

英国
插画书
拾珍

崔莹 著

British
Illustrated Books

GULLIVER'S
TRAVELS

ED PIPER
OF HAMELIN

Peter
AMMO'S
PARADE

英国插画书 拾珍

崔莹 CuiYing 著

British
Illustrated Books

Simplified Chinese Copyright © 2019 by SDX Joint Publishing Company.
All Rights Reserved.

本作品中简体版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

英国插画书拾珍 / 崔莹著. — 北京: 生活·读书·新知·
三联书店, 2019.8

ISBN 978-7-108-06532-2

I. ①英… II. ①崔… III. ①插图(绘画) — 作品集 —
英国 — 现代 IV. ①J238.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 041244 号

责任编辑 黄新萍
装帧设计 UFO_鲁明静 汤妮
责任校对 张国荣
责任印制 徐方

出版发行 生活·读书·新知 三联书店
北京市东城区美术馆东街 22 号 100010

网 址 www.sdxjpc.com
经 销 新华书店
印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司
版 次 2019 年 8 月北京第 1 版
2019 年 8 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 9
字 数 86 千字 图 数 293 幅
印 数 0,001-8,000 册
定 价 69.00 元

印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542

自 序 16

春 —— 春天属于孩子，活泼明媚，生机勃勃。

- 1 “花枝招展”的童谣 —— 《宝宝的花束》 / 16
- 2 有歌谣的纯真童年 —— 《古老的荷兰童谣》 / 28
- 3 “童书之王”凯迪克的代表作 —— 《伦道夫·凯迪克的图画书》 / 42
- 4 “童书之王”为童谣画插图 —— 《大老爷的图画书》 / 58
- 5 诺贝尔奖得主写的童书 —— 《我们的孩子》 / 72
- 6 格林纳威式的儿童乌托邦 —— 《万寿菊花园》 / 84
- 7 为儿童编写的《圣经》故事 —— 《奖励圣经》 / 98

夏 —— 夏天是歌谣的季节，且吟且歌。

- 8 胡诌诗歌与荒诞插画 —— 《更多胡诌的图画、押韵诗和植物学》 / 112
- 9 拥有 400 幅黑白木版画的民谣精选集 —— 《英国民谣》 / 122
- 10 一图胜万言的谚语集萃 —— 《谚语：穿新衣服的老朋友》 / 134
- 11 一个被浪漫化的复仇故事 —— 《哈梅林的魔笛手》 / 144
- 12 让英国人恼羞成怒的长诗 —— 《怀俄明的格特鲁德》 / 160

秋 —— 秋天，我们去旅行。

- 13 爱丁堡的角角落落 —— 《爱丁堡的郊区》 / 170
- 14 英国乡村的美好日常 —— 《我们的村庄》 / 180
- 15 爱狗如痴者笔下的狗 —— 《露丝·道森的狗》 / 190
- 16 为植物“写真” —— 《英国的草、莎草和蕨类植物》 / 202
- 17 136年前，英国人这样介绍北京 —— 《世界之城：起源、发展和现状》 / 216

冬 —— 冬季，蛰伏，思维飞翔。

- 18 英国历史上最杰出的小说之一 —— 《格列佛游记》 / 228
- 19 英国首相写的政治讽刺小说 —— 《地狱的婚礼》 / 240
- 20 画出英式思维中的柔软部分 ——
《约翰·坦尼尔爵士为〈笨拙〉杂志绘制的漫画 1871—1881年合集》 / 250
- 21 欲望都市的观察者 —— 《彼得·阿诺作品集》 / 262
- 22 他把查理三世画成野猪 —— 《莎士比亚全集》 / 276

附录：英国淘书地图 / 286

英国
插画书
拾珍

崔莹 著

British
Illustrated Books

GULLIVER'S
TRAVELS

ED PIPER
OF HAMELIN

Peter
Abno's
PARADE

这是一本关于书的书，一本让人爱不释手的书，一本送给爱书人的书。

作者寻访英国插画书已超过 10 年，难得英国有那么多二手书店，
难得她执着，也难得她运气好，搜罗到那么多宝贝，让人羡慕！

在这本书里，作者慷慨地与读者分享其中 22 本插画书，
本本堪称经典，图画美妙，故事有趣，热爱插画书的读者在欣赏之余，
还可充实自己对儿童绘本发展史的了解。

——汪家明（资深出版人）

在照相技术还不发达的时代，插画是“有图有真相”的载体。
事实上，插画更带着画家们对物质世界、精神世界乃至想象世界的理解。

崔莹的这本书，不仅把我们带回到梦一般的那个遥远的世界，
也让我们重温了梦一般的孩童年代。

——刘苏里（北京万圣书园创始人）

在这本书里，崔莹讲述了一本书之内和之外的故事：插画师是谁？

这本书来自哪里？它是在哪个小城的哪家二手书店被发现的？
那些许久前被题写在扉页上的文字有什么故事？这本有趣的书让我们联
想到人与书之间的关系，它远远超过了图书本身的内容。

——马丁·萨里斯伯里（剑桥艺术学院插画系教授）

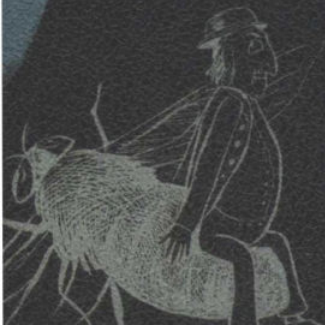
22 个创作故事

22 本古旧英国插画书

ISBN 978-7-108-06532-2

定价：69.00 元

英国插画书
拾珍

崔莹 CuiYing 著

British
Illustrated Books

自序 /6

春 —— 春天属于孩子，活泼明媚，生机勃勃。

- 1 “花枝招展”的童谣 —— 《宝宝的花束》 /16
- 2 有歌谣的纯真童年 —— 《古老的荷兰童谣》 /28
- 3 “童书之王”凯迪克的代表作 —— 《伦道夫·凯迪克的图画书》 /42
- 4 “童书之王”为童谣画插图 —— 《大老爷的图画书》 /58
- 5 诺贝尔奖得主写的童书 —— 《我们的孩子》 /72
- 6 格林纳威式的儿童乌托邦 —— 《万寿菊花园》 /84
- 7 为儿童编写的《圣经》故事 —— 《奖励圣经》 /98

夏 —— 夏天是歌谣的季节，且吟且歌。

- 8 胡诌诗歌与荒诞插画 —— 《更多胡诌的图画、押韵诗和植物学》 /112
- 9 拥有400幅黑白木版画的民谣精选集 —— 《英国民谣》 /122
- 10 一图胜万言的谚语集萃 —— 《谚语：穿新衣服的老朋友》 /134
- 11 一个被浪漫化的复仇故事 —— 《哈梅林的魔笛手》 /144
- 12 让英国人恼羞成怒的长诗 —— 《怀俄明的格特鲁德》 /160

秋 —— 秋天，我们去旅行。

- 13 爱丁堡的角角落落 —— 《爱丁堡的郊区》 / 170
- 14 英国乡村的美好日常 —— 《我们的村庄》 / 180
- 15 爱狗如痴者笔下的狗 —— 《露丝·道森的狗》 / 190
- 16 为植物“写真” —— 《英国的草、莎草和蕨类植物》 / 202
- 17 136年前，英国人这样介绍北京 —— 《世界之城：起源、发展和现状》 / 216

冬 —— 冬季，蛰伏，思维飞翔。

- 18 英国历史上最杰出的小说之一 —— 《格列佛游记》 / 228
- 19 英国首相写的政治讽刺小说 —— 《地狱的婚礼》 / 240
- 20 画出英式思维中的柔软部分 ——
《约翰·坦尼尔爵士为〈笨拙〉杂志绘制的漫画 1871—1881年合集》 / 250
- 21 欲望都市的观察者 —— 《彼得·阿诺作品集》 / 262
- 22 他把查理三世画成野猪 —— 《莎士比亚全集》 / 276

附录：英国淘书地图 / 286

自序

对插画书的热爱大概源于童年。那时候一有零花钱就去买小人书，然后放在爸爸给我打造的小书箱里，还加了一把锁，那算是最早的收藏吧。印象最深的小人书是《希腊神话》《西游记故事》《小兵张嘎》《嫦娥》等。后来中考、高考、上大学，读的书大都很功利，主要是为了应试、写论文，书中几乎不带任何插画。

直到10多年前，在英国一家二手书店，我邂逅了出版于1948年的“哑行者画记”系列之《爱丁堡画记》，那本书中含有作者蒋彝绘制的10多幅插画，色彩明丽，充满立体感。如同一见钟情后迅速陷入热恋，之后不久，我从网络上淘齐了蒋彝“哑行者画记”系列的所有城市游记的首版书。我对蒋彝的生平、研究他的专著等也充满了兴趣，开始从各个方面了解蒋彝和他的插画书。喜欢一本插画书，便希望了解和这本插画书有关的一切，这就是我。如同喜欢一个人，便想要了解他的一切。当然，若这样比喻的话，我应该属于

“外貌协会”的，因为我首先看中的是书里的插画。

蒋彝的插画书为我打开了通向英国插画书的大门。数不清多少个周末，我在潮湿阴暗、尘土飞扬、陈列杂乱的二手书店里度过。在那里，不经意地一抬头就看到摆放在书架旁边的古老的泰迪熊、瞥见“镇店之猫”正大摇大摆地走过，也有好几次翻到夹在老书里的照片、便签，或者遇到在书店角落里寻找植物图册的老爷爷、向书店老板询问古董地图的年轻小伙。二手书店里藏着无数个秘密，更藏着无数本古旧的插画书，它们如同被历史埋没的宝藏，等待人们去发现。

插画书的历史自然和印刷史分不开。15世纪后半期，英国人威廉·卡克斯顿（William Caxton）在比利时的布鲁日接触了世界上最早的印刷机，不久，他将印刷术带到了英国。也就是说，同悠久的人类进化史相比，图书印刷是相对晚近发生的事件。在印刷术发明之前，所有图书中的文字都是手写，那些书中的插画自然也需要手绘。1477年，英国第一本印刷书《哲学家的名言警句》（*Dictes and Sayings of the Philosophers*）在卡克斯顿的印刷厂诞生。奇怪的是，印刷术诞生后的很长一段时间，那些书中的插画还需手绘。这种方式费时费力，很难满足大批量印刷的需求。15世纪中期，木版雕刻印刷和铜版印刷迅速发展，提高了插画的复制效率，令插画书的出版更加容易。插画师可以直接在木版上绘图，再经由熟练的木版雕刻师

处理，因此，木版印刷的插画更贴近插画师的原作。同时，越来越多的铜版雕版师出现了，他们的工作是把插画师的原作雕刻到铜版上。到17世纪，蚀刻雕刻技术被广泛应用。19世纪初，石版印刷术诞生，只是这种技艺主要在法国流行，并未在英国普及。

从诞生至今，英国插画书的受众广泛，既包括成年人，也包括儿童。比如带插画的诗歌集、城市风情介绍、政治讽刺小说、莎士比亚的经典作品等，它们的受众大都是成年人。英国第一本面向儿童的插画书诞生于1658年，是由约翰·阿摩斯·康米纽斯（John Amos Comenius）编撰的拉丁文版《世界图解》。1744年，英国童书作家约翰·纽伯瑞（John Newberry）出版了世界上第一本儿童小说《美丽的小书》，书中配有数幅木刻插画。1805年，英国童书出版商约翰·哈里斯（John Harris）出版的童谣集《老妈妈哈柏和她的狗的滑稽冒险》也是英国较早的儿童插画书。

到19世纪后半期、20世纪初，英国插画书获得了前所未有的发展，这段时期被誉为英国插画书的黄金时代。在此后差不多50年的光景里，英国插画书的质量空前提高。出版商、艺术家和大众也越来越重视插画书。原来插画师羞于在书中署名，从这段时期开始，出版商在显眼的位置署上了插画师的名字。也正是在这个阶段，面向儿童的读物“图画书”（Picture Book），即由图画组成的故事书诞生。这类童书以插画为主、文字为辅，也被当时的出版商称为“玩具书”（toy books），其

代表插画师包括伦道夫·凯迪克、沃尔特·克莱恩、凯特·格林纳威和毕翠克丝·波特等。后来，这类童书在日本、中国广为流传，也就是人们通常所说的“绘本”。

我在二手书店里寻觅的、令我爱不释手的也正是英国插画书黄金时代的出版物。这类插画书虽年代久远，但不古板；插画书的装帧设计精美别致，却不高高在上。另外，这类插画书的售价大都在几十英镑至几百英镑，并非天文数字。我把原计划用于买香水、包的钱省下来买这类插画书，买多少本也不觉得心疼。很多时候淘插画书要靠缘分，遇到的插画书就像是遇到的形形色色的人，有些插画书令我一见钟情，有些插画书就没那么喜欢。当淘到喜欢的插画书时，我会有一种“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的欣喜。

喜欢一本插画书，如同喜欢一个人——喜欢一个人不需要理由，喜欢一本插画书也不需要理由。两者唯一的区别是——我可能会喜欢很多人，但我不可能同时追求他们；我喜欢的插画书有很多本，而我可以同时拥有它们。

10多年来，我陆续淘到200多本出版于19世纪后期、20世纪初的英国插画书。隔着历史，隔着文化，对我来说，这些英国插画书如同一个个谜。我选择其中我最喜欢的、比较有代表性的22本插画书一遍遍地赏析，去发现，去刨根究底，从各个角度了解它们，挖掘谜底。这些书的内容、出版背景、印刷方式、作者或插画师的生平、书的影响力等点点滴滴的信息都在帮我一点点地接近谜底，在解谜的过程中，22篇随笔小

文应运而生。

这 22 本插画书，有画面轻盈浪漫、色彩明媚的《古老的荷兰童谣》《万寿菊花园》《宝宝的花束》《哈梅林的魔笛手》，有展现繁华都市和市井文化的《地狱的婚礼》《彼得·阿诺作品集》《世界之城》，有古老神秘的《英国民谣》《怀俄明的格特鲁德》，有宁静抒怀的《我们的村庄》《爱丁堡的郊区》，有飘逸洒脱的《大老爷的图画书》《伦道夫·凯迪克的图画书》等。其中，《我们的孩子》是一本法语书，因为我太喜欢它了，并且它是在英国的书店里淘到的，遂也将其纳入书稿中。除此之外，其余 21 本插画书都由英国本地出版社出版。

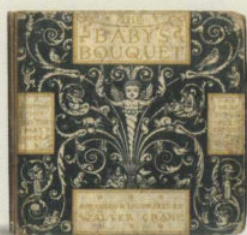
这 22 本插画书囊括了当时英国插画艺术的主要表现形式，有纹理丰富、具有层次感的铜版画，比如《奖励圣经》中的插画；有表现力细腻的钢版画，比如《我们的村庄》中的插画；有层层上色、堪比彩笔绘制效果的石版画，比如《英国的草、莎草和蕨类植物》中的插画；有能够让艺术家直接在木版上绘制的木刻黑白版画，比如《怀俄明的格特鲁德》《世界之城》中的插画；也有通过木刻彩印技术（Chromoxylography）大批量印制的插画，比如《伦道夫·凯迪克的图画书》《万寿菊花园》等。随着摄影技术的普及和现代印刷术的发展，这些古老的插画，连同当时的印刷方式，都逐渐被人们遗忘，人们只能在二手书店或图书馆的书架上邂逅它们。虽然它们谢幕了，但依然是美好的、有价值的，依然值得为现代人所知、所爱。

我喜欢淘书、买书，却不敢说自己是收藏家，但只要能

够坚持、做好计划，成为收藏家也并非难事。英国作家缪尔（P.H.Muir）在著作《藏书消遣》中写道：“藏书并非只是有钱人和有闲人的消遣，藏书讲究的是方法，而非金钱的多少。我认识的很多收入中等的朋友就收藏了很多很重要的书。和经常买书的人相比，他们也没花更多的钱。”当然，藏书的目的地也不该是将书束之高阁。著名收藏家、鉴赏家王世襄先生便认为收藏的目的在于“观察赏析，有所发现，有所会心，使之上升成为知识，有助于文化研究和发展”。

除了希望能够与你分享这些或美丽、或清新、或有趣、或深邃、或温暖的插画，我希望我所破解的这 22 本英国插画书的秘密，能够给你的英国艺术、文化、历史之旅带来丰富的元素，能够令你发现这些被历史所埋没的古旧插画书的美，令你和我一样，在知道谜底后，更喜欢它们。对了，喜欢的人不可以分享，喜欢的插画书却可以。

1. 《宝宝的花束》..... p.16

2. 《古老的荷兰童谣》..... p.20

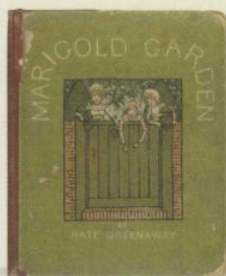
3. 《伦道夫·凯迪克的图画书》..... p.42

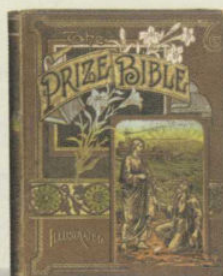
4. 《大老爷的图画书》..... p.58

5. 《我们的孩子》..... p.72

6. 《万寿菊花园》..... p.84

7. 《奖励圣经》..... p.98