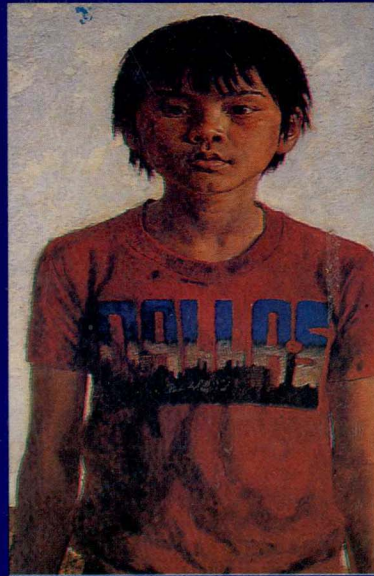
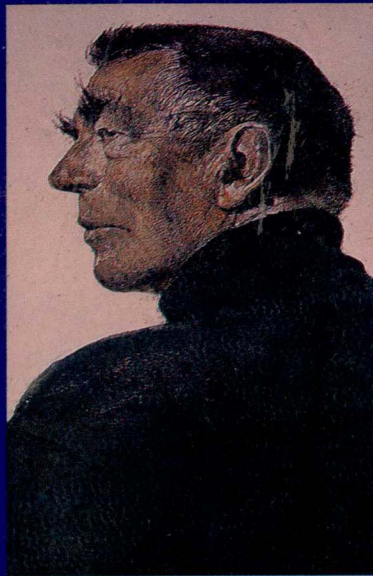
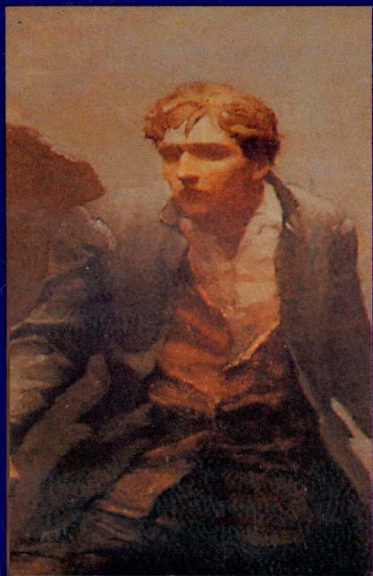

THREE GENERATIONS OF WYETH ART

三代怀斯

人民美術出版社

三代怀斯

詹姆斯·达夫 安德鲁·怀斯 著
托马斯·霍文 林肯·柯尔斯坦

沈建东 秦衡译

吕明 校

人民美术出版社 出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑、设计：毛君炎

封面设计：刘继明

北京胶印厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

1992年2月第一版第一次印刷

开本：787×1092毫米 1/24 8.5印张

印数：1-3,000册

ISBN 7-102-00995-X/J·892

定价：28元

编者按

安德鲁·怀斯是我国美术爱好者熟悉的美国画家,关于他的书册已出版数本,他的蛋胶画和水彩画闻名于世界。但是安德鲁的父亲安·康·怀斯和儿子詹姆斯·怀斯还介绍甚少。安·康·怀斯是一位著名的插图画家;詹姆斯·怀斯是一位年轻有为的肖像画家。怀斯家族几代人中出现数位艺术家和艺术教育家,他们家族具有悠久的艺术传统。为了让广大美术爱好者进一步了解怀斯家族和艺术,我们编译出版这本小册子,收入四篇介绍文章,其中包括安德鲁对父亲的回忆录。同时精选了 94 幅彩图与 26 幅黑白生活照片,供读者欣赏和借鉴。

詹姆斯·达夫(JAMES H·DUFF)

美国之光

那样孤独，那孤独者
宁可寂寞，也不追求点滴喧闹，
黑夜中的雪花苍白无力，
无法表现——也没有什么可表现的。

他们无法用星球间——在无人生存的
星球上——杳无人烟的空间来恐吓我，
对于我来说孤独是最亲近的家园，
用自己拥有的荒凉地方来自找烦恼。

罗勃特·福罗斯特

(一)

怀斯家三代人所创造的艺术作品,得到社会公众广泛的赞赏。对于多数人,理解作品中那些感人的艺术形象,了解作品所反映的画家生活,就如同解释什么是“美国精神”或者讲述这些画家们所描绘的美国东北部地区风貌一样容易。

在多数喜爱怀斯家艺术的人们眼中,安·康·怀斯是“伟大的插图画家”。他的嗜好主要是画传奇故事。安德鲁是“旧谷仓的画师”,他的许多崇拜者(不带丝毫幽默感地)说,只要安德鲁发现某个破旧的大门或窗子,他肯定要把它画出来。詹姆斯·怀斯喜欢画一些逗人喜爱的动物,以及田园风光。说到他们的绘画技法,安·康·怀斯作品中的准确的历史细节,安德鲁作品中的局部描写,以及詹姆斯作品中的繁华,时常得到人们的赞赏。他们绘画作品大量地出现在报纸和杂志上,说明了三代怀斯的艺术是容易被人们接受的。从某种意义上讲,艺术作品容易被理解,艺术家自身也就会被理解。三代怀斯的作品,人们只要看上一眼,便会流连忘返。

在漫不经心的观众眼里,马萨诸塞州的移民生活;艾米莉·狄更生的诗篇;梭洛的宣言;金·维多的电影《大阅兵》和同时代美国的社会生活,这些互不相关的因素与安·康·怀斯和他的儿子、孙子的艺术发展没有明显的关系。然而,多元化的美国文化确实为他们的艺术创作提供了促动因素,使他们的作品充满了强烈的浪漫主义的精神。

这种精神是一条重要线索,它贯穿在这个家庭的形成过程中,联系着家庭的每个成员。这种浪漫主义,没有 19 世纪最初的那些特征,不是惯常地根植于优美的环境和世间的习俗中。而是从反映幽默的、戏剧性的和艺术家个人经历深层次的艺术作品中深刻地表现出来的,从农村的丰富劳动知识和历史上的战争中反映出来。但是表现

这种精神的特征被忽视,它所包含着的迷人美丽的事情,大多数没有被人觉察,或者至少没有被他人探讨。

为了了解他们独特的观念,揭示三代怀斯艺术创作及他们的各自特色,我们需要查寻他们共同继承的传统,他们的家庭生活,以及对他们的影响。通过这样的探寻,揭示那些能够证实他们富于想象力的创作的冒险和浪漫因素。

要想弄清楚他们的艺术,那么就要对美国一部份移民历史做一番研究。首先要从尼古拉斯·怀斯开始。他于1645年从英国来到马萨诸塞州的坎布里奇,他做为一名石匠,签订了参与建筑哈佛大学校园第一幢建筑的合同。他的儿子后来就读于这所学校。不久,在法国与印地安人的战争中,怀斯家族中有人死于迪尔菲尔德屠杀;而后在莱克星顿,怀斯家族中的许多成员投入与英国人作战的早期革命;怀斯家族成员中有的还成为波士顿茶党案年轻的鼓动者;在1812年战争中成为私掠船的船员;安·康·怀斯的祖辈曾参加并献身于美国内战;这个家族的一些成员从事用船由坎布里奇向加勒比运送冰块的事情,他们中的许多人留在了新英格兰并发了财;家族中的另一些人帮助开辟俄勒冈小道,在这块大陆的许多地方,成为农场主和商人。^①可以说,生活在这个家族中,意味着随时受到美国传统的熏陶,这种传统既是国家的,又是家族的。

在19世纪中叶的移民浪潮中,另一个移居马萨诸塞州坎布里奇的移民,对怀斯家庭传统的形成起了极大影响。约翰·丹尼斯·加登斯于1855年从瑞士移居到新奥尔良,然后又来到坎布里奇,成为哈佛植物园的主任。他的这个新的职位和经济收入使得他能够把他的妻子接到坎布里奇。他们的家庭说法语,保持着法国—瑞士的传统。当他们膝下三个孩子中的亨利·埃特嫁给当地居民安德鲁·纽厄尔·怀斯Ⅱ时,她就把他们的传统带给了她的儿子纽厄尔·康弗斯。

安·康·怀斯(图2)在二十多岁的时候,已经注意到这种由祖母到母亲再到儿子情感承袭的现象,并加以赞赏,他在给他的朋友西德尼·M·蔡斯的信中就谈到这件事:

“我的祖母生于瑞士的山区,她二十三岁那年忍痛离开了自己的亲人和可爱的牛奶场,跟随我的祖父来到美国。在马萨诸塞坎布里奇居住期间,她生活在陌生人中间,甚至连周围人说的话,她都听不懂,就这样生活了三年。1867年我祖父在尼达姆郊区,查尔斯河畔购置了一块荒凉的土地,在这里我那亲爱的年迈祖母,为自己的家和远在瑞士山区的亲人操心,在这种不佳的心境中她生下了自己唯一的女儿——我的母亲。

“这里,遗传的影响是不可忽视的,她把那颗渴望的灵魂交给我的母亲。我能从她每一封信,从她的眼神和声音中感觉到,它给我留下深深的印象,反过来我又继承了对遥远的事物奇妙的爱,这些事微妙莫测,充满了悲哀,又是那么美妙。

“……有时,我希望通过我的作品,能够与你交流这种情感。”^②

安·康·怀斯从这封信中流露出来的感情特征,与他的母亲、祖母的感情是一脉相承的。大约在与前一封信同时,安·康·怀斯在给母亲母亲的信中表达了他自己忧郁的心情。“……我强烈和深刻地意识到的某一原因或另一件什么事,总是凄惨地成为悲剧的起因。不管是山旁沐浴在淡淡夕阳中的一棵孤零的树,还是阵雨后闪烁晶莹宽广的绿色牧场,……它是太悲哀了,因为它是太美丽了——太绝望了。”^③他描绘给蔡斯的这种希望,有理由被认为是他事业追求的主要目标。他在绘画里对生活中最宁静,同样也是最精力旺盛的时刻,常常努力地给予感情上的撞击和戏剧上冲突。

安·康·怀斯的母亲既具有聪敏的智慧,又具备传统的情感。“在我母亲还是小姑娘的时候,时常坐在朗费罗的膝头,朗费罗的女

儿多年来一直是我们的朋友。”安·康·怀斯晚些时候这样写到：“亨利·大卫·梭罗是我祖父的密友，我们家里时常谈到他。”他还提到珍藏着的奥利弗·温德尔·覆姆斯、阿萨·格雷、威廉·劳埃德·加里森等人送的纪念品。”我们非常尊敬这些人，而且我们的母亲培养我们对生活和周围人们的尊敬和热爱。”④

安德鲁和亨利埃特·怀斯也从坎布里奇移居到尼达姆，为的是靠近齐吉贝尔斯。安·康于1882年10月22日在那里出生，并与他三个弟弟在那里长大。他青少年时期的生活，在当时还是尼达姆郊区的查尔斯河畔渡过，那里的景色陶冶着他的情趣。丰富多彩的乡间和家庭生活形成了他的浪漫主义意识和对大自然的热爱，这也是他母亲家传统的重要部分。在安·康给朗费罗和索洛的同一封信中，他也谈论到：“我们有趣的户外活动，有狩猎、垂钓、戏水、划船等。我们的父母常与我们玩些叫不出名字的游戏，我们觉得每天都生活在充满浪漫色彩的生活。”

安·康对大地，尤其对泥土本身，对耕种、对农民倾注了引人注意的热情。他丰富的乡村生活知识肯定来自他早年的生活经历，这是在日常生活中积累的。在一封时常引用的信中，他说到：“我和我弟弟是在一个农场长大，从我能够走路，就被派去做力所能及的劳动。这种早期的训练使我能准确地判断运动中人的身体各部的位置。

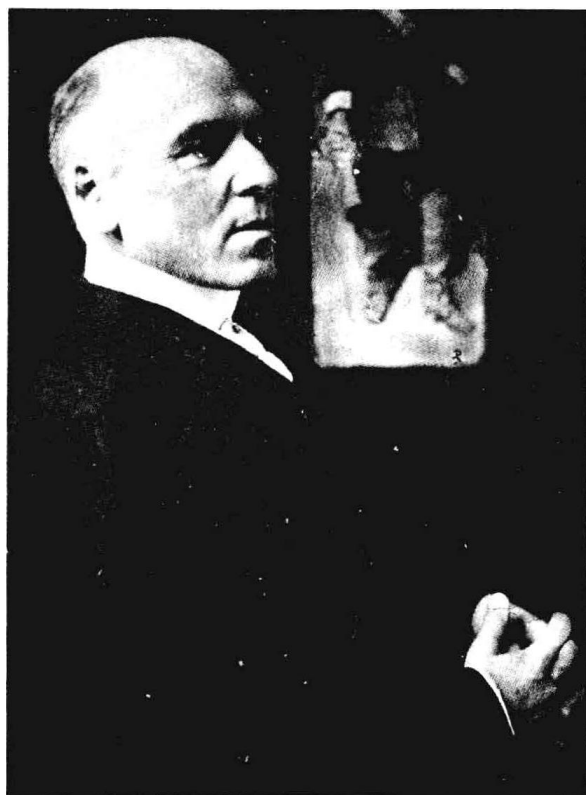
“当我画骑在马上的人，画耕作的农夫或挺立在大风中的妇女时，我敏锐地感觉到肌肉在绷紧。而且对胡桃木把手的质感，以及低头躲闪或者眼睛斜视这类姿势我都有同样的感觉。”⑤

可以毫不夸张地说，他无需模特，就能敏捷准确地画出各种运动中的人体形象，这种天生具有的敏锐观察力显然是他从母亲身上继承的另一份遗产。

正是他的母亲，不顾他父亲的反对，鼓励他从事艺术。他母亲认

为他喜好艺术,但缺乏学校的训练。^⑥ 她为自己的儿子制订了一个目标,即获得专业画家的绘画技能,并把他送到波士顿的麦切内斯艺术学校学习制图。他于 1899 年在该校毕业,但是他对以制图为业不感兴趣。这时他从比较支持他的父亲手里贷了一笔钱,进入马萨诸塞州诺莫尔艺术学校,在学校里他被说服做一名专业插图画家。而后,他在波士顿埃里克·佩普学校学习。1901 年在马萨诸塞州安尼斯昆从师于乔治·L·诺伊斯,1902 年随查尔斯·W·里德学习插图。

他在马萨诸塞州有三个朋友—西德尼·M·蔡斯、克利福德·W·阿什利和亨利·佩克,他们在特拉华州的威尔明顿,和宾夕法尼

1
霍华德·派尔 一九〇二年

亚州的恰兹·福德的霍华德·派尔的艺术学校学习。他们怂恿怀斯和他们一道学习。也许,他一生中最重要的决定就是在那一年做出的。

当 1902 年安·康·怀斯来到派尔面前时,正处于美国插图绘画的“黄金时期”。派尔是这个国家最杰出的插图画家之一(图 1)。在插图艺术教学上,普遍认为他是美国最重要的教师。他的方法、兴趣和个性成为怀斯的楷模。在很大程度上他们表现了相似的冲动和对年轻人的关心。派尔对安·康·怀斯及其子孙的影响是那么直接,引人注目和持久。为了解他的学生,有必要对派尔的艺术活动给予认真的研究。

(二)

霍华德·派尔和安·康·怀斯的早期生活,有着许多相似的重要背景。诸如,英国后裔;天才的绘画技能,有一个支持他从事艺术的母亲;一个从商的家庭,以及热爱乡间的生活。这一切相似处,使我们不难理解,为什么怀斯很快被派尔吸引。然而派尔在教学和插图绘画上的名声,是使安·康·怀斯来到威尔明顿和恰兹·福德的主要原因。并且派尔的个性迷住了安·康,使他 from 殷勤的门徒变成虔诚的信徒。

当怀斯来到布兰迪瓦恩山谷时,霍华德·派尔已经画了大半辈子画,建立起插图画新的艺术标准。虽然他的影响有盛有衰,但一直影响着后辈插图画家,并沿续到今天。他的名字时常与“现代美国插图之父”联在一起,这是当之无愧的。

派尔于 1853 年生于威尔明顿,他成长的那个年代,《哈珀周刊》

和《费兰克·莱斯利画报》成为美国家庭公认的精神食粮。这两种刊物,与英国儿童杂志《笨拙》和《伦敦画报》同时能在他父亲家里找到。^⑦ 这样一个受到艺术熏陶年轻人,他逐渐懂得用笔、墨水,淡水彩画能够传达感情。著名插图画家菲利克斯·O·C·达利生活和工作在他们家附近,他在插图界的表现,使得商业插图更加通俗易懂。他同样掌握了丢勒和克拉纳赫的版画技巧,研究拉斐尔前派的作品,(这对他的插图风格产生了重要影响),培养了对欧洲印象派画家塞冈梯尼绘画的兴趣。

从派尔年轻时代到二十世纪,那一时代的插图在美国文化中的地位与日俱增。插图帮助出版商建立了一个巨大的读者群,他们期待着每期新的流行期刊发行,并寻求某一两个插图画家的作品。印刷技术的提高,使插图绘画日趋完美地出现在读者面前。终于,在派尔结束他的艺术生涯前不久,印刷技术的进步,使得主要出版物能够使用彩色印刷。这使得安·康·怀斯和派尔的其他学生经常用色彩作画。发展色彩技术变得可能和必要了。

但是,霍华德·派尔 16 岁在费城学习的时候,美术教学是以黑白绘画为基础,后来他成为《斯克里布纳月刊》和《哈珀周刊》的艺术编辑,也搞的是黑白插画。他来到纽约,那里的儿童刊物《玛丽·梅普斯·道奇》的编辑是一位非常受欢迎的圣尼古拉斯式善谈之人,他与许多人一起鼓励派尔从事插图艺术。派尔的处女作发表在 1878 年《哈珀周刊》上。在《哈珀周刊》工作期间,他便与公认的插图画家查尔斯·斯坦利·莱因哈特、埃德温·奥斯汀·阿比、A. B. 弗罗斯特和托马斯·纳斯特建立了友谊。他们的作品帮助他系统地建立起他自己的风格。而且他与遇到的其他美国艺术家威廉·梅里特·蔡斯、丁·奥尔登韦尔、乔治·英尼斯、弗雷德里克 S·丘奇和鲁弗斯·佐格鲍姆一样,他于 1879 年也在艺术学院学习构图。

2
安·康·怀斯
一九一六年

通过与这些艺术家的接触和经常参观博物馆、展览会，他对美国的艺术有了更深的了解，并为有这样的艺术感到骄傲。他向他的学生表达了这样的主张：美国的艺术家不需要模仿欧洲的模式，一个土生土长的艺术是能获得强大生命力，能赢得她应有的地位的。在派尔的作品中留有欧洲后裔的影子，但他的传记作者亨利·皮茨写到：“欧洲那种无视美国艺术的存在态度使他恼火。他用实际行动为一种靠自身活力震惊欧洲，为世人敬畏和富于表现力的民族艺术而努力。他认为他已经在美国插图绘画中看到了她的曙光……”^⑧。在他艺术生活的后期，派尔发展了与那些热爱美国艺术和文化的艺术家间的友谊，他们中有丹尼尔·切斯特斯·弗伦奇、乔治·德福里斯特·布

拉什、奥古斯塔斯·圣高德特、加里·梅尔彻斯、凯尼恩·考克斯和弗雷德里克·雷明顿。他们的作品影响着派尔，这些影响时常能从他的学生作品中清楚地反映出来。

派尔绘画技巧迅速提高，使得委托作画不断增加。1879年，当他26岁的时候，他返回威尔斯顿，他确信他的插图能继续受到重视。他于1881年结婚，在那里定居，而后一直在那里生活。

在十九世纪八十年代，派尔编写和绘制许多脍炙人口的儿童读物。他们中的许多读物，如《罗宾胡德奇遇记》现在仍在书店出售。他的这些插图显示了他的钢笔画技巧明显的可塑性。他是绘画技术大师，一方面表现在强烈的装饰风格上，另一方面表现在优雅的线条特征上。在他绘制的《神奇的钟》（1888年作，图4）封面画上不仅可以看出他对欧洲钢笔画的研究，同时也能看出他的浪漫主义风格特征。

这种浪漫主义风格清楚地出现在他的版画和油画上，以及他十九世纪九十年代开始创作的淡水彩画上。这种风格从一开始就显示出很强的表现力，他用充满浪漫主义的奇想来激发儿童的兴趣（也包括他自己）；在此同时，他又根据美国历史上众多事件为成人出版物绘制插图。他的历史插图细节的精确性，使他引以为自豪。他所选择的题材，不管是否虚构都要经过仔细地观察和研究。无论是独立战争中众多的战士形象，如《国家的缔造者》，还是那些描绘海盗的故事，都真实地反映出历史的原来面貌。他从自己收集的服装和藏书中，诸如有关英国的服饰和盔甲的书籍中，查找背景材料。

皮茨告诉我们“但是派尔天生的浪漫主义受到从属的追求现实主义愿望的影响——他希望象威廉·迪安·豪厄尔斯一样载入史册。”他要求他的学生重视写实主义，在作品中坚持正确的透视关系和画面细节。这样，他的那些固有的浪漫主义传统题材——中世纪传奇、海盗掠夺、美国殖民地时期以及战争的故事，通过严谨的手法被

3. 霍华德·派尔 国家缔造者 1903 年

4. 霍华德·派尔 《神奇的钟》的封面

创作成可信的戏剧情节的插图故事。这些作品成为他的学生的范例。

1894年,派尔在德雷克塞尔艺术学院开始教授插图课程。在这些课程中,授课的重点主要是戏剧情节的设计和灰色画的技法。对这些课,派尔没有很大兴趣,他希望设立一些更小的班,以便更加集中在插图的教学上。在定期去德雷克塞尔同时,他在威尔晨顿的布兰迪斯河北岸的恰兹·福德村开办了一所夏季学校。这所学校正好座落在美国独立战争布兰迪斯战场遗址上。派尔的学生居住的房子在战争中华盛顿和拉斐特曾使用过。这里被一种美国历史的恢弘气氛包围着,四周被碾磨和耕种的土地提供了许多美好的素材。1900年,派尔最终离开了德雷克塞尔,他在威尔明顿建起画室和创办了自己的艺术学校,着力于培养足以成大事的插图画家。但是,他还继续教授夏季课程。夏季学校吸引了一批在能力上令他满意的学生。

根据他的许多学生回忆,他们认为当派尔的学生是一件令人兴奋的事。在他的班上除了上课之外,派尔还组织学生野餐、旅行,即兴演出。派尔在德雷克塞尔和新办的学校都是教学的“大师”。他有一套挑选新生的办法,经他培养出来的一百多个学生,许多人成为美国特别重要的插图画家。亨利·皮茨写到:“派尔有一套判断学生才能的绝招,多年来这种方法很少失误。发现学生的才能仅仅是他发现学生天赋的一个方面,他更深入地去分析学生的性格、决心、综合智力、抱负、想像力和健康情况。他审查交上来的学生图画,不仅注意技法、或者画面的表现,而且看内在的决心,想象力和暗示出的个性^⑧。派尔自己写到,“……总之我认为,绘画是想象力的创造,而不是靠绘画技法熟练创造的,学习艺术的学生特别需要想象力的培养,这是实际和有效的创作方法。”^⑨

他告诉他的学生,他们必须先是艺术家,然后才是插图画家。他

除了教授构图、素描、以及各种绘画技巧,还不断地强调戏剧性效果和感情上的充实,他相信这是由艺术家对题材产生共鸣而引发的。虽然构图能够增强戏剧效果,但只有当画家投入和了解题材时,构图的这种作用才能表现出来。由于这个原因,他极力主张他的学生去画他们了解,或者熟悉的事物。遵照这一教导,哈维·邓恩这位来自南达科他大草原上移民草屋的学生,经常把普通人、牛仔、美国印第安人做为他的绘画题材。弗兰克·斯库诺弗来到赫德森湾为杰克·伦敦《大白鲨》一书的插图收集资料。派尔的许多女学生,象杰西·威尔科克斯·史密斯和伊丽莎白·希彭·格林以描绘妇女、儿童和家庭生活而著名。

派尔于1911年在意大利佛罗伦萨去世。在他晚年,他的生活非常紧张,他担任过一段时间《麦克卢尔杂志》的艺术编辑;为主要的公共建筑绘制了一批壁画,出版了数以百计的插画。他为后世留下的众多艺术品,其中大部分现在成为公共收藏品。他的艺术和绘画教学方法的遗产,继续影响着美国文化。充满生气、视野宽广的美国艺术无疑对插图绘画采取更积极的态度,霍华德·派尔作为艺术家的地位将会日益得到尊重。

(三)

几年以后,安·康·怀斯回忆起他于1902年,在威尔明顿派尔的画室第一次见到他的教师时的情景:

“柔和的光线从我们上方的玻璃天棚洒落下来,象一团具有魔法的明亮薄雾,笼罩着他那健壮的头颅……。他的整个面容显得庄重、严肃、坚强、不屈不挠。这时,贝多芬、华盛顿、歌德、济慈的面容,迅速

地在我眼前闪过。我忽然间意识到，这位在我面前的艺术家，实际上跻身于历史伟人之列。他那鲜明和不可思议的浪漫主义长存于画布之中。”^⑩

怀斯在谈论派尔的同时，也道出了自己的心曲。这段引文表明历史人物在怀斯全部绘画生涯中的重要位置，还可以看出他在浪漫主义和现实与虚构中追求某种神奇的效果。

在派尔的指导下，他的绘画水平迅速提高。仅仅几个月的时间，安·康就公开发表了他的处女作插图《狂跳的野马与骑手》。这幅作品刊登在1903年2月《星期六晚邮报》的封面上。作为一个新学生，他的作品能公开发表，刊登在全国广泛发行的杂志上，并且作为封面，这是个了不起的成就。拿他的作品和入学时作品比较，可以看出，他的绘画技法已经有了极大的提高，这令人惊奇的进步，证明了派尔教学方法的成功和怀斯绘画的天赋。

在校学习期间，怀斯就开始考虑做一名美国西部插图画家。美国的西部对年轻人说来，是充满魔力的世界。同绝大多数同辈一样，他是在弗雷德里克·雷明顿这样的画家作品的熏陶下长大的，他熟悉牛仔生活和放牧牲口。在描绘荒蛮的西部生活上，他将很快在出版商中赢得声誉。在1903年中，他向母亲诉说他自己的志趣和其它一些事情“我知道我将画些什么，我总有一天要讲出来，只要给我时间。我已完全决定了将做什么，并不一定全是西部生活，但一定是真正的、确实的美国题材，不是外国的东西。”^⑪1904年，《星期六晚邮报》委托他绘制一部西部故事的插图。在派尔关于艺术家需要直接掌握艺术对象知识的教导下，安·康准备动身前往西部。

这次旅行得到派尔的鼓励，《斯克里布纳杂志》艺术编辑约瑟夫·蔡平提供交通工具，怀斯则根据旅行见闻，绘制插图供他们出版。1904年9月，他开始了这次值得注意的系列探险，旅行目标先是丹