

PATHWAYS TO MODERNISM

AMERICAN ART, 1865-1945

走向现代主义

美国艺术八十载(1865-1945)

J.M.W. Turner

PATHWAYS TO MODERNISM
AMERICAN ART, 1865-1945

走向现代主义

美国艺术八十载 (1865-1945)

上海博物馆
Shanghai Museum

图书在版编目(CIP)数据

走向现代主义 : 美国艺术八十载 : 1865—1945 / 上海博物馆编. — 上海 : 上海书画出版社, 2018

ISBN 978-7-5479-1900-2

I. ①走… II. ①上… III. ①绘画—作品综合集—美国—近现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第209436号

走向现代主义 美国艺术八十载 (1865—1945)

上海博物馆 编

主 编 杨志刚
责任编辑 王 彬 刘 婕
审 读 雍 琦
美术编辑 盛 况
装帧设计 姚伟延 张晶晶
图像制作 白瑾怡 童晨琦
技术编辑 包赛明 陈 凌
印装监制 朱国范

出版发行 上海世纪出版集团
 上海书画出版社
地 址 上海市延安西路593号 200050
网 址 www.ewen.co
 www.shshuhua.com
E-mail shcpsh@163.com
设计制作 上海公牛广告有限公司
印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司
经 销 各地新华书店
开 本 635×965 1/8
印 张 25
版 次 2018年9月第1版 2018年9月第1次印刷
印 数 1—1,800

书 号 ISBN 978-7-5479-1900-2
定 价 240.00元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

目 录

Contents

6

前 言 FOREWORD

泰拉美国艺术基金会 主席兼首席执行官 伊丽莎白·格拉斯曼

芝加哥艺术博物馆 主席兼馆长 詹姆斯·龙多

Elizabeth Glassman President and Chief Executive Officer Terra Foundation for American Art

James Rondeau President and Eloise W. Martin Director The Art Institute of Chicago

10

前 言 FOREWORD

上海博物馆 馆长 杨志刚

Yang Zhigang Director Shanghai Museum

12

引 言 INTRODUCTION

16

南北战争之后 AFTERMATH OF THE CIVIL WAR

28

现代西部 THE MODERN WEST

40

东方元素 LOOKING EAST

64	世界主义 COSMOPOLITANISM
84	自画像 SELF-PORTRAITURE
96	都市生活 URBAN EXPERIENCE
112	激进派的探索 RADICAL EXPERIMENTATION
146	美国景象 AMERICAN SCENE
176	新的探索 NEW DIRECTIONS
186	索 引 INDEX
190	参考书目 BIBLIOGRAPHY

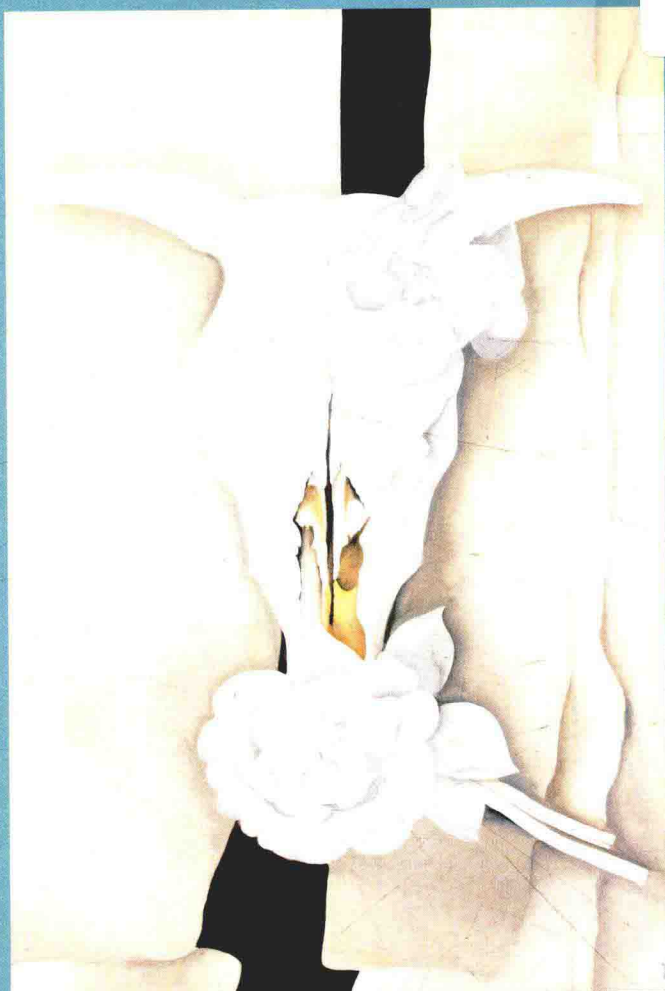
PATHWAYS TO MODERNISM

AMERICAN ART, 1865-1945

走向现代主义

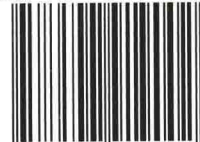
美国艺术八十载(1865-1945)

J.M.W. Turner

上架建议：艺术、鉴赏
上海书画出版社

ISBN 978-7-5479-1900-2

9 787547 919002 >

定价：240.00元
www.shshuhua.com
易文网：www.ewen.co

PATHWAYS TO MODERNISM
AMERICAN ART, 1865-1945

走向现代主义

美国艺术八十载 (1865-1945)

上海博物馆
Shanghai Museum

目 录

Contents

6 前 言 FOREWORD

泰拉美国艺术基金会 主席兼首席执行官 伊丽莎白·格拉斯曼

芝加哥艺术博物馆 主席兼馆长 詹姆斯·龙多

Elizabeth Glassman President and Chief Executive Officer Terra Foundation for American Art

James Rondeau President and Eloise W. Martin Director The Art Institute of Chicago

10 前 言 FOREWORD

上海博物馆 馆长 杨志刚

Yang Zhigang Director Shanghai Museum

12 引 言 INTRODUCTION

16 南北战争之后 AFTERMATH OF THE CIVIL WAR

28 现代西部 THE MODERN WEST

40 东方元素 LOOKING EAST

64	世界主义 COSMOPOLITANISM
84	自画像 SELF-PORTRAITURE
96	都市生活 URBAN EXPERIENCE
112	激进派的探索 RADICAL EXPERIMENTATION
146	美国景象 AMERICAN SCENE
176	新的探索 NEW DIRECTIONS
186	索引 INDEX
190	参考书目 BIBLIOGRAPHY

前言

芝加哥艺术博物馆与泰拉美国艺术基金会非常荣幸能够与上海博物馆合作，共同呈现展览“走向现代主义：美国艺术八十载（1865—1945）”。19世纪中叶到20世纪中叶是美国历史上颇为动荡的时期，美国政治、经济和文化在这段时间的发展，彻底转变了人们的日常生活和艺术创作的方式。本次展览的展品均从芝加哥艺术博物馆与泰拉美国艺术基金会的知名藏品中选取，探索了美国艺术是如何伴随本国飞速发展的过程逐步迈向现代主义的。

本次展览不仅描绘了18世纪中叶到19世纪中叶这个美国艺术尤为丰产的时期，还为芝加哥艺术博物馆与泰拉美国艺术基金会之间的持续合作谱写了新的篇章。作为两家机构首次合作举办的展览，“走向现代主义：美国艺术八十载（1865—1945）”体现出双方藏品之间的紧密联系，以及两个独立又互补的文化实体为了吸引世界各地的新观众而通力合作所产生的强大协同效应。

本次展览也展现了两家机构为吸引中国观众所作的努力。泰拉美国艺术基金与中国的缘分始于2007年的展览“美国艺术三百年：适应与革新”。这个具有里程碑意义的展览由泰拉美国艺术基金会与所罗门·R·古根海姆基金会联合主办，共展出了18世纪早期至今的130件艺术品，向中国观众全面展示了美国艺术，为他们描绘了一幅美国印象的全景图。展览首先在北京的中国国家美术馆展出，然后来到上海，由上海博物馆和上海当代艺术馆联合呈现。而对于芝加哥艺术博物馆来说，继近期举办的展览“吉金鉴古：皇室与文人的青铜器收藏”向上海博物馆和北京故宫博物院前所未有地借展大量中国古代青铜器之后，“走向现代主义：美国艺术八十载（1865—1945）”成为了中美两国艺术机构之间广泛合作的又一延续。芝加哥艺术博物馆还与北京的嘉德艺术中心和伦敦大学亚非学院开展了一门联合课程，通过对中国艺术的学习与实践，将艺术专家和收藏家们联系在一起。

作为美国最大的百科全书式博物馆之一，坐落于国际大都市的芝加哥艺术博物馆始终致力于推动多元文化与全球交流。自1879年成立以来，博物馆的使命便是收藏、保存和诠释来自世界各地的高质量艺术品，为观众提供教育，带来启发与思考。博物馆收藏有大约三十万件艺术品，范围从中国古代的青铜器到当今最重要的艺术家们所创作的作品。其中，馆内的美国艺术收藏足以跻身全美一流的行列，囊括了爱德华·霍普、阿奇博尔德·莫特利、乔治亚·欧姬芙、杰克逊·波洛克和詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒等艺术家的重要作品。尽管博物馆时常向国内外出借美国艺术的藏品，但像霍普的《夜游者》以及欧姬芙的《牛头骨和白玫瑰》这样标志性的绘画作品还是第一次来到中国。芝加哥艺术博物馆非常高兴看到这些重要的作品将与来自泰拉美国艺术基金会的四十余幅重要绘画和版画一同于上海博物馆展出，包括罗马勒·比尔登的《礼拜之后》，雅各布·劳伦斯的《烧烤店》，海伦·托尔的《紫色和绿色的叶子》和阿瑟·德夫的《出航的船》等等。

1978年，芝加哥商人、美国文化事务大使丹尼尔·J·泰拉建立了泰拉美国艺术基金会，致力于促进对美国视觉艺术的探索、理解和欣赏。作为关注美国艺术的重要基金会之一，泰拉美国艺术基金会收藏从殖民时期到20世纪70年代的美国艺术，同时运营着一个庞大的资助项目，并为世界各地的展览、学术、出版和研

究项目提供支持。基金会在中国的活动尤其活跃，曾在杭州设立和开展奖学金项目与学术交流活动，以及在南京博物院举办展览“铜塑美国西部1850—1925”。总的来说，这些项目体现了泰拉美国艺术基金会的核心宗旨：艺术既能帮助我们辨识不同的文化，也将它们联结在一起。

在展览之外，我们还将与大学开展合作交流。除了上海博物馆的讲座、导览和公共活动，复旦大学也将以美国现代主义为主题举办学术工作坊，由复旦大学杰出的艺术史和艺术哲学学者沈语冰教授以及堪萨斯大学艺术史系主任大卫·卡特弗利斯教授共同担任主讲。在此，我们诚挚地感谢所有当前和过往的合作者们，他们为我们带来了丰富的对话和崭新的视角。

我们极为重视与各个机构之间的合作伙伴关系，正是他们帮助我们将美国艺术带给全世界的观众。这次的成功合作体现了展览策展团队的领导力，在此，我们向芝加哥艺术博物馆美国艺术策展人兼菲尔德麦考密克主任莎拉·凯利·奥勒，以及泰拉美国艺术基金会策展人彼得·约翰·布朗利深表谢意。此外，这个展览的成功举办也离不开布展人员、文物保管人员和其他工作人员不辞辛劳的共同努力。我们对所有合作机构的同仁们表示深切的感谢，感谢他们对跨文化交流和国际对话的持续推动，以及为这次展览取得圆满成功所付出的辛勤汗水。

泰拉美国艺术基金会
主席兼首席执行官
伊丽莎白·格拉斯曼

芝加哥艺术博物馆
主席兼馆长
詹姆斯·龙多

FOREWORD

The Art Institute of Chicago and the Terra Foundation for American Art are proud to partner with the Shanghai Museum to present *Pathways to Modernism: American Art, 1865–1945*. Drawn exclusively from the renowned collections of the Art Institute and the Terra Foundation, this exhibition explores how American art became modern through its engagement with the political, economic, and cultural developments that transformed the nature of daily life, as well as modes of art making, during a tumultuous period in United States history.

In addition to portraying an exceptionally rich era of art production in the United States, *Pathways to Modernism* inaugurates a new chapter in the ongoing partnership between the Art Institute and the Terra Foundation. Marking the first collaborative exhibition undertaken by the two institutions, this survey showcases the rich interplay of the two collections and the powerful synergies created when distinct but complementary cultural entities combine efforts to reach new audiences around the world.

Pathways to Modernism also demonstrates both institutions' dedication to engaging people across China. For the Terra Foundation, this began with the 2007 exhibition *Art in America: 300 Years of Innovation*. Co-organized by the Solomon R. Guggenheim Foundation, this landmark exhibition introduced a generation of Chinese museum-goers to a full range of American art, providing viewers a composite picture of the American experience. Featuring 130 works of art from the early eighteenth century to the present, it was shown at the National Art Museum of China, in Beijing, before traveling to Shanghai, where it was jointly presented by the Shanghai Museum and the Museum of Contemporary Art Shanghai. For the Art Institute, *Pathways to Modernism* extends a rich collaboration that included the groundbreaking loan of ancient bronzes from the Shanghai Museum and the Palace Museum, Beijing to the recent Art Institute exhibition *Mirroring China's Past: Emperors and Their Bronzes*. The Art Institute has also partnered with the Guardian Art Center in Beijing and the SOAS University of London to offer a joint course that connects experts and collectors through experiential learning about Chinese art.

As one of the largest encyclopedic museums in the United States, located in the international gateway city of Chicago, the Art Institute has long cherished a commitment to multiculturalism and global exchange. Since its founding in 1879, the museum's mission has been to collect, preserve, and interpret works of art of the highest quality from across the world for the inspiration and education of its visitors. The collection comprises approximately 300,000 works of art, ranging from ancient Chinese bronzes to work being created by today's foremost artists. The collection of American art is one of the most important in the country, and features major paintings by such artists as Edward Hopper, Archibald Motley Jr., Georgia O'Keeffe, Jackson Pollock, and James McNeill Whistler. Although the Art Institute regularly lends works from the collection to national and international exhibitions, *Pathways to Modernism* marks the first time that iconic paintings such as Hopper's *Nighthawks* or O'Keeffe's *Cow's Skull with Calico Roses* will be seen in the People's Republic of China. The Art Institute is especially pleased that these significant works will be displayed at the Shanghai Museum, where they will appear with approximately 40 key paintings and prints from the Terra Foundation collection, including Romare Bearden's *After Church*; Jacob Lawrence's *Bar-b-que*; Helen Torr's *Purple and Green Leaves*; and Arthur Dove's *Boat Going through Inlet*.

Established in 1978 by Daniel J. Terra, a Chicago businessman and US Ambassador-at-Large for Cultural Affairs, the Terra Foundation for American Art is dedicated to fostering the exploration, understanding, and enjoyment of the visual arts of the United States. With an exceptional collection of American art dating from the colonial period to 1970 and an expansive grant program, it is one of the leading foundations focused on American art, supporting

exhibitions, academic programs, publications, and research worldwide. The foundation's activities throughout China have been particularly robust, including teaching fellowships and academic exchanges in Hangzhou, as well as the exhibition *Bronzes of the American West* in Nanjing. Collectively, these programs exemplify a core tenet of the Terra Foundation's work: a belief that art has the potential both to distinguish cultures and to unite them.

The spirit of collegial exchange extends beyond the *Pathways to Modernism* exhibition. Along with lectures, tours, and public programs at the Shanghai Museum, Fudan University will host an academic workshop on the subject that will be co-taught by Shen Yubing, Distinguished Professor of History and the Philosophy of Art, Fudan University, and David Cateforis, Professor and Chair of Art History, the University of Kansas. We thank all of our present and previous collaborators for the rich conversations and new perspectives they have engendered.

We deeply value the important institutional partnerships that deliver historical American art to audiences across the globe. The energy of this collaboration reflects the inspired leadership of the exhibition's curators, whom we cannot thank enough: Sarah Kelly Oehler, Field-McCormick Chair and Curator of American Art at the Art Institute of Chicago, and Peter John Brownlee, Curator at the Terra Foundation. Additionally, this project has been one of tireless cooperation between registrars, conservators, and other staff. We would like to extend a deep appreciation to our colleagues at all of the partner institutions for their steadfast commitment to robust cross-cultural exchange and international discourse, and for their hard work in bringing this exhibition to fruition.

Elizabeth Glassman
President and Chief Executive Officer
Terra Foundation for American Art

James Rondeau
President and Eloise W. Martin Director
The Art Institute of Chicago

前言

中国的观众可能已经对以波普艺术为代表的，夸张、大胆的美国艺术颇为熟悉。然而任何文化现象都非无本之木，美国艺术的发展也并非一蹴而就。“走向现代主义：美国艺术八十载（1865—1945）”囊括了创作于1865年到1945年间的80件绘画、版画，代表了美国在这段关键时期的艺术发展，旨在为观众介绍二战结束前美国艺术的来龙去脉。

在这80年间，美国完成了从农业社会向工业化国家的转变。虽然19世纪60年代的南北战争和20世纪两次世界大战给这个年轻的国家带来了不可磨灭的灾难，但也为其国土扩张、科技创新、艺术蓬勃发展创造了机遇。南北战争改变了美国的社会结构，也刺激了新技术和工业的迅速发展。工业生产的增长带来了财富积累，为艺术的发展提供了土壤。许多美国艺术家前往伦敦、巴黎等欧洲艺术之都学习，在多种文化潮流的影响下开创出全新的风格。同时，现代化都市中新的交通、交流和娱乐方式又为他们提供了前所未有的体验与绘画主题。美国艺术在20世纪前半叶已经呈现出多元化的面貌，到二战结束时，它已经准备好站在艺术世界的中心。

这次展览中的所有展品来自美国芝加哥艺术博物馆和泰拉美国艺术基金会。前者是美国最早成立的博物馆之一，藏有诸如爱德华·霍普的《夜游者》等著名美国现代艺术经典。而泰拉基金会以其丰富、卓越的美国艺术藏品闻名遐迩，曾参与上海博物馆2007年举办的“美国艺术三百年：适应与革新”展览。历经三年的筹备，上海博物馆终于有幸在两个机构的支持下为各位观众带来本次展览。在此，我由衷感谢泰拉美国艺术基金会对展览给予的慷慨资助，以及芝加哥艺术博物馆、泰拉美国艺术基金会与我馆工作人员付出的辛勤劳动！

上海博物馆馆长

杨志钢

FOREWORD

The extravagance and audacity of American art represented by Pop Art should be vastly familiar to audiences in China. Like any other cultural phenomenon, American art has taken shape over time. *Pathways to Modernism: American Art, 1865–1945* aims to offer viewers a rich prelude to the American art of the post-war period through 80 paintings and prints created between 1865 and 1945, a crucial time in the history of the United States.

Over the course of these eighty years, the United States evolved from an agrarian society into an industrial nation. The Civil War changed the social fabric of the United States irrevocably and ushered in new technologies and a growth of industry. The wealth generated by increased industrial production laid the groundwork for the flowering of the arts. American artists developed innovative styles under the influences of multiple artistic movements. New modes of transportation, communication and entertainment offered artists new experiences and subjects. In the first half of the twentieth century, American art grew in sophistication, such that by the end of World War II, it was poised to take its place at the center of the art world.

All the works in this exhibition are selected from the Art Institute of Chicago and the Terra Foundation for American Art. The Art Institute of Chicago is one of the foremost museums in the United States and contains some of the best-known American modern art works such as Edward Hopper's *Nighthawks*; while the Terra Foundation for American Art, well-known for its rich and outstanding collection of American art, participated in the exhibition *Art in America: 300 Years of Innovation* held by the Shanghai Museum in 2007. Thanks to the support of these two institutions, the Shanghai Museum is finally able to unveil this exhibition after three years of preparation. I would like to express my sincere thanks to the Terra Foundation for American Art for its generous financial support for the project and to the staff of the Art Institute of Chicago and our museum for their dedication!

Yang Zhigang
Director
Shanghai Museum

引言

Introduction

美国在1865年至1945年的80年间从农业社会演变为工业国家。这是一段充满冲突的时期——美国经历了19世纪60年代的内战和20世纪的两次世界大战。这也是一个国家扩张、技术创新的时期——艺术蓬勃发展，艺术家的创作反映并塑造了现代美国社会的观念。本次展览的展品来自芝加哥艺术博物馆和泰拉美国艺术基金会的收藏，以时间顺序，按主题分类的形式呈现给观众。展览的80幅绘画与版画由美国杰出艺术家创作，探讨了美国艺术是如何通过参与那些改变了日常生活的政治、经济、文化的发展走向现代的，也囊括了艺术家们在这个多事之秋的艺术创作模式。

美国内战（1861—1865）永远地改变了这个国家。这场冲突源自美国南北双方对黑奴制度存在和扩张的争议。当亚伯拉罕·林肯总统试图制止奴隶制的扩张时，实施奴隶制的南方各州脱离了联盟，成立美利坚联盟国，或称南部联盟，与代表北方各州的合众国军队展开抗战。虽然美国南方大部分地区遭受了严重破坏，年轻男性人口大幅减少，但这场冲突也引领了技术的创新，刺激了工业和经济的发展。这也促进了社会结构的转变：妇女开始扮演新的角色，成千上万的美国黑人从奴役中解放出来。随之而来的是向西部推进、移民的新时代，同时由于更多外来移民的大量涌入，全美各地的城市呈指数级发展。除了这些移民，每天都有成千上万来自腹地农村的人迁入城市。新的交通、交流和娱乐模式重塑了美国公民的日常生活。

这些发展奠定了艺术蓬勃发展的基础。城市精英阶层手中积累的巨额财富提供了艺术成长所需的土壤：艺术家在美国及国外的学院和工作室中茁壮成长，并赢得了一批拥护其作品的赞助人以及评论家的支持。这也促成了诸如纽约大都会艺术博物馆、芝加哥艺术博物馆和波士顿美术馆等大型公众博物馆的建立。波士顿美术馆于1876年7月4日向公众开放，正值这个年轻的国家为庆祝一百年诞辰举办费城百年博览会期间。在展示美国逐渐成长为一个工业强国的同时，这个博览会还包含来自美国和世界其他国家的艺术文化展览。时隔十多年，世界哥伦比亚博览会于1893年在芝加哥举行，以其临时展馆的庞大规模和令人眼花缭乱的展览、娱乐设施重新定义了文化展示和娱乐，令人称道的摩天轮就是在这次博览会上首次亮相的。

这些发展对艺术产生了巨大的影响，为体验和记录现代生活提供了新的途径。这不仅体现为一系列新的主题，也反映在视觉表达的方式上。这个时代艺术的现代化进程也得益于艺术家人员成分的变化。随着越来越多的女性、美国黑人以及来自欧洲、亚洲和其他地区的新移民投入艺术创作，美国艺术在主题和风格上也变得更加多样化。这些人聚集在美国各地的城市，在艺术院校进修，在画廊和博物馆展出他们的作品，并与艺术收藏家和评论家结交。他们带来了自己祖先的传统，以及不同的艺术兴趣和关注点。许多人在他们的艺术作品中表现了都市生活（尤其是在20世纪30年代），而另一些人则探索了美国小镇和乡村的风情和传统。与此同时，艺术家也向国外寻求灵感。从更宏观的视角来看，他们获取灵感的来源东至亚洲，西至北美的太平洋沿岸，南至墨西哥和南美，北至北极。一些艺术家受到了欧洲印象派和之后抽象派的影响，而另一些艺术家仍然专注于在工作室中描绘日常生活场景中的人物。20世纪前半叶，美国艺术变得越来越复杂。到二战结束时，它已经准备好站在艺术世界的中心。