

LURE OF THE WEST

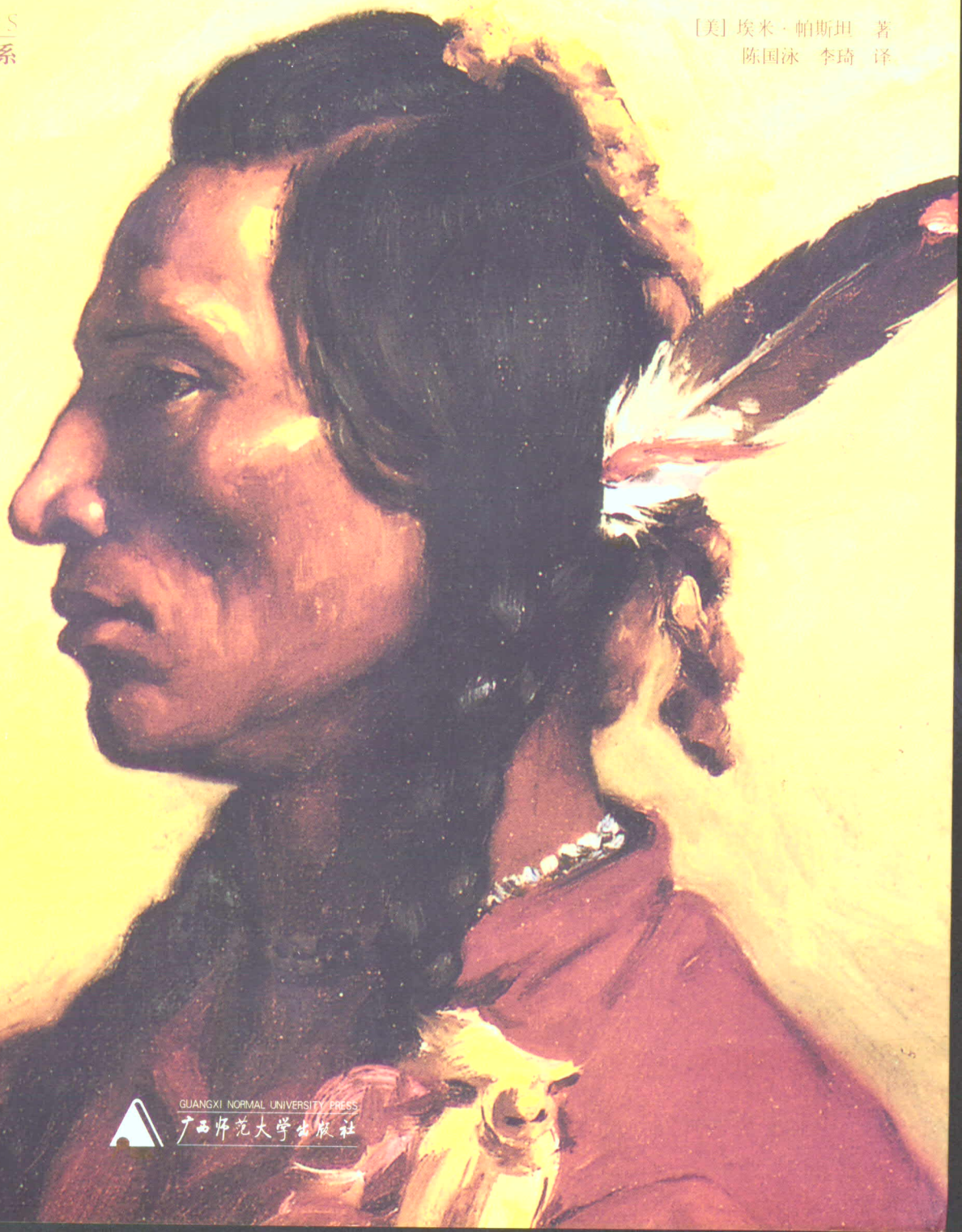
AMERICAN ART SERIES

美国艺术书系

西部的诱惑

[美] 埃米·帕斯坦 著
陈国泳 李琦 译

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

西部的诱惑 LURE OF THE WEST

[美] 埃米·帕斯坦 著
陈国泳 李琦 译

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

AMERICAN ART SERIES

美 国 艺 术 书 系

LURE OF THE WEST

西部的诱惑

[美] 埃米·帕斯坦 著
陈国泳 李琦 译

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

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

著作权合同登记图字:20-2002-098号

图书在版编目(CIP)数据

西部的诱惑/(美)帕斯坦著;陈国泳,李琦译.
桂林:广西师范大学出版社,2003.4
(贝贝特·艺术广场)
ISBN 7-5633-3883-7

I.西… II.①帕…②陈…③李… III.①油画-作品集-美国-1820~1940②雕塑-作品集-美国-1820~1940③油画-艺术评论-美国-1820~1940④雕塑-艺术评论-美国-1820~1940
IV.J057.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 013621 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:21 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

《胡安·杜兰》
(Juan Duran) /4

《拓荒妇女》
(Pioneer Woman) /6

《红辣椒时代》
(Red Pepper Time) /8

《阿拉斯加的海岸线》
(Alaskan Coast Range) /10

《塞拉山的日出》
(Sunrise in the Sierras) /12

《在加利福尼亚州的内华达山中》
(Among the Sierra Nevada, California) /14

《礼物》
(The Gift) /16

《皮库斯山 (在陶斯附近)》
(Picuris Mountain (Near Taos)) /18

《阿-阿-瓦》
(A-a-wah) /21

《霍姆-赫普-诺米》
(Ho-me-hep-no-my) /21

《帕赫-拉赫-伍利》
(Pah-lah-wool-ey) /21

《波-索-叶》
(Poe-shom-ee) /21

《巧克陶族的球类游戏》
(Ball-play of the Choctaw-Ball Up) /22

《凯特林和他的印第安向导披着白色狼皮接近美洲野牛群》
(Catlin and His Indian Guide Approaching Buffalo under White Wolf Skins) /24

《科曼奇族正在转移营地，狗在途中争斗》
(Comanche Moving Camp, Dog Fight Enroute) /26

《科曼奇族村庄，穿着长袍的妇女和正在风干的肉》
(Comanche Village, Women Dressing Robes and Drying Meat) /28

《雪堆中垂死的野公牛》
(Dying Buffalo Bull in a Snowdrift) /30

《圣彼得河上一景，苏族印第安人划着独木舟追逐一只牡鹿》
(View on the St. Peter's River, Sioux Indians Pursuing a Stag in Their Canoes) /32

《米克-厄-诺-帕》
(Mick-e-no-pássh) /35

《布莱克·罗克》
(Black Rock) /35

《米戴·桑》
(Midday Sun) /35

《切因》
(Cheyenne) /35

《沃尔夫》
(Wolf) /37

《梅尔·卡里布》
(Male Caribou) /37

《科-叶-哈-乔》
(Co-ee-há-jo) /37

《怀尔德·塞奇》
(Wild Sage) /37

《特-脱特-萨族大酋长》
(Téh-tóot-sah, First Chief) /39

《熊之子》
(Bear's Child) /39

《玛德·布法罗》
(Mad Buffalo) /39

《特尔-玛兹-哈-泽》
(Tel-maz-ha-za) /39

《陶斯印第安村庄的玉米舞》
(Corn Dance, Taos Pueblo) /40

《陶斯部落的软靰粗皮鞋》
(*Elk-Foot of the Toota Tribe*) /42

《制陶的印第安妇女》
(*Indian Women Making Pottery*) /44

《滚动的山峰》
(*Rolling Hills*) /46

《山脚下的秋天》
(*Fall in the Foothills*) /48

《节日：圣胡安印第安村庄》
(*Feast Day, San Juan Pueblo*) /50

《回家的路上》
(*Homeward Bound*) /52

《落日下的骑手》
(*Riders at Sunset*) /54

《山脉形态 2 号》
(*Mountain Forms #2*) /56

《熊》
(*Bear*) /58

《美洲野牛和狼》
(*Buffalo and Wolves*) /60

《年轻的奥马哈，战鹰，小密苏里州和泡尼斯》
(*Young Omahaw, War Eagle, Little Missouri and Pawnees*) /62

《桑格累—德克里斯托山脉的仲冬》
(*Midwinter in the Sangre de Cristos*) /64

《帝国向西部的行进》
(*Westward the Course of Empire Takes Its Way*) /66

《古老的造箭者》
(*Old Arrow Maker*) /68

《给伟大精神的原始圣歌》
(*A Primitive Chant to the Great Spirit*) /70

《位于怀俄明州的科罗拉多河上的悬崖峭壁》
(*Cliffs of the Upper Colorado River, Wyoming Territory*) /72

《犹他州卡纳峡谷的薄雾》
(*Mist in Kanab Canyon, Utah*) /74

《黄石国家公园大峡谷上空的彩虹》
(*Rainbow over the Grand Canyon of the Yellowstone*) /76

《齿状山脊中的矿工》
(*Miners in the Sierras*) /78

《火之舞》
(*The Fire Dance*) /80

《被追击者》
(*Pursued*) /82

《开枪》
(*Fired On*) /84

《制作芳香的草药，黑脚部落的仪式》
(*Making Sweet Grass Medicine, Blackfoot Ceremony*) /86

《隗因那》
(*Quinnah*) /88

《舞蹈仪式》
(*Sunset Dance-Ceremony to the Evening Sun*) /90

《伟大精神的声音》
(*The Voice of the Great Spirit*) /92

《黑色的刀，一位暴动勇士》
(*Black Knife, an Apache Warrior*) /94

《奥色治人的头皮舞》
(*Osage Scalp Dance*) /96

《在西南草原上猎捕美洲野牛》
(*Buffalo Hunt on the Southwestern Prairies*) /98

《老麦斯拉广场》
(*Old Mesilla Plaza*) /100

《造访者》
(*Callers*) /102

《“约瑟夫”，亨—玛—图—拉—凯特，尼兹·泼斯印第安人酋长》
(*"Joseph," Hin-Mah-Toó-Yah-Lat-Kekht, Chief of the Nez Perce Indians*) /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。

《西部的诱惑》中作品的创作是在美国购买了路易斯安那州之后不久开始的，它们极大地改变了美国人的西部观。当探险家们冒险翻过阿巴拉契亚山脉的时候，

他们用急件送回自己的发现，帮助书写美国故事的新篇章。受他们的描绘的激励和对质朴的荒野的印象的诱惑，很多移民奔向西部。阿尔伯特·比尔施塔特 (Albert Bierstadt) 和托马斯·莫兰 (Thomas Moran) 描绘着那令人目眩的山景的“诱惑”，同时其他的艺术家则记录着如淘金热、铁路和西部移民的激情。

从乔治·凯特林 (George Catlin)、查尔斯·伯德·金 (Charles Bird King)、因格尔·欧文·库斯 (Eanger Irving Couse) 和奥林·沃纳·利瓦伊 (Olin Warner Levi) 的眼睛里可以看出，艺术家们对美国土著文化的视角正在变化。到了19世纪90年代，陶斯艺术家社团的成员开始将西南部丰富的西班牙文化和崎岖的风景浪漫化，他们将那里看作一个具有原始美和精神价值的地方。

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。《西部的诱惑》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。

肯尼思·M. 亚当斯

(Kenneth M. Adams, 1897~1966)

《胡安·杜兰》(Juan Duran)

约作于1933~1934年间，油画

101.9 × 76.5 厘米

史密森美国艺术博物馆

肯尼思·亚当斯(Kenneth Adams) 27岁时已经接受完纽约艺术学术联合会的训练，成为陶斯艺术家社团的一员。亚当斯主要研究陶斯地区的西班牙人的无表情肖像画，这幅美妙的肖像作品充分显示了他的高超技艺。

阳光照在杜兰的脸上，刺得他不得不眯缝着眼睛。光线落在他那有皱褶的衬衫和色彩鲜艳的格子花呢夹克上，给人留下深刻的印象。再上前仔细看看，明亮的色彩对比在画布上形成了一种拼缀的效果。如果你站后一点，这些斑纹形成了令人悦目的亮与暗的岛状色块。交叉的画笔画法和交叉色调的使用，给这幅作品以立体派画作的感觉。尽管这幅画是70年前画的，但画中主人公浑身上下看起来非常现代、清新。

布赖恩特·贝克

(Bryant Baker, 1881 ~ 1970)

《拓荒妇女》(Pioneer Woman)

1927 年制成模型

1968 年浇铸，青铜

81.3 × 37.8 × 41.1 厘米

史密森美国艺术博物馆

艺术家本人捐赠

她手里领着她年幼的儿子，目标明确、意志坚定地大步向前。那个小男孩斗志昂扬，似乎做着任何一个任何怀疑的手势。他们仅仅携带着一本《圣经》和一小包的物品，正前往一片未知的土地。但是女人挺直的身体和充满自信的步伐，充分显示了她大无畏的气魄。你能感受到他们将征服险阻，达到他们的目的地。

这个雕塑在 1926 年一项由石油大王马兰德 (E.W.Marland) 赞助的、与众不同的比赛中获奖。马兰德邀请了 12 位雕刻家创作一个拓荒妇女纪念碑模型，纪念碑准备竖立在俄克拉荷马州的庞卡城 (Ponca City)。这些模型被用船运送到全美的 16 个城市，参观者应邀投票选出他们选中的作品。布赖恩特 (Bryant) 的《拓荒妇女》获得了最受欢迎奖——在 11 个城市获胜。按照这个模型最后完成的纪念碑，立在 13 英尺高的底座上，高达 17 英尺。在 1930 年 4 月 22 日落成典礼，上面题词为：“向勇敢地面对危险、承受日常生活中的困苦变故，堪称这个国土的妇女先锋和楷模的女英雄致敬。”

奥斯卡·埃德蒙·伯宁豪斯

(Oscar Edmund Berninghaus, 1874~1952)

《红辣椒时代》(Red Pepper Time)

约作于1930年，油画

63.5 × 76.4 厘米

史密森美国艺术博物馆

Arvin Gottlieb 捐赠

1899年，奥斯卡·埃德蒙·伯宁豪斯(Oscar Edmund Berninghaus)受丹佛—格兰德河铁路的委托，为其制作广告宣传画。这项工作使他去了美国西南。他几乎每个夏天都到那里，最后于1925年定居陶斯。伯宁豪斯相信：“从陶斯出来的作品，毫无疑问地可以说是美国的了。我们已经有了法国、丹麦、意大利、德国艺术。现在我们必须有美国的艺术。”

这位艺术家一定对挂在家乡——新墨西哥州拉瓦斯加(Lavacita)的红辣椒印象深刻。它们像皇家的礼服一样，给昏昏欲睡的小镇增加了光彩和高贵气派，成为乡村住地富裕的旗帜。两个本地妇女顺着铺满尘土的道路向我们走过来，但是我们的目光却无法跟上他们的步伐。我们的视线一直停留在那些红辣椒上。对于乡下人来说，它们实在是一种骄傲和美的源泉。

阿尔伯特·比尔施塔特

(Albert Bierstadt, 1830~1902)

《阿拉斯加的海岸线》(Alaskan Coast Range)

约作于1889年，油画

35.2 × 49.2 厘米

史密森美国艺术博物馆

Orrin Wickersham June 捐赠

比尔施塔特的关于平和与完美的思索，激发了他的一位同时代人的兴趣去评论他的理想化的自然观：“如果现实不是它这样的话，它就是一种我们的风景应该成为的那种理想的完美类型。”比尔施塔特经常把北美的自然景观处理得更像他的故乡德国的阿尔卑斯山。实际上，他在那里有时创作这样的作品。但是，虽然艺术家控制、处理自然是为了使观众得到乐趣，他却从来没有降低过要表现的伟大和力量。对于很多美国人来说，他的作品表达了他们对密西西比河曾经有过的惟一的感觉。

该幅画上白雪覆盖的山峰，以一道宽阔的河水在前面与观众远远地隔开，显得很像就是真正的阿尔卑斯山。艺术家给了我们一片空间，以舒缓面对地平线上的奇观时的敬畏之情。这是一片应该站在远处欣赏的风景。我们被邀请来为大自然的神奇造化而深深赞叹。

