

THE GILDED AGE

AMERICAN ART SERIES

美国艺术书系

[美] 伊丽莎白·普瑞林格 著
范海滨 王惠 译

浮华的年代

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

AMERICAN ART SERIES

美 国 艺 术 书 系

THE GILDED AGE

浮华的年代

[美] 伊丽莎白·普瑞林格 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 - Guptill Publications, a division of VNU Business Media, Inc.,
770 Broadway, New York, NY 10003, United States of America.
www. Watsonguptill.com
著作权合同登记图字:20 - 2002 - 099 号

图书在版编目(CIP)数据

浮华的年代/(美)普瑞林格著;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 - 3882 - 9
I .浮… II .①普…②范…③王… III .①油画:肖像画 - 作品集 - 美国 - 1870 ~ 1920②水彩画:肖像画 - 作品集 - 美国 - 1870 ~ 1920③油画:肖像画 - 艺术评论 - 美国 - 1870 ~ 1920④水彩画:肖像画 - 艺术评论 - 美国 - 1870 ~ 1920 IV .J205.712
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 013660 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:24 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

《树景》

(*Tree Landscape*) / 4

《波希米亚驯熊人》

(*Bohemian Bear Tamer*) / 6

《带小猫的男人 (亨利·斯特基司·丁克)》

(*Man with the Cat (Henry Sturgis Drinker)*) / 8

《夏天》

(*Summer*) / 10

《印第安宿营地的月光》

(*Moonlight, Indian Encampment*) / 12

《东方内景》

(*Oriental Interior*) / 14

《阅读》

(*A Reading*) / 16

《音乐》

(*Music*) / 18

《威尼斯取水人》

(*Water Carriers, Venice*) / 20

《威廉姆·拉斯的模特儿》

(*William Rush's Model*) / 22

《圣女贞德崇拜》

(*Adoration of St. Joan of Arc*) / 24

《生病的孩子》

(*The Sick Child*) / 26

《幻影》

(*Illusions*) / 28

《埃塔普勒的十一月》

(*Novembre, Etaples*) / 30

《即兴演奏》

(*Improvisation*) / 32

《红头发的女人》

(*Woman with Red Hair*) / 34

《缅因州海岸的高崖》

(*High Cliff, Coast of Maine*) / 36

《九月的午后》

(*September Afternoon*) / 38

《水妖》

(*Undine*) / 40

《留在我身后的姑娘》

(*The Girl I Left Behind Me*) / 42

《安尼斯括姆的灯塔海滩》

(*Lighthouse Beach, Annisquam*) / 44

《间歇时分》

(*An Interlude*) / 46

《花圈》

(*Wreath of Flowers*) / 48

《农家内景：伯利顿，在喂兔子的孩子们》

(*Farm Interior, Breton Children Feeding Rabbits*) / 50

《维纳斯和阿多尼斯》

(*Venus and Adonis*) / 52

《春天之舞》

(*Spring Dance*) / 54

《布道》

(*The Sermon*) / 56

《懒散的时光》
(*Idle Hours*) /58

《皮卡代的渔姑》
(*Fisher Girl of Picardy*) /60

《劳德·坦尼森·阿尔弗赖德》
(*Alfred, Lord Tennyson*) /62

《哀悼埃及头胎孩子的死亡》
(*Lamentations over the Death
of the Firstborn of Egypt*) /64

《约拿》
(*Jonah*) /66

《乌林老爷的女儿》
(*Lord Ullin's Daughter*) /68

《倾斜的桅杆和浸没的船首》
(*With Sloping Mast and Dipping Prow*) /70

《亚当斯纪念像》
(*The Adams Memorial*) /72

《戴安娜》
(*Diana*) /74

《罗伯特·路易斯·斯蒂文森》
(*Robert Louis Stevenson*) /76

《伊丽莎白·温肖朴·常勒》
(*Elizabeth Winthrop Chanler*) /78

《母亲和孩子 (山农太太和凯蒂)》
(*Mother and Child (Lady Shannon and Kitty)*) /80

《木兰花》
(*Magnolia*) /82

《玛利亚》
(*Mary*) /84

《萨乐美》
(*Salomé*) /86

《天使》
(*Angel*) /88

《玫瑰》
(*Roses*) /90

《为纪念斯蒂文森而作》
(*The Stevenson Memorial*) /92

《圣母玛利亚登基》
(*Virgin Enthroned*) /94

《摩洛哥坦基斯城外的集市日》
(*Market Day Outside the
Walls of Tangiers, Morocco*) /96

《死亡之杯》
(*The Cup of Death*) /98

《下降的夜晚》
(*Descending Night*) /100

《升起的太阳》
(*Rising Sun*) /100

《玫瑰》
(*Roses*) /102

《俄国茶》
(*Russian Tea*) /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。

当马克·吐温 (Mark Twain) 和查尔斯·达德利·华纳 (Charles Dudley Warner) 在 1873 年发表了关于“通向未来的金色道路”的小说的时候，“浮华的年代”这一词就进入了我们的字典，而从 1870 年代到 1920 年代的这个期间就以这一词汇

来命名了。被国际上所认可的那些肖像画画家，例如约翰·辛格·萨金特（John Singer Sargent）、欧文·威尔士（Irving Wiles）和塞西莉亚·博克斯（Cecilia Beaux）在那个时代的工业家们中间找到了现成的顾客，而约翰·拉·法吉（John La Farge）和奥古斯塔斯·山特—高登斯（Augustus Saint-Gaudens）则为他们的家庭提供了反映豪华与奢侈的艺术品。

对国外旅游和异国文化的迷恋反映在路易斯·康福特·蒂法尼（Louis Comfort Tiffany）、弗雷德里克·阿瑟·布里奇曼（Frederick Arthur Bridgman）和亨利·奥沙瓦·唐纳（Henry Ossawa Tanner）的作品中，他们描绘了中东和埃及的风貌。理想主义的憧憬和幻想的主题则表现在受到文艺复兴启发的阿伯特·塞耶（Abbott Thayer）的绘画中，以及阿尔伯特·平克汉姆·赖德（Albert Pinkham Ryder）精致的视觉形象中。而温斯洛·霍默（Winslow Homer）那些崎岖不平的风景画则捕捉到了大自然基本的戏剧要素。

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。《浮华

的年代》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。

爱德华·米切尔·巴尼斯特

(Edward Mitchell Bannister, 1828~1901)

《树景》(Tree Landscape)

作于1877年，油画

51 × 76 厘米

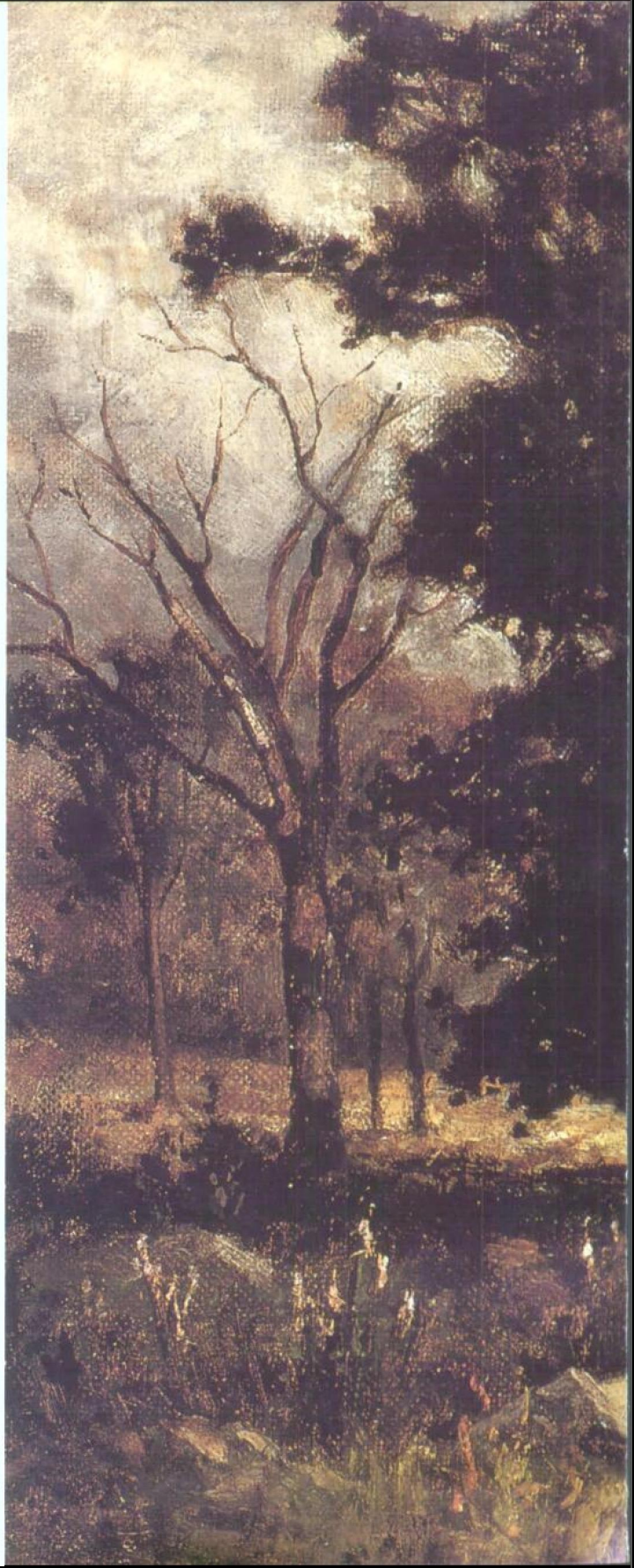
史密森美国艺术博物馆

Melvin 和 H. Alan Frank

从 Frank 家庭收藏中赠送

在这幅画中，树是主角。这些树的黑色半身侧面映照在天空下，骄傲地高耸在大地上。巴尼斯特的风景画表达了他对于大自然纯朴诗意的敏感，以及作为一个艺术家对达到“完美和谐的绝对理念”的追求。

巴尼斯特出生于加拿大，他在内战后迁往路德岛 (Rhode Island) 的普鲁威登斯 (Providence) 之前，是1850年代到1860年代波士顿非洲裔美国画家废奴主义者圈子中积极的一员。尽管他受到的正规教育很有限，但是他熟练地运用了他的调色板和富于表现力的笔触证实了他对于那些曾经在巴比宗村 (Barbizon) 工作过的法国风景画家们的了解。在1876年，也就是他画《树景》的前一年，巴尼斯特在费城举办的百年纪念展览会上获得了银奖，他成为第一个获得这项荣誉的黑人画家。

波尔·威兰德·巴特莱特

(Paul Wayland Bartlett, 1865~1925)

《波希米亚驯熊人》(Bohemian Bear Tamer)

1887年制模，青铜

44.6 × 21.6 × 27.3 厘米

史密森美国艺术博物馆

Mary O. Bowditch 捐赠

1885年，巴特莱特在20岁的时候移居法国，开始了他雄心勃勃的工作，而两年后，他向巴黎的沙龙展览提交了该塑像的最初的石膏像。当石膏像赢得了“值得尊敬”的评论后，他又将它用青铜铸造了出来，就像我们现在所看到的这个样子。这座极富动感的塑像中包括一个驯熊人，可能是来自于中欧波希米亚的占卜塞人，他将谷物藏在背后，正在向一头幼熊弹响手指让它用它的后腿站立起来。其中所表现出来的对于骨骼结构解剖学、皮毛、面部表情的刻画，以及对于捕捉运动和情绪的把握体现出了巴特莱特所受到的传统的法国训练的影响。

它不仅仅是对于马戏团演出的一个场景匆匆一瞥的记录，这是一座思想观念的雕塑。当同时代的其他动物雕刻隐含着达尔文主义者残忍的弱肉强食、适者生存的理念时，巴特莱特强调的是人与动物之间的相互照料的关系，而不是暴力的支配，驯熊人对大自然实行的是智力、推理和善意。幼熊那辛酸的姿势提醒我们要从生物学角度来亲近动物王国，同时也肯定了巴特莱特一代人对于达尔文理论以及其优越感的忧虑。

塞西莉亚·博克斯

(Cecilia Beaux, 1855~1942)

《带小猫的男人(亨利·斯特基司·丁克)》

(*Man with the Cat (Henry Sturgis Drinker)*)

作于1898年，油画

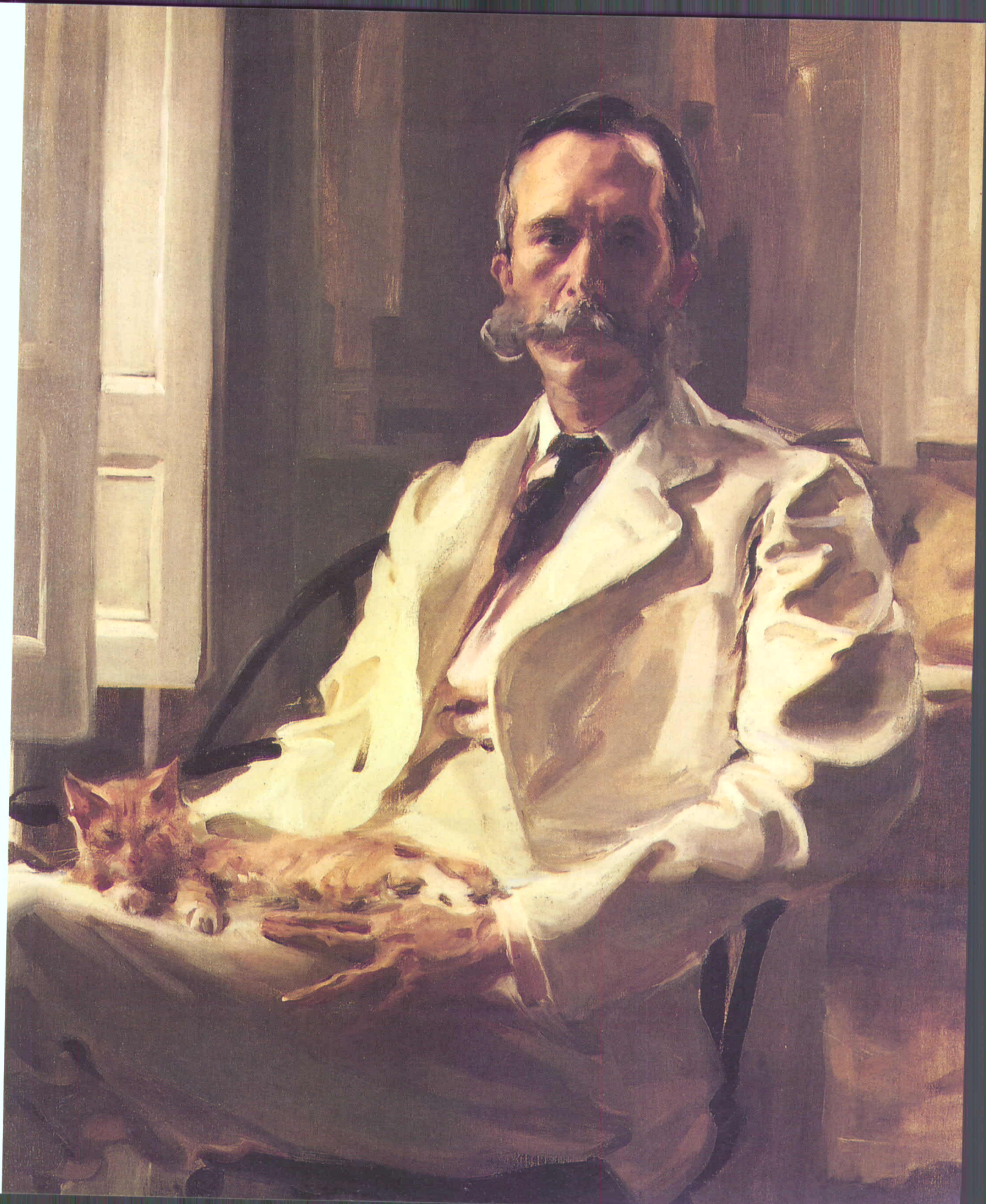
121.9 × 87.8 厘米

史密森美国艺术博物馆

Henry Ward Ranger

通过美国国家设计学会遗赠

凝视着这幅博克斯关于她的姻兄亨利·斯特基司·丁克的肖像画，我们就理解了一位同行为什么称赞她为“不仅是活着的最伟大的女画家，而且是曾经有过的最好的女画家”。如同画家玛利亚·卡萨特(Mary Cassatt)和托马斯·伊金斯(Thomas Eakins)一样，博克斯出生在费城，专工肖像画，而这幅画被认为是她最好的一幅。在画这幅画的时候，丁克已经将近50岁了，他当时是一家铁路公司的法律顾问，后来成为利亥大学(Lehigh University)的校长。利用大笔刷出的丰富的色彩，画家活泼地画出了坐着的人那奶油色的西装和在他腿上满足地喵喵叫着的猫的姜黄色皮毛。从左边的窗户里，射进了柠檬色的阳光，照射出了丁克上衣、头和手的褶皱起伏处的不同色调。

弗兰克·W.本森

(Frank W. Benson, 1862~1951)

《夏天》(Summer)

作于1890年，油画

127.1 × 101.6 厘米

史密森美国艺术博物馆

John Gellatly 捐赠

本森可能是让他的妻子爱伦来为这个轮廓优美的妇女作模特儿的，她的纪念碑式的形象使人回想起波迪塞利(Botticelli)，那居于山林水泽的仙女。她穿着白色平滑的裙子和褶皱像巨浪般波动的披肩，这个披肩用纤弱的粉红色、蓝色、黄色和绿色描画了出来，这个世俗的天使穿过微风吹拂的河流风景向我们飘拂过来。带着由树形成的边框和用疾风吹动云彩形成的晕轮，夏天伸出她细致优雅的手指去触摸那正在开放的花朵。

1896年，这幅大幅面的油画在美国画家协会展览上获得了肖基金奖(Shaw Fund)。但是批评家们对于该画的价值所在却各执一词。一位作家评论说，她不是一个神，而只不过是“一个普通的迷人的妇女”。在发表对这次展览的观感时，批评家罗亚尔·科梯绍兹若有所思地凝望着这幅作品说：“她没有一丝那种浪漫气息的迷人的美。”但他仍然承认“这是一幅好画”。画中人物那种沉思的姿态创造出一种与夏天不一致的忧郁和愁思，使得该形象具有某种无法澄清的谜团和装饰性。

