

发现最美的自然 博物之旅

薛晓源 主编

创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

发现最美的自然

博物之旅

薛晓源 主编

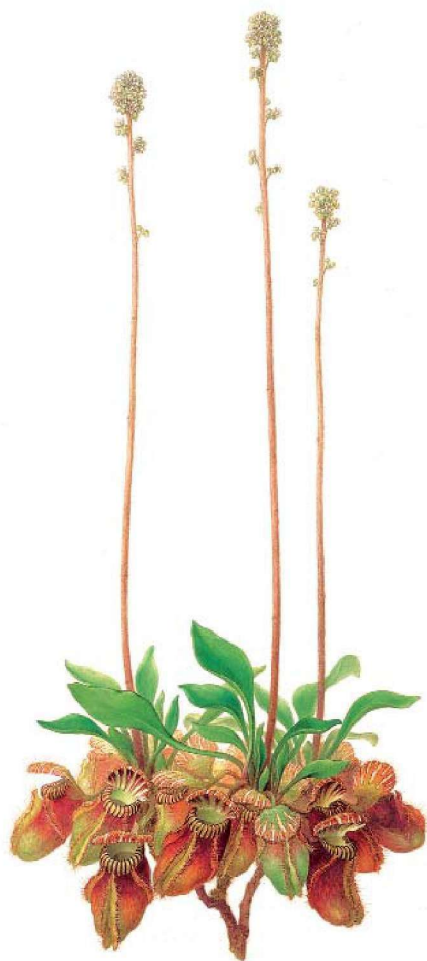

商务印书馆
The Commercial Press

博物之旅 | A Trip in Nature

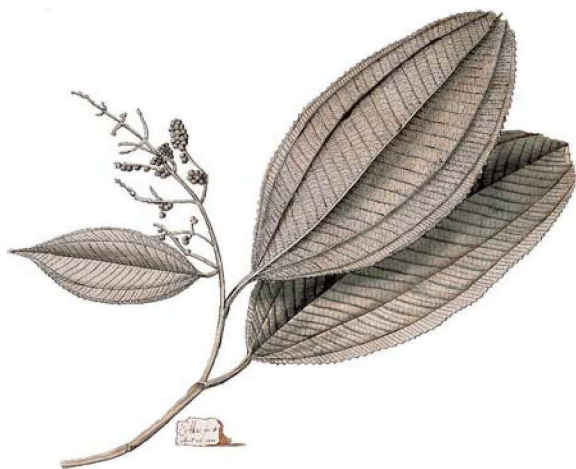

- ◎精选西方博物学大师经典名作，多种原始文献首次译成中文；展现珍贵华美绝世博物手绘，感受自然的诗意、自由、伟大与神奇。
- ◎一场叹为观止的视觉盛宴，一次妙不可言的艺术启蒙，一座浓缩的西方博物学历史舞台，堪称科学与艺术、自然与人文的完美结合。
- ◎诺贝尔奖获得者杨振宁、莫言，著名书画家范曾，主持人朱军、董卿、李潘，著名歌唱家廖昌永，十余位博物馆馆长等联袂推荐。
- ◎央视《读书》节目隆重推荐，商务印书馆重磅推出！

目录

- 01 天边云锦谁采撷——博物学的美学之旅
- 07 大家推荐
- 08 央视推荐
- 09 名家推荐
- 11 博物馆馆长推荐
- 15 发现最美的鸟
- 23 发现最美的昆虫
- 30 发现之旅
- 32 伟大的探险家
- 32 伟大的博物学家

天边云锦谁采撷——博物学的美学之旅

薛晓源（中央编译局研究员）

西方博物绘画源远流长，最早可以溯源到公元前16世纪希腊圣托里尼岛上一间房屋上的湿壁画，现存于在雅典国家博物馆，画面上百合花和燕子交相飞舞。最早的印刷花卉插图于1481年在罗马出版。1530年奥托·布朗非尔斯的《本草图谱》出版，是一本集实用性与观赏性为一体的具有自然主义风格的植物图谱，从此以后博物图谱风靡欧洲。科学家、探险家、画家纷纷加入其行列，涉及人员之多，涉猎范围之广，超越了我们的想象力。在我见过的近百万张博物绘画中，以作者计，在历史上有名有姓的就有近万人，赫赫有名的有近千人，有大师风范的有近百人。可以概括地说，西方博物绘画发端于十五六世纪，发展于十七八世纪，19世纪呈现发展高峰，作品爆发、大师林立、流派纷呈，19世纪末出现式微，20世纪出现大幅度衰落，20世纪下半叶到现在又开始恢复和复兴。

通过我近十年的博物学学习和研究，我认为博物学以及与之密不可分的博物绘画对人的科学的苏醒和美学的苏醒大有裨益，因为博物学以及博物绘画呈现了一个人迹罕至的世界、一个已经绝迹和正在绝迹的世界、一个色彩斑斓的诗意世界、一个正在和我们渐行渐远的有意义的生活世界。一些中国画家认为，西方的博物绘画（他们鄙夷地称之为科学绘画）只具有科学认知价值，很少或者说没有审美价值；他们认为这些博物画画得太死，逼真有余而生动不足。其实他们对西方博物绘画的了解只是一鳞半爪，许多伟大的博物画家像奥杜邦、古尔德、胡克、威尔逊、沃尔夫，都有过人的本领，他们的绘画不光有逼真的线条，而且有斑斓的色彩、丰富的场景和生机勃勃的气势，让人叹为观止！优秀的博物画家让铅笔的素描线条、铜板和钢板的制版线条突破了窠臼和限度，表现极有张力，立体地展现了一个多维空间。他们把写实发挥到极致，并用斑斓的色彩和亮丽的光线弥补写实的硬度和呆板，使画面熠熠生辉，充溢着生气，让人有身临其境的美妙感觉。我把博物画家捕捉物象的方式概括为6点：1. 远赴异域，实地考察；2. 对照写生，精确标注；3. 猎杀活物，制本复原；4. 制版着色，表现纤毫；5. 提炼定型，铺陈色彩；6. 营造气氛，建构谱系。

博物绘画呈现了科学与美学互为表里的 5 个风格特点：

1. 博物绘画呈现科学数量化的风格。古尔德的博物绘画，原书中每一只鸟都详细标注了主要特征的尺寸大小，每张绘画都标注了展现的是鸟类的原大图像还是按比例缩小的图像。有原大尺寸，有原三分之一尺寸，有原三分之二尺寸。

2. 博物绘画呈现精致细微的风格。鲍尔的博物绘画丝丝入扣，精致入微，如同在显微镜下展现的万物的细微风致。他的绘画风格之所以非常细腻，据说是因为他用显微镜观察采集到的植物和动物标本。他用极其细致的笔法，纤毫毕现地展示各种植物的花蕊和叶子，生动真实再现植物与动物的原生态，给观者留下了极其深刻的印象，在博物画史上产生了深远的影响，后世很多博物学家以他的作品为临摹范本。

3. 博物绘画呈现生动鲜活的风格。凯茨比说：“在画植物时，我通常趁它们刚摘下还新鲜时作画；而画鸟我会专门对活鸟写生；鱼离开水后色彩会有变化，我尽量还原其原貌；而爬行类动物生命力很强，我有充足的时间对活物作画。”他的作品有一种特别的风情和美感，有别于那些所谓专业画家的僵硬和呆板。

4. 博物绘画呈现色彩斑斓、装饰性的风致与风韵。克拉默的蝴蝶色彩斑斓，布局严谨，形式多样，装饰性和鉴赏性引人注目。整版蝴蝶扑面而来，栩栩而动，瑰丽斑斓，让人叹为观止！画家们所用色彩的精细化超过我们的想象力，面对数以万计、纷至沓来的各种新鲜的植物，画家来不及当下进行细微的描绘，匆忙用铅笔绘制完素描之后，创建自己的色卡，详细标注植物各个部分的颜色编号，回国之后再行认真翔实的涂绘。费迪南·鲍尔的色卡就有二百多种绿色和一百多种红色、粉色、紫色等，体现了画家复原和展现万物的斑斓细微的颜色的努力。正如诗人歌德所说：“我要展现我看到的万物的芳姿与颜色。”

5. 博物绘画呈现复合叠加的美学风格。威尔逊绘制鸟类绘画，起初，是为了节省成本，把不同的鸟类和物种放在同一画面上。无奈之举，却造成奇特的美学效果：错落有致、复合叠加，展现了纷繁多彩的世界，展现了自然之美与艺术之美的完美结合，丰富了自然世界，在呈现了自然秩序的同时，呈现了万物的秩序之美。

博物绘画所带来的美感也毫无保留呈现给我们了：

1. 丰富的感知。博物绘画呈现了一个丰富的“生活世界”，区域的广袤性与细节的丰富性，地方性知识与全球性视野完美地融合，并一览无余地呈现给我们。目前还没有发现任何一个

学科具有这样广袤无垠、丰富生动的呈现性，胡塞尔所说现象学丰富的感知，在博物绘画里可以得到完美实现。

2. **鲜活的经验。**许多博物学家在著作和相关绘画作品中，详细描绘了他们第一次发现新奇种类时的生活场景和欣喜若狂的状态，这种状态也成为描述和命名这种新物种的原初经验，他们甚至把自己的名字都镌刻在物种命名上。重温这些绘画作品，也许能够让现代人找回曾经拥有的与大自然亲密接触的“宝贵的经验”，让经验重新回到人类原初体验到的经验状态，让经验回归，成为现代人的永久收藏。

3. **自由的世界。**德国诗人荷尔德林说：万物一任自然。毛泽东说：万类霜天竞自由。在博物画中，万物呈现了自己的本来面目与形象，花卉迎风招展，鸟儿婉转歌唱，博物绘画展示了一个自由自在的世界：美是自由的象征。海德格尔认为美的本质就是自由。

4. **和谐的意境。**博物绘画展示一个有意义的生活：回归古典、回归自然的和谐意境。面对科学至上、科学泛滥的时代，德国哲学家海德格尔忧心忡忡地说：原子弹的爆炸使人类被迫进入了“原子时代”，原子时代把人从地球上连根拔起，人无家可归了。现代人生活在钢筋水泥的森林里，仰望雾霾重重的天空，呼吸着污浊的空气，电视画面充斥着核试验、病毒和战争，这就是 21 世纪人类遭遇的日常处境。博物绘画也许能够打开一扇门，放些许的绿意和较为新鲜的空气过来，让人可以憧憬和回忆起人类曾经拥有的和谐的生活和美好的诗意，让人们依稀回忆起海德格尔经常引用的荷尔德林的名句——“诗意地栖居”和特拉克尔的诗境“那可爱的蓝色的兽”。

博物绘画对于我们时代的意义，尤其是在千面一孔、万象一致的冰冷的印刷复制品泛滥的机械复制时代，在数码相机一统江湖的时代，这些人工手绘的栩栩如生的博物绘画也许在这个日益单向度的世界里，如安徒生童话里的卖火柴的小女孩划亮夜空的每一支火柴那样，在漆黑冰冷的深夜里带来一小片亮光和些许的温暖。

《博物之旅》第一辑一共有 5 卷，分别讲述鸟类、昆虫、植物、动物、水生生物，从西方浩如烟海的博物学书堆里，披沙拣金，探骊得珠，从千卷书中精选出约 60 本，采撷其中精华按上述分类汇编，“嚶其鸣也，以求友声”“青鸟鸣枝，佳人拾翠”。冀丛书能满足博物学读者殷殷之望！

1. *Deilephila* *Nictus*. 2. *Glaucopus* *Polymnia*.

博物之旅
发现最美的鸟

薛晓源 主编

【英】马克·凯茨比·约翰·古尔德等 著
童孝华等 译

A Trip into Nature: The Most Beautiful Birds

博物之旅 薛晓源 主编

发现最美的鸟

【英】马克·凯茨比·约翰·古尔德等 著
童孝华等 译

诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生
著名书画家范曾先生
诺贝尔文学奖获得者莫言先生

联袂
推荐

科学与艺术、自然与人文的完美结合

花程中书馆
The China Book House

大家推荐

杨振宁（诺贝尔物理学奖获得者）

薛晓源先生主编的《博物之旅》丛书，印制精美，取材丰硕，是极好的博物知识与博物艺术的书。西方出版界在博物艺术方面比中国先走了几百年：奥杜邦父子（Audubon, 1785-1851, 1812-1862）的画作早已是西方艺术收藏界的珍品，我们应急起追赶。我希望这套新书的出版能唤起许多读者，尤其青年读者们的兴趣。

莫言（诺贝尔文学奖获得者）

鸟兽虫鱼是人类的朋友，亦是科学艺术灵感的源泉。

范曾（著名书画家、意大利共和国大将军勋章获得者）

《论语》有云：“小子何莫学夫《诗》？《诗》可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君。多识于鸟兽草木之名。”《博物之旅》岂只识鸟兽草木之名，其色泽状貌，宛在目前。莫言得灵感，吾则得范本，其所裨益，因人而异，非可一言以尽。杨振宁先生对此书寄以厚望，岂偶然哉？

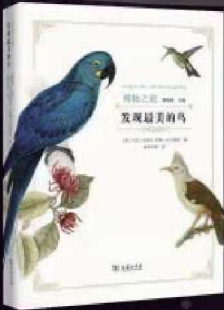
央视推荐

世界上最美的鸟究竟有多美？

《发现最美的鸟》带你踏上博物发现之旅，百幅鸟类博物学手绘震撼您的视听。

——中央电视台《读书》栏目推荐

CCTV《读书》之选

《发现最美的鸟》
作者：约翰·古尔德 等
出版社：商务印书馆

易读指数：★★★★★★
趣味指数：★★★★★★
新知指数：★★★★☆

CCTV《读书》
好书推荐

博物发现

名家推荐

朱军（中央电视台著名节目主持人）

三百年西方博物艺术经典纷至沓来，璀璨耀眼；千万行海外自然探险文字扑面而来，夺人心魄。博物艺术之旅开始启航！

董卿（中央电视台著名节目主持人）

《博物之旅》开启了一个美的世界，古典艺术之美与自然鲜活之美水乳交融，璀璨呈现。

李潘（中央电视台著名节目主持人）

我们常常用鬼斧神工这个词来形容大自然的造化，受到震撼之余，你会对自然有一种尊重，有一种敬畏，对生命之美有一种特别的感动和臣服。

廖昌永（上海音乐学院副院长、著名男中音歌唱家）

薛晓源先生主编的《博物之旅》丛书，打开了西方三百年来博物艺术宝藏的大门，让我们凝神倾听大自然的天籁之音。

孟庆金（北京自然博物馆馆长）

渐次打开西方博物学三百年来宝藏的大门，感受人类已封存的美好记忆；走进自然，走进博物馆，欣赏鸟兽虫鱼，我想这是《博物之旅》启航的愿景！

杨志刚（上海博物馆馆长）

再启博物之旅，辨识鸟兽草木，感悟自然之妙，涵养博雅之教。

博物之旅
发现最美的昆虫

A Trip in Nature: The Most Beautiful Insects

博物之旅 薛晓源 主编

发现最美的昆虫

〔德〕梅里安 〔法〕法布尔等 著
朱艳辉等 译

诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生
著名书画家范曾先生
诺贝尔文学奖获得者莫言先生

联袂
推荐

科学与艺术、自然与人文的完美结合

商务印书馆
The Commercial Press

博物馆馆长推荐

王亚民（北京故宫博物院常务副院长）

薛晓源先生主编的《博物之旅》丛书，丰富地展现西方三百年来博物艺术的宝藏，其中也蕴含西方博物学家对中国博物文化的采撷和描绘，中西古典文化在这里第一次得到感性的交流和诗意的呈现！

黄乔生（北京鲁迅博物馆常务副馆长）

我们对地球上我们的邻居很有必要多了解，不是炫博，实在可以作为人类生活的借鉴。《博物之旅》丛书让人多识鸟兽草木之名，更让人得到审美享受和人生的启示。

陈浩（浙江博物馆馆长）

欣赏鸟兽虫鱼，一直是唐宋以来文人墨客的雅好。西方博物绘画对色彩和逼真不懈地追求，也让人叹为观止！用文人的雅趣去观赏西方博物绘画，用西方博物学的博识去欣赏东方卷轴绘画，同样会妙趣迭生。相信《博物之旅》丛书出版会成为东西方博物文化相互欣赏的通会之桥！

龚良（南京博物院院长）

用发现美的眼，在浩瀚书海寻找博物精灵。

郭思克（山东博物馆馆长）

与博物馆中惟妙惟肖的生动展示一样，此书是对生命与美的记忆与礼赞，她为人们打开一扇感悟自然之门，引领我们去邂逅自然界最美、最自由的精灵！希望读者朋友能感受其中的妙趣无限，接纳《博物之旅》成为我们的良师益友。

