

Contemporary Art in United States

Contemporary

当代美国艺术

in United States

鲍玉珩 编著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代美国艺术 / 施玉珩 编著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2002.1

(透视美国丛书)

ISBN 7-8014-3131-3

I. ①当… II. 施… III. 美术史—美国—20世纪 IV. J077.113.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第20705号

当 代 美 国 艺 术

责任编辑: 立 人

责任校对: 王应来

平面设计: 王 华

责任印制: 王炳图

出版发行: 中国社会科学出版社

社 址: 北京鼓楼西大街甲158号

邮 编: 100720

电 话: 010-84029453

传 真: 010-64030272

网 址: <http://www.csspw.com.cn>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京新丰印刷厂

装 订: 北京新丰印刷厂

版 次: 2002年1月第1版

印 次: 2002年1月第1次印刷

开 本: 889x1194mm 1/16

印 张: 11

字 数: 300千字

印 数: 1-3000册

定 价: 88.00元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《透视美国》编委会

主 编

邓 鹏

编 委

陈嘉放 陈 亮

陈维刚 李小兵

林建忠 刘 国

潘佐红 孙建荣

鄢利群 俞燕敏

鲍 玉 珩

博士，现为美国北卡罗莱纳州A&T州立大学艺术系艺术史

及艺术理论副教授。

生于北京。1978-1982年就读于北京

师范学院分院英语系，获学士学位。

1982-1984年，在中

国艺术研究院研究生院学习电影艺术专业，1984年获得硕

士学位；1986-1992年，在美国俄亥俄大学艺术学院比较

艺术学校学习，1992年获比较艺术博士。同年受聘到北卡A&T州立大学任教至今。

90年代以来本人曾在美国、中国

(包括台湾、香港)、日本、法国、加拿大墨西哥等国家

的专业刊物上发表学术文章达三十多篇；并在美国出版

专著两种。曾多次参加国际学术会议，并主持过专题讨论。

目前是美国、中国的整个专业学术团体的会员。

当代美国艺术

目 录

1	总 序
4	前 言
•	
7	第一章：美国现代艺术的演变和发展
17	第二章：60年代的美国艺术：政治与艺术
41	第三章：70年代的美国艺术：艺术的新转向
75	第四章：80年代的美国艺术：后现代主义和艺术风尚
101	第五章：90年代以来的美国艺术：高科技时代的挑战
131	第六章：当代艺术理论简介
147	第七章：当代美国艺术流派和代表艺术家简介
162	主要参考书目
•	

总序

邓 鹏

1999年5月20日写于美国北卡罗莱纳州绿堡亚当斯农场

《透视美国书系》旨在对美国在20世纪,特别是自第二次世界大战以来的社会变迁和文化潮流进行一番较为深透的剖析和解读。这套丛书的产生不仅因为美国文明本身对人文和社会科学有研究价值,而且因为美国是当今世界上唯一的超级大国,因为美中关系对即将到来的21世纪的重要在两国关系里一再出现的困难:它不仅凝聚了我们的希望,而且包含了我们的关切和担忧。

美国是世界文明史上的奇观。它继承了18世纪的启蒙运动和19世纪产业革命的巨大成果,借助于长达两个多世纪的全球性的移民潮流和历史给予的机遇,在一百余年的时间里一跃而跻身于西方列强。在过去的一个世纪里,尤其是第二次世界大战以来,美国以其强大的经济和军事实力,雄踞西方世界的领导地位,对整个世界的政治、经济、科技等领域发挥不可低估的影响。这种霸主地位在东欧集团和前苏联解体后似乎得到进一步巩固。我们估计,在下个世纪的最初几十年内,美国将保持在很多领域里的领先地位,继续对世界局势产生影响。

美国文化深受犹太—基督教精神浸润,集文艺复兴、宗教改革以来的西方文化之大成,又汇集来自世界各地移民的共同智慧,不仅具有磅礴的气势、丰富多彩的内涵,而且具有强大的张力,可与古埃及、印度、巴比伦、古希腊、罗马以及汉、唐时代的中国媲美。美国文化的包容度本为

美国民族的经历所决定,反过来这一文化又传播到世界的每个角落。可以说,美国文化不仅仅属于美国人民,它乃是世界人民的共同财富。这一文化本身及其影响值得中国的知识层研究。

虽然美国目前如日中天,不可一世,但其社会的内部却也在酝酿着一些深刻的危机。这些危机往往根源于美国的社会经济结构和美国人的价值取向与生活方式。由于美国的国力和对当今世界的影响,由于美国文化的世界性和扩张性,这些危机不仅直接影响美国人民的现在和将来,而且对世界的今天和明天具有不可忽视的意义。譬如,美国倡导了遍及全球的汽车工业和与之相适应的汽车社会,而汽车在扩大人们的生活半径、丰富人们的物质文化生活的同时,却对人类的生存提出了最严重的挑战。在可口可乐和好莱坞电影风靡全球的今天,我们有必要探讨它们所代表的文化和生活方式可能导致的后果。

中华文明从它诞生的那一天起,就开始了跟它的邻居的交往。中华民族不但自己创造了灿烂的文化和丰富的生活,而且善于向其他的民族学习以丰富和完善自己。“他山之石,可以攻玉”这句话凝聚了我们祖先的智慧,“海汇百川,有容乃大”这句话则是中华文化大度的写照。在中国漫长的历史上,曾经出现许多介绍其他国家和文明的著作,战国时期的《穆天子传》可能是对外交往的最早文字记载,以后的《史记》和《汉书》

反映出中国人对中亚地区的兴趣和了解。唐代僧人玄奘根据自己到印度取佛经的见闻写出的《大唐西域记》,“推表山川,考采境壤,详国俗之刚柔,系水土之风气”,为研究中国政府和人民跟中亚和南亚地区的人民的交往提供了宝贵的第一手资料。这一优秀的传统连绵不断,宋代周去非写的《岭外代答》和赵汝适的《诸蕃志》也是介绍外国的地理民情的佳作。

中美两国在近现代结下了不解之缘。一方面,两国文化差异悬殊,互相排斥;一方面,两国又以各自的优点互相吸引。在过去的一个半世纪里,两国关系时冷时热,恩怨难解。自19世纪40年代起,几代中国人漂洋过海、筚路蓝缕,对美国进行了反复的观察研究,并不断将自己的见闻认识诉诸文字。道光年间由谢清高口述、杨炳南笔记的《海外蕃夷录》是介绍美国的自然和人文地理的第一部。以后,中美两国交往持续发展,截至1882年美国实行限制华工入境法为止,到美国打工、求学、经商、游历甚至从事外交的中国人逐年俱增。中国人对美国的了解和认识也日渐深入。一些具有学术水平的著作在这一时期相继问世,其中包括志刚的《出使泰西记》,容闳的《西学东渐记》,徐继畲的《瀛环志略·北亚墨利加利坚合众国》,梁廷的《合省国说》和魏源的《海国图志》等。它们不仅介绍了美国的社会民情和科学技术,而且对美国文明也进行了扬抑褒贬。一些中国人甚至将他们对美国的观感用英文写出在美国发表,其中曾经担任中国驻美国外交大臣的伍廷芳写的《一个东方外交家眼里的美国》^①最为透彻生动,该书在某些方面甚至可以跟法国著名作家托克维尔的《美国的民主》媲美。

这种认识过程的艰辛今天不难想见,因为它不仅受到空间的阻隔,而且受到风云诡谲、变幻

莫测的中美关系的制约。由于中国在近现代饱受西方列强的欺侮,由于美国对华政策的内在矛盾和剧烈摇摆,所以中国人在研究美国时不免采取急功近利的态度,在介绍和评价美国时往往以偏概全,难以心平气和、实事求是地评价美国,一些著作对美国一味褒奖推崇,另一些书籍则把美国说得一无是处。本世纪50年代至70年代,更有不少学者囿于某些既定的理论框架,对美国进行类似缘木求鱼的探究。所幸自改革开放以来,中国政府和学术界拨乱反正,对美国采取了务实的态度,正确的政策造成学术上百花齐放的健康环境,经过成百上千的中国学人将近20年的辛苦耕耘,美国研究终于在中国形成了蔚为壮观的可喜局面。

国内目前有关美国的书籍大致可分为两大类。一类是中国人写的游记和关于美国社会的随笔,如最近出版的《第三只眼睛看美国》、《这就是美国》、《访美散记》和《告诉你一个真美国》。这类书的优点是考察面宽,观点独到,且文笔淋漓酣畅,精彩之处常常使人拍案叫绝;但是它们基于个人印象,属于复旦大学汪熙教授所说的“个案研究”^②,难免有挂一漏万、失之偏颇的时候。另一大类是有关美国的专著,大多出自中国学者之手,如由复旦大学美国研究中心推出的《中美关系研究丛书》。这些书多为高屋建瓴的扛鼎之作,其作者有相当深厚的英文功底和理论造诣,他们那种一丝不苟、实事求是的治学态度更值得我们学习。与此同时,个别的研究由于作者缺乏对美国社会的长期感性体验,也存在一些使人感到不得要领的地方。

非常有趣的是,直到今天,美国对于大多数中国人,包括知识阶层仍然是个难解的谜。中国人对美国的评价总是众说纷纭,莫衷一是。美国

①

见Wu Tingfang, America Through the Spectacles of an Oriental Diplomat (New York: Frederick A. Stokes Company Publishers, 1914)。伍廷芳同时还担任中国驻西班牙、秘鲁、墨西哥和古巴的外交大臣。

②

汪熙:《丛书主编前言》,见杨玉圣著:《中国人的美国观:一个历史的考察》(上海:复旦大学出版社,1996),第2页。

社会的复杂、多极、活力及矛盾，美国文化的雄浑、活跃、躁动，各亚文化之间的反差，以及美国生活的喧嚣和纷然杂陈使我们困惑，也引起我们了解美国、剖析美国文明的不可扼阻的欲望。

我认为，中美关系不仅关系两国人民今天的切身利益，而且关系到下个世纪世界的和平与安宁。在雅尔塔体系结束后，环太平洋地区将成为世界最强大的经济板块和文化组合。美国在今后的半个世纪到一个世纪的时间里将仍是中国外交的重要对象。在中国走向现代化的进程中，美国不仅将提供一些重要的技术和资金，而且是许多重要领域里参照物。换言之，中国既可以向美国学到许多先进的东西，也可从美国的失败中吸取不少教训。明眼人都清楚，美国今天的文明有特殊的历史条件，美国的经验中国人不可能全盘照搬。但这种泛泛的真知灼见还需要通过对美国社会文化的具体分析才能深化，而也只有深化我们对美国的认识，才能对美国的经验进行正确的扬弃和吸收。

参与《书系》写作的人员均为在美国学有所成的中青年华裔学者，大多为旅美华人社会科学教授协会的成员，其专业包括经济学、政治学、历史学、语言学、社会学、人类学、传播学、教育学、宗教学、文学和美国学等。我们横跨中美两种文化，有得天独厚的条件和优越的视角，在各自的领域里又都有一定的建树。我们有志将自己对美国多年的观察、思考和研究成果总结出来，奉献给国内的读者，以自己的一得之见跟国内的同行和师友交流切磋。

同时，作为“文化中国”^①的一部分，我们也希望以自己对美国社会的观察和思考跟美国的“主流”社会进行有益的对话，以我们的思想和学术成果丰富美国、改善美国，尽管这种影响目

前还十分微弱。我们相信这种对话将有助于促进中美两国人的相互了解，有助于消弭由于传统和政治制度不同造成的隔阂甚至敌意，推动两国人民的友好往来。作为经历了冷战阴霾的一代学人，我们深切地认识到，人类只有地球一个家园，各国人民虽然有各自的利益，但在生存这个根本问题上彼此休戚相关。中美两个伟大的国家对世界和平负有不可推卸的责任，而我们乐于为两国之间的良性互动尽绵薄之力。

任何学术著作，不管其作者的态度如何严肃，学养如何深厚，都有它的局限性，何况我们的研究对象是常常被中国学人称为一个“谜”的国家，更何况学界的前辈和同行对美国的方方面面已经进行了反复深入的研究。长期旅美虽然给我们深入考察美国社会和文化以机会，但对这种机会的利用还受到我们的见识和研究能力的限制。再者，久居美国也可能使我们对一些情况司空见惯，反而丧失原先的敏锐，这就是古人说的“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的道理。我们的研究充其量只是一家之言，舛误之处一定不少，还请各方的专家、前辈和同行多多更正、指教。

这套丛书自始至终得到中国社会科学出版社宋立道先生的大力支持，宋先生在我们的写作过程中给我们提出过许多宝贵的意见，在编辑和出版过程中花费大量心血。特借《美国研究书系》跟读者见面之机，向他表示诚挚谢意。

①

哈佛大学美籍华裔学者杜维明提出的概念，用以称呼包括海外华人在内的中文圈。

前言

从80年代后期开始西方艺术发生了很明显的变化，这一变化的原因相当复杂，除了政治、社会、经济等外部的重要原因，还有科学技术，以及国际文化频繁交流的影响，然而更主要的是西方艺术界内部的变化。作为西方艺术大国，美国当代艺术纷繁异呈、极其复杂。从当前美国的艺术处境，以及艺术创作实践来讲，要想理出一个中心线索贯穿全书，的确是相当困难或几乎不可能的。我们可以用各种各样的形容词来描绘当代美国艺术，如“光怪离奇”、“错综复杂”、“荒诞无稽”、“丰富多彩”、“不堪入目”、“深刻反思”等等；但会发现它们都只形容一个方面，而没有表现出美国当代艺术的整体特征。如果深入分析研究诸如“现代艺术的终结”、“后现代化和主义”、“资本主义后期的文化艺术的堕落”、“反文化和反艺术”等批评字眼，会发现它们也不能全面地说明当代美国艺术的整个现象。我以为对于美国当代艺术用排斥的态度或过于激烈的批判的态度来严格检讨，或者用赞扬和推崇的态度来过分崇拜，都是不正确的，因为她太复杂了、太丰富了。本书作者基于近10年来教学及研究的基础，综合了过去10年来到过的美国的三十多个艺术博物馆及画廊，对近百个艺术展览参观

的纪录，以及对于目前活跃各地的美国当代艺术家们的访问和座谈材料并阅读大量的文章和专著的心得。

本书虽名为“美国当代艺术”，但重心在我们平时说的美术（绘画、雕塑等）上面，因此称为“美国当代美术”同样合适。在英文中“艺术”与“美术”是同一个词汇。作者以为本书所反映的社会时代精神是属于全部美国艺术的，而不只是美术领域中的。本书对于美国当代艺术进行多层次的综合性研究，它试图把艺术史、艺术批评、艺术理论包括美学理论，三者结合起来，介绍各个艺术流派和风格的形成、发展和艺术创作。本书综合性的多角度的文化艺术研究法，它把艺术创作实践放在社会和文化背景中，充分考虑现代哲

学、政治、社会、文化、科学技术、宗教等对艺术创作的影响。本书的读者对象是广泛的大众读者，作者是以高中生的阅读水平来进行写作的。美国当代艺术涉及到很多当前的社会现象包括后期资本主义美国的一些丑恶的现象，相信读者是有一定的文化艺术修养和批评能力的。本书使用了很多插图和图片——其中一些是经过艺术家许诺首次在中国介绍的，希望做到图文并茂。本书专门用一章介绍当代艺术理论与艺术批评，其目的是提供给中国的专业艺术工作者、艺术家特别是年轻一代的艺术家们参考阅读借鉴。为了让读者更好地了解当代美国艺术，我们需要就一些基本概念和研究方法进行确定和说明，然后就美国当代艺术的形成发展历史进行概述。

美国当代艺术研究：基本概念和研究方法

本书研究的是美国当代艺术。对于“当代艺术”这个概念不同的学者有着不同的解释，我们采取的是一般流行和通俗的解释，即“当前正在活跃着的有着重大影响的艺术流派、风格、艺术创作和实践，包括艺术家和艺术作品”。从时间上来确定——根据目前一些著作来看——当代艺术主要指的是80年代到目前的艺术现象；也有一些专著提出当代艺术包括70年代的艺术现象。从艺术实践角度来讲，我们以为当代艺术应该从60年代后期开始。所以本书开始于这一时期。本书所指的当代艺术是从60年代末到现在以来的30年来的艺术现象。第二，本书研究的是美国的当代艺术，因此我们主要关注的是这30多年来美国艺术的发展。然而，当我们分析美国的当代艺术时会发现，这些艺术现象从来不是孤立的，它们也从来不仅仅在美国形成和发展；由于美国同西欧的血缘联系，美国当代艺术时常影响到西欧当代艺术或受到西欧当代艺术的影响。美国很多艺术家都是从西欧各国移民而来，美国艺术家也时常在国外活动，因此我们很难把美国当代艺术同西欧当代艺术割裂开，自然本书也就常涉及美国之外的当代艺术现象和流派，但我们主要的研究和讨论对象是美国当代艺术。第三，我们这里所指的艺术主要是以美术——包括绘画、雕塑和建筑这三大类，同时也包括后来被称之为视觉艺术的摄影、电视、多媒体以及电脑图像设计等；但这里不包括现代音乐、舞蹈、戏剧和其他表演艺术，也不包括电影和电视剧等等目前很流行的艺术种类。在确定上述三个基本概念后，读者会了解本书是一部关于当代美国艺术现象的综合性著作，它所涉及的是从60年代后期开始到目前的在美国形成、活动和发展的美术艺术特别是绘画、雕塑和建筑艺术等。

前面我们已经提出本书是对当代美国艺术的多层次的综合研究，它力求把艺术史、艺术批评、艺术理论包括美学理论三者结合起来进行分析研究。这里有必要对这三者做一些解释。艺术史(Art History)为艺术研究的主要学科，它旨在研究艺术的发展过程，从历史的角度来分析艺术传统、流派和风格的形成、发展和继承等问题，也研究为什么某位大师在特定的历史条件下以一定的创作风格来进行艺术创作。艺术史研究帮助大众从人类历史发展的角度来认识艺术的重要性及价值。艺术批评(Art Criticism)则对艺术家及艺术作品进行分析、翻

译、解释和评价。它不同于艺术史研究旨在从现实的角度对艺术作品进行价值评价。艺术史和艺术批评是艺术研究中的两个主要学科。美学研究(Aesthetics)是更高层的艺术研究,作为哲学研究的一个分支,美学研究着重研究艺术的审美问题。它分析艺术的本性和功能,其中涉及到艺术创作的目的和意义,艺术创作过程中的冲动和心理,艺术作品的美学功能,艺术欣赏过程中的感受与评价等等。当我们从美学角度来研究艺术的时候,首先要从艺术哲学的基本概念出发来探讨、分析、评价艺术作品的存在意义以及它所产生的审美反应。在确定这三者的研究范围之后,我们会了解本书不仅仅是一部艺术史著作而且是艺术哲学和艺术社会学的综合性著作。

艺术的社会性是我们研究当代美国艺术的出发点。首先任何艺术都是在一个特定的文化和社会背景中诞生的。脱离文化和社会艺术会成为无本之木、无源之水。当代美国艺术是20世纪后期在美国这个特定的文化与社会中诞生的;它身上的每个部分都烙上了美国社会和文化发展到这个特定时代的印痕。第二,艺术家本人作为特定社会中存在的成员,同他所活动的特定的文化和社会环境有着紧密的联系。当然艺术家不同于政治家,他很难直接影响社会和政治活动也无能力干涉国际政治的决策,但艺术家可以通过他创作的艺术作品来影响大众。虽然很多艺术家知道自己无法控制大众的欣赏口味和趋势,因而有些艺术家干脆声称自己的艺术创作是为个人爱好而进行的,但一旦艺术品展示出来,它就会引起社会的反响——尽管反响有大有小。观众在欣赏一个艺术作品时会根据它的产生时代、历史背景、作品内容等而形成不同的反应。从当代美国艺术来看,各种不同的风格流派产生和发展都同一定的社会和文化环境相联系,而艺术家更脱离不了他们所生存的文化社会以及政治环境。也只有从这个基本的观念出发,我们才能更客观地研究当代美国艺术的一些问题。

改革开放以来,中国的文化艺术也得到更大的发展和变化。中国的艺术包括古典艺术、传统艺术和现代艺术,越来越引起西方艺术界的瞩目。同时越来越多的中国艺术家——特别是年轻一代的艺术家们,也渴望了解西方当代艺术。希望本书能对中国的艺术家及广大读者起一个参考作用。如果年轻一代的艺术家通过了解美国当代艺术,取长补短,坚持自己固有的民族特色和优良传统,那么对于21世纪的世界艺术发展将会做出难以估价的重大贡献!

Contemporary Art in United States

第一章

美国现代艺术的演变和发展

为了更好的了解美国当代艺术,我们有必要先从艺术史的角度分析一下美国现代艺术是如何发展到今天这个地步的:

美国现代艺术回顾

现代艺术在西方一般是指20世纪的艺术。从艺术史角度看,现代艺术是以法国印象派(French Impressionism)艺术为开始的——而法国印象派则从19世纪60年代末期就已经开始形成。进入20世纪后,一系列现代派艺术活动相继产生:如活跃在法国的后期印象派(Post-impressionism)、野兽派(Fauves)、以俄国康定斯基(Kandinsky)为首的蓝色骑士团体(Blue Rider/Der Blaue)、以毕加索为主的立体主义(Cubism)、未来主义(Futurism)、德国表现主义(German Expressionism)、超现实主义(Surrealism)、达达主义(Dadaism)等等。它们都以西欧各国为活动中心。这一时期法国的首都巴黎被公认为现代艺术的中心。虽然这些现代艺术流派的寿命有长有短,但这些现代艺术流派和风格都表现出新一代艺术家对于保守艺术形式与概念的突破,是艺术家借艺术对现代社会的表现与反应,是对传统的艺术概念的反思和再认识,因此它有着某种进步和革命意义。从艺术史的角度出发,现代艺术与现代社会的发展——包括工业革命、新科学技术、政治思想和活动、社会变革等等——有着很紧密的联系。从艺术创作实践来讲,这些现代派艺术家的创作道路是很艰难痛苦的:一方面要受到传统或保守势力的攻击特别是学院派艺术家们的讽刺和打击;一方面艺术家自己在探索和尝试中有时会陷入苦恼和失落。为了艺术,很多现代派艺术家甘于清贫,如梵高等人;其中不少人不但在艺术上追求突破,且有着强烈的正义感,如毕加索等。

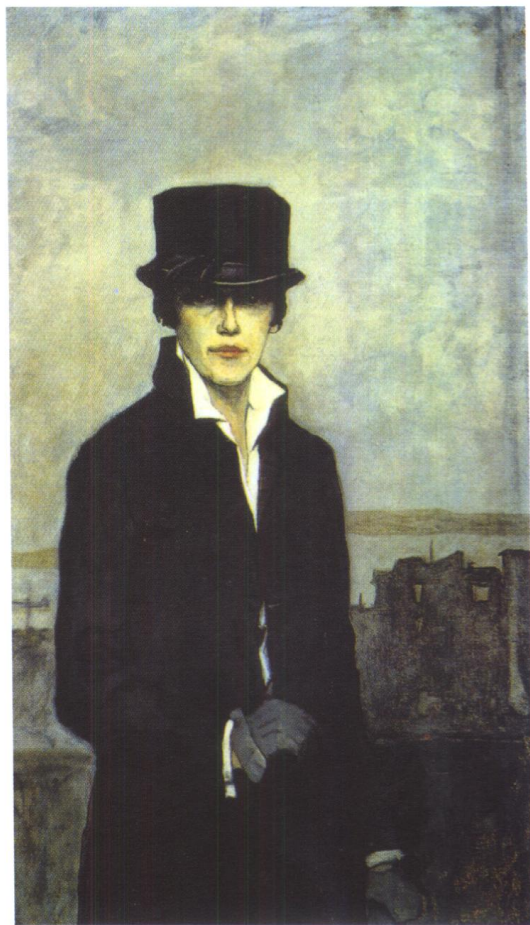

图1-1 罗曼妮·布鲁克斯,《自画像》
Romaine Brooks, Self Portrait, 1931

从20世纪初期直到第二次世界大战开始,美国似乎置身于现代艺术之外。在这一个较长的阶段中,现代艺术在美国没有什么市场,除了少数年轻的艺术家的,特别是学生到法、德等国学习艺术时会参加当地的现代艺术运动或向现代派艺术家们学习,美国的国内艺术家,特别是传统派艺术家都对现代艺术采取不屑一顾的态度。但在美国现代艺术运动中,下面几件大事值得提出:1902年美国一位最早的抽象派画家凯瑟琳·德莱依尔(Katherine Dreier),也是美国最早收集现代艺术作品的收藏家同法国画家马塞·杜尚(Marcel Duchamp)和曼·雷(Man Ray)筹办现代艺术博物馆,他们租用公寓或以自己的住所来展览欧洲和美国的一些先锋派艺术家的作品(Avant-grade)。1929年他们邀请来自维尔斯雷大学的年轻的艺术史讲师艾尔弗雷德·巴里(Alfred Barr)担任主任,在纽约市租用公寓开办了现代艺术博物馆。巴里不负众望,从大量的收藏品中挑选精品,选编目录,担任解说,并举办讲演推广现代艺术。巴里还曾帮助过二战前期在纽约活动的称为“艾式甘”画派的年轻画家举行画展。女画家罗曼妮·布鲁克斯(Romaine Brooks, 1874—1970)的著名作品《自画像》(图1-1)便首次在此画展上露面。巴里后来又以20世纪艺术为题开设专题课程,其中包括对毕加索和马提斯的创作研究等等。与此同时,来自美国加州奥克兰市的格特鲁德·斯坦恩小姐(Gertrude)和她的兄弟里奥(Leo)及麦克(Michael)在法国和西欧各地收

藏了大量的现代派艺术家们的作品,其中很大部分捐赠给纽约的现代艺术博物馆。到30年代在纽约下城的格林威治地区已经有不少专供展览销售现代艺术作品的画廊,包括由美国著名摄影家阿尔弗雷德·斯蒂格利茨(Alfred Steglitz, 1864—1946)在1930年出资修建的《美国之宫》的大画廊。

美国最早的现代艺术家有以下几位: 玛斯丹·哈特利(Marsden Hartley)、约翰·玛林(John Marin)、爱德华·霍珀(Edward Hooper)、斯图尔特·戴维斯(Stuart Davis)、高尔吉亚·奥基芙(Georgia Okeeffe), 他们是美国现代艺术的先锋人物。

玛斯丹·哈特利(1878—1943)在斯蒂格利茨的支持下,于1912年到法国巴黎市学习艺术,此后又到德国参加了蓝色骑士团体成为德国表现主义流派的积极人物。他曾经画过一组以德国的铁十字军旗为基本以黑色为背景的系列画(图1-2)。然而他回到美国故土之后舍弃了抽象画形式,在以后25年里,他画出了大量的表现缅因州美丽风光的风景画和人物画。他的画风格简单朴实,以强烈的表现为目的。他是美国20世纪初最早突破传统画风的局限的画家之一。

图1-3 约翰·玛琳,《纽约曼哈顿下城》
John Marin, Lower Manhattan New York, 1922
综合媒体: 水彩、炭笔画, 加纸贴合成: 54.9x68.3 cm

图1-2 玛斯丹·哈特利,《一个德国军官的画像》
Marsden Hartley, Portrait of a German Officer, 1914
油画: 173.3x105.1 cm

约翰·玛林(1870—1953)从1905年起到1911年曾经在欧洲学习艺术。他先受到塞尚的影响,而后又受到毕加索等人的立体主义风格的影响。回到纽约之后,他在20年代中以纽约大城市的热闹和繁华为题材,创作出很多水彩画,如《纽约曼哈顿下城》(1922年,图1-3)。

斯图尔特·戴维斯(1894—1964)是一位典型的美国现代艺术家。他同很多欧籍现代派画家交友并向他们学习,如毕加索、布拉克等。他受到他们的影响,特别是立体主义绘画的影响。然而他又不局限于模仿立体主义,而把立体主义表现手法同美国流行文化形象结合起来,包括结合交通和传播技术及爵士音乐等,创作出有美国特色的画像。他在1951年创作的《啊噢!》(Owh!)

是以美国抽象表现主义同美国通俗文化相结合而带有某种揶揄的风趣画(图1-4)。画的字样是“我们曾是如此”，而下面是大写的“NOW—现在”。也许画家看到了新一代的纽约抽象表现主义画家将取代他们这老一代人了！

爱德华·霍珀(1882—1967)是另一类20世纪的美国家画，跟上述几位受到西欧现代派艺术影响的前卫艺术家不同，霍珀和活动在第一次世界大战之后的美国本土派风景画家一起，创作出很多以美国城市和田野美丽风光为题材的现实主义作品。同传统的美国现实主义风景画派不同，霍珀等的新美国风光画缺少传统风景画中的审美精神。霍珀的风光画作品表现出一种暗淡

的和神秘的形式美——空间的设计、光影的对比，把很沉闷和晦暗的城市风光融成一种和谐，因而具有某种抽象意义。霍珀的画风不但影响到60年代的“波普”艺术，而且或更多地影响到后来的照相现实主义艺术(图1—5)。

图1-6 高尔吉亚·奥基芙，《黑色鸢尾花之三》
Georgia O' Keeffe, Music III: Pink and Blue, 1912-1922
油画：91.4x75.9cm

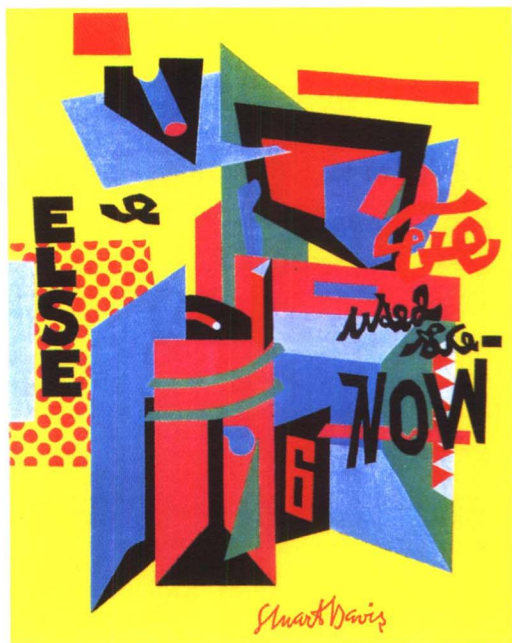

图1-4 斯图尔特·戴维斯，《OWH!》

Stuary Davis, Owh! in San Pao, 1951
油画：1.33x1.06m

图1-5 爱德华·霍珀，《星期天清晨》
Adward Hopper, Early Sunday Morning, 1931
油画：88.9x152.4cm

高尔吉亚·奥基芙(1887—1986)是20世纪最有影响和最负盛名的美国女现代画家。她从小受到良好的艺术教育，先后在芝加哥艺术学校、纽约艺术学生协会、哥伦比亚大学艺术系学习。在哥伦比亚大学学习期间她受到亚瑟·卫斯理·道(Arthur Wesley Dow)的影响。她对于东亚艺术中的抽象图形设计和工艺美术很感兴趣，而且从中学习到某些象征主义(Symbolism)的东西。奥基芙后来同斯蒂格利茨结婚，后者拍摄了大量的优美的奥基芙的肖像照。奥基芙开始创作她的系列画——花卉作品。以《黑色鸢尾花之三》(Black Iris III, 1926)(图1-6)为例：一支盛开的花朵铺满画布，它表现出明显的女性特征——以鲜花和女性特征来象征生命的诞生。奥基芙在丈夫去世后迁居到新墨西哥州。此后创作出很多新的表现当地风情的作品。奥基芙曾试图以花卉表现音乐的律动。她在20年代中创作的《音乐系列》，利用色彩的对比与和谐来体现音乐的韵律美。奥基芙的艺术创作对后来的美国女画家、特别是女权主义的艺术家们影响很大。

30年代中到40年代初期，希特勒的纳粹德国崛起，它不但从政治上而且从文化上打击迫害了西欧的艺术家。为了生存、为了自

由,很多欧洲艺术家包括诗人、音乐家、演员及学者不得不离开家园来到美国纽约。这一时期,一大批画家、雕塑家们聚集在纽约。他们之中有马塞·杜尚、马克斯·恩斯特(Max Ernst, 1891—1976)、彼埃特·蒙德里安(Piet Mondrian, 1872—1944)、雅克·利普希茨(Jacques Lipchitz, 1891—1973)、费尔南德·莱热(Fernand Leger, 1881—1995)、萨尔瓦多·达利(Salvador Dali, 1904—1989)、瑙姆·加博(Naum Gabo, 1890—1997)等等。由于身心受到的伤害,他们中间的很多人尽管没有放弃艺术创作,但是已经失去了在欧洲本土的那种热情。对于美国现代艺术,这些现代派大师们确实带来了不少新东西。于是一批新生代的现代派艺术家开始崭露头角,而后成为一股力量;而纽约也就取代了法国的巴黎而开始成为现代艺术中心。

第二次世界大战后,美国第一个并真正为20世纪现代艺术做

出贡献的艺术流派是“抽象表现主义”(Abstract Expressionism)。凭借于诸如《生活》、《美国艺术》这样的流行杂志的传播,这一时期的美国抽象表现主义画家的作品得到广泛的流传,不但风行西欧,就是日本都为这一新流派所感染。1958年由纽约现代艺术博物馆举办的题为《新美国绘画》的抽象表现主义的展览受到欢迎,时间长达八个月。之后的一年中,又在西欧八个国家巡回展览。美国抽象表现主义特别是纽约流派受到主要两个现代艺术流派的直接影响,即印象派和立体主义;而受蒙德里安的影响尤为显著。后者一直在纽约教书直到逝世。美国抽象表现主义画家们显现出鲜明的个人风格,因为他们都努力以抽象的画面来表达个人的独特情感和内心世界。他们的绘画有着强烈的感染力。美国抽象表现主义画家中的重要和有影响的人物有以下几位:

图1-7 阿谢尔·戈基,《公鸡的梳子》

Arshile Gorky, The Liver is the Cock's Comb, 1944

油画: 1.9x2.5m

阿谢尔·戈基(Arshile Gorky, 1904—1948),被认为是最后一位超现实主义派画家和第一位美国抽象表现主义画家。他曾师从于现代艺术大师如毕加索、米罗、马蒂斯、莱热等,创作不少把立体主义和超现实主义相结合的作品。1944年之后他运用无意识的自动画技法,加上有机性造型而创造一种带有诗意的画面;戈基的作品试图把个人的情感和对自然的爱恋结合起来,以丰富色彩的画笔在画布上任意涂抹而产生流畅的线条,有韵律的动感,如同中国书法中的行草笔法似的舒畅(图1-7)。

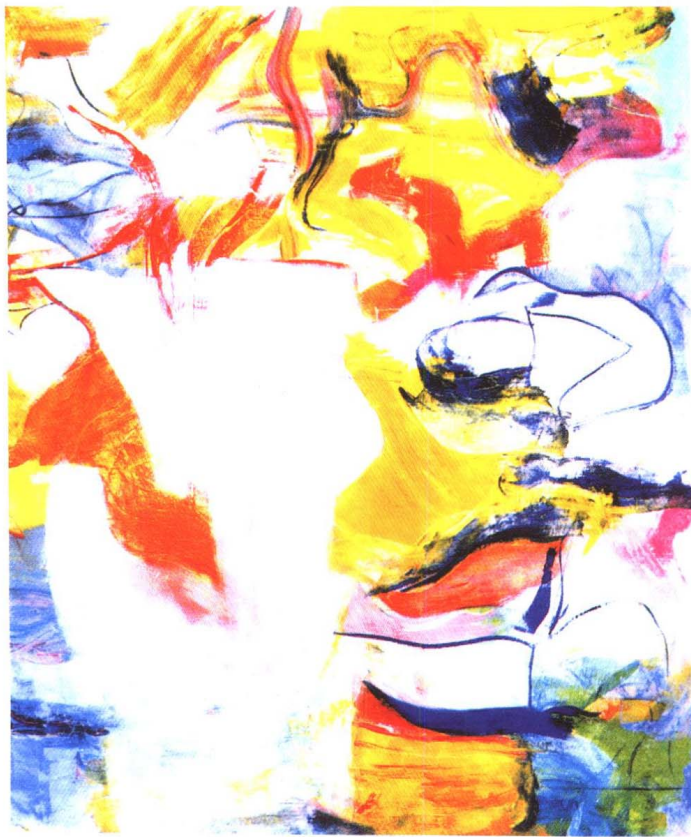

图 1-8 威利姆·德库宁,《剽窃者无题之三》
Willem De Kooning, Pirate (Untitled III), 1981
油画; 2.2x1.9m

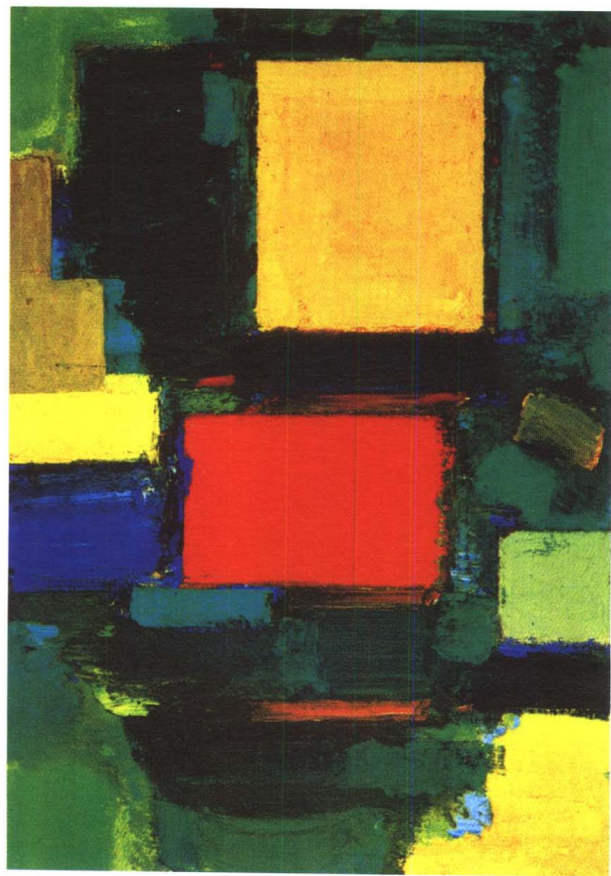

图 1-10 汉斯·霍夫曼,《大门》
Hans Hofman, The Gate, 1959 - 1960
油画; 1.9mx1.22m

威利姆·德库宁(Willem de Kooning, 1904—)生于荷兰, 1926年在纽约定居。其画风先在传统绘画和现代派之间徘徊, 直到1949年才发展成为抽象表现主义。他的画法很独特, 作画以白色和黑色为主, 运用粗犷的画笔在画布上涂抹, 然后加色, 然后再擦涂, 再加色, 他的画颜色较厚重。观赏者很难区分他的作品中的背景和图形或“人形”等等, 表现出一种粗犷和奔放的情绪(图1—8)。

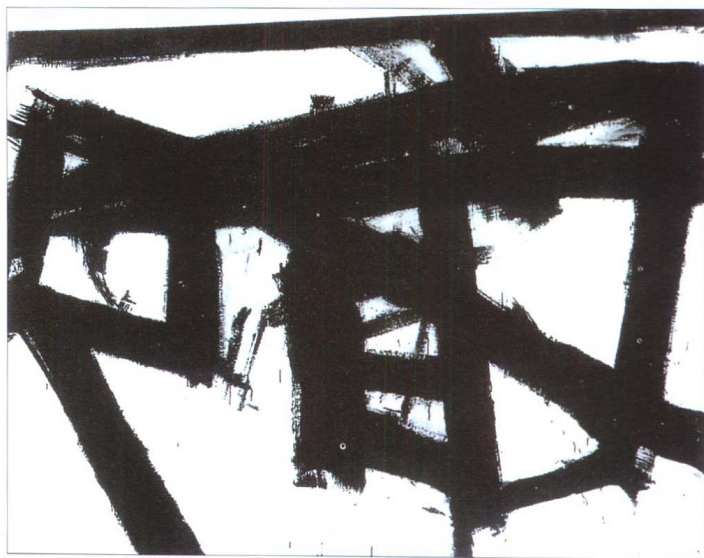

图 1-9 弗朗茨·克莱因,《曼豪宁市景》
Franz Kline, Mahoning, 1956
油画: 油彩涂画布: 2x2.5m

弗朗茨·克莱因(Franz Kline, 1906—1962)在1949年之前一直是位具象的古典派画家, 同任何现代艺术流派没有任何联系。他从中国和日本的书法中看到一种抽象的美; 又从自己的在旧电话簿的速写中发现抽象的韵律, 于是抛弃具象的画法而投入抽象表现主义行列。他的绘画一般只有黑白两种颜色。克莱因仿效中国书法艺术, 运用有魄力的笔墨及自由豪放的运笔, 使得抽象的图像表现出一种舒畅的自由感(图1—9)。

汉斯·霍夫曼(Hans Hofman, 1880—1966)出生于德国的巴伐利亚, 1930年来到美国。他曾经受到马蒂斯的影响, 作品具粗犷的野兽派风格。来美之后他从事艺术教育, 培养出不少优秀的现代派艺术家。40年代他曾经尝试过后来波洛克用的滴落抛洒的技法, 并结合其他现代派的技法闯出自己的风格。他的画作有较大面积的色块, 色彩鲜艳且有韵律、有动感, 产生一种抒情的味道(图1—10)。