

YOUNG AMERICA

[美] 埃米·帕斯坦 著
范海滨 王惠 译

AMERICAN ART SERIES
美国艺术书系

年轻的美国

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

AMERICAN ART SERIES

美 国 艺 术 书 系

YOUNG AMERICA

年轻的美国

[美] 埃米·帕斯坦 著

范海滨 王惠 译

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

Originally published in the United States of America
by Watson - Gupitll Publications, a division of VNU Business Media, Inc.,
770 Broadway, New York, NY 10003, United States of America.
www. Watsongupitll.com

著作权合同登记图字:20-2002-095号

图书在版编目(CIP)数据

年轻的美国/(美)帕斯坦著;范海滨,王惠译.
桂林:广西师范大学出版社,2003.4
(贝贝特·艺术广场)
ISBN 7-5633-3885-3
I.年… II.①帕…②范…③王… III.绘画史
-美国-近代 IV.J209.712
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 013561 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

深圳大公印刷有限公司印刷

(深圳市南山区内环路 8 号 邮政编码:518054)

开本:965mm×965mm 1/16

印张:7 字数:23 千字

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

定价:36.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目 录

前言 / 1

致谢辞 / 3

《荷密雅和海伦娜》
(*Hermia and Helena*) / 4

《詹姆士·考勒斯·费希尔先生乡间别墅
“塞哲雷花园”东南部的景色》
(*Southeast View of "Sedgeley Park,"
the Country Seat of James Cowles Fisher, Esq.*) / 6

《玩弹子的小男孩》
(*Boy Playing Marbles*) / 8

《格拉吉雅》
(*La Grazia*) / 10

《鸽蛋头(赖特)去往华盛顿前和从华盛顿回来之后》
(*Pigeon's Egg Head (The Light)
Going to and Returning from Washington*) / 12

《一个头上没有长角的勇士》
(*No Horns on His Head, a Brave*) / 14

《一个裹着兔皮绑腿的勇士》
(*Rabbit's Skin Leggings, a Brave*) / 14

《H.B.M. 三帆快速战舰被美国战舰捕获,
1812年10月25日美国》
(*Capture of H.B.M. Frigate Macedonian by
U.S. Frigate United States, October 25, 1812*) / 16

《博赖利斯的极光》
(*Aurora Borealis*) / 18

《科托帕克希火山》
(*Cotopaxi*) / 20

《大洪水泛滥平息之后》
(*The Subsiding of the Waters of the Deluge*) / 22

《哈德逊河上的风暴之王》
(*Storm King on the Hudson*) / 24

《乔治·华生夫人》
(*Mrs. George Watson*) / 26

《杰瑙阿海岸》
(*The Coast of Genoa*) / 28

《彩虹下的田野》
(*Landscape with Rainbow*) / 30

《纽约杜柴斯县的道弗平原》
(*Dover Plain, Dutchess County, New York*) / 32

《康涅狄格州纽海文的冬景》
(*Winter Scene in New Haven, Connecticut*) / 34

《理查德·艾尔索普太太》
(*Mrs. Richard Alsop*) / 36

《投机商》
(*The Speculator*) / 38

《十月》
(*October*) / 40

《尼亚加拉马蹄形大瀑布》
(*The Great Horseshoe Fall, Niagara*) / 42

《尼亚加拉大瀑布全景》
(*A General View of the Falls of Niagara*) / 44

《午餐会静物》
(*Luncheon Still Life*) / 46

《从普拉西德湖看怀特费斯山》
(*Whiteface Mountain from Lake Placid*) / 48

《罗马的马尔塔城堡》
(*Villa Malta, Rome*) / 50

《塞缪尔·F.B. 莫尔斯》
(*Samuel F. B. Morse*) / 52

《年轻的摩拉维亚姑娘》
(*Young Moravian Girl*) /54

《恶作剧的小精灵》
(*Puck*) /56

《迷人的小仙女》
(*Will o' the Wisp*) /56

《囚奴塔》
(*Torre di Schiavi*) /58

《意大利》
(*Italy*) /60

《巴芭拉·贝克·墨菲夫人的肖像画》
(*Portrait of Mrs. Barbara Baker Murphy*) /62

《海船船长约翰·墨菲的肖像画》
(*Portrait of Sea Captain John Murphy*) /62

《带有肖像画的内景》
(*Interior with Portraits*) /64

《纽约亨利港的铁矿》
(*The Iron Mine, Port Henry, New York*) /66

《独立自主(斯克威尔·贾克·波特)》
(*Independence (Squire Jack Porter)*) /68

《琼》
(*June*) /70

《詹姆斯·史密斯太太和她的孙子》
(*Mrs. James Smith and Grandson*) /72

《西瓜和晨曦》
(*Melons and Morning Glories*) /74

《希腊女奴》
(*Greek Slave*) /76

《无头骑士追赶伊恰博德·克兰》
(*The Headless Horseman Pursuing Ichabod Crane*) /78

《睡觉的孩子》
(*Sleeping Children*) /80

《水果静物》
(*Still Life with Fruit*) /82

《逃学的孩子》
(*The Truant*) /84

《1860年10月，威尔士王子、

布坎南总统和达官贵人瞻仰沃农山华盛顿墓》
(*Visit of the Prince of Wales, President Buchanan and Dignitaries to the Tomb of Washington at Mount Vernon, October 1860*) /86

《我们两个都必将凋谢(菲奇安夫人)》
(*We Both Must Fade (Mrs. Fithian)*) /88

《约翰·亚当斯》
(*John Adams*) /90

《丹尼尔·拉莫特》
(*Daniel La Motte*) /92

《玛利亚和哈娜·穆蕾小姐》
(*The Misses Mary and Hannah Murray*) /94

《沃尔特拉》
(*Volterra*) /96

《长岛家园，向大自然学习》
(*Long Island Homestead, Study from Nature*) /98

《圣·尼古拉斯》
(*St. Nicholas*) /100

《海伦被带给帕利斯》
(*Helen Brought to Paris*) /102

《罗马托斯卡纳和阿尔巴诺山区的露天圆形剧场》
(*The Amphitheatre of Tusculum and Albano Mountains, Rome*) /104

后记 /106

前言

博物馆可以满足人们欣赏伟大艺术作品的强烈愿望。而对美国人来说，我们国家自己的艺术家的绘画和雕塑具有更大的吸引力，因为这些作品会告诉我们有关系这个国家和我们本身的许多事情。艺术是自然、历史、哲学和想像的窗口。

成立一百七十多年来，史密森美国艺术博物馆的收藏品随着这个国家的成长壮大而不断增加。我们国家的历史就蕴含在美国人民委托我们保管的这些精美的绘画、雕塑和其他艺术作品中。

每年都有五十多万人来到我们位于华盛顿市老专利大厦的博物馆总部，观看这些伟大的艺术原作。听说这座新古典主义建筑即将被翻新改建，我的心情喜忧参半：一方面为我们的展览场所将得到改善而欣喜，另一方面又为博物馆不得不因此关闭三年而惋惜。

我们聪明能干的管理员很快发现了解决这个问题的一线希望，这就是与全国各地的博物馆共享我们最宝贵的、很少借出的艺术珍品。我衷心感谢这些敬业的工作人员，他们为实现这个梦想做了大量艰苦的工作。在进行“寻宝”巡回展览的三年多时间里，安排八个同时举办的展览，并确保五百多件珍贵的艺术品在旅途中的安全绝非轻松的工作。我们的展品使全国几十个参与巡回展览的博物馆受益匪浅。因篇幅所限，无法在这里一一列举它们的名称。

Principal 金融集团的积极推广为我们的工作提供了巨大的支持，提高了“寻宝”巡回展览在全国的知名度，使更多的美国人能够欣赏他们的传统艺术。

由埃米·帕斯坦撰写的这本《年轻的美国》是我特别喜欢的一本书。通过美国艺术家的眼睛，我们见证了美国辉煌探索的开始阶段，以及经过国内战争后，那正在经受考验的和即将来临的新时代。由约翰·辛格林顿·考伯雷（John

Singleton Copley)、基尔伯特·斯图尔特 (Gilbert Stuart)、查尔斯·威尔逊·皮尔 (Charles Willson Peale) 和托马斯·萨利 (Thomas Sully) 等人在独立战争时期及其以后年代所作的肖像画中反映了当时新英格兰和大西洋中部人民的价值观。在 1820 年代, 由托马斯·科尔 (Thomas Cole)、托马斯·伯奇 (Thomas Birch) 和阿尔文·费希尔 (Alvan Fisher) 所作的风景画则叙述了日益增长的民族抱负, 而一组静物画和风俗绘画则提出了画家个人更为关心的一些问题。

在新世界里的那些画家并没有失去他们与欧洲的联系。由爱利胡·维德 (Elihu Vedder) 和贾斯珀·克罗普西 (Jasper Cropsey) 那些对于旧世界的看法则提醒了我们, 许多美国的画家始终将他们的一只眼睛盯着欧洲。正如霍雷肖·格林诺 (Horatio Greenough) 和海勒姆·鲍威尔 (Hiram Powers) 的大理石雕塑所表达的那样, 许多其他的艺术家谈到了美国民主古典根源。在内战行将结束时, 塞缪尔·科尔曼 (Samuel Colman) 和霍默·道奇·马丁 (Homer Dodge Martin) 描绘了由于工业的迅速扩张而改变了美国田园风貌的转变过程。

史密森美国艺术博物馆正在规划在新世纪的辉煌未来。我们的博物馆将进一步扩大, 容纳比以往更多的艺术品。在一幢邻近的大楼里, 我们正在建立一个新的美国艺术中心——一个独一无二的美国艺术和艺术家的信息资源中心——供公众使用。我们还在计划新的展览, 发起研究工作, 以及组织教育活动, 以更好地弘扬美国艺术和让公众理解我们国家的历史。

伊丽莎白·布龙

史密森美国艺术博物馆 馆长

2002年史密森美国艺术博物馆进行了名为“寻宝 (Treasures to Go)”的八个专题全美巡回展览。《年轻的美国》所收录艺术品即取自同名专题展览。Principal 金融集团为向美国人民展示这些艺术珍品作出了重要的贡献。

华盛顿·阿尔斯顿

(Washington Allston, 1779~1843)

《荷密雅和海伦娜》(Hermia and Helena)

作于1818年以前，油画

77.2 × 64.2 厘米

史密森美国艺术博物馆

年轻的荷密雅和海伦娜在一起靠得是那么紧，这是两个来自于莎士比亚的戏剧《仲夏夜之梦》里的主角，剧本的作者将她们二人称为“同一根茎上的两个美丽的浆果”。阿尔斯顿在构思这两个形影不离的伙伴的形象时，可能也正在想这句话。当她们在这个迷人的树林中同看一本书的时候，她们的身体看起来已经融为一体。

当时，画家们通常选择历史题材来表达这个年轻的国家的品格，但是阿尔斯顿却从文学作品中，例如莎士比亚的作品和浪漫主义诗人的诗歌中去吸取灵感。阿尔斯顿多少认为自己是一个诗人，据说他具有一种罕见的哲学和想像力的天赋。作为一个著名的健谈者，他的“语言对于他的伙伴就好像是巫师的符咒”，他使用他的想像力来表达他的精神和个人的价值。荷密雅和海伦娜坐在那种更能突出她们亲密关系的那种由暖色调画出的风景中，她们成为那种经过考验的、真正的友谊的象征性符号。

托马斯·伯奇

(Thomas Birch, 1779~1851)

《詹姆士·考勒斯·费希尔先生乡间别墅 “塞哲雷花园”东南部的景色》

(*Southeast View of "Sedgeley Park,"
the Country Seat of James Cowles Fisher, Esq.*)

约作于1819年，油画

87 × 122.9 厘米

史密森美国艺术博物馆

通过 Luisita L. 和

Franz H. Denghausen

捐赠基金购买

穿得很体面的一家人沿着一条乡间别墅旁的弯曲的小路在散步。女儿停下了脚步去采摘浆果。这是极为美好的一天。太阳刚刚升起，照射着这所极为对称的房屋，它的每边都有小塔楼，这些小塔楼都由门廊相互连接在一起。它不同于远方那些非常典型的美国式建筑：带有尖顶的教堂、中间地面上的农庄工棚和山坡上的那个修缮过的火柴盒式的房子。

托马斯·伯奇所描画的这所房子，是美国第一所具有希腊古典风格的住所，它是由建造美国国会大厦的建筑师本杰明·亨利·拉丘伯所设计的。在托马斯·伯奇画这幅画的时候，该房子的主人詹姆士·费希尔是一家著名银行的副总裁，这是一个可信的费城的成功者的故事。这所房子位于靠近费城的苏基尔河附近，其有条不紊的农田耕作反映了一个年轻的国家在充满自信地驯服大自然时的美好前景。

戴维·基尔诺·布里茨

(David Gilmour Blythe, 1815~1865)

《玩弹子的小男孩》(*Boy Playing Marbles*)

约作于1858年，油画

55.6 × 67.4 厘米

史密森美国艺术博物馆

这个19世纪贫民窟的孩子一点也没有那种淘气的小男孩的可爱之处。他头发凌乱、半蹲半趴着的形象几乎充满了整个的画面，但是他看起来很不舒服，仿佛他无法使得他的身体适应于这个长方形的画布。当他极为老道地轻弹那个弹子的时候，他那精明的、几乎是狡猾的神态与他衣衫褴褛的外表一样使人感到不安。

戴维·基尔诺·布里茨，他自己就是一个放荡的，与社会格格不入的人，他画过几幅这种他可能在匹茨堡大街上时常遇见过的街上小顽童的画。几乎是在被忘却了许多年之后，布里茨现在才被认为是一位重要的画家。他的画让我们认识到，颓废和穷困是一种古老的现象。布里茨画中的小顽童，就如同查尔斯·狄更斯那些受欢迎的小说中的淘气鬼一样，使造就了他们的那个社会蒙受耻辱。这个蜷缩着身子心存鬼点子的玩弹子的小男孩浮现在那个象征着病态社会的深暗色的背景之上。

亨利·科克·布劳恩

(Henry Kirke Brown, 1814~1886)

《格拉吉雅》(La Grazia)

大约于1844年制模

大约于1850年铸造，黄铜

47.2 × 24.6 × 25.9 厘米

史密森美国艺术博物馆

Henry Kirke Bush-Brown 捐赠

这个有着头发饰带和拳曲头发、眼睛中没有瞳孔、具有一种尊严表情的《格拉吉雅》雕像反映出的是一种古典主义的理念。这种重视推理和度量的观念是通过她的脸部的优美的对称而反映出来的，这种对称由通过她从中间分开的头发而进一步得到了强化。暖色调的黄铜上那些丰富的反光使得她具有某种女神的气质。当时的新古典主义的雕刻家们使用了古典主义的方法来表现出古代希腊人那种认为人体美是一种理想美的观念，同时用它来表现出古希腊的民主精神。

最具有讽刺意味的是，这个看起来像是一位女神的古典半身雕像是著名的玛利亚·格拉吉雅的雕像，而她的丈夫是19世纪意大利一个臭名昭著的强盗。她因为受到丈夫的牵连也蹲了监狱，当她一被从监狱中放了出来之后，她就撒谎说她曾经为一些罗马最著名的画家充当过模特儿。

