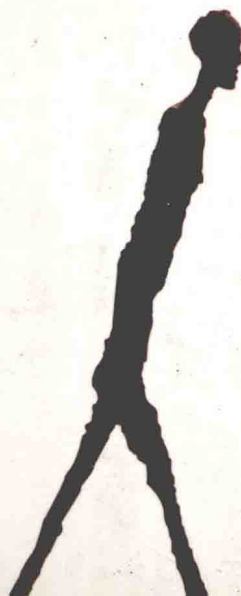

大蘋果英雄傳

Art and the Empire City

葉謹睿 著

紐約藝術導覽

大蘋果英雄傳

Art and the Empire City

紐約藝術導覽

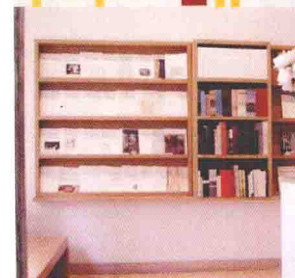
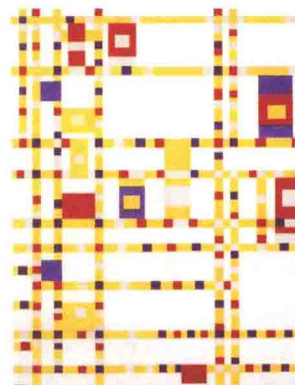
作者 / 葉謹睿
發行人兼總編輯 / 簡秀枝
主編 / 朱庭逸
編輯 / 方雯玲
文字校閱協力 / 范梅君
美術設計 / 藝術連線 黃媛婷
發行 / 許銘文、劉晏辰

出版者 / 典藏藝術家庭股份有限公司
地址 / 104台北市中山北路一段85號7樓
電話 / 886-2-25602220
傳真 / 886-2-25679295
Email / books@artouch.com
網址 / www.artouch.com
劃撥帳號 / 19848605
戶名 / 典藏藝術家庭(股)公司

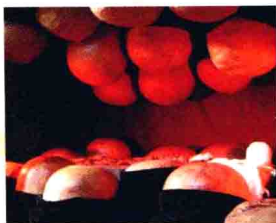
總經銷 / 聯豐書報社
地址 / 103台北市重慶北路一段83巷43號
電話 / 886-2-25569711
印刷 / 中原造像股份有限公司

初版 / 2004年6月
ISBN / 986-7519-19-1
定價 / 380

法律顧問 / 葉潛昭律師
版權所有 · 翻印必究
(缺頁或破損請寄回更換)

Contents

6

推薦序

紐約有什麼是可能的？

8

自序

紐約藝術環境，是百年來的文化深耕

11

紐約客精神

紐約大都會美術館

23

路是人走出來的

紐約現代美術館

35

愛要怎麼做

美國惠特尼美術館

45

古根漢家族的禮讚

古根漢美術館

59

「術」大便是美

Dia:Beacon美術館

71

向夢想王國致敬

蘇活區藝術環境的回顧與前瞻

83

以地方包圍中央

談紐約之新興藝術區

95

世道與門道

談紐約非營利藝術機構

107

附錄一

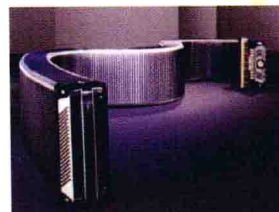
從紐約經驗看藝術都市的發展——

談1866年至1970年之紐約傳奇

133

附錄二

紐約藝文單位精選

Art and the Empire City

大蘋果英雄傳

Art and the Empire City

葉謹睿 著

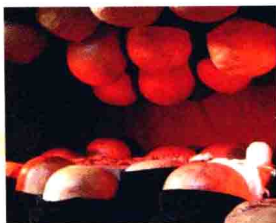
紐約藝術導覽

將此書獻給我摯愛的父母

Contents

6

推薦序

紐約有什麼是可能的？

8

自序

紐約藝術環境，是百年來的文化深耕

11

紐約客精神

紐約大都會美術館

23

路是人走出來的

紐約現代美術館

35

愛要怎麼做

美國惠特尼美術館

45

古根漢家族的禮讚

古根漢美術館

59

「術」大便是美

Dia:Beacon美術館

71

向夢想王國致敬

蘇活區藝術環境的回顧與前瞻

83

以地方包圍中央

談紐約之新興藝術區

95

世道與門道

談紐約非營利藝術機構

107

附錄一

從紐約經驗看藝術都市的發展——

談1866年至1970年之紐約傳奇

133

附錄二

紐約藝文單位精選

Art and the Empire City

紐約有什麼是可能的？

很少有人能夠把導覽性的書籍寫得跟小說一樣，讓人起了頭，就迫不及待地想窺知全貌，知道結果。但是葉先生卻做到了。我想這除了要有相當程度的文學基礎之外，對於所描述的內容更要有廣泛而深入的瞭解。

紐約，是一個令人充滿驚喜的地方，可惜大多數的人都將焦點集中在紐約的政治地位與經濟發展上，或者流連於過度誇張化包裝的商場、劇展、藝廊。走了一遭，留下的只是紐約繁華的印象，卻無法窺知紐約的內涵與文化。因此常有人在遊歷之後，會跟著感嘆地說：「紐約真是個大熔爐，在這裡，沒什麼是不可能的！」然而真正去問：「什麼是可能的？」卻鮮少有人能具體地回答！尤其在文化藝術方面，紐約有全世界密度最高的藝廊、美術館、博物館，有豐富的藝術寶藏，但是沒有深入去挖掘，就算在紐約住了大半輩子，也有如入寶山卻空手而回。

因此在看到了葉謹睿先生撰寫的《大蘋果英雄傳——紐約藝術導覽》後，我真的一方面感到欣喜，一方面也感到驚訝。喜的是，文化終究愈來愈受到世人的重視，藝術也可以是一種生活方式，而當全球化的程度日益加深之時，無論是紐約還是巴黎，對我們都不再陌生。驚訝的是：一個城市的藝術導覽竟能夠如同小說般鋪陳介紹，讓人在沒有「準備」的情況下，不僅對紐約藝術發展立刻入門，也瞭解到曾經影響紐約藝術脈動，甚至改變世界藝術風貌的人、事、時、地、物。

所以，如果你再問我：紐約有什麼是可能的？我要說：一個賣刷鍋劑的小販，都能打造出古根漢帝國，紐約，沒有什麼不可能的！

胡志強

紐約藝術環境，是百年來的文化深耕

1989年3月生日當天，在書局裡買下了謝里法老師所著的《紐約的藝術世界》。謝老師對於蘇活時代紐約生活的描寫，讓我以憧憬為自己編織了一段少不更事的無怨無悔。記得書中提及前衛藝術家維托·阿康奇（Vito Acconci）的一段話：「『搞藝術』和『在紐約搞藝術』是完全兩回事……所以一個離開學校的藝術青年，必須從『作一個畫家』和『作一個紐約的畫家』兩者間做一個慎重的選擇。」從此，紐約便成為我心中的一個使命，一個大丈夫有為當若此的宿命。1993年1月1日離家遠行，啓程到心目中的藝術聖殿逐夢。

2002年，應文建會邀約，為文化環境年專輯撰寫名為〈從紐約經驗看藝術都市發展〉的專文。在資料蒐集的過程裡，我逐漸發現，自己對於這個已經居住了將近十年的都市，在認識上竟然如此膚淺，僅止於她獨霸當代藝壇時的風華絕代，卻對於她步步艱辛的成長過程所知無幾。原來十年來所追逐的，不過是她虛幻的倒影。其實，因不了解而相戀的，也不一定要為認識而分離，也可以因為相知而更相惜。紐約藝術環境的發展，並不是少年得志般的一步登天，也不是經濟發達下的副產品，而是一百多年以來，來自各方的英雄好漢，以心血、智慧、眼界與風骨累積而成的文化深耕。當我們深入了解之後，才能真正理解與欣賞紐約經驗的可貴。

市面上從小說到旅遊指南，有百餘本掛名紐約的書籍，但大多執著於這個城市今天所展現在世面前的金碧輝煌。在撰寫《大蘋果英雄傳——紐約藝術導覽》時，我嘗試以說故事般的流暢文字，來深入淺出地介紹一個半世紀以來，紐約藝術環境的發展過程。利用八個章節與兩篇附錄，將主導紐約藝術脈動的人、事、時、地、物，做出完整的回顧與前瞻。希望在台灣致力於文化創意產業提升工作的當口，盡一己綿薄之力，將

這本兼顧閱讀樂趣與參考價值的書，提供給研究藝術都市發展與紐約藝術環境的學者、嚮往紐約的藝術家與藝術工作者、關心當代藝術脈動的人、有心到紐約進修的學生以及計畫到紐約參訪的觀光客。除了在歷史過程與現況的探討之外，為求強化本書的實用性，也特別在附錄的部分，篩選出最具特色的紐約藝文單位，讓本書成為了解世界藝術首都的最佳導覽。

本書付梓前夕，特別藉機在此向多年來，在實質與精神上給予我支持與鼓勵的親朋好友：二舅漫畫家劉興欽博士、岳母魏玉鑾、愛妻龔愛玲、大哥葉奇鑫、大嫂連育群、表姊劉香彬、摯友鄭懷君律師、典藏藝術家庭主編朱庭逸、紐約州立大學FIT的美術學院院長Joseph S. Lewis、大眾傳播系主任 Susan Cotler-Block、Donna David教授、Kingsley Parker教授等人致上最誠摯的謝意。

2004年春于紐約

紐約客精神 一

紐約大都會美術館

(The Metropolitan Museum of Art)

我永遠也不會忘記，第一眼見到大都會美術館時心裡的震撼。她新古典主義的建築風格，理性、莊重、踏實，就像是一個能夠恆存千古的承諾般地堅定；猶如一棵經歷過百年風霜洗禮的老樹般地自信。

從「美國人為國家藝術機構與美術館奠定基礎的時刻到了」這麼單純而乾脆的一個信念開始，秉著一股只怕不勤、不怕不精；只怕無恆、不怕不成的愚公精神，硬生生地從旱地中整理出一片良田。今天的大都會美術館，以超過2百萬件的館藏品、每年約5百萬人次的遊客數傲視全球，與成立於1753年的倫敦大英博物館（The British Museum）和成立於1793年的巴黎的羅浮宮（Louvre），並列為世界上收藏最精美的三大博物館。然而，有別於大英博物館和羅浮宮，大都會美術館並不是一個由國家管理的藝術單位，也沒有承襲精美的皇家收藏。從無到有一路走來，所仰賴的是一股美國人「捨我其誰」的豪邁，象徵的是一種紐約客（New Yorker）「立志在今朝」的自信與驕傲。

The Metropolitan Museum of Art

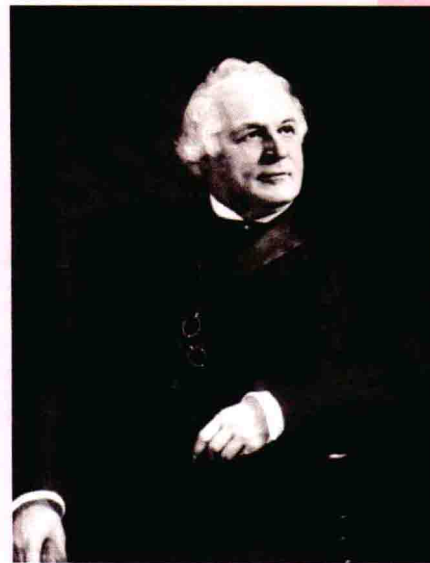
紐約有三多：老鼠多、流浪漢多、美術館與藝廊多。翻開令人眼花撩亂的藝廊指南，信手拈來便可以找到將近上百個美術館級的展覽單位。眼觀今天三步一藝廊、五步一美術館的藝術天堂盛況，實在很難想像在1830年代，畫家山姆歐·摩斯（Samuel F. B. Morse）曾經沮喪地說：「當我回到紐約之後，曾經多次有人告訴我，以我們國家的藝術環境而言，我是早出生了一百年。」【註1】

一直到南北戰爭（Civil War, 1861-1865）結束以後，紐約雖然在經濟上已經成為舉足輕重的世界級大都會，可是從文化與藝術的角度來觀察，卻仍然處於一個殘破的空虛狀態。在大都會美術館成立之前，紐約有美國藝術學院（The American Academy of the Fine Arts）、美國歷史協會（New York Historical Society）、國家設計學院（The National Academy of Design）、阿波羅協會（Apollo Association）、紐約藝廊（The New York Gallery of the Fine Arts）、庫博聯盟（Cooper Union）等6個藝術機構，但卻沒有任何重量級的展覽與收藏單位。

1867年，詩人亨利·西爾多·圖庫曼（Henry Theodore Tuckerman）在著名的《藝術家手冊》（*Book of the Artists*）一書中曾經寫到：「紐約市提供了華麗的醫院和圖書館，但她卻缺乏了一種文明大都會所必備的機構：一個永久免費的藝術展示空間……這個文明世界的第三大都會，不應該再缺乏這種提供與推廣高度文明的良性機構。」【註2】而紐約市的這種文化真空狀態，將會在紐約客的覺醒和自我期許之下逐漸改觀。

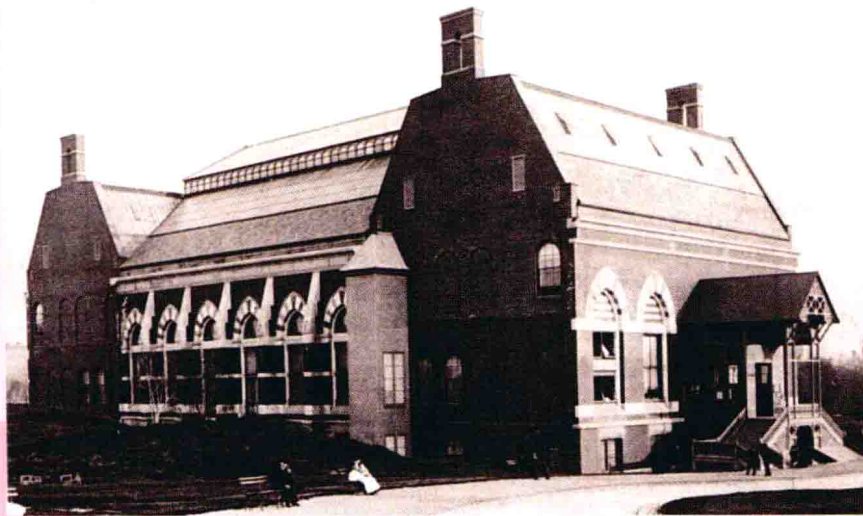
組織與系統化的階段

西元1866年7月4日，在巴黎的美國僑胞舉行了一個慶祝美國國慶的餐會，在這個餐會上，約翰·

▲推動大都會美術館成立的約翰·傑先生。

©The Metropolitan Museum of Art

◀ 大都會美術館位於第五大道681號的第一個家。© The Metropolitan Museum of Art

傑（John Jay）先生以「美國入侵舊世界」（The American invasion of the Old World）為題發表演說，呼籲在經濟起飛的同時，更應該注重在文化上的耕耘。他強而有力地說到：「美國人為國家藝術機構與美術館奠定基礎的時刻到了，而身在歐洲的美國紳士們，就是發起這個計畫的最佳人選。」【註3】約翰·傑的宣言並不是那些社交場合裡司空見慣的花言巧語，而是一種當仁不讓的實踐精神。當場在餐會上，有心人士立刻組成了委員會，以成立一個保存與展示歷史文物和優秀藝術品的美術館為目標，草擬了一份建議書，送往位於紐約的聯邦同盟會（Union League Club），開始推動這個文化扎根的巨輪。

聯邦同盟會是一個由成功的政治、商業、藝術界人士所組成的民間團體，以維持美國建國精神與改善美國社會環境為宗旨，結合了約500位紐約市的菁英份子。這個極具社會影響力的團體，在約翰·傑當選主席之後，同意以避免「政府的影響」和「單一個體的控制」兩大原則為前題，全力支持成立美術館的計畫【註4】。而這兩個原則，也奠定了大都會美術館日後能夠獨立自主的體制，不為政府或個人所操控與限制。

1869年11月23日，聯邦同盟會召開了一個公開的會談。根據紐約時報的報導，當天令人望之卻步的天氣，依然無法阻止紐約客對於成立一個屬於自己的美術館的熱誠。這