

AMERICAN LANDSCAPE PAINTING MASTERS

西方风景画大师作品精选

美国风景画大师

主编 武洪滨

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

AMERICAN LANDSCAPE PAINTING MASTERS

西方风景画大师作品精选

美国风景画大师

主编 武洪滨

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

美国风景画大师 / 武洪滨主编. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2016. 1

(西方风景画大师作品精选)

ISBN 978-7-5398-6415-0

I. ①美… II. ①武… III. ①油画—风景画—作品集—美国—现代 IV.
①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第251368号

西方风景画大师作品精选

美国风景画大师

MEIGUO FENGJINGHUA DASHI

主编：武洪滨

出版人：陈龙银 选题策划：谢育智 黄奇

责任编辑：黄奇 责任校对：司开江

装帧设计：郑晓丹 责任印制：徐海燕

出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版

传媒广场14F 邮编：230071

营销部：0551-63533604 (省内)

0551-63533607 (省外)

编辑出版热线：0551-63533612 13075573317

印制：深圳市美嘉美印刷有限公司

开本：635 mm × 965 mm 1/8 印张：28

版次：2016年1月第1版

2016年1月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5398-6415-0

定价：98.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

新大陆的伊甸园

——从哈德逊河画派看美国风景绘画

19世纪之前的美国人作为新大陆的移民，面临的主要问题是适应与生存问题。而在文化艺术领域，美国则是以欧洲文明的附属身份存在。到19世纪初期，伴随着美国在政治上的独立，来自欧洲的移民开始逐渐产生主人翁意识，开始将这片新大陆作为自己的物质与精神的双重家园。“西进运动”与领土的扩张使美国人发现自己的祖国无比壮丽多彩，广袤的西部所拥有的震撼人心的自然地貌不仅是欧洲所没有的，更为重要的是这片纯净土地还未受到工业文明的濡染，因而更接近于“原始与神圣”的形态。土地与心灵的契合让美国人的认同感与自豪感油然而生。另外，在经历了美国独立战争与南北内战之后，19世纪的美国文学艺术逐渐繁荣起来并走上民族化的道路，美国人的自我认同由“欧洲的移民”进一步被“新大陆主人”所替代。面对广袤无垠且承载着美国人梦想的伊甸园似的美丽新世界，对大自然的浪漫情绪得以滋生与洋溢，一种以展示自然的伟大与神奇、赞颂上帝的万能与赐予的艺术表达成为潮流与趋势。依此逻辑，在绘画艺术上，描绘风景的绘画当仁不让地成为最为妥帖的艺术手段。

19世纪20年代，风景画开始在美国艺术史上异军突起。尤其是一批以哈德逊河附近风光为主题的风画家最为突出。他们以现实主义与浪漫主义绘画方法相结合的方式传达他们对这片土地的诚挚热爱。他们用画笔捕捉美国的自然风景，用色彩传达着内心感受，哈德逊河两岸的山林湖泊、日月星辰都成为他们描绘的对象，一种用心感受与展示大自然神奇魅力的风景画成为了代表美国19世纪最具特色的艺术形式。其中代表画家有托马斯·科尔(Thomas Cole, 1801—1948)、阿什尔·布朗·杜兰特(Asher B. Durand, 1796—1886)、约翰·弗雷德里克·肯塞特(John Frederick Kensett, 1816—1872)和弗雷德里克·埃德温·丘奇(Frederic Edwin Church, 1826—1900)、阿尔伯特·比尔施塔特(Albert Bierstadt, 1830—1902)等，后来这批人在T. W. 惠特里奇(1820—1910)为《纽约论坛报》所写的文章里被称为“哈德逊河画派”。起初，这批艺术家只是随意地组合在哈德逊河谷一带的风景区，运用各自的方法与题材作画，随着“边界线地带”逐渐西移，他们所描绘的地域范围逐渐

由新英格兰、纽约州和宾夕法尼亚州向中部地区发展进而达到了遥远的西部落基山脉，甚至有的画家到达了阿拉斯加以及秘鲁和厄瓜多尔的安第斯山脉。

哈德逊画派是 19 世纪美洲风景画领域中最具代表性的，也被称为美国风景画派。这一画派的出现标志着美国本土美术真正开始摆脱欧洲的影响，显露出自身的品格。当法国艺术从其深厚的艺术底蕴中汲取养分发展出现代主义，英国从中世纪哥特式艺术中找寻手工艺感十足的民间样式，德国从北方文艺复兴的深邃中抽离出宗教气息与理性主义时，没有历史可循的美国人则在新大陆原始广袤的自然风景中找到可供安放的民族特性与表达样式。一批对美国本土辽阔富饶的自然景观充满自豪与热情的画家们，以不同的视觉角度与感受，通过画笔描绘着美洲大陆这片未被现代文明侵袭的原始面貌。例如，哈德逊河画派画家弗雷德里克·埃德温·丘奇通常选择描绘宏观壮丽的景象，通过一种崇高美感抒发其对美国风景的虔诚与骄傲；画家墨菲（J. Francis Murphy, 1853—1921）的作品则多选择细腻精致的视角描绘无景深感的自然界朦胧意境；画家杜因（Thomas Dewing, 1851—1938）则将色彩视为纯粹情感的工具，作品利用色彩间的韵律产生的抒情效果让人体验宁静的氛围等。在哈德逊河画派风景画中，画家们对光的描绘十分重视，在他们笔下光总是能够赋予自然界以某种情绪与情感，光影间的关系为整体画面平添鲜明效果的同时，也成为一种情感抒发的载体。超验主义者爱默生曾把光视为灵魂的再现，可见美国风景画中的光似乎带有一种宗教情结。除了利用光线产生明暗对比法之外，哈德逊河画派也很强调朦胧感。画面上似乎总是笼罩着面纱般的一层薄雾。也正是这隐隐约约的雾霭赋予哈德逊河画派明暗相间的画面一种神秘的距离感。这种绘画的风格也展现出艺术家们对美国风景的审美心理与取向。

随着“西进运动”与“边疆假说”的兴衰，对自然的新的认知使人们产生了不同的心理反应。1837 年到 1843 年的经济大萧条让很多美国人开始对国家的发展逐渐产生怀疑。继而兴起的“超验主义”和“唯灵论”开始在美国流行，导致美国风景绘画

开始朝着“精神性”方向发展。根据“超验主义”的观点，自然是上帝的直接显现，描绘自然的风景画不应是艺术家技艺的表现或人为的造景，必须以传达“神圣”的意蕴为宗旨。如，哈德逊河画派画家托马斯·科尔将他画中的每一个景物都赋予来自上帝的象征意义。他认为“原野仍然是一个适合谈论上帝的地方……落日天空的云彩与天堂的光辉合成一体”。

哈德逊河画派对待自然的态度、理念与精神也深深地影响了新一代的美国风景画家。从哈德逊河画派到随后的美国印象派，虽然在技法、主题、视角等方面不尽相同，但是画面中弥漫的气息、情绪和对精神性的描绘却是一脉相承。年轻一代的哈德逊河派画家的风格显然受到浪漫主义与法国印象主义的双重影响，他们致力于光影的研究和表现，关注大自然瞬间的变化并以此来表现大自然充满阳光和空气感诗意景象，这种产生于美国19世纪中期的画法被美术史学家称为“彩光画法”或者“光线主义”(Luminism)，主要代表人物有莱恩(Fitz Hugh Lane, 1804—1865)，海德(Martin Johnson Heade, 1819—1904)、季福德(Sanford R Gifford, 1823—1880)，惠特里奇(Worthington Whittredge, 1820—1910)等。与印象主义不同，19世纪美国“彩光画法”的风景画不像印象派画家那样为了取得视觉效果，科学记录光影的变化而牺牲物体，在他们的画面中，被描绘的对象是完整、细腻的，光线旨在给灵魂以思索自然的永恒魅力。同时，“彩光画法”所具有的浪漫情怀也与欧洲的浪漫主义有所差异，欧洲浪漫主义鼓励主观的臆造，美国“彩光画法”画家们却十分强调客观性，他们对大自然不作任何主观的发挥，就像超验主义者爱默生所言：“我站在空旷的地上，我的头脑完全沉浸在自由的气氛中，而且被升华到无限的空间……我成了一个透明的眼球。我什么都不是了，我看到了一切，宇宙的存在过程环绕着我，我成了上帝的一部分。”为此，在“彩光画法”的画家们的风景画构图中，往往出现压低的地平线，上部是大片明澈的天空，光线充盈在整个画面中，自然万物静静地矗立于通透的光线里，显得完整细腻，神圣永恒。1880—1915年出现的色调主义(Tonalism)进一步将自然

诠释为精神升华的引导者。受到法国巴比松画派的影响，其多用深色和中间调子着色，使画面统一于单色调，稳定氛围，画面中的人物甚至也融化在画面整体的色调中。画家们更加强调通过昏暗的光线唤起情感，如通过描绘黄昏或黎明的场景或浓雾和迷雾的天气制造某种情绪氛围。因此，色调主义风景画显现出一种迷幻的气息，充满了感伤的情调与怀旧的感觉。从光线主义到色调主义，风景画呈现出一种对自然的超验主义精神的境界。

19世纪末20世纪初，科学开始取代传统的宗教信仰，“物竞天择”的原则开启了人们的竞争与发展模式，城市化与工业化使人们陷于生活紧张和精神压抑的苑囿中。物极必反，摆脱工具理性化的生活回归田园与自然，寻求静谧与诗意的情绪开始弥漫在人们的心中。由此，风景画开始承担为人们提供精神栖息空间的功用对精神性的要求开始出现于美国印象派画家的作品中。如，在瓦克特曼（Jone Henry Twatchman, 1853—1902）的作品中充溢着一种和谐与宁静的气氛，让观众沉浸于自然的精神中感受冥想的安逸；莱恩（Fitz Hugh Lane, 1804—1865）的作品则转向怀旧的情绪，通过对实利主义、经济利益的精神超越对现实生活进行升华。至此，美国风景画不仅成为人们精神栖息的载体，也因人们对现代工业化的恐惧和厌恶而逐渐演变为一种怀旧的容器。于是，风景已不再仅仅是物的风景，更成为人的风景。

毋须讳言，作为移民之地的美国，其绘画技法和理念主要源自于欧洲大陆。但是，对自然的虔敬心灵、超验主义哲学思想、宗教信仰与情怀以及返璞归真的田园理想让美国风景画保留了自身内省、沉思和怀旧的特性，也因此拉开了与欧洲大陆风景绘画的距离，展现出新大陆独有的艺术气质与魅力！

武洪滨

二〇一五年八月

目 录

弗雷德里克·埃德温·丘奇·····	1
阿尔伯特·比尔施塔特·····	39
杰西裴·弗朗西斯·克罗普赛·····	75
温斯洛·荷默·····	87
约翰·弗雷德里克·肯塞特·····	175
约翰·辛格·萨金特·····	197

弗雷德里克·埃德温·丘奇

(Frederic Edwin Church, 1826—1900)

弗雷德里克·埃德温·丘奇是美国 19 世纪后半期最伟大的风景画家之一，他是哈德逊河画派画家托马斯·科尔的学生，在科尔之后，成为该风景画派的主要人物。他在作品中将广袤丰沛的大地看作是神佑美国的证明以及引导美国人团结的源泉，丘奇擅长以戏剧性场景和奇幻的景观风格为西半球地质奇观创作大型的全景式画作，借此传达他的这种信念。他画的高山大川、森林河谷等原生态景色，逼真而富浪漫主义情趣，显示了他对细节的掌握和对光色的微妙控制的能力，在其精致的细节描绘与震撼人心的宏伟景观中，将大自然的威严显得淋漓尽致。他的作品被广泛赞誉为美国大地的宏伟与庄严的象征。代表作品有：《荒野曙光》《尼亚加拉》《科托帕西》《冰山》《安第斯之心》《南美风光》《安第斯山脉中段》等。

弗雷德里克·埃德温·丘奇 NO. 1

弗雷德里克·埃德温·丘奇 NO. 2

弗雷德里克·埃德温·丘奇 NO. 3

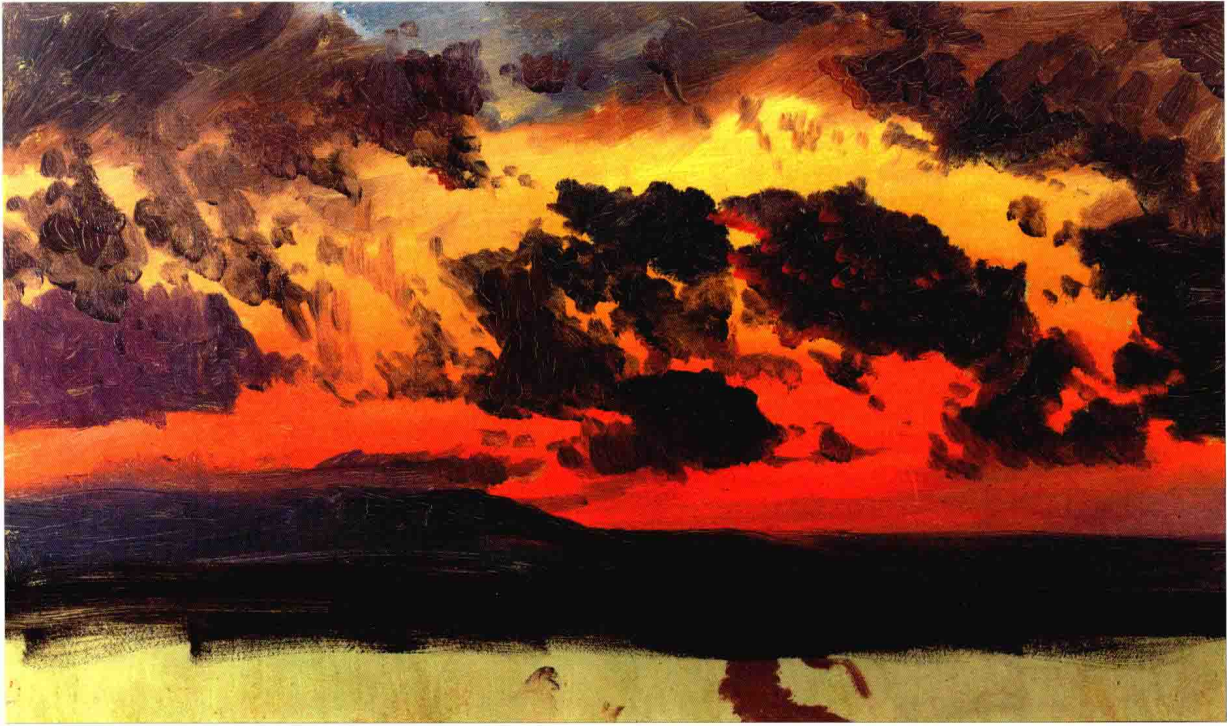
弗雷德里克·埃德温·丘奇 NO. 4

弗雷德里克·埃德温·丘奇 NO. 5

弗雷德里克·埃德温·丘奇 NO. 6

弗雷德里克·埃德温·丘奇 NO. 7

弗雷德里克·埃德温·丘奇 NO. 8