

ZI YOU DE ZHANG LI

美国博物馆之旅

自由的张力

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

ZI YOU DE ZHANG LI

美国博物馆之旅

自由的张力

主编 鲁仲连

13102-2P

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

本书经由中国台湾高谈
文化事业有限公司授权发行
著作权合同登记图字:20-2001-122号

图书在版编目(CIP)数据

自由的张力:美国博物馆之旅/鲁仲连主编.
—桂林:广西师范大学出版社,2002.5
(艺术平台系列)
ISBN7-5633-3503-X

I.自… II.鲁… III.博物馆—简介—美国
IV.G269.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 019630 号

广西师范大学出版社出版发行
(桂林市中华路 36 号 邮政编码:541001)
(网址:www.bbtpress.com)

出版人:萧启明
全国新华书店经销
发行热线:010-64284815
北京佳信达艺术印刷有限公司印刷
(丰台区万泉寺甲 1 号 邮政编码:100076)
开本:889mm×1 194mm 1/32
印张:7.875 字数:164 千字
2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷
定价:39.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。
电话:(010)84561235 84561558

原书序

过去七八年里，为了审订和出版230余册艺术书籍，我们耗费了许多时间搜集并阅读大量的相关资料，也累积出宝贵的知识；同时还利用国际书展之便，实地走访50余所闻名世界的博物馆，得以对迷人的艺术真迹产生更深一层的体会。

另一方面，我们接触了为数不少的读者，发现参观博物馆的人数有增多的趋势，但缺乏引导。为此，便有了这一系列博物馆图书的出版。

本书按地理区域划分章节，是考虑参观者的交通便利；选美术为主题，

则是满足多数读者的需求。参观博物馆的旅游须知，诸如地图、住宿、交通、开馆时间等，固然巨细靡遗；各馆之历史背景、建筑风貌以及著名典藏品也都有详尽的介绍。

本书辟有专文，谈论如何参观博物馆和领略各地区的艺术特色，另以专栏报道重要艺术家的生平事迹、特殊作品的轶闻趣事、艺术小常识。它既是我们的知识和经验的结晶，也是我们期望读者参观博物馆时，因之而获得最大收益的法宝。

期望您的鼓励，也祝福您在艺术的领域渐入佳境。

中国台湾高谈文化事业有限公司总编辑

许丽雯

少一些艺术、多一些享乐

这是一所属于南加州的文化机构，

南加州的文化中总有些享乐的味道：阳光、美食与风景。

也许这是属于未来的美术馆吧！

21 世纪是艺术的世纪，

同时也是享乐的世纪。

享乐加上艺术，就是艺术不忘享乐，享乐不忘艺术。

在过去，洛杉矶的代表是迪斯尼乐园，是好莱坞，是美国的通俗文化。要看有特征的东西，要到大家都不经意的角落。最醒目的也不过是汉廷顿图书馆之类，或建筑师莱特的住宅。在大街上一座不起眼的郡立美术馆，没有什么可看的收藏。所以这样一座近千万人口的大城市，与400英里以北小小的旧金山比起来，真像文化沙漠。自山头向下看，一望无涯的独栋住宅，高架的快速道路，是典型的美国现代文明所创造的文化沙漠！

可是现在不同了，在十几年间，洛杉矶多了一间世界上最享盛誉的艺术积藏，也是世界上最昂贵的艺术中心。盖帝基金会花了12亿美元，在西洛杉矶的一个山头上建造了一座艺术的堡垒。开馆半年多来，参观者络绎不绝，已超过百万人。一时之间，这里不再是迪斯尼的洛杉矶，而是盖帝的

洛杉矶了。因为一所艺术之宫的兴建，改变了整个城市的形象，这是最好的例子。

盖帝美术馆是美国富豪馈赠社会的典范。该馆本来是盖帝家族的古物与欧洲绘画收藏之所，到20世纪70年代才开始把房屋改建为古罗马式的院落，对外有限制地开放。谁也没有想到，保罗·盖帝先生过世后，偌大的家产所组成的基金会，成为世界最富有的美术基金会。过去20年间，在艺术市场上，盖帝的名字最响亮，而使他在世界艺坛扬名的，是十来年前在拍卖场上从财大气粗的日本企业家手中，以数千万美元争取到凡·高的《鸢尾花》。

知道盖帝的新馆落成，是从半年前自新闻杂志上看到的，知道这座预算庞大的建筑是名建筑家迈尔的作品，可是不了解为什么专业杂志上没有详细的介绍。从少数照片中得到的初步印象是太复杂了，弄不清楚建筑的来龙去脉。

几个月前，有一位来自波士顿的外国朋友到乌山头校园来看我，在聊天中，谈到这座新建的美术馆。从他的口气中，我知道东部的艺术界人士似乎对盖帝花那么多钱，建造这样一个美术馆并不以为然。他回美以后就寄了一些有关盖帝的新馆的出版物给我，使我对这座建筑有了较深入的了解，同时也增加了我的困惑。

迈尔是美国东部的建筑师，在20世纪70年代，以现代主义风格的住宅建筑闻名于世。一个南加州的基金会，为什么会聘请一位不曾任美术馆建筑上享有盛名的纽约建筑师来从事这样庞大的、近乎跨世纪的美术馆设计，到今天我也无法理解。

这组建筑在设计上也有它的难处。它并不只是一座美

美术馆,而是盖帝基金会全部建筑的集合,共有基金会办公大楼、古物维护研究大楼、艺术与人文研究大楼(图书馆为主)及美术馆,另外有一座餐厅专用的建筑。这么多建筑都在一个小山头上,组织上的确需要特殊的才能。不论怎么解释,迈尔设计的这组建筑只做到了统一。尤其是在书本上看,只见一组属于同一风格的建筑,以不同的形状占据了山头的各个角落,实在看不出这些不同用途的建筑的特色。

比如说,在照片模型上,我看不出美术馆在哪里。我习惯上以为最大的一座该是美术馆,其实不是。最大的是图书馆。美术馆是由四座较小型的建筑组成的,围着一个长方形的水池。从美术馆的传统来说,这样的组织真是破天荒的,哪里有这类博物馆!

我解释这样的美术馆建筑,是自建筑师的个人风格入手。我认为迈尔先生是一位以住宅建筑拿手的设计师,20世纪70年代他成名的时候,在纽约附近山坡上设计了几座白色的、光线充足的住宅,而成为他的特有风格。他设计盖帝中心的这几座建筑,虽然都不是住宅,却是以住宅的观点来设计的,从建筑的形式看,感觉到一些困惑;但如果从建筑师的逻辑看,一切都是很合理的了。

也许他认为住宅是一切建筑中最合人性的建筑。也许他认为过去的美术馆建筑太吓唬人了,只有住宅的安详、舒适才是美术馆应有的特质。总之,他化整为零,把一座大型美术馆设计成几栋住宅,让你看美术馆像串门一样,这岂不是一大突破!

这确实是我实地访问盖帝所得到的感觉。

盖帝中心在洛杉矶西北角一个山头上,山下有一座七

层之多的地下停车场，停车证等于门票，用来控制人数，所以入山前先要预约。车停下来，上到地面，排队乘小电车上山，真是噱头十足。南加州的阳光照得近处山坡上的高级住宅闪闪发光，远处洛市中心的大厦群笼罩在淡淡的雾霭中，盖帝中心用少见的美景来欢迎参观者入山。

代表处文化组的蓝小姐约了古物研究所的林博士带我们参观，免了我们查询之苦。自电车下来，进入广场，围绕在几座建筑之间，有不知向何处走的困惑。建筑物形状类似，大小相当，无主次之分，而建筑师有意地不使用明显标志，使得访客如入大观园中。

迈尔是一个善用山坡的建筑师。恰好这一组建筑占据整个山头，每栋建筑几乎都在山坡上，也就是有高有低。喜欢利用高低差创造空间变化的设计家，可以因此变出很多花样。而每栋建筑虽面对不同的方向，却都有独特的风景。我想，迈尔一定玩得非常兴奋吧！作为建筑师，能遇到或把握住这样的机会实在太不容易了。

我们拜访了游客不常去的艺术史与人文研究中心。这里实际上是一座拥有75万册的图书馆，是供外人来此做研究的。一切研究的空间与设备都令人羡慕，尤其是屋顶上的研究室，风景之美，使我感觉来此度假也许比从事研究更合适吧！

来此度假比较合适的感觉，事实上是我对盖帝中心的总印象。这是一所属于南加州的文化机构，南加州的文化中总有些享乐的味道：阳光、美食与风景。在盖帝中心的后院，有一个美丽的欧式花园，修剪成图案，使整个气氛更像一座开放参观的宫殿！

也许这是属于未来的美术馆吧！21世纪是艺术的世纪，同时也是享乐的世纪。享乐加上艺术，就是艺术不忘享乐，享乐不忘艺术。未来的美术馆，就是在美术馆中少一些艺术，多一些享乐。现在的美术馆，一般说来，艺术太多了，沉闷得孩子们都不肯去。

盖帝的美术馆是由四栋建筑组成的。进门的一栋好像只是一个大厅与不常使用的演讲厅，一个隐蔽的角落里是使用得过多的书店，后面就是面向阳光与喷泉的中庭。中庭里是卖吃喝的摊子，坐了些穿着不多的中老年男女，在享受加州的食物与阳光。

右手边的建筑是长形，地面层没有使用，部分已被挑空，可供不喜欢阳光却喜欢美景的游客们逗留。下面是美丽的欧式庭园，远方是一望无垠的平原，当然免不了有吃有喝，还有舒适的椅子。

走上一个大斜坡，到了二楼，回廊的面积比艺术展览面积还大。可是展出的古希腊罗马艺术，数量却不多，展出方式也颇有新意。可以说兼有美术馆、历史馆，甚至科学馆的性质，比如在这里，我第一次看到同时展出古典雕刻的真品与赝品。

盖帝在各种艺术展览上，都注意到艺术品原有的背景，尤其是生活艺术的展览。这也是一种领先的展览观。自古典建筑上得到的碎片或雕刻，尽量还它原有的背景，不再是孤立的艺术品了。甚至清洛城加大的建筑系教授做了虚拟实境的节目，说明建筑与艺术品的关系。甚至18、19世纪的欧洲家具都复原了当时的官室内部作为背景，就显得更为逼真了。

更有意思的是每一栋展览馆一定有教育专用室，让观众，特别是孩子们，对展出的艺术得到基本的了解。使用的花样大概是该中心所属的教育单位发展出来的吧！艺术教育一直是一个问题，盖帝大步在教育上迈步，很令人兴奋。这使大部分观众忘记了这座美术馆虽然花了若干亿美元去建筑，其所展出的艺术品倒不是特别精彩！

匆忙地走一趟，感觉到与其以正统美术馆的原则去苛刻地批评盖帝美术馆，不如把盖帝视为南加州特有的美术馆，甚或未来的美术馆。至少，我与爱好艺术的朋友们一样，以后不会再轻视洛杉矶的文化设施了。

洛杉矶皈依于艺术，也可以七八年前完成的当代美术馆来说明。这是一个规模不大的美术馆，是当年在市中心进行市区重建的时候，强迫建设公司划出土地来建造的。真是虎口夺食！

当时的洛杉矶真是文化沙漠，虽然请一位日裔建筑师设计了一座挺有名的馆舍，却只有硬件，没有软件——没有任何收藏。这与美国一般美术馆的情形是大不相同的。其他美术馆，如近年完成的旧金山现代美术馆，是先有了大量的收藏品，原有的地点不足以容纳，才建新馆的。

可是美国到底是美国。洛城的有钱人为了改变文化沙漠的恶劣形象，不但捐钱把房子盖起来，而且陆续有人捐画，甚至捐了大笔的款项购买整批的美术品，到今天，这座当代美术馆连收藏也有点像样了，而每年的开销近2 000万美元，政府的资助少于2%~3%，成为不折不扣的由地方民众支援的美术馆。真是士别三日，当刮目相看！

这种刮目相看的感觉不但反映在当代美术馆上，同时

也反映在科学馆上!

洛杉矶在南加大对面的博物馆区,是科学类博物馆的集中地。除了自然科学馆与科学工艺馆外,还有航空博物馆,围绕着有名的玫瑰花园。洛城的郡立自然科学馆也享有盛名,但比较起来,相对于将近千万人口的大城市而言,并不算太出色。尤其是它的科学工艺馆,与芝加哥同一名称的博物馆相比较,简直是小巫见大巫,所以科学博物馆界很少有人看得起洛城的科学工艺馆,有关的文献中也很少提到它。

这次来到洛杉矶,原以美术馆为考察对象。来到后,才听说有一座新建的科学中心。这座中心究竟会在哪里?原来是由科学工艺馆改建而成的。是扩建的吗?不是。洛城的科学工艺馆原在一座古典式建筑里,一直受到建筑的限制,无法发展。感谢上天,十多年前的一次大地震把这座老建筑震毁,简直无法修复,不得不从头做起。有趣的是,只留下面对玫瑰园的正面一堵墙壁,新的科学中心就是在这样的基础上重建起来的!

把科学工艺博物馆索性改为科学中心,显示了洛城的决策者有眼光、有远见。博物馆免不了承担收藏的任务。南加州有什么科学、工艺标本可以收藏?今天的科学馆最重要的是科学教育,改为名正言顺的科学中心,是宣示一种决心,把下一代带到21世纪。

他们这样丢掉传统的包袱,接受未来的挑战,搭建科学与艺术间的桥梁,这使我非常感动!反观我们刚刚开馆的科学工艺馆,以及正在规划中的科教馆,在规模上都超过洛城的科学中心很多,但未老先衰,不仅在建筑上而且在内容

上，都是20年前，甚至更早的东西，实在很可惜。世界在快速地进步着，科学的进步尤其日新月异，不以典藏研究为核心业务的科学教育机构，如果不能大胆向未来迈步，对于我们的下一代就不能不有所亏欠了。

我不觉得洛城的科学中心完美无缺，可是萧政教授带我来的时候，眼看上去千个小学生拥到里面的盛况，老师们热心地解说着新奇的展览，与我记忆中的科学工艺馆简直不可同日而语。美国虽然是一个先进国家，但他们深怕落后的心情，是他们不断地保持大步迈进的动力。相形之下，我们真有进一步退两步的感觉。不一定是退步，但进步太慢就是退步了，何况有时是真退步。我们要怎么摆脱各种各样的包袱呢？

在科学中心三楼高的大厅中，有一个类似大蜘蛛网一样的展览，这是金属构件组成的一张可以伸展与收缩的网。伸展开来，形成一个双曲抛物面，似乎是蜘蛛网，实际是动态的现代化屋顶的一部分，收起来则可以便于运输。此作品一在纽约的现代美术馆展出，就引起广泛的注意。该馆把它当作科学与艺术结合的象征，指向未来人类更高的梦想，虽然对孩子们嫌深奥，但可以看出创造者的精神所在！

几年不见的洛杉矶，在我的印象中，已经完全脱胎换骨了，见贤思齐，我们要怎样努力才好啊！

（本文摘录自我国台湾省台南艺术学院校长汉宝德教授的同名文章，特此向汉宝德校长致谢。）

少一些艺术、多一些享乐

导 论

1

纽 约

纽约概述	24
大都会美术馆	26
古根汉美术馆	30
惠特尼美术馆	35
佛利克收藏馆	39
现代美术馆	41
美国自然史博物馆	49
布鲁克林博物馆	51
古柏·赫威特博物馆	51
犹太博物馆	52
野口勇花园博物馆	53
纽约市立博物馆	53
林肯中心	54
纽约爱乐厅	55
纽约州立剧院	55
大都会歌剧院	56
古根汉露天音乐台	56

费文·波蒙特剧场	56
茱丽亚音乐院	57
纽约市立图书馆分馆	57
卡内基音乐厅	57
时代广场与百老汇	60
国际摄影中心	65
美国影像博物馆	66
广播电视博物馆	66

波士顿

波士顿概述	72
波士顿美术馆	74
哈佛大学美术馆	78
伊莎贝拉·史都华·加德纳美术馆	80
波士顿历史博物馆	82

费城

费城概述	86
费城美术馆	87
宾夕法尼亚美术馆	89
金贝尔美术馆	89
卡内基美术馆	90
富兰克林科学博物馆	91
动手博物馆	91
宾夕法尼亚大学附属考古学博物馆	92
罗丹博物馆	92

芝加哥

芝加哥概述	94
芝加哥艺术中心	95
芝加哥当代美术馆	96
田野自然史博物馆	97
杰特水族馆	97
拉比尼亚公园	99
胜利歌剧院	99
胜利剧院	99

华盛顿

华盛顿概述	102
华盛顿国家画廊	104
菲利普斯收藏馆	112
赫胥宏美术馆	114
柯克兰画廊	115
国家肖像画廊	115
国立非洲美术馆	116
萨克勒画廊	117
弗利尔画廊	117
兰威克画廊	117
国立自然史博物馆	118
国立航空太空博物馆	119
美国国家历史博物馆	120
肯尼迪中心	121
福特剧院	122
莎士比亚图书馆	122

休斯敦美术馆	123
新奥尔良美术馆	124

洛杉矶

盖帝艺术中心	126
亨廷顿图书馆、美术馆及植物园	133
洛杉矶郡立美术馆	136
洛杉矶当代美术馆	138
诺顿·西蒙博物馆	138

旧金山

旧金山概述	142
旧金山现代美术馆	144
德杨博物馆·亚洲美术馆	146
柏克莱加州大学美术馆	147
奥克兰博物馆	147

食宿索引	149
图版目录	219