

目录

前言 / 1

致谢辞 / 3

《泪无止处》
(where Tears Can't Stop)/ 4

《向寂静的生活致敬》
(Homage to Still Life)/6

《梦：亚当出现之前》
(Sne-o Dream: Eve before Adam)/8

《三个玛利亚》
(Las Tres Marías The Three Marys)/10

《圣乔治》
(Saint George)/12

《我们就是光》
(Somos La Luz We Are the Light)/14

《我的房中天井》
(El Patio de Mi Casa The Patio of My House)/14

《三个马太》
(Los Reyes Magos The Three Magi)/16

《圣约翰·内波穆克》
(San Juan Nepomuceno Saint John Nepomuk)/20

《新墨西哥的信仰》
(Devoci—n de Nuevo M•xico
Devotion of New Mexico)/22

《人文景观第 141：穷人区的狗》
(Humanscape 141: Barrio Dog)/24

《关于信任》
(A Matter of Trust)/26

《为总统先生守夜》
(Se-or Presidentes' Wake)/28

《圣本笃会教团的修道士》
(San Benito Abad Saint Benedict the Abbot)/30

《出口》
(Escape)/32

《我们的瓜达卢佩圣母》
(Our Lady of Guadalupe)/34

《网帘》
(Screen)/36

《火中的男子》
(Man on Fire)/38

《圣女和圣子》
(La Virgen y el Ni-o Virgin and Child)/40

《梦之床》
(Camas Para Sue-os Beds for Dreams)/42

《我们的悲伤圣母》
(Nuestra Se-ora de los Dolores
our Lady of Sorrows)/44

《大天使圣·米迦勒与魔鬼》
(San Miguel el Arc•ngel y el Diablo
Saint Michael the Archangel and the Devil)/46

《我们的光芒女神》
(Our Lady of Light)/48

《子孙们逐渐逝去，3》
(Heirs Come to Pass ,3)/50

《礼拜式十字架》
(Liturgical Cross)/52

《手编织锦地毯》
(Tapestry Weave Rag Jerga)/54

《农场工人的祭坛》
(Farm Workers Altar)/56

《黑人的图腾》
(Totem Negro)/58

《无题 (选自“西鲁埃塔”系列)》
(Untitled from the‘ Silueta’Series)/60

《怀念德洛瑞斯·德尔·里奥》
(An Of renda for Dolores del Rio)/62

《年轻人》
(Los Jovenes Youth)/64

《曼哈顿在相机里的模糊形象：
在一个空房间里向西看到的风景》
(Camera Obscura Image of Manhattan:
View Looking west in Empty Room)/66

《乔治亚石碑》
(Georgia Stele)/68

《“白糖小孩”系列》
(“ Sugar Children’series)/70

《纳萨雷特的圣父耶稣》
(Our Father Jesus of Nazareth)/72

《枝形吊灯》
(El Chandelier)/74

《弯着腰的母亲们》
(Mothers on the Stoop)/76

《一个永不结束的故事中的主角》
(The Protagonist of an Endless Story)/78

《鲁本·萨拉萨尔之死》
(Death of Rub•n Salazar)/80

《腱》
(Sinews) /82

《死神之车》
(Death Cart)/84

《给 21 世纪的圣书抄本》
(Codex for the 21st Century)/86

《我的兄弟们》
(Mis Hermanos My Brothers)/88

《钩与蜘蛛》
(The Hook and the Spider)/90

《路上的圣母》
(Virgen do los Caminos Virgin of the Roads)/92

《受难的耶稣》
(Christ Crucified)/94

《我们的悲伤圣母》
(Nuestra se-ora de los Dolores
Our Lady of Sorrows)/96

《两个小贩》
(Two Vendors) /98

《我们的圣母，天国的王后》
(Nuestra Se-ora la Reina del Cielo
Our Lady ,Queen of Heaven)/100

《魔法屋》
(The Magic Room) /102

《迷失 3 号》
(Missing #3) /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。

由乔纳森·约尔巴撰写的《拉丁艺术》，为我们梳理了流行于美洲大部分地区的拉丁文化的丰富脉络。选出参展及入书的作品时间跨越了二百多年，包括雕

塑、绘画和摄影等形式。它们是由一大批不同的波多黎各人、墨西哥裔美国人、古巴美国人以及美国中部、南部艺术家们创造出来的。其中部分作品具有鲜明的政治性，但其余的都旨在探索人性特征或揭示塑造我们的自然的力量。每一件作品都使我们沉浸于朴素快乐或深沉的思索中。

美国这片移民之地和美国艺术，都从拉丁语人群得益良多。西班牙人是这个大陆最早的移民的一部分，他们的影响极大。这可以从我们的博物馆看出来。我们的珍藏中最早的作品是由波多黎各艺术家创作的，而一些最具有当代特征的作品也反映了丰富多彩的拉丁文化。

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。《拉丁艺术》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。

卡洛斯·阿尔方索

(Carlos Alfonzo, 1950 ~ 1991)

《泪无止处》(where Tears Can't Stop)

作于 1986 年，丙烯画

243.2 × 325.8 厘米

史密森美国艺术博物馆

经美国艺术论坛购买

1980 年，卡洛斯·阿尔方索是许多古巴流亡者中的一个。他们乘船离开马瑞尔港，来到美国，定居在迈阿密。阿尔方索曾说过：“我的作品得到过两种倾向的滋养——一个是戏剧化和混乱的古巴；而第二个，是理性和有秩序的美国。在这两种倾向之间我的作品不断成长。”

在这幅巨大的充满活力的画作中，阿尔方索使用了很多来自萨泰里阿教 (Santería, 一种将罗马天主教和非洲宗教传统融合在一起的宗教) 的符号，同时也使用了占卜纸牌和炼金术的神秘符号。这些文化信仰和符号的视觉混合，暗示着殉道和牺牲。的确，阿尔方索那极富表现力的甚至痛苦的画作，几乎可以被当做天启书来阅读。极度浓缩的画面里，描绘了巨大的泪珠，断裂的肢体，咬紧的牙齿，重叠的十字架。尖锐的匕首穿过眼睛和舌头——这可能用来辟邪。画家将一片片布缝合在一起，以扩大这幅充满力量的画作的空间。通过复杂而个性化的描绘，卡洛斯·阿尔方索将这幅绘画与他对故乡那个“充满挫折、暴力和恐惧的地方”的生动回忆，以及他在美国看到的暴力联系起来。

卡洛斯·阿尔玛拉斯

(Carlos Almaraz, 1941 ~ 1989)

《向寂静的生活致敬》(Homage to Still Life)

作于1986年，油画
182.9 x 275 厘米
史密森美国艺术博物馆

卡洛斯·阿尔玛拉斯被人描述为“如画的画家”。在他的作品中有着十分丰富的厚重而感性的色彩。在这幅作品中，阿尔玛拉斯将寂静生活的各种元素，如瓶子、高脚酒杯和水果，与让人联想到画家的传统工作室空间的女模特儿和带基座雕塑糅合在一起。与它们并排在一起的有墨西哥面具，高速公路上飞驰的汽车，甚至还有一个投票箱。在另一个狂乱的场景中，一个玩铁环的女孩在跑向一只比真兔子大而多彩的兔子，同时一个男人出现在电视屏幕上，也许是一个新闻播音员，正在报告每日要闻。在画的右下角是画家的自画像，画得像一张轮廓草图。阿尔玛拉斯啜饮着一杯咖啡，一边静静地向上凝视着他的作品和他的世界。

卡洛斯·阿尔玛拉斯1941年出生于墨西哥城，不久他和家人来到美国，最终定居在东洛杉矶(East Los Angeles)。阿尔玛拉斯很小的时候，就从他周围的环境中意识到一种“分歧”。他就读于加州州立大学洛杉矶分校奥蒂斯(Otis)艺术学院和加州洛杉矶大学，然后在纽约待了好几年才回到加利福尼亚。在1970年代，他开始投入西泽·查维斯(César Chávez)农场工人运动以及路易斯·巴尔德斯(Luis Valdez)的农场工人剧院和东洛杉矶一个叫梅西卡罗(Mechicano)的合营画廊的工作。阿尔玛拉斯是墨西哥裔美国人艺术团体“洛杉矶第四”的创建者之一。该团体的其他成员包括吉尔伯特·“马戈”·卢汉(Gilbert “Magu” Lujan)和罗伯托·德·拉·罗查(Roberto de la Rocha)和弗兰克·罗梅罗(Frank Romero)。

阿尔弗雷多·阿雷金
(Alfredo Arreguín, 生于1935年)

《梦：亚当
出现之前》
(Sue-o Dream:
Eve before Adam)

作于1992年，油画
183.5 × 366.4 厘米
史密斯美国艺术博物馆
通过Luisita L.和
Franz H. Denghausen捐赠
基金以及史密斯研究院
藏品征集部购买

朱迪斯·F.巴卡

(Judith F. Baca ,生于1946年)

《三个玛利亚》

(Las Tres Mar'as The Three Marys)

作于 1976 年
彩色铅笔绘于纸
木头、布和镜子上
173.4 × 127.6 × 5.7 厘米
史密森美国艺术博物馆
通过 William T. Evans 购买

朱迪斯·F.巴卡是一个住在美国的墨西哥裔女画家、教授、艺术管理者、社团领袖、社会和文化活动家。她是加利福尼亚威尼斯城社会和公共艺术资源中心的创始人和艺术总监。她也和同行一起参与位于圣弗罗拉多峡谷的图简卡 (Tujunga) 排水运河上的《洛杉矶长城》的创作工作。《洛杉矶长城》是世界上最长的壁画，测量长度长于半英里。它始创于1970年代末，并仍在延续。作为一个女权主义者，巴卡受到中南洛杉矶母系家长教育的深刻影响。她曾说过：“在一个精神和感性的层面上，我们已经成为一个妇女团体，其中一些携带着我自己的文化，但很多并不是。”

画面上的两个强壮的女人，站立于一面镜子的两侧。镜子起到了一个使观者的注意力集中于视觉区域中心的作用。左边是一个时髦的年轻“胆汁”(指当代街头团伙成员)，穿着很随意，无所畏惧地注视着观众，手抄在裤袋里。右边是穿得像“空气搅拌器”(指1940年的街头团伙成员)的巴卡的肖像，正在猛吸一口烟。通过她对若干世纪的古老主题——耶稣受难像中三个玛利亚的新诠释，巴卡探索了个人的和文化的特性，并挑动观者在诸如性别、种族和阶级等主题中寻找自己的位置——既是本义的，也是隐含意义上的。

帕特罗西尼奥·巴雷拉

(Patrociño Barela, 1908 ~ 1964)

《圣乔治》(Saint George)

约作于 1935 ~ 1943 年之间, 杜松木

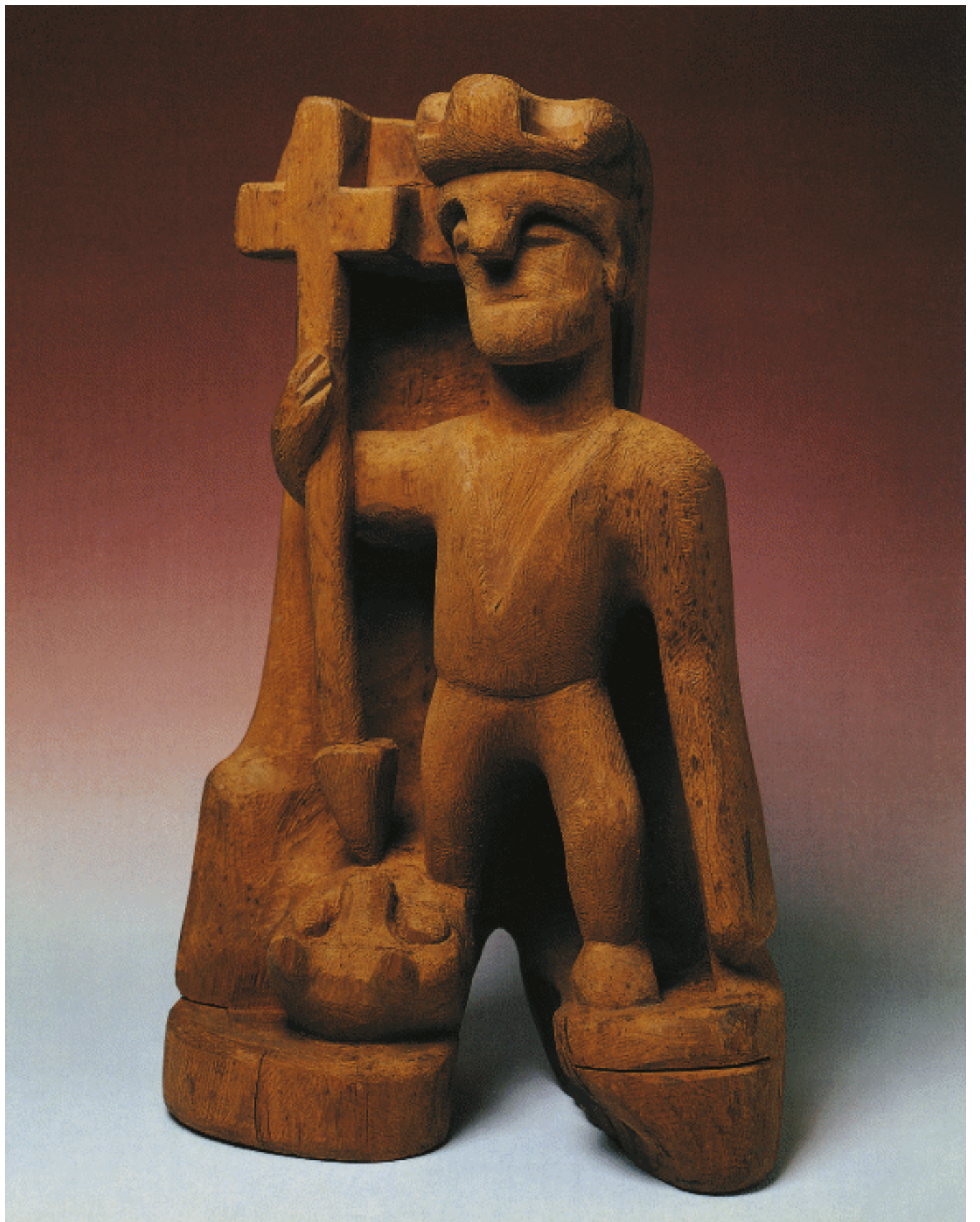
43.2 × 26.7 × 14.6 厘米

史密森美国艺术博物馆

美国总务管理局移交

圣乔治以一种胜利的姿态站立着,他手里握着一支十字形的长矛。长矛刺穿着一头象征着恶魔的野兽,使得它的双眼由于恐惧而凸出:当地人会改信基督教,从而击败他的权力吗?这位圣人衣着十分简单,盖住他前额和鼻子的盔甲是他佩戴的惟一护身物。杜松木的纹理和未打磨过的粗糙的凿刻痕迹,给这个具有深刻力量的作品增添了视觉上的趣味。这件作品虽然仅有17英寸高,却表现得十分不同凡响。

帕特罗西尼奥·巴雷拉出生在亚利桑那州,但工作和生活都在新墨西哥州。在那里,他因将传统雕刻改造成成为当代的个性的艺术语言而赢得盛名。巴雷拉曾经因为其“天然、诚挚、个性化的表达方式”而大受赞扬。这个雕刻作品,充分体现了巴雷拉在精神、道德、力量和斗争等主题的雕刻作品上所具有的率直、富有表现力的风格。

查尔斯·“恰斯”·博霍克斯

(Charles “ Chaz ” Boj — rquez ,生于1949年)

《我们就是光》

(Somos La Luz We Are the Light)

作于 1992 年，油画

铅漆，铝箔

143.2 × 224.2 × 8.9 厘米

史密森美国艺术博物馆

通过 Luisita L. 和 Franz H. Denghausen

捐赠基金和史密森研究院藏品征集部购买

粗雕被许多人看做是反社会行为，而对一些拉丁美洲人来说，它是一种包含着丰富代际传统的当代艺术形式。在《我们就是光》这个作品中，查尔斯·“恰斯”·博霍克斯利用银灰色到黑色的颜色渐变，使不同的打印和书写风格的文字彼此覆盖，从而产生出丰富的质地和活力。罗马字母“XLIII”绘在最左边的一角，暗指洛杉矶43大道——艺术家居住区。更黑一些的字母组成一些年轻作家的名字，他们是脱颖而出的一代，致力于使粗雕语言从“黑暗的地下”到“钢铁的力度和接受之光”的合法化。“Somos La Luz”(意即“我们就是光”)这几个单词，位于这幅有一面墙那么宽的画作的左边。它们显示着这种变化，它们因为有明亮的轮廓，每个字母都通体发红。

和他同时代的许多画家一样，博霍克斯受到了墨西哥裔美国人争取公民权运动的鼓舞，从而创作出对多重社会和美学层面发挥作用的艺术作品。虽然博霍克斯生活在洛杉矶，而他从这个城市得到了极大的灵感，但他也曾游历过一些国家和地区，包括南太平洋地区，亚洲和欧洲，去寻找其他的书法语言。