

植物大发现

黄金时代的图谱艺术

【英】马丁·里克斯 (Martyn Rix) 著

姚雪霏 卓静娴 李飞飞 译

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

植物大发现

黄金时代的图谱艺术

【英】马丁·里克斯 (Martyn Rix) 著

姚雪霏 卓静娴 李飞飞 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

植物大发现：黄金时代的图谱艺术 / (英) 里克斯 (Rix, M.) 著；姚雪霏，卓静娴，李飞飞译. — 北京：人民邮电出版社，2015.7

ISBN 978-7-115-39392-0

I. ①植… II. ①里… ②姚… ③卓… ④李… III. ①植物—图谱 IV. ①Q94-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第126362号

版 权 声 明

Text©Martyn Rix 2012

Design©Andre Deutsch Books Limited 2012

Published in 2012 by Andre Deutsch

A division of the Carlton Publishing Group

All rights reserved. This book is sold subject to the condition that it may not be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher's prior consent.

Through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright: 2015©Posts&Telecommunications Press

All rights reserved.

-
- ◆ 著 [英] 马丁·里克斯 (Martyn Rix)
 - 译 姚雪霏 卓静娴 李飞飞
 - 责任编辑 韦毅
 - 责任印制 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
 - 印张：15.75 2015年7月第1版
 - 字数：328千字 2015年7月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2013-8786号

定价：79.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

目 录

引言	8
1 植物艺术绘图的起源	10
莱昂纳多·达·芬奇	20
2 16世纪早期作品	22
雅各布·利戈齐	32
3 17世纪花草集	34
荷兰花卉绘图	46
4 北美植物	48
林奈和植物分类学	60
5 累范特远征者	62
玛丽亚·西比拉·梅里安	74
6 去俄罗斯和日本探险	76
牛皮纸博物馆	86
7 植物湾和湾那边	88
约瑟夫·班克斯爵士	98
8 英国的黄金时代	100
德拉尼夫人和纸艺镶嵌	112
9 南美大冒险	114
桑顿的《花之神殿》	126
10 法国黄金时代	128
约瑟芬皇后	144
11 园艺与植物学插图类杂志	146
亨利·C. 安德鲁斯	156
12 早期中国植物图谱	158
戴维德神父和法国传教士	168
13 东印度公司创办的学校	170
《丹麦植物志》(1761—1883)的故事	186
14 邱园新时代	188
乔治·莫	204
15 维多利亚时期的旅行者	206
艾维斯和百合属植物	216
16 中国植物进入欧洲	218
现代花草集	228
17 战争时期及以后的花卉植物水彩画	230
植物水彩画的展示	240
18 传承传统	242
参考书目	250
说明	251

植物大发现

黄金时代的图谱艺术

【英】马丁·里克斯 (Martyn Rix) 著

姚雪霏 卓静娴 李飞飞 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

植物大发现：黄金时代的图谱艺术 / (英) 里克斯 (Rix, M.) 著；姚雪霏, 卓静娴, 李飞飞译. — 北京：人民邮电出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-115-39392-0

I. ①植… II. ①里… ②姚… ③卓… ④李… III. ①植物—图谱 IV. ①Q94-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第126362号

版 权 声 明

Text©Martyn Rix 2012

Design©Andre Deutsch Books Limited 2012

Published in 2012 by Andre Deutsch

A division of the Carlton Publishing Group

All rights reserved. This book is sold subject to the condition that it may not be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher's prior consent.

Through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright: 2015©Posts & Telecommunications Press

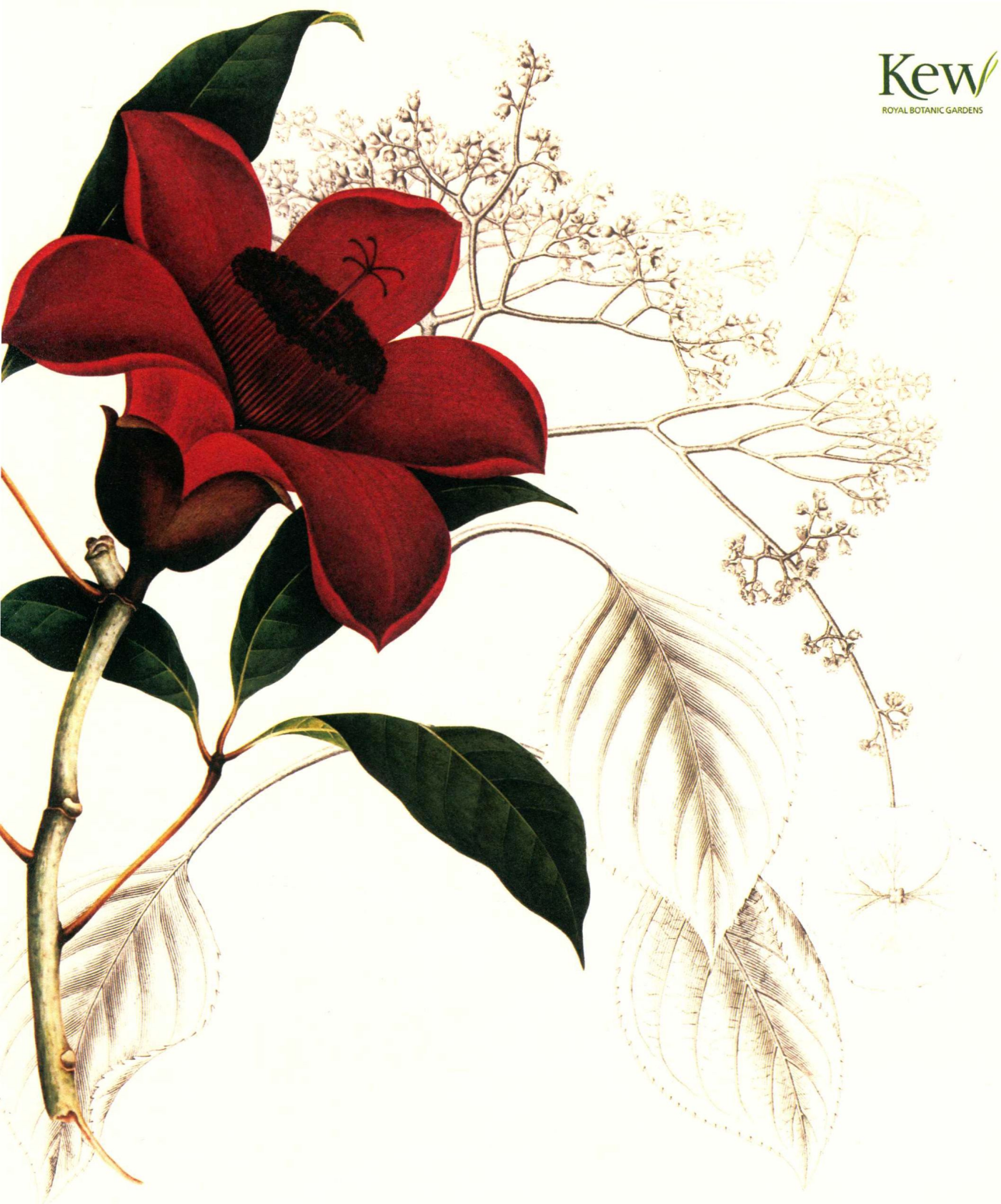
All rights reserved.

-
- ◆ 著 [英] 马丁·里克斯 (Martyn Rix)
译 姚雪霏 卓静娴 李飞飞
责任编辑 韦毅
责任印制 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 15.75 2015年7月第1版
字数: 328千字 2015年7月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-8786号

定价: 79.00元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

扉页图：由皮埃尔·约瑟夫·雷杜德发现的伯内特蔷薇，摘自《玫瑰圣经》。

本页图：由军官约翰·爱尔发现的木棉 (*Bombaxpentandrum*，现为 *Bombaxceiba*)。

第4页图：由玛格丽特·米发现的蝎尾蕉属“*uaupensis*”，一种未命名的物种。

第5页图：由乔治亚·狄奥尼修斯·埃雷特发现的黄海罂粟 (*Yellow hornedpoppy*，现为 *Glaucium flavum*)。

第6~7页图：亚马逊王莲 (*Victoria amazonica*)，摘自林奈的《王莲》。

目 录

引言	8
1 植物艺术绘图的起源	10
莱昂纳多·达·芬奇	20
2 16世纪早期作品	22
雅各布·利戈齐	32
3 17世纪花草集	34
荷兰花卉绘图	46
4 北美植物	48
林奈和植物分类学	60
5 累范特远征者	62
玛丽亚·西比拉·梅里安	74
6 去俄罗斯和日本探险	76
牛皮纸博物馆	86
7 植物湾和湾那边	88
约瑟夫·班克斯爵士	98
8 英国的黄金时代	100
德拉尼夫人和纸艺镶嵌	112
9 南美大冒险	114
桑顿的《花之神殿》	126
10 法国黄金时代	128
约瑟芬皇后	144
11 园艺与植物学插图类杂志	146
亨利·C. 安德鲁斯	156
12 早期中国植物图谱	158
戴维德神父和法国传教士	168
13 东印度公司创办的学校	170
《丹麦植物志》(1761—1883)的故事	186
14 邱园新时代	188
乔治·莫	204
15 维多利亚时期的旅行者	206
艾维斯和百合属植物	216
16 中国植物进入欧洲	218
现代花草集	228
17 战争时期及以后的花卉植物水彩画	230
植物水彩画的展示	240
18 传承传统	242
参考书目	250
说明	251

引言

1750年到1850年的百年间，植物学图谱达到了精美程度的第一个顶峰。这一时期，科学不断发展，生物学上涌现出许多新发现，印刷技术有了长足进步，欧洲财富也有所增长，因此有人愿意投资制作、也有人愿意购买精美图书。以花卉为主题的艺术绘图在17世纪晚期就已出现，但一般没有出版发行，仅限于私人收藏——收藏者往往是法国、英国、德国、俄罗斯、奥地利的王室，或极少数的一些贵族、赞助商和爱好者，如英国的德比伯爵和波特兰公爵夫人等。

随着印刷技术的进步——先是出现了雕版技术，然后出现了平版印刷术，印有精美图谱的植物学著作得以问世。西布索普出版的《希腊植物志》就融会贯通了关于植物学的艺术与科学知识。这本书在1806年和1840年分部出版，涵盖了希腊和土耳其的作者们搜集的近千种植物插画，每幅都是手工上色、铜质雕版印刷。该书由西布索普不动产资助出版，迄今仍是世界上最昂贵、最精美的植物学图书之一。

在法国，艺术家皮埃尔-约瑟夫·雷杜德受拿破仑的夫人约瑟芬皇后资助，绘制出版了她搜集的园艺植物插画集，尤其是百合和玫瑰这两大类。这些图书使用了一种全新的印刷方法：点刻雕版。详细地讲，就是将成千上万的小点刻在板子上，把不同颜色的墨水涂在刻痕处，再印制。这种方法能够形成一种柔和、半透明的画面效果，手工上色的工作量也远低于线雕法。《百合圣经》在1802年到1816年间出版，《玫瑰圣经》在1817年到1824年间出版。雷杜德一直到1833年还在使用这种方法。

同一时期，英国的菲奇则把平版印刷术运用得炉火纯青。采用这种技术能够绘制出十分精细的轮廓和光影，常用于水彩手工上色的基础底色。菲奇一直为威廉·杰克逊·胡克和其子约瑟夫·胡克工作；而胡克父子此时正在为英国皇家植物园（又称邱园）搜集植物活体材料和标本。菲奇的画作用笔流畅又自信，还能保证在植物学特征上也十分精确。凭借对

平版印刷术的精通，他还常常改进他人画作。菲奇的顶峰作品之一是《喜马拉雅植物图鉴》（1855），由约瑟夫·胡克配文。菲奇在其中重绘了一些印度艺术家的作品。手工上色的平版印刷术一直用到了19世纪末彩色印刷术到来之前。

植物艺术绘图和植物学图谱有什么不同呢？在艺术绘图的领域里，最终的作品完全是艺术家的个人创作，除了被欣赏之外别无他用。植物学图谱则有着科学目的：记录植物物种或局部的形态特征。植物学图谱需要有一定的普遍性，必须忽略个体标本的某些不完美之处，才能代表一个物种或一个物种的某个特殊形态。这就要求绘图者具有一定的植物学背景知识，他/她必须选取最具代表性的标本，还得知道这些标本上有哪些不完美之处是需要被忽略的。在一幅优秀的植物学图谱作品中，艺术效果还不能因为科学目的而减分。本书将从最早的植物艺术绘图和植物学图谱开始讲起，追溯整个发展过程，重点展示邱园图书馆的藏书和艺术藏品。

植物学图谱会不会迎来第二个黄金时代，又有没有可能是现在呢？目前，我们仍在全球范围内探索和发现新植物，而这些植物所在的脆弱生境一直遭受着破坏。在这个前提下，以植物科学画的方式留住它们的身影就显得尤为重要。尽管现在没有那么多植物学家了，植物画师却比以往要多得多。艺术家们还有着比以往更多且会越来越多的机会：举办国际画展、在互联网上销售作品。多亏了《柯蒂斯植物学杂志》，当代绘图作品能直接拿来同18世纪末的作品相比——它们可不相伯仲。如今，把精美水彩画作变成印刷品的印制过程固然还不够完美，但电子制作方式正迅速变得精准而廉价。这也许意味着大本、精美的带有插图的植物学图书将会因大众需求而再次出版，不像如今仅仅是狂热的植物爱好者才能买得起的了。

马丁·里克斯（Martyn Rix）

滇山茶 (*Camellia reticulata*) , 出自《植物学家》。

植物艺术绘图的起源

植物艺术绘图

以艺术的形式再现花卉的历史由来已久。花卉绘图最初出现有两个理由：一个是为了装饰，另一个是为了鉴定药用植物。现在还能辨认的最早的花卉作品，来自克里特岛和东地中海地区的米诺斯文明晚期，已有 1 700 多年的历史。它们是当时繁盛一时的宫殿文化的成果。百合、番红花和其他花卉常被画来装饰陶罐或华丽的彩绘房间。这些记录远远晚于动物绘画，后者最早发现于 20 000 年前的最后一个冰期，是一些家牛、原牛和人类的洞穴壁画。

中国在4500年前就有关于草药的记录了,可惜这些知识没能传播到西方。在希腊、小亚细亚和巴比伦,从古典时期开始有专人制药、用药,草药集便应运而生,其中记载有药用植物的绘图和说明。现存第一本草药集诞生于约2000年前,它里面的内容则源头更早,来自例如再往前300年左右的泰奥弗拉斯托斯的作品。这些经典的植物绘图,如迪奥斯克里德斯的草药集著作,直到中世纪还在复刻。到了16世纪和17世纪,草药集和记录装饰花卉的书开始合并,称“花草集”。最早的欧洲园林植物绘图在15世纪早期就有,不过主要是取其宗教象征意义,

百合、蔷薇、鸢尾和康乃馨等就很常见。

欧洲现存最早的花卉绘图作品出自阿尔布雷希特·丢勒。他的伟大作品《一片草地》和一幅牡丹图绘制于1503年左右。两代人之后,在1580年的佛罗伦萨,雅各布·利戈齐画了一系列写实主义花卉,这些作品如同18世纪的任何作品一样精确且具有艺术性。

18世纪中期到19世纪中期是植物艺术创作的黄金时代。富有的赞助商、技术精湛的画师、新发现的植物、强烈的科学需求在这一时期交汇出现了。这期间的花卉绘图作品和精美的园艺图书是本书的主要素材。

左图:中国元朝大画家钱选(1235—1305)的一幅描绘雨后梨花和鸽子的彩色水墨花鸟画。

上图:米诺斯文明(公元前13世纪)时期的一尊陶罐,绘有棕榈树。发掘于希腊克里特岛的克诺索斯宫殿废墟。艺术家未知。

前古典主义时代

克里特岛和东地中海的米诺斯文明因可怕的火山喷发和地震毁于一旦。也正是这些灾难将它们定了格，给了我们一窥当时文化尤其是房屋装饰的机会。阿瑟·埃文斯爵士大约在1900年挖开了米诺斯王在克里特岛克诺索斯附近的宫殿。他找到了一些残存的壁画，还成功重塑和修复了一些。除了一幅人从公牛背上跳过去的最有名的图画之外，还有一些花卉绘图。这些花卉可能是被谁带回宫殿或种在宫殿花园里的。在伊拉克利翁考古学博物馆里，你能看到一幅漂亮的圣母百合图。它从克诺索斯的阿姆尼索斯港附近的别墅出土，年代是公元前1600年。番红花也出现在克里特岛的壁画中。在画里，它长长的花柱上伸出的花朵清晰可辨，那是制作调味料和染料的上佳原料。常常出现在图画中的，还有夜晚散发出迷人香味的海水仙。如果你在夏天去过地中海边的沙滩，那一定对海水仙不会陌生。它出现在湿壁画上，在迈锡尼文明的剑刃上，也在克里特岛的一口石棺上。当然蔷薇也登场了。还有更多的花卉装饰着米诺斯的陶器，彰显着对植物的热爱乃是他们文明的风骨。

圣托里尼（过去叫作锡拉）岛上存留的壁画更加引人注目。一次剧烈的火山喷发让云雾般铺天盖地的浮石埋葬了亚克罗提利城，这一灾难现在一般认为发生在公元前1627年至公元前1600年之间。这座城自1967年被发掘以来，许多保存非常好的湿壁画得以面世。《番红花采摘者》里有两个女孩在岩石上采摘番红花，背景里一丛丛番红花成排排列，显然是人工栽种的。番红花是珍贵草药，这幅画正是早期人类栽培它们的证明。《仕女屋》中有对两丛海水仙的精美描绘，甚至表现出了雄蕊连合在花冠之上的细节。

所有古植物绘图中最精彩的一幅现存于雅典国家博物馆，整个房间由单一场景组成：大丛百合花在风化的石灰岩地貌中绽放，燕子在天空飞翔。画面上的百合花是鲜红色的。有些讨论说这是原产于希腊本土的红花加尔亚顿百合，而不是米诺斯艺术中常见的白花的圣母百合。同样的红色百合也出现在一只大型装饰花瓶上。

更晚的一次火山灾难给了我们再窥罗马绘画的机会。老普林尼死于公元79年维苏威火山的喷发中，他的侄子逃了出来，并记述下了庞贝城是如何毁于一旦的：该城埋葬在浮石状的火山灰中，命运如锡拉一般。维提之家以及它那无以计数的湿壁画，得以幸存了下来。其中一幅描绘花园景色的作品，图上就有红色的法国蔷薇、雏菊和罂粟花。

左图：一幅房屋装饰用的湿壁画的局部。发掘自希腊圣托里尼岛上阿克罗蒂里一处青铜器时代的居民遗迹。年代大约是公元前16世纪。艺术家未知。

对页图：湿壁画《百合王子》，发掘自克诺索斯的米诺斯王宫（公元前13世纪）。在王子左右可见百合花，也可能是鸢尾。艺术家未知。

