

大师笔下的飞羽世界

鸟类图谱

「美」卡特里娜·库克 著
(Katrina Cook)

闻菲 译

BIRDS

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

BIRD

鸟类图谱

大师笔下的飞羽世界

「美」卡特里娜·库克 著
(Katrina Cook)

闻菲 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

鸟类图谱 : 大师笔下的飞羽世界 / (英) 卡特里娜·库克 (Katrina Cook) 著 ; 闻菲译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 10
ISBN 978-7-115-43269-8

I. ①鸟… II. ①卡… ②闻… III. ①鸟类—图谱
IV. ①Q959.7-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第215770号

版权声明

BIRDS by Katrina Cook, foreward by Jonathan Elphick

Copyright: © 2007 by Katrina Cook

This edition arranged with Quercus Editions Limited

through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright: ©2016 by Posts & Telecommunications Press

All rights reserved.

-
- ◆ 著 [英]卡特里娜·库克 (Katrina Cook)
 - 译 闻 菲
 - 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: 14 2016 年 10 月第 1 版
 - 字数: 331 千字 2016 年 10 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2015-1906 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

序言 / 4

自序 / 7

第 1 章

以鸟之名，享鸟之趣 / 8

第 2 章

来到欧洲 / 32

第 3 章

东方视角 / 64

第 4 章

观鸟之乐 / 88

第 5 章

火鸡的国度 / 114

第 6 章

石上作画 / 154

第 7 章

林间之鸟 / 194

后记 / 220

术语表 / 221

致谢 / 222

图片来源 / 222

BIRD

鸟类图谱

大师笔下的飞羽世界

「美」卡特里娜·库克 著
(Katrina Cook)

闻菲 译

人民邮电出版社

北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

鸟类图谱 : 大师笔下的飞羽世界 / (英) 卡特里娜·库克 (Katrina Cook) 著 ; 闻菲译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 10
ISBN 978-7-115-43269-8

I. ①鸟… II. ①卡… ②闻… III. ①鸟类—图谱
IV. ①Q959.7-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第215770号

版权声明

BIRDS by Katrina Cook, foreward by Jonathan Elphick

Copyright: © 2007 by Katrina Cook

This edition arranged with Quercus Editions Limited

through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright: ©2016 by Posts & Telecommunications Press

All rights reserved.

-
- ◆ 著 [英]卡特里娜·库克 (Katrina Cook)
译 闻 菲
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: 14 2016 年 10 月第 1 版
字数: 331 千字 2016 年 10 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2015-1906 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

序言 / 4

自序 / 7

第 1 章

以鸟之名，享鸟之趣 / 8

第 2 章

来到欧洲 / 32

第 3 章

东方视角 / 64

第 4 章

观鸟之乐 / 88

第 5 章

火鸡的国度 / 114

第 6 章

石上作画 / 154

第 7 章

林间之鸟 / 194

后记 / 220

术语表 / 221

致谢 / 222

图片来源 / 222

序 言

乔纳森·埃尔菲克

虽然身为哺乳类，从古至今，人类一直将鸟类放在一个特别高的地位，这是因为鸟类羽翼丰美、歌声清婉、身形无所不在且种类丰富多样；最为重要的是，鸟类能够展翅飞翔，而这寄予了我们人类对自由的向往与渴望。

和很多博物学者一样，我从很小的时候起便特别喜欢鸟。这份感情已经持续了半个多世纪，它

不断驱使我到这个世界上许许多多的地方观察鸟类，更进一步了解它们的生活，也让我在这方面写下了数不清的文章和图书。

说到这儿，我想起了一件伤心事。在所有跟我和我的家人一起居住、生活，如今已在它们各自的花园墓穴中长眠的动物里，最令我痛心的是一只名叫露西的珍达锥尾鹦鹉，这只突然闯进我们生活中的小家伙有一身靓丽的羽毛，聪明伶俐，而且异常地亲近人。

和我对这些迷人生物的喜爱之情密不可分的，是我长久以来对鸟类艺术及其历史发展的浓厚兴趣。鸟类艺术历史悠久，精彩纷呈。自人类注意到大自然中的鸟类开始，他们就在描绘鸟的形象，从最早的洞穴壁画、古埃及墓室画一直延续至今。创造这些作品的动机涵盖了许多方面，从将其奉为宗教象征符号到用作科学研究记录，还有最近这些年来，充当观鸟者识别鸟儿的工具。在致力于观察和研究鸟类的这 50 多年里，我不仅仅从鸟类本身，也从大量的鸟类图片中学到了知识、得到

了启发并收获了感动——这些图片有的来自被我翻得都快散架了的图鉴，也有的出自我精心珍藏的鸟类艺术大师作品集。本书中也收录了许多这类图片和作品。

最终呈现在纸张或画布上的结果，既取决于画家自身的气质，也同样取决于其试图描绘的事物的本质。在这里我想起了马蒂斯对一位女士的答复。有位女士在看过马蒂斯的一幅画后对马蒂斯说，他在作品中把女模特的手臂画得太长了。马蒂斯这样答道：“夫人，您错了。这不是一个女人，这是一幅画。”像这样的例子还有很多，比如17世纪中叶的英国画家弗朗西斯·巴洛——我认为他应当得到更高的评价——为《伊索寓言》绘制的猛兽和其他鸟类的插画，18世纪初阿姆斯特丹的业余动物画家扬·费尔滕那些充满童趣的作品，还有伟大的艺术家爱德华·莱奥尔笔下那一只只神色凝肃的猫头鹰，在牢牢吸引观看者目光的同时，也将人们带入了19世纪平版印刷的黄金年代。

还有一个重要的影响因素，就是画家所处年代其时盛行的正统艺术风格。也有人打破陈规——上至无人不知无人不晓的奥杜邦，下至少有人听闻但其作品精彩不减丝毫的瑞典画家布鲁诺·利耶夫什，这里只是随便举个我想到的例子。

跟很多人一开始想的不同，画家绘画时并非只构思单一的画面，而是将其脑海中从双眼那里接收到的无数连贯的画面相继呈现于纸面之上——哪怕描绘的对象是山石草木这等静物也是如此，更不用说像大多数鸟儿这样时刻扑扇着翅膀、欢悦撩动的活物了。画这样的画，其结果绝不可能是对天地间一刹那简单“忠实”的再现，摄影作品倒是常能得到这样的赞誉。但正是欢悦撩动这一特点令鸟类成了绝好的描绘对象，其形态和颜色无时无刻不在变化，再加上画家能够在画布上尽情挥洒他想表现的一切东西，因此无论摄影技术如何发展，也不可能取代野生动物艺术绘画。

本书的作者在介绍这些画作时，充分发挥了她身为鸟类学家、博物馆展馆负责人、画家、版画家以及能够笔下生花的作家所具有的诸多才技。经由她的思考从不同时代中所筛选出的这些鸟类画作自成一体，描绘出鸟类艺术发展历程的一番独特风貌。

我很高兴在许多页面上都见到了我个人最喜爱的一些画作：弗朗西斯·巴洛简洁优雅却又生色灵动的插画，古典大师梅尔基奥尔·德·宏德柯特色彩斑斓、景致恢弘的油画杰作，周密严谨、后来被达尔文在其著述中誉为“精确的麦吉利夫雷”的威廉·麦吉利夫雷丝丝入扣的水彩画，奥杜邦纯粹大胆、巧夺天工的“伟大构想”，以及查尔斯·图尼克利夫笔下那些现在看来令人分外怀念的秀美景色——我还是观鸟新手时，曾经亲眼见过他本人在安格尔西岛作画的场景。许多人都会同意作者的选择，另一些人则会有别的看法，但所有人都能从这本书中找到许多值得赞叹的东西，从中学到新的知识并获得感动。

这可是一本了不起的书。把它平放在面前，随便翻开一页，你都能读到引人入胜的故事，顺带欣赏精美的艺术品。按着顺序读下来，你将在鸟类绘画艺术的历代发展史方面大有所获。

自序

卡特里娜·库克

在这本书所涵盖的 700 多年的时间里，只有极少数的人有机会见到这些画作的真身。像约翰·詹姆斯·奥杜邦、尤利西斯·阿尔德罗万迪、康拉德·格斯纳和约翰·古尔德这些伟大艺术家的作品，许多都作为无价之宝，被世界几大图书馆珍藏在温湿度受控的保险室里；安全是安全，但几乎没有人为了了一饱眼福而借阅观看。其他的要么为私人所有，挂在豪宅不为人知的高墙上面；要么被各地的博物馆和画廊所收藏。

在我开始写这本书的时候，很快，想要介绍些什么的激动便被必须拿掉什么不讲失落所取代。世界上有太多太多描绘鸟类的视觉艺术作品，东方西方都一样，从最早的洞穴壁画开始，少说也得有上万个值得推介的选择。我在如何有逻辑地规划内容方面（比如从哪里开始、到哪里结束、以什么为界限）做了很多艰难的决定。有些画作没有被收录进来，其中也包含了我个人的一些最爱，但几经斟酌，我认为我挑选的作品主题反映了博物艺术发展史上的几大重要阶段。

本书从文艺复兴时期艺术再一次称颂自然之美讲起，介绍了经过贸易、探险和伟大航行第一次被带到欧洲大陆的精彩画作。接着，更具装饰性和精神意境的东方艺术登上舞台。随后迈入 19 世纪初，英国的托马斯·比尤伊克将绘画往前推进了一步，创作出精致如玉的鸟类木口木刻画，而在大洋另一边的美国，奥杜邦则用他笔下异彩纷呈的美洲鸟类尽显这片新大陆的活力。平版印刷术的发展使人能以前所未有的速度制作精美的插画书，也为现代野外鸟类图鉴的出现铺平了道路。届时画家将成为生态环保的形象大使，类似的图鉴手册也将改变大西洋两岸千千万万人对待身边鸟类及其他动物的方式。

本书的图片大致按照时间顺序排列，你会发现艺术画作和科学插图被并列放在一起。鸟类绘画尤其是在荷兰弗拉芒派历代古典大师的笔下已臻完美，而同一时期的插图还处在婴儿阶段，但鸟类插图往往更为出名。

本书中的图片有很多都从来没被翻印过；其他则是历来绕不开的重点，我将它们收录进来，一是考虑到它们在历史上的地位，二是其本身已经足够精彩。当然我也知道，看复制的图片，无论如何也比不过亲眼见一次原作：那书页翻过的窸窣声、上乘真皮的手感和气味——古书特有的怡人麝香味。原作通常是层层墨水多次复叠，手工水彩晕染，再以蛋清上光作釉而成。本书的尺寸也远远不及奥杜邦的大度对开本（详见术语汇编“纸张尺寸”）。但这些工艺——木刻、蚀刻、石印，还有制作本书的现代印刷技术，一路发展不断完善，让书籍得以教育、开导和启迪世人，同时也意味着这些美妙的图片不再仅供小部分拥有特权的人欣赏，也可以为我们所有人品味。

第1章

以鸟之名，享鸟之趣

16世纪，随着意大利文艺复兴的风潮北上横扫欧洲，古典主义精神再度盛行；古希腊价值观重新觉醒。世人仿佛像从未有过那样，再一次将目光聚焦于自然界的奇妙、人体形态的美和风景画的景深。人们勇于探究这些奇观背后的科学原理，也不断思索如何将其在绘画、音乐和文学中表现出来。由此掀起的一股激进个人主义思潮，为教廷的统治画上了句号。

这是一次名副其实的重生。

伴随着哲学思想和政治形态的种种改变，一种新的世俗绘画艺术出现了，它不受颜色、内容以及象征主义的束缚，而这些此前曾牢牢受制于教廷。绘画的标准变得丰富多样。寓意画对当时政治和宗教的动荡明嘲暗讽，而描绘神话故事和民间传说场景的叙事画则成了最受欢迎的作品样式，将圣经故事重新阐释并放置在自然主义或理想化背景下的做法也延续了下来。有时候主人最爱的宠物或是珍稀的鸟兽会出现在肖像画中，以彰显主人的身份和地位。动物和植物得到了仔细的研究，随着人类新开拓的疆域不断扩大，这些动植物被引入新的土地繁衍生存，画家也乐于再现它们复杂的形态。鸟儿会单凭它们的美而被描绘。

欧洲迎来了生机。

（说明：本书中所标注的“尺寸”为作者提供的画作原始尺寸，在本书中因篇幅所限作了处理。）

题目 / 种类

受惊的天鹅

疣鼻天鹅 (*Cygnus olor*)

艺术家

让·阿瑟林，1650 年

尺寸

144 cm × 171 cm

材质

布面油画

著录 / 所在地

荷兰国家博物馆

大白鹭

安东尼奥·皮萨内洛

为了更加“精湛”的构图所做的准备工作——基于直接观察所画的素描和线稿，极少公之于众的草图——往往是画家最为精美的作品。这些草图是为了达到某个目的而采取的手段，并不是目的本身，因而往往更能朴素忠实地展现画家的个性以及画家对成品的寄托。

为进行研究所画的草图实际上并不仅仅是准备工作，还是灵感涌现的证明。画家会不停地画，正是绘画这一行为本身，将所描绘对象的神秘面纱一层一层揭开来。可以说只有把某个东西画下来，你才算真正看清楚了它。这些草图有很多都不会在最终的成品里得到体现，它们只是对描绘对象的记录，是手眼协调的练习，是尝试后被否决的灵感，或者抛弃不用的材料。然而，它们本身通常仍然是精致细腻的画作，经过画家仔细观察再一笔一笔地描绘而成。

这 14 只由奖章雕刻家、微雕艺术家、壁画和肖像画画家安东尼奥·皮萨内洛所画的大白鹭，属于文艺复兴早期观察画中的精品，其个性和表现力以及画家对描绘对象解剖结构的掌握与所倾注的热情，即使在 600 年后的今天看来，依然格外鲜明。

题目 / 种类

大白鹭

大白鹭 (*Ardea alba alba*)

艺术家

安东尼奥·皮萨内洛，15 世纪中叶

尺寸

13.3 cm × 27.1 cm

材质

钢笔、墨水和水彩

著录 / 所在地

法国巴黎卢浮宫

题目 / 种类

猫头鹰

(具体种类不明)

艺术家

佚名，1617 年

尺寸

15 cm × 18 cm

材质

木口木刻

著录 / 所在地

康拉德·格斯纳所著的《动物史》第3册，
第700页

猫头鹰

佚名

印

刷出版物——宣传手册、海报还有公告——绝对是人类文明历史上最重要而又最危险的东西。

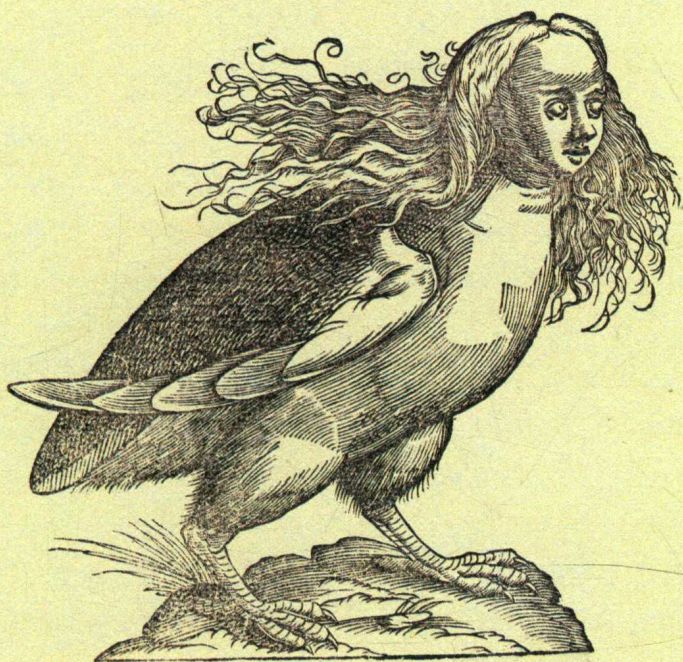
它们是传播知识的基础：用于教育、用于交流、用于政治，还有思想的传递。

手抄本虽然精美，而且配有漂亮的插图，但它们承载的是只有少数被选上的人才能学习的教义，读者数量十分有限。这样做是为了保证当权者也即贵族和教会的利益，况且当时绝大多数人也不会读写。但改变终究不可避免：15 世纪中叶，欧洲发明了金属活字印刷术，大量印刷的纸页以及后来的书籍能够以低廉的成本散布到越来越多识字的人群中去。

最开始，任何嵌入文本中的插图都和手抄本的制作方法一样，是之后再由人手工画上去的。后来人们开始使用简单的凸版印版，将图画刻在木块上，然后用凸出的表面印刷。最后，人们将这些木块和金属印版制作成同样的厚度，这样整张纸图文一起只需要涂上墨水，用滚轴迅速地滚一次便能轻松印刷出成品。

受木材本身的纹理所限，凸版印版刻画细节并不精致，印刷出的图案尽管极富表现力，但线条还是很粗糙，从这幅《猫头鹰》上便可以看出来。不过，后来有画家专门利用木材的特性彰显这些特点，比如爱德华·蒙克和保罗·高更。

至于插图，在使用金属印版的更为细腻的凹版印刷技法发明出来以后，木口木刻法很快就被抛弃了。

题目 / 种类

哈耳庇厄

艺术家

佚名，1599—1603 年

尺寸

约 13 cm × 15 cm

材质

木口木刻

著录 / 所在地

尤利西斯·阿尔德罗万迪
所著的《怪事奇谭》插图

哈耳庇厄

佚名

据传说，这个世界上有龙，有海中巨蟒、美人鱼和蝎狮，它们长着人脸，或者人身兽头。一座教堂那么大的魔物潜伏在海底深处，飞禽长着 4 条腿，还有树一般高的骆驼，身上却有花豹那样的斑纹。

驱动科学探索的不是别的，正是好奇之心和惊愕之情。16 世纪初的博物学家，像爱德华·托普塞、康拉德·格斯纳、皮埃尔·贝隆和尤利西斯·阿尔德罗万迪描绘的许多怪兽，都是根据旅行者的游记而来，后期加入了夸张的成分；其中的一些当然纯属虚构，而另一些则只是缺少让这些怪兽变成我们熟识的动物的科学标本。有些传闻，比如燕子在泥潭里过冬（在湖边看见迁徙前后的燕子而萌生的想法），就是误解科学观察的结果所致。

试图用想象填补知识空缺的书籍能引发许多的欢笑，也不乏嘲讽。可是，客观性无疑也会过犹不及。这个世界上充满了令人难以置信的奇妙生物：从稀奇古怪的昆虫到大象、火烈鸟，还有长颈鹿——也就是以前所说的“鹿豹”——我们对它们都早已习以为常。可悲的是，在如今这个玩世不恭的年代，人们缺乏想象力，不能以犹如初见般的新鲜感和敬畏之情欣赏大自然，往往某些物种灭绝后才能令我们明白人类已经失去了多少，而那些消失的动物又一次回归神话传说的领域。