到了1920年代末，他和妻子伊迪丝(Edith)又养育了三个孩子：迈克尔(Michael Tolkien)出生在1920年，克里斯托弗1924年，普丽西拉(Priscilla Tolkien)则是1929年。孩子们都是热忱的故事听众，对此托尔金欣然承应。

有些故事是以信笺的形式寄来的，从1920年到1943年的每个12月，他几乎一年不落地以圣诞老人及其朋友的身份给孩子们写信，讲述在北极发生的种种冒险和不测。为了以假乱真，每封信笺的笔迹都不尽相同——例如，年近两千岁的圣诞老人，写字的手就总是乱抖——信封上还有伪造的北极邮票和邮戳。大部分书信中都有至少一幅插画，通常极具装饰性。托尔金为《罗弗兰登》(Roverandom)所绘制的插画也同样精美，这是关于一条小狗被魔法变成玩具的故事，他在1925年第一次讲给孩子们听。《哈姆农夫贾尔斯》(Farmer Giles of Ham)最早的成文稿大约也是1920年代中叶完成的，不过不知为何，托尔金没有给这则故事绘制任何插画。最后，在1920年代末到1930年代初的时间里，他画了一整本图文并茂的绘本，讲述一个任性、古怪的幸福先生(Mr. Bliss)和他的汽车的不幸遭遇。

在子女们的启发下，托尔金创作了不少讲给年轻人听的故事，这些故事的叙述风格通常贴近时代，或者是一副家长讲故事的口吻，遣词造句也非常简明易懂。与此同时，“精灵宝钻”的传奇仍在他的脑海中盘桓不去：这是一部绵延千年的悲怆历史，用史诗的方式撰写，以庄重高雅乃至古老艰涩的语言来叙述。然后，大约在1930年代（由于证据庞杂且自相矛盾，我们无法推断出一个精确的日期），他将两种叙事风格融合一体，再借鉴了某些神

1 托尔金一生中一共得到牛津大学两个英文系的教授讲席：他在1925年接受了彭布罗克学院(Pembroke College)的盎格鲁—撒克逊语罗林森与博斯沃思讲席教授(Rawlinson and Bosworth Professor of Anglo-Saxon)职位，到1945年，又成为默顿学院(Merton College)的英语语言文学默顿讲席教授(Merton Professor of English Language and Literature)，并在这个职位上一直工作到退休(1959年)。——译者注，下同

话元素，创作出一部作品——这是一部写给孩子们的故事（主要读者是约翰、迈克尔和克里斯托弗；普丽西拉那时还太小），然而即使在这本书出版之后，批评家们仍无法界定其深度和广度。1937年10月2日，《泰晤士报文学副刊》的匿名评论人——实际上是托尔金的挚友、深谙内情的 C. S. 刘易斯（C. S. Lewis）——的评论最接近真相，他说，《霍比特人》为读者揭示了“一个早已存在、你我只是偶然涉足其中的世界”。

托尔金回忆说，《霍比特人》脍炙人口的开篇之句（“在地底的洞府中住着一个霍比特人”）是随手写在一张考试答卷上的。这张答卷，连同小说的大部分早期手稿都已遗失，在留存下来的六张手稿中，就有一页绘有《瑟罗尔的地图》（*Thror's Map*）草稿。这些残简断章之后，托尔金留下一份打字稿和几份手稿，在这段期间，他又绘制了更多的地图，包括迷雾山脉和黑森林之间的土地，以及孤山周围的区域。《霍比特人》的故事，似乎是托尔金逐步构思出来的。在克里斯托弗·托尔金1937年给圣诞老人的信中提到，这个故事原本是托尔金的儿子们喝过晚茶后的冬季“读书会”特色栏目（亦即，父亲给他们讲故事）。但无论是存世的各种文件，还是当事人的信函和回忆录，都无法确切地还原其过程。《霍比特人》这本书可能在1933年初，托尔金将其借给 C. S. 刘易斯的时候，便已大体成型；也有可能直到1936年，艾伦与昂温出版社对这本书产生兴趣，更为严肃、风格更加凝重的末尾几章才最后完成。

不管怎么说，托尔金用他的哈蒙德万能打字机的紧凑、可调节的字体，打出了一部适于借阅的《霍比特人》。他巧妙工整地修订书中的词句和篇章，先将改正过的段落打印在纸片上，再精确地贴在原先的文字上面。在这部他所称的“家庭手稿”中，也有一幅《瑟罗尔的地图》、一幅总览全局的《大荒野地图》（*Wilderland*），以及《黑森林》和其他数量不明的地图和插图。1933—1936年间，托尔金曾将这份副本借给许多亲友熟人，直到最后，机缘巧合之下（关于这一点也一直众说纷纭），这本书引起了乔治·艾伦与昂温出版社的助理苏珊·达格纳尔（Susan Dagnall）的注意。她读过此书之后印象深刻，说服托尔金《霍比特人》应当出版发行。后者开始着手修订这本书，修订段落，补完全文，并在1936年10月3日，将稿件寄至艾伦与昂温出版社。两个月之内，对方同意出版此书，随后双方签署了合同。

早在那之前，全书的制作便已开始。11月28日，托尔金就见到了样张，并建议修改设计。大约也是在这段时间，他又交出五张地图，追溯了比尔博·巴金斯向东跋涉、穿过荒野、抵达孤山和恶龙斯毛格巢穴的旅程，并计划将其纳入正文之中。从现存的草稿和信函来看，这些地图中大概包括《瑟罗尔的地图》、《大荒野地图》、一幅迷雾山脉和大河（Great River）上游的地图、一幅孤山及附近区域的地图，以及一幅长湖（Long Lake）连同孤山掠影的地图。

然而，托尔金在绘制地图时使用了渐变色和彩色，这种效果只能用相对昂贵的网点法印刷才能达到。苏珊·达格纳尔遂请他重新绘制这些地图，加上更仔细的文字，以使用线刻法刻印。《瑟罗尔的地图》和《大荒野地图》将使用双色套印，作为环衬；其他三幅地图则插入正文之中，采用单色印刷。（关于“网点法”和“线刻法”这两个术语，将在前言结尾处加以介绍。）因此，托尔金简化了《瑟罗尔的地图》和《大荒野地图》，尽管他曾自谦说“技巧拙劣，并没有翻版制作的经验”，托尔金还是希望这两幅简版地图能够胜任；他同时打定主意，不再需要另外三幅地图，也许是因为发现《大荒野地图》中已经涵盖了它们的大部分信息。

1937年1月4日，重绘上述两幅地图之外，托尔金又提供了四幅《霍比特人》的插画给艾伦与昂温出版社。他说，他重新绘制了“‘家庭手稿’中的一两幅业余插画，认为它们也许可以充当环衬、卷首插画或者其他什么”。这四幅图是《黑森林》、《精灵王的大门》（*The Elvenking's Gate*）、《长湖镇》（*Lake Town*）和《前大门》（*The Front Gate*）。“我认为，大体上，”他写道，“这些插画如果能更精美些，倒可以（为整本书）增色不少。但是眼下看来这不太可能，无论如何，它们并非特别出色，技巧或许也不合时宜。”恰恰相反，他的出版商对这些插画爱不释手，即刻决定制版预备印刷，不过运用了淡墨的《黑森林》需要单独用网点法印刷，而所有横向插画（在上述四幅中，即除了《前大门》外的全部插画）如果不想被大幅压缩尺寸，就只能调整为与书脊平行。

1月17日，托尔金寄给艾伦与昂温出版社另外六幅插画——《小丘：小河对岸的霍比屯》（*The Hill: Hobbiton across the Water*）、《食人妖》（*The Trolls*）、《翻山小道》（*The Mountain-path*）、《迷雾山脉，鹰巢西望半兽人大门