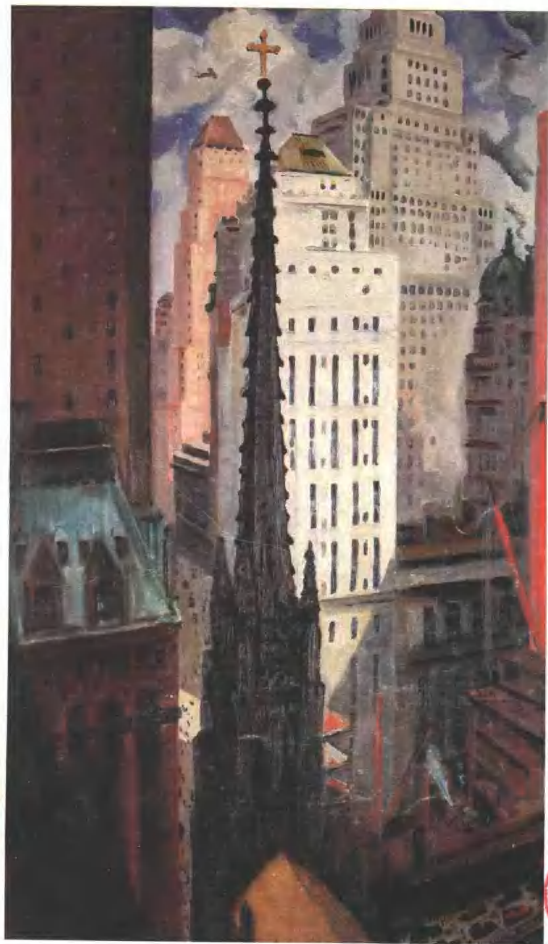

城镇和乡村：美国城乡生活写照

布鲁克林博物馆藏画

TOWN AND COUNTRY:
IMAGES OF
URBAN AND RURAL LIFE
IN AMERICA

城镇和乡村：
美国城乡生活写照

TOWN AND COUNTRY:
IMAGES OF
URBAN AND RURAL LIFE
IN AMERICA

Paintings from
The Brooklyn Museum

城镇和乡村：
美国城乡生活写照

布鲁克林博物馆藏画

*Organized by
The Brooklyn Museum, New York,
for the United States
Information Agency*

美国新闻总署委托
纽约布鲁克林博物馆举办

理查德·克里弗尔德斯(Richard Creifelds 1853-1939)

《老棋手》(The Veterans)

一八八六年作

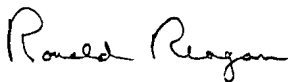
(展品第十号)

总统题词

五年前，美利坚合众国政府和中华人民共和国政府签订了一项文化协定，使我们两国得以共享双方的艺术遗产。这些展品是从纽约布鲁克林博物馆藏画中精选出来的，是介绍美国历史和艺术的最新一次展览。

本人为这次描绘美国生活的“城镇和乡村”画展的举行深感高兴。在这些展现美国人民、自然景物、日常活动和文娱生活的绘画中，人们可以看到城市化给美国带来巨大变化的那段历史。

在美国举行过的几次中国艺术展览，有助于我们更多地认识中国，也使我们两国进一步相互接近。你们将在这次展览中得到同样的机会来更多地了解美国的生活；怀着这样的期望，我欢迎你们参观布鲁克林博物馆的这次“城镇和乡村：美国城乡生活写照”画展。

A handwritten signature in black ink that reads "Ronald Reagan". The signature is written in a cursive, flowing style with a large, prominent "R" at the beginning.

布鲁克林博物馆

一九八三年，我们在美国庆祝上个世纪的伟大奇迹之一布鲁克林大桥（见展品第二十二号）建成一百周年。横跨东河的这一条强有力的铁臂，把当时纽约和布鲁克林这对孪生城市连结在一起。布鲁克林博物馆也是十九世纪又一伟大的历史丰碑，它建成一百周年的大庆也即将来临。这个博物馆原是为日趋繁荣而独立的布鲁克林市的文化中心而建立的；直至一八九八年布鲁克林才成为大纽约市的一个部分。这个博物馆的前身是一所劳工图书馆，建立于一八二三年，为的是使布鲁克林村的青年工人们能受到教育。随着布鲁克林的发展，原来的这个图书馆所担负的文化和教育使命也扩大了。到十九世纪九十年代，人们就筹划在布鲁克林前景公园的东沿地方兴建一座规模宏大的艺术和科学博物馆。布鲁克林的城市创建者在设计建筑方面是很有雄心壮志的，而在这座有历史意义的宏伟大厦收集艺术珍品的人也有着同样的远大眼光。在过去一百年中，布鲁克林博物馆所收藏的艺术品，其数量之多在纽约市以至在全国都是名列前茅的。在它所收藏的艺术品中，为数最多的是美国艺术作品。“城镇和乡村：美国城乡生活写照”所展出的作品就是从这些收藏品中精选出来的。这个展览会展出的五十幅画，不仅从总的来说展示了这个博物馆收藏的艺术品极其丰富多样，而且还表现了从十九世纪中叶到二十世纪中叶，美国艺术的历史发展过程和趋向。我们感到骄傲和高兴的是，通过共同欣赏这些艺术珍品，布鲁克林博物馆和中华人民共和国之间已经建立起来的特殊关系将得以绵延下去。

纽约布鲁克林博物馆

理事会主席

罗伯特·利文森 (Robert A. Levinson)

城镇和乡村： 美国城乡生活写照

虽然这次展出的五十一幅美国油画所展示的题材广泛，有肖像画、风俗画、风景画和城市风光，但这些不同的题材却由一系列主题贯穿起来，都是在探索一个多世纪以来美国城乡生活不断变化的景象。也许，简要论述这个主题时先谈谈美国这片土地是合乎逻辑的。这一片辽阔大陆，仅仅是在大约五百年前才开始系统的开发和拓居，而新大陆的画家开始使之入画则是更近期的事。

在一些最早的美国家绘中，人们用绘图来记载这片新发现的领土时，最注意的是地形地貌；而对美国景色本身的美丽多姿的鉴赏，是直到十八世纪末叶才慢慢形成风气的。到十九世纪中叶《小镇全景》（展品第五十号）一画问世时，在美国绘图中才确立了对风景的强烈爱好。这一幅看来很写实的画（可能是以新英格兰为背景的），出色地表现了美国艺术家及其观赏者的主要兴趣所在，即天然未凿的原野与随着人类进步而来的对荒野破坏之间不可避免的冲突。在这里，我们看到一片山峦起伏、树木郁葱的景色，笼罩其上的是乱云飞渡的广阔天空，苍穹的光与影映照地面形成错落有致的明暗对比。画面中间点缀着小镇的房舍，小镇的成长与扩展表现在篱笆、大路、桥梁和铁路所构成的网络之中，当时铁路已经开始出现在这片土地的自然景色之中。这幅作品概括了美国早期城乡面貌的差异。

到了十九世纪，美国画家远离家乡，越来越深入到最西部去观察并记录这地区地区的景物。艾伯特·比尔施塔特（Albert Bierstadt）就自称画家兼探险家，用大量实地写生的生动油画速写来荟集资料。他大约于一八八九年绘制的《从弗莱济尔河遥望华盛顿州贝克山》（展品第三号），不仅表现了瑰丽的山中景色，并且也描绘了他们探险队的营地。这些油画习作构成了画家本人一些大型的全景风景画的基础。布鲁克林博物馆所收藏的另一幅作品《落矶山中的暴风雨》（作于一八六六年，画幅为7英尺×12英尺）就是其中之一。这些重要的作品轮流展出时加上了舞台照明设备，这给大部分已城市化了了的东部观众留下了更加强烈的印象。

当比尔施塔特把边远的西部风景作为他的专门领域时，其他美国画家如亨利·拉申（Henry Raschen）也在一丝不苟地描绘这个地区土著人民的风貌。拉申细致地画了一幅印第安医生庄重的侧面像（展品第三十六号），既表现了个人的形象，又记载了加利福尼亚一个民族的头饰和佩带物。

美国人对于通过详细的绘图来记载事物是注重的，这虽是美国体验生活的特点，但它绝不是唯一的一种反应。阿瑟·戴维斯（Arthur B. Davies）这样的浪漫派画家也被这遥远的西部所吸引。戴维斯的森林和山峦的全景图（展品第十三号）既反映了地形和空间之宏伟，又把前景中人群的沉思心情淋漓尽致地烘托出来——他的诗意的画题《双重境界》就含蓄地表达了这两重性。

佚名画家：《小镇全景》

艾伯特·比尔施塔特：
《从弗莱济尔河遥望华盛顿州贝克山》

威廉·特罗斯特·理查兹：《惊涛拍岸》

在十九世纪最后几十年里,欧洲美术发展的影响,使美国绘画由记录式的写实主义转变为对外观世界一种更为主观的反应。这一趋势在戴维斯的画中可以见到,那幅画反映了法国的象征主义的影响;同样从欧内斯特·劳森(Ernest Lawson)创作的康涅狄格州农庄景象的画(展品第三十二号)中也可看到这种影响,这是一幅用印象主义的色彩和笔触画得气势雄浑的作品。到本世纪二十年代,当劳森创作这幅《康涅狄格州里奇菲尔德的农舍》时,印象主义已在美国画家和收藏家中流行数十年之久了,不仅影响了风景画,并且也影响了人物画[见罗伯特·里德(Robert Reid)的《老园丁》,展品第三十七号]。

当劳森仍以绘画讴歌美国农村的传统景象时,莫里斯·弗里德曼(Maurice Freedman)一九四九年的作品《新城大道》(展品第十八号),以生动的现代派风格表现了具有浓厚本世纪气息的郊区风景:不再是农民而是市郊职工居住的新城的简朴建筑物,突现在通往纽约市纵横交错的公路与铁路之间。菲利普·埃弗古德(Philip Evergood)一九三四年的油画《旧码头》(展品第十七号),同样刻画了城乡交界的边缘地带:那是一个保留了小镇生活方式而工业又在发展的不宁静的地区,在城市的地平线前,栉比鳞次地矗立着破旧的房屋、树木、储油罐和炼油厂。

十九世纪的美国绘画也开始描绘城市生活。我们可以把J·丹尼森·克洛克(J. Denison Crocker)一八四七年的作品《谷仓》(展品第十一号)与雷基·基诺(Régis Gignoux)的同时代作品《市场景象》(展品第十九号)作一比较而得到启发。尽管前者画的是康涅狄格州乡村的一个谷仓的内景,后者描绘了纽约市的一个露天市场,但它们之间有着不少有趣的共同之点,包括人与牲口随意的排列和简单的木质建筑结构。《市场景象》中的城镇有别于村落之处仅仅在于城镇的建筑规模要大些,它还没有按规划修建的大街小巷、广场、桥梁以及车水马龙的交通所织成的网络,而这些却是一个真正的城市中心的特征。

威廉·科芬(William A. Coffin)的《八月的一个周末夜晚——第八街》(展品第八号)作于约半个世纪之后,它呈现一个十分不同的场面和构图。商店和建筑物的门面沿着广阔的铺筑过的大马路和人行道齐整地排列着,构成一个单一的外观。这样的布局有效地控制和疏导着人和车辆的交通。街道和商店的灯光使黑夜变成白昼,显示城市生活中社会与商业活动不受自然条件限制的特点,它与乡村居民日常和季节的活动节奏大不相同,后者是更直接受制于自然的。

但是,即使在现代化的大都市中,过去的痕迹依然可见。二十世纪初期美国城市里的历史遗迹常常使人缅怀往昔。这种缅怀的情绪在杰罗姆·迈尔斯(Jerome Myers)于一九一〇年左右所作的《古老的房子》(展品第三十五号)中是显而易见的。作品画面上呈现一座深暗的不规则形的木屋,周围是一些较高、较新的砖石建筑物。但它仍旧是朝气蓬勃的活动中心,衣服鲜艳的姑娘们聚集在便道上游戏,而一些穿着比较朴素的报童

欧内斯特·劳森：
《康涅狄格州里奇菲尔德的农舍》

雷基·法兰索瓦·基诺:《市场景象》

杰罗姆·迈尔斯：《古老的房子》

出发送信之前也在这里交谈。

与迈尔斯富有浪漫气息的画面形成鲜明对照的是卡尔·泽布(Karl Zerbe)的《曼哈顿大桥即景》(展品第四十九号),它描绘了由林立的大楼和五彩缤纷的景物拼凑而成的风光,歌颂了二十世纪城市的蓬勃生气。泽布突出建筑物外观上的参差不齐,作为表现城市活力的一种手法,而约翰·坎宁(John Canning)在他的《霍博肯大街》(展品第十二号)中抓住了城市街道和建筑物的精确的几何图形,以表达同样普遍存在的城市中的孤独和个性淹没的感觉。

南卡罗来纳州的查尔斯顿——美国南部的一个重要历史名城——的另一种缓慢的生活节奏表现在默里·霍夫曼(Murray Hoffman)所绘的《教堂街的圣菲利普斯教堂》(展品第二十六号)一画之中。画家把矮棕榈树和电话线杆、汽车和马车并列在一起,成功地暗示了旧与新、过去与现在的结合,这一点最明显地体现在教堂本身典雅的古典风格中。伯特伦·哈特曼(Bertram Hartman)在他一九二九年所作的动人的作品《圣三一教堂与华尔街》(展品第二十三号)中虽然用了类似的主题,但是他采用直幅,来加强这一大型的空中俯视图的效果。这幅画表现了纽约市内既是现代金融区又是最老市区的中心地带。在这一有力地表现城市的过去和现在的画面中,教堂(建成于一八四六年)的窄长的哥特式尖塔夹在坚固的摩天大楼中间,汽车与行人在地面匆匆来去,飞机在空中穿梭而过。

布鲁克林大桥的哥特式双塔,作为城市历史的伟大纪念碑,与圣三一教堂的尖塔同负盛名。布鲁克林大桥建于一八八三年,距今已届一百周年。塞缪尔·哈尔珀特(Samuel Halpert)一九二〇年为纽约市第一座宏伟的吊桥所作的画(展品第二十二号)突出了壮观的跨度本身,同时也表现了东河对岸曼哈顿的高楼林立以及布鲁克林繁忙的港口景象。

应当回忆一下,当时所称的东河大桥建成时,布鲁克林还是一个单独的城市,有与众不同的特点和气质。往日的气氛今天依然存在着,并洋溢在伊莎贝尔·惠特尼(Isabel Whitney)的一系列赏心悦目的油画中。那些画描绘了大桥周围原荷兰人居住的布鲁克林村一带的独特魅力。她描绘了被称作布鲁克林高地的居民区内一条幽静僻静的街道的黄昏景色(展品第四十五号),作品中成排的褐色砂石房屋与高耸的现代公寓大楼并列,把过去与现在饶有风趣地混合成一体。她所绘的《尼纳瓦》一画(展品第四十六号),位于布鲁克林河滨地区的十九世纪的仓库与令人激动的二十世纪纽约的高楼大厦形成鲜明对照。无师自通的八旬老人莫利·西蒙(Mollie Simon)在她风格纯朴的绘画中也满怀柔情地回忆了二十世纪初布鲁克林的生活情景。西蒙的《汤来了》(展品第四十二号)画出了一个美国家庭饶有趣味的情景,而她的《乐台》(展品第四十一号)追忆了布鲁克林著名的美景公园内一场室外音乐会。

从新大陆最早的殖民时期起到十九世纪末肖像画受到摄影的排挤为止,为人画像·