

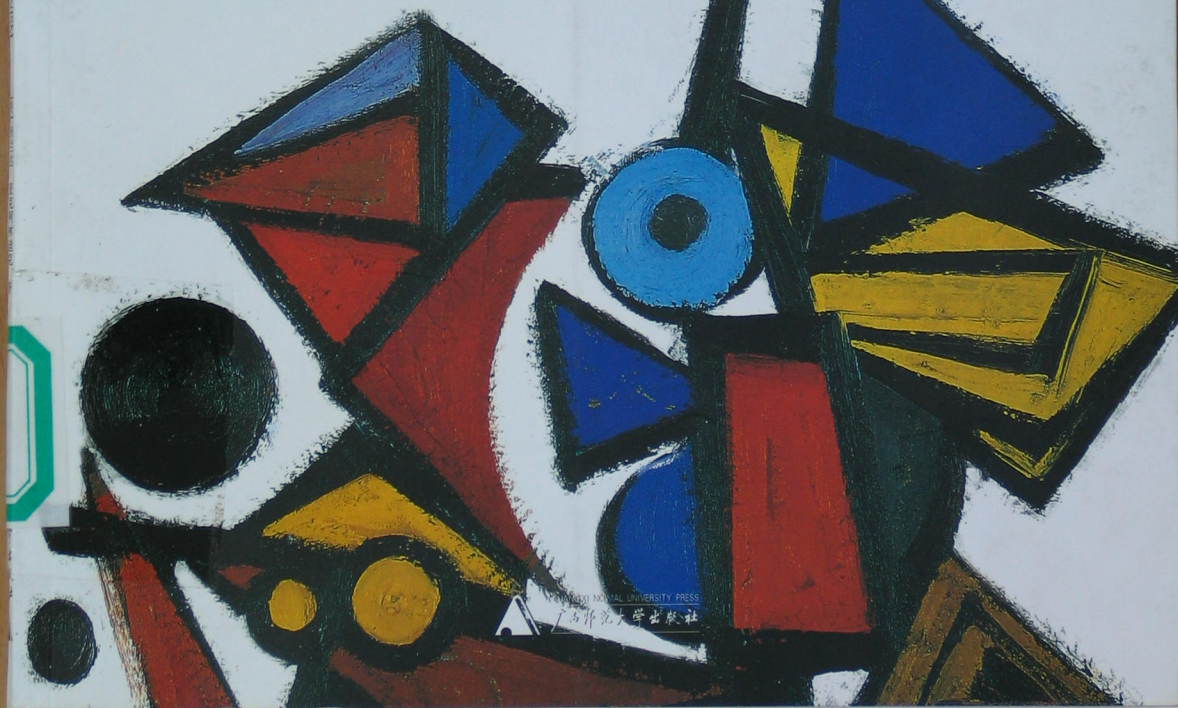
MODERNISM & ABSTRACTION

AMERICAN ART SERIES
美国艺术书系

现代主义和抽象艺术

[美] 米歇尔·麦克柯林迪克 著
周光尚 王惠 译

GUANGDONG NORMAL UNIVERSITY PRESS
广东师范大学出版社

AMERICAN ART SERIES
美 国 艺 术 书 系

MODERNISM & ABSTRACTION

现代主义和抽象艺术

[美] 米兰达·麦克柯林迪克 著
周光尚 王惠 译

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

20736/01

目 录

前言 /1

致谢词 /3

《向方块致敬——嵌入物》
(Homage to the Square-Insert) /4

《春天的果园》
(Spring Orchard) /6

《权杖》
(Scepter) /8

《斯塔格·李》
(Stagger Lee) /10

《阿拉巴马的墙壁 I》
(Alabama Wall I) /12

《黑灰色节拍》
(Black Grey Beat) /14

《第一号国际表面》
(Int'l Surface No.1) /16

《波浪》
(The Wave) /18

《太阳》
(Sun) /20

《蓝球》
(Blue Balls) /22

《小天堂》
(Small's Paradise) /24

《合成——豪饮的斗牛士》
(Composition-Toreador Drinking) /26

《转变》
(Transition) /28

《利阿斯特（帕拉切尔苏斯）》
(Yliaster (Paracelsus)) /30

《双入口》
(Double Entrance) /32

《发酵的土壤》
(Fermented Soil) /34

《午夜阳光下的港口》
(Harbor under the Midnight Sun) /36

《神像》
(Les Fétiches) /38

《达布罗斯基五世》
(Dabrowsky V) /40

《白底蓝图》
(Blue on White) /42

《米歇·C》
(Merce C) /44

《组合》
(Composition) /46

《夜晚的集会》
(Evening Rendezvous) /48

《表面》
(Faces) /50

《留声机、面具和贝壳的安排》
(Arrangement with Phonograph, Mask, and Shell) /52

《枪鱼》
(*Marlin*) /54

《白血球 5》
(*Leuk 5*) /56

《上升的空间》
(*Ascending Space*) /58

《妖怪 (致查尔斯·艾夫斯)》
(*Monster (for Charles Ives)*) /60

《灰太阳》
(*Grey Sun*) /62

《分裂》
(*Split*) /64

《无题 (曼哈顿)》
(*Untitled (Manhattan)*) /66

《一九二九》
(*Nineteen Twenty-nine*) /68

《特纳纳祭坛, II》
(*Turnana Altar, II*) /70

《机器组合 2 号》
(*Machine Composition # 2*) /72

《白色哥特 第 5 号》
(*White Gothic No.5*) /74

《水库》
(*Reservoir*) /76

《1D 号》
(*# 1D*) /78

《无题》
(*Untitled*) /80

《运动员之梦》
(*The Athlete's Dream*) /82

《录音》
(*Recording Sound*) /84

《雷阵雨》
(*The Thundershower*) /86

《十字路口 2 号》
(*Crossroad #2*) /88

《都市港口》
(*Metropolitan Port*) /90

《1946-H (印第安人的红与黑)》
(*1946-H (Indian Red and Black)*) /92

《拦截》
(*Interception*) /94

《赌博机》
(*Jackpot Machine*) /96

《红日西沉, 老池塘协奏曲》
(*Red Sunset, Old Pond Concerto*) /98

《着迷的骑手》
(*Enchanted Rider*) /100

《夏日》
(*Summer*) /102

《摇椅上的女孩》
(*Girl in Swing*) /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。

《现代主义与抽象艺术》追随着交织在20世纪艺术中的两条线索。一条线索展现了作为灵感之源的原始要求和内在精神世界，另一条则反映出技术日益增加

的重要性和技术更新不断加快的速度。在20世纪的现代主义作品中，那些带有强烈色彩和象征意义的作品往往体现了技术与精神的汇聚。

20世纪初期，美国艺术家热切地吸收着欧洲的观念和技法，许多人一直在海外学习。到了该世纪中期，移民艺术家的浪潮将新观念带到美国。随着美国艺术家不断来往于大西洋两岸，他们吸收了野兽派、立体派和其他画派的精华并赋予本民族特色。这种文化的接触导致了新观念的交融，培育了强大的纽约艺术家社团。不久，纽约便奠定了它作为国际艺术新观念之都的地位。

美国艺术家很快便开始体验纯粹的抽象主义。而以修拉·戴维斯（Stuart Davis）为代表的另一些艺术家则采用了涉及电影、爵士乐和光怪陆离的都市生活侧面的流行文化新语言。还有一些人在那躁动不安的年代始终属于坚定的灵感主义者，他们用基本的形式表现强烈的个人体验。

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。《现代主义与抽象艺术》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。

约瑟夫·阿尔伯斯

(Josef Albers, 1888–1976)

《向方块致敬——嵌入物》

(*Homage to the Square – Insert*)

作于1959年，丙烯画

121.9 × 121.9 厘米

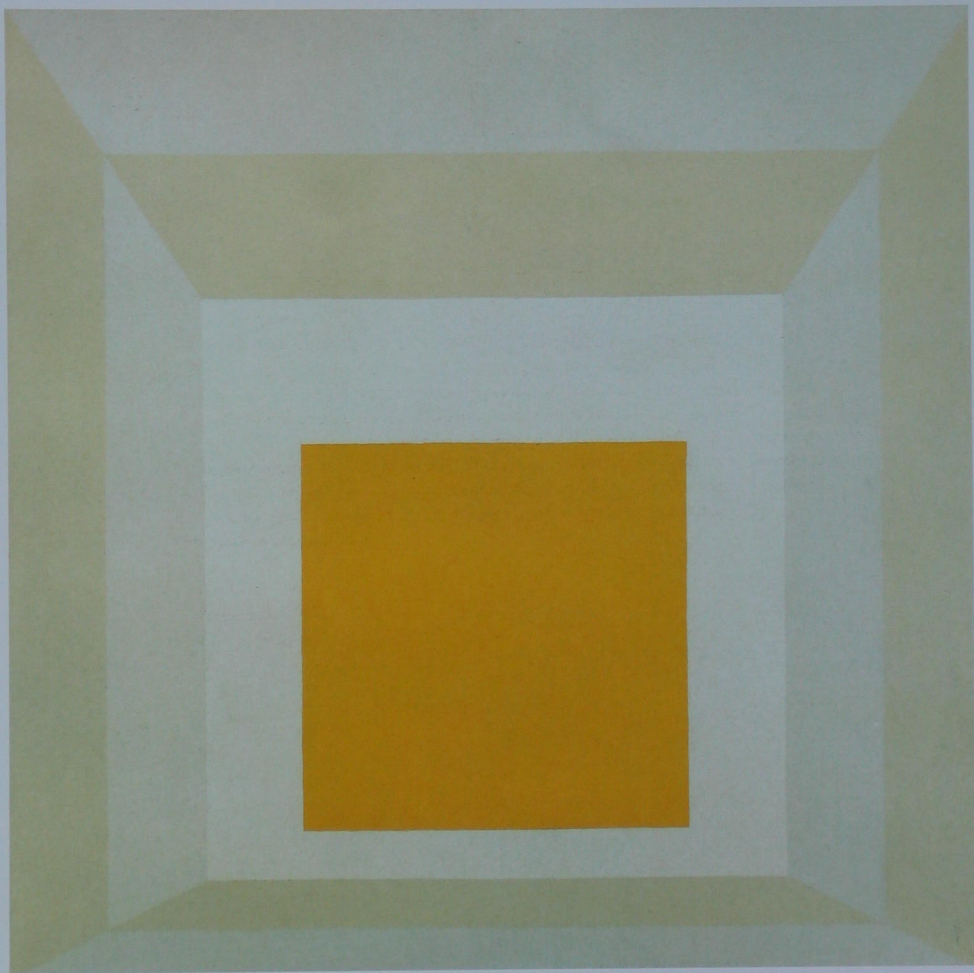
史密森美国艺术博物馆

S.C. Johnson & Son 公司捐赠

《向方块致敬——嵌入物》属于极简抽象主义艺术，是作者的一个创作了长达27年的绘画与印刷系列作品之一。作品的标题表明，约瑟夫·阿尔伯斯对这种由几种颜色产生的相互作用和错觉创造的基本几何形状的丰富艺术表现力坚信不移。

《向方块致敬——嵌入物》是阿尔伯斯以毕生精力探索颜色的视觉、心理和精神作用的代表作。画面的中心是强烈的黄色方块，它的周围交替出现白色、浅灰和褐色的方框，将人们的视线逐渐从它的界限内引出。

阿尔伯斯按照自己的理论和对所使用的材料、形式和颜色的直接体验进行艺术创作。作为一个乌托邦主义者，他认为：“艺术就是精神，只有高尚的精神才能赋予艺术在生活中的重要地位。”

5 MODERNISM & ABSTRACTION

米尔顿·艾弗里

(Milton Avery, 1885–1965)

《春天的果园》(Spring Orchard)

作于1959年，油画

127 × 168.3 厘米

史密森美国艺术博物馆

S.C. Johnson & Son 公司捐赠

一片模糊的李子色树林簇拥着弯曲的小径，消失在远方的山脚。横跨整个画面的绿色山坡勾勒出遥远的地平线。那些细长树干的不同角度为这幅田园风光增添了几分活力，唤起人们对繁花似锦的果园春天的回忆。

艾弗里以简洁的形式和色彩捕捉自然的本质。他曾向马蒂斯 (Matisse) 学习如何运用颜色创造状态，并将这些知识传授给马克·罗思科 (Mark Rothko)。在这幅画中，淡绿色的山坡、生机勃勃的树林与暗粉色的土地共同营造出祥和安宁的氛围。

威廉姆·巴兹奥提斯

(William Bazotes, 1912—1963)

《权杖》(Scepter)

作于1960—1961年。油画

167.7 × 198.4 厘米

史密森美国艺术博物馆

S.C. Johnson & Son 公司捐赠

威廉姆·巴兹奥提斯的绘画作品大都表现原始梦幻世界。在这幅画中，两个物体似乎要在一次神秘的遭遇中相互碰撞。它们浮动其间的斑纹状背景仿佛是原始的海洋，而这远古的生命之源已经蕴含了以权杖为形式的，后来进化为人类生命的自豪而复杂的种子。

这个混沌世界寂静而又喧闹。巴兹奥提斯为自己和观众创造了另一种真实，为我们提供了一把钥匙。他说，这个标题就说明了“对这幅画含意的感觉”。

弗雷德里克·布朗

(Frederick Brown, 生于1945年)

《斯塔格·李》(Stagger Lee)

作于1984年。油画

228.6 × 355.6 厘米

史密森美国艺术博物馆

斯塔格·李是个传说故事中的人物——一个黑人小角色。他在一次因一顶帽子引起的争执中杀死了另一个人。布朗对这个通过爵士乐和蓝调歌曲传唱的故事的许多版本了如指掌。在这幅画中，他将斯塔格·李置于其他人的声援中，其中包括朝圣者、印第安人、劳工领袖和无处不在的基督。他们手臂相连，双目圆睁，并肩站在人们面前，显示出亲密无间的团结。粗犷的笔触、锐利的色彩、扭曲的造型和夸张的比例使《斯塔格·李》产生强烈的感染力。弗雷德里克·布朗将自己视为绘出人类生活和美国社会的复杂性，并为人们带来启迪的艺术家和传道士。

威廉姆·克里斯丁伯里

(William Christenberry, 生于1936年)

《阿拉巴马的墙壁 I》(Alabama Wall I)

作于1985年，金属画彩画

115.3 × 128.3 厘米

史密森美国艺术博物馆

金属标牌、旧车牌照和波状铁皮挡板构成了熟悉的景致，这些废弃物唤起人们对往事的回忆和交流。对克里斯丁伯里来说，这些汽车牌照，更使他回想起他在阿拉巴马州故乡的夏日驱车之行，有些牌照甚至还带有他出生年代的数字“36”。

《阿拉巴马的墙壁 I》述说着美国南部乡村，特别是画家的故乡——阿拉巴马州黑尔县的故事。那里独特的村舍、教堂和饱经风霜的谷仓启发了克里斯丁伯里的创作灵感，成为他几十年创造绘画、雕塑、摄影和装配艺术的源泉。虽然克里斯丁伯里早在几十年前就已离开阿拉巴马在华盛顿安了家，但他始终以执著的热爱和深邃的目光，在自己的作品中充分表现一个南方人对那片土地的眷恋。