

獲贈珍貴鳥類圖鑑 美國國寶復刻本在國圖

陳德漌 國家圖書館館藏發展及書目管理組助理編輯

19世紀美國鳥繪大師奧杜邦(John James Audubon)所繪的《美國鳥類圖鑑》(The Birds of America)(以下簡稱《圖鑑》),被譽稱為「美 國國寶」、「19世紀最偉大和最具影響力的著 作」。《圖鑑》現存世僅119套,其中106套收藏在 世界不同的圖書館、博物館與協會機構中。19世 紀《圖鑑》(俗稱大象版)身價在印刷古書界常 估最高的前五名,2010年,蘇富比(Sotheby's) 在倫敦拍出732萬英鎊(約3.53億新臺幣)的天 價,堪稱當今世界最貴的書。

近年來,iGroup資訊集團根據日本明星大學 所藏19世紀《圖鑑》重新數位製作,名之為《圖 鑑》21世紀珍藏版 (The Birds of America John

曾淑賢館長與iGroup資訊集團總裁 Mr. Pote Lee (左) 合影

James Audubon 21st Century Edition) ,於106年4月 25日贈送國家圖書館(以下簡稱本館)一套,成 為全臺第一個收藏這套繪書的圖書館。4月26日為 《圖鑑》作者奧杜邦生日,本館於其生日前夕獲 贈此套世界巨作,除了機緣及紀念意義外還有其 深遠意涵,十分值得介紹。

一、博物學興盛的世紀與奧杜邦的崛起

17世紀歐洲的科學革命為世界的發現與探 險之旅鋪下一條康莊大道,過去人煙罕至的南北 極、叢林、火山、高山、沙漠、大河地區、都有 探險家前往,各種鳥獸蟲魚也都被探險家記錄, 那是博物學的黃金時代。18世紀的航海技術更助 長及擴大博物學之熱潮與範圍,在照相機尚未發 明的年代,探險家們透過他們的藝術作品,將不 尋常的、奇特的、罕見的、令人嘆為觀止的人事 物,介紹給大眾認識。博物學蓬勃發展一直持續 到19世紀中期,田野博物學家紛紛崛起,代表性 的藝術家包括約翰・詹姆斯・奧杜邦、沃爾特・ 胡德·菲奇(Walter Hood Fitch)以及約翰·古爾 德(John Gould)等。他們探險拓荒的勇敢與毅力 及精湛技藝,成為大眾眼中的英雄。

二、奧杜邦:畢生致力於描繪大自然的藝術家

在19世紀的博物學家裡,法裔美國籍的奧 杜邦(1785-1851)乃是個天才型的人物。奧杜 邦1785年出生於海地,幼年隨父親、繼母生活在 法國,他沒有接受過多少正統的自然教育,繪畫 也沒人正經教過,只是從少年時受其父啟蒙接觸 與描繪大自然,送他一些當時的鳥類圖鑑讓他臨 墓。18歳為挑避拿破崙政權兵役,隻身移民美 國,初到美洲大地被廣袤的土地和豐富多彩的美 洲鳥類吸引,居住過賓州、肯他基州、路易斯安 納州、南加州、紐約。他四處旅行研究並繪畫各 種鳥類,其足跡踏遍美國的蠻荒地帶,最南曾到 達佛羅里達群島潮濕的海灣,最北曾到達加拿大 的拉布拉多寒冷的海岸,西進至密西西比與德克 薩斯荒野。因癡迷於觀察和繪製鳥類,無暇顧及 生計,34歲被法院宣布破產,妻子亦離他而去。 此後雖僅以教授人法語、繪畫、舞蹈等勉強維 持生計,但仍堅定意完成製作美國鳥類圖鑑的志 業,幾年內共繪畫稿250件,但卻並未受到美國自 然學者及民眾的青睞與支持。

可能 係美國當地版畫復刻製作條件不足, 奧杜邦攜畫稿來到英國,尋找合適的版畫師傅及 爭取有錢的贊助者支持他的出版計畫。英國對他 那種在美國蠻荒地帶繪製研究的精神,深表折 服,不僅立刻在利物浦的皇家協會展出他250件 作品,之後,亦到曼徹斯特與愛丁堡巡迴。奧杜 邦在多處公開演講,結識了許多英國名人贊助出 版。1826年印製第一幅鳥類繪畫〈野火雞〉,從 此之後12年中,一幅幅精美的奧杜邦筆下鳥類圖 畫(435幅)從版畫家羅伯特·哈維爾手下印刷而 出,《圖鑑》正式出版,奧杜邦終於一舉成名天 下知。

三、版本介紹

(一) 大象版 (double elephant folio, 雙向對 開)

此為《圖鑑》第一版,由倫敦版書家羅伯 特·哈維爾(Robert Havell, 1793-1878)以銅版腐 蝕法刻製,亦採用銅版直刻與粉末腐蝕法,再加 上模擬奧杜邦水彩上色方式的手繪上彩,為每張 插圖添上精緻細膩的色彩,耗時長達十一年。大 象版一套四冊,雙向對開,原版尺寸為26.5×39英 寸,共有435張圖,在1827至1838年分期出版,由 於印刷豪華,當時只印不到兩百套,每套一千美 元。現存世完整的大象版共119套,其中106套收 藏在世界不同的圖書館、博物館與協會機構中, 在亞洲僅有一套藏在日本明星大學;在澳大利亞 有一冊藏在墨爾本公共圖書館,私人收藏則有13 套。2010年倫敦蘇富比拍賣一套,成交價為731.25 萬英鎊(約新臺幣3.4億元),是世上最昂貴的書 籍。

(二) 大八開版 (royal octavd edition)

大象版走紅後,1842-1844年,奧杜邦發行了 較為平價親民且尺寸小多的大八開版本七冊,除 了增加了65張額外的插圖(總數500張),亦改 變印製方式,由費城的石版畫家製作上彩。本版 《圖鑑》當時便售出1,199套,為其帶來的收入高 過之前的大象版甚多。

(三) Bien版

1858-1860年由Julius Bien以石印法印製,僅收 錄105張的插圖。

(四)阿姆斯特丹版

1972年阿姆斯特丹版其實就是大象版的照相 複製版,共435圖幅,限量150套。

(五)21世紀珍藏版

21世紀珍藏版為2014年iGroup Press與为善 雄松堂古書部(Yushodo Co., Ltd.)根據日本明星 大學收藏的19世紀大象版原版以8,000萬像素相機 拍攝,運用數位技術重現美國畫家19世紀細緻畫 工。印刷所採用的紙材是經國際認證的無酸日本 竹尾紙,該紙材於控制良好的環境中可維持百年 不變質,最後再由日本匠師手工裝訂而成,一套 四冊435幅插圖,每冊長100公分寬68公分,全球 限量100套,彌足珍貴。

除上述五種版本外,20世紀尚有十餘種版本 先後出版,皆是根據上述19世紀各版翻製,礙於 篇幅,茲不贅述。

四、特色與價值

奧杜邦之《圖鑑》共有435張鳥類插圖,各 以鳥類的實際尺寸入畫,依其圖幅大小可分為 大、中、小三種,大型圖幅佔全數之20%,包括 火雞、火鶴、天鵝、猛禽類(鷹、雕)、大海 雀、企鵝等;中型圖幅也占全數之20%,包括鸚 鵡、鷺鳥、鴨類、鴿類等;小型圖幅最多,包括 鶯類、雀類、啄木鳥等,佔全數之60%。其特色 為:

(一)大而精美

書內有許多畫作都是以鳥類的實際尺寸入 書,展現許多大型鳥類的身影,這部《圖鑑》尺 寸係約100x66公分的鉅著,亦是當時世界上最大 的鳥類圖鑑。這本書的第一版因為實在是太大 了,所以被稱為「大象版」(elephant folio)。

(二)生動多姿

奥杜邦幾十年如一日的觀察和積累,他對每 種鳥的習性和棲息地都瞭如指掌,他以鳥類生活 環境為背景再用細膩靈動的姿態與手法推行忠實 的記錄鳥類,栩栩如生的畫作,為其鳥畫注入生 命力,這大概是他最不同於以往書家之處。

(三) 書面富造型設計美

作者巧思構圖,其畫面空間經過造型設計 而增加藝術性。他並沒有使用當時主流的油畫技 藝,而使用水彩和彩色蠟筆,顏色更鮮艷分明, 如以下第431幅插圖美國火鶴之低頭覓食造型以便 容納書面內及其用色即為典型例子。

第431幅插圖:美國火鶴

《圖鑑》之價值在於科學及藝術性的紀錄19 世紀美國的鳥類489種,堪稱彩繪鳥類圖鑑之典 範。更由於其印刷豪華精美,180餘年後印刷古書 價格最高的前五名,也都由《圖鑑》拿下。2000 年,佳仕得(Christie's)拍出880萬美金的價格, 當時已打破書籍拍賣的記錄。2005年,佳仕得以

務

絜

560萬美金拍出一套原始散裝的《圖鑑》。2010, 蘇富比(Sotheby's)在倫敦拍出732萬英鎊(約 3.53億新臺幣)天價,被稱為當今世界最貴的書。 最近一次2012年, 佳仕得拍出790萬美金。

五、影 響

奥杜邦之《圖鑑》科學及藝術性的紀錄19世 紀美國的鳥類489種,其中有25種新的物種與12 種新的亞種, 連大名鼎鼎的達爾文在其《物種原 始》及其後之著作曾多次引用其《圖鑑》,其不 僅是科學研究的重要資料,也是不可多得的藝術 傑作。《圖鑑》出版後,奧杜邦的輝煌持續了大 半個19世紀,成為美國鳥繪藝術的大哥大。他畫 的北美鳥類既美麗又精確,後人的評價是:他把 博物學提高到一種藝術的層次。 奧杜邦對19世紀 鳥類學與自然史研究,影響深遠,其《圖鑑》已 成彩繪鳥類圖鑑之典範,幾乎之後出版的鳥類圖 鑑,都以他的作品當成新的製作標準,許多精美 圖鑑紛紛問世。《圖鑑》被世人譽為「19世紀最 偉大和最具影響力的著作」、「美國國寶」。

除了畫鳥之外,在其晚年的1846年至1854 年也出了《北美胎生四足動物》(Viviparous *Quadrupeds of North America*)、《北美的四足動 物》(The Quadrupeds of North America)兩圖鑑。 憑著以上《圖鑑》等著作, 奥杜邦奠定了不朽英 名。除了繪畫作品, 奥杜邦在他的日記和隨筆中 流露出的保護自然、保護野生動物、尊重生命的 理念,對社會產生了非常深遠的影響。在英語世 界,奧杜邦的名字就是環境保護和野生動物保護 的象徵,在其逝世後,美國出現了很多以他名字 命名的博物館、動物園和研究機構,其中「奧杜 邦學會」(Nation Audubon Society) 是美國最具影 響力的社團之一。

六、結 語

奥杜邦在歐美享有盛名,但在臺灣卻名聲 並不響亮,除少數專業人士外,罕有問津者, 圖書文獻也只有40年前(1976年)商務印書館 出版過一本由19世紀末美國作者布卡南(Robert W. Buchanan)寫的《奧竇邦傳》(Life and Adventures of Audubon, the Naturalist) 中譯本。 國家圖書館的角色在於保存人類智識遺產,此次 獲贈《圖鑑》乃承傳180年前世界級之智識、藝術 遺產,為使館員及民眾週知明瞭其內容與歷史, 爰撰此文介紹。為深化服務,除設計專架於本館 參考室展示外;同時,國圖購置《圖鑑》之數位 版,讀者可透過43吋觸控螢幕瀏覽及隨機顯示兩 種模式,欣賞繪者之精緻手藝,發揮《圖鑑》利 用之最大化效益。

讀者可透過觸控螢幕瀏覽數位版之《美國鳥類圖鑑》