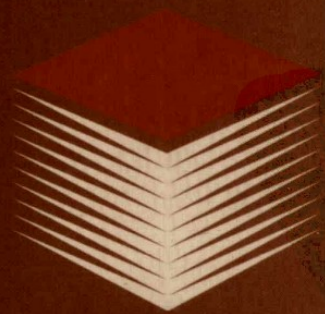

美国美术史话

王瑞芸 著

中国出版集团
人民美术出版社

中国文库

艺术类

美国美术史话

王瑞芸 著

中国出版集团
人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国美术史话 / 王瑞芸著. — 北京: 人民美术出版社,
2004.1

(中国文库)

ISBN 7-102-02962-4

I. 美… II. 王… III. 美术史—美国 IV. J171.209

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 126382 号

责任编辑: 胡建斌

整体设计: 李梅 胡建斌

责任印制: 丁宝秀 赵颀

美国美术史话

Meiguo Meishu Shihua

王瑞芸 著

人民美术出版社 出版

<http://www.artscbs.com>

北京北总布胡同 32 号 邮编: 100735

北京世艺印刷有限公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 6.625

字数: 133 千字 印数: 0,001-3,000

ISBN 7-102-02962-4

定价: 25.00 元

作者像

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1) 哲学社会科学类（哲学社会科学各门类学术著作）；(2) 史学类（通史及专史）；(3) 文学类（文学作品及文学理论著作）；(4) 艺术类（艺术作品及艺术理论著作）；(5) 科学技术类（科技史、科技人物传记、科普读物等）；(6) 综合·普及类（教育、大众文化、少儿读物和工具书等）；(7) 汉译学术名著类（著名的外国学术著作汉译本）；(8) 汉译文学名著类（著名的外国文学作品汉译本）。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能够持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第一辑

编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正
李从军 宋木文 陈 原 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

田胜立 乔友农 刘玉山 刘国辉 杨德炎
李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 汪季贤
汪继祥 宋焕起 胡守文 郜宗远 黄书元
敬 谱 焦国瑛

“中国文库”第一辑

编辑委员会

主任

(兼任总编辑)

副主任 刘国辉 宋焕起

成员 陈有和 管士光 于殿利 李岩 刘晓东

“中国文库”第一辑编辑委员会办公室

主任：聂震宁

副主任：刘国辉 宋焕起

成员：

陈有和 管士光 于殿利 李岩 刘晓东

程大利 潘振平 孙延凤 李师东 李济平

陈鹏鸣 马国华 胡建斌 潘平 杨静

孙牧 乔先彪 贾立钢

“中国文库”第一辑书目

哲学社会科学类

马克思主义哲学纲要	韩树英 主编	人民出版社
中国哲学史新编	冯友兰 著	人民出版社
中国哲学史大纲(卷上)	胡适 著	东方出版社
科学与哲学	张东荪 著	商务印书馆
知识论	金岳霖 著	商务印书馆
法相唯识学	太虚 著	商务印书馆
大众哲学	艾思奇 著	人民出版社
中国伦理学史	蔡元培 著	商务印书馆
中国近三百年学术史	梁启超 著	东方出版社
西方美学史	朱光潜 著	人民文学出版社
通货新论	马寅初 著	商务印书馆
资本主义的起源	厉以宁 著	商务印书馆
改革:我们正在过大关	吴敬琏 著	生活·读书·新知三联书店
发展的道理	樊纲 著	生活·读书·新知三联书店
价值体系的历史选择	李从军 著	人民出版社
汉语史稿	王力 著	中华书局
音韵丛稿	何九盈 著	商务印书馆
中国修辞学史	周振甫 著	商务印书馆
中国翻译简史	马祖毅 著	中国对外翻译出版公司

史学类

世界通史	崔连仲 刘明翰等 主编	人民出版社
中国通史	范文澜 蔡美彪等 著	人民出版社
从鸦片战争到五四运动	胡绳 著	人民出版社
中国近代史	李侃等 著	中华书局
隋唐制度渊源略论稿·唐代政治史述论稿	陈寅恪 著	生活·读书·新知三联书店

万历十五年	黄仁宇 著	生活·读书·新知三联书店
中国疆域沿革史	顾颉刚 史念海 著	商务印书馆
朱元璋传	吴晗 著	人民出版社
雍正传	冯尔康 著	人民出版社

文学类

鲁迅选集	鲁 迅 著	人民文学出版社
郭沫若选集	郭沫若 著	人民文学出版社
茅盾选集	茅 盾 著	人民文学出版社
巴金选集	巴 金 著	人民文学出版社
老舍选集	老 舍 著	人民文学出版社
曹禺选集	曹 禺 著	人民文学出版社
朱自清选集	朱自清 著	人民文学出版社
徐志摩选集	徐志摩 著	人民文学出版社
萧红选集	萧 红 著	人民文学出版社
冰心选集	冰 心 著	人民文学出版社
赵树理选集	赵树理 著	人民文学出版社
郁达夫选集	郁达夫 著	人民文学出版社
沈从文小说选	沈从文 著	人民文学出版社
子夜	茅 盾 著	人民文学出版社
家	巴 金 著	人民文学出版社
倪焕之	叶圣陶 著	人民文学出版社
围城	钱钟书 著	人民文学出版社
财主底儿女们	路 翎 著	人民文学出版社
太阳照在桑乾河上	丁 玲 著	人民文学出版社
暴风骤雨	周立波 著	人民文学出版社
青春之歌	杨 沫 著	中国青年出版社
林海雪原	曲 波 著	人民文学出版社

红旗谱	梁斌著	中国青年出版社
红日	吴强著	中国青年出版社
冬天里的春天	李国文著	人民文学出版社
沉重的翅膀	张洁著	人民文学出版社
活动变人形	王蒙著	人民文学出版社
白鹿原	陈忠实著	人民文学出版社
毛泽东诗词选	毛泽东著	人民文学出版社
艾青诗选	艾青著	人民文学出版社
贺敬之诗选	贺敬之著	人民文学出版社
郭小川诗选	郭小川著	人民文学出版社
余光中诗选	余光中著	中国青年出版社
沈从文散文选	沈从文著	人民文学出版社
白洋淀纪事	孙犁著	中国青年出版社
可爱的中国	方志敏著	人民文学出版社
随想录	巴金著	生活·读书·新知三联书店
文化苦旅	余秋雨著	东方出版中心
欧洲文论简史	伍蠡甫 翁义钦 著	人民文学出版社
欧洲文学史	杨周翰 吴达元 赵萝蕤 著	人民文学出版社
中国文学史	游国恩等 主编	人民文学出版社

艺术类

中国绘画断代史	李松 顾森 陈绶祥等 著	人民美术出版社
中国古建筑二十讲	楼庆西 著	生活·读书·新知三联书店
外国古建筑二十讲	陈志华 著	生活·读书·新知三联书店
希腊罗马美术史话	章利国 著	人民美术出版社
意大利美术史话	刘人岛 著	人民美术出版社
法国美术史话	高天民 著	人民美术出版社
英国美术史话	李建群 著	人民美术出版社

德国美术史话	徐沛君 著	人民美术出版社
俄罗斯美术史话	奚静之 著	人民美术出版社
美国美术史话	王瑞芸 著	人民美术出版社
印度美术史话	王 镛 著	人民美术出版社
日本美术史话	刘晓路 著	人民美术出版社
现代派美术史话	崔庆忠 著	人民美术出版社
中国古代音乐史稿	杨荫浏 著	人民音乐出版社
中国音乐美学史	蔡仲德 著	人民音乐出版社
百年漫画	黄远林 编著	现代出版社

科学技术类

20世纪科学技术简史	李佩珊 许良英 主编	科学出版社
中国考古学:走近历史真实之道	张忠培 著	科学出版社
科学的魅力	余翔林 主编	科学出版社
科学的未来	余翔林 主编	科学出版社
科学的挑战	余翔林 主编	科学出版社
科学的前沿	余翔林 主编	科学出版社

综合·普及类

经典常谈	朱自清 著	生活·读书·新知三联书店
美学四讲	李泽厚 著	生活·读书·新知三联书店
经书浅谈	杨伯峻等 著	中华书局
语文闲谈	周有光 著	生活·读书·新知三联书店
中国历史名城	陈桥驿 主编	中国青年出版社
文化古城旧事	邓云乡 著	中华书局
中国字典史略	刘叶秋 著	中华书局
中国钱币史话	汪圣铎 著	中华书局
孔子说——仁者的叮咛	蔡志忠 编绘	生活·读书·新知三联书店

一	这是一片神奇的土地	1
二	欧洲艺术的出色学生	8
三	好山好水好地方	21
四	和着欧洲的节拍起舞	33
五	“黑帮”画家反潮流	48
六	小画廊办大事	53
七	现代艺术的重磅炸弹——军械库展览	63
八	美国——现代艺术的“新大陆”	72
九	传统写实风格卷土重来	82
十	美国人登台唱主角——抽象表现主义产生	96
十一	让艺术纯粹	108
十二	让艺术庸俗——波普艺术	125
十三	走出艺术，打倒艺术	134
十四	现代派的写实艺术	148
十五	后现代艺术（一）	158
十六	后现代艺术（二）	168
	附录：当代纽约艺术印象	180
	图版目录	195

一 这是一片神奇的土地

1492年，当哥伦布第一次登上新大陆的土地时，他在日记中这样记载道：“这真是一片神奇的土地，满眼都是绿色，有各种各样的鸟，大的、小的。它们的种类太多了，我根本就叫不上名字来。这里的树也有上千百种，结了各色的果子，散发着奇异的香味。我得带点儿样品回去叫人看看……”因此，关于这片“神奇的土地”的情形，开始被人用文字，还有实物，零星地传播了回去。在这个过程中，美术的手段——描绘成为必不可少的。从发现美洲的探险家的笔记本上，关于新大陆的美术的描绘出现了。这类美术的记录不少是出于业余画家之手。当有受过专业训练的画家随探险队出行时，他们留给我们的绘画记录就很有价值了。如一个叫弗朗切斯卡（French Franciscan，生卒不详）的法国人在1558年画下的这张《大鸟图》（图1），完全是一张高水平的木刻。记载说，他是个受过美术训练的僧侣，极喜探险，因此加入了美洲探险队。这便是他整理探险笔记后作出的插图。就是这一类作品构成了关于美洲的最早美术记录。此外，还有一些类似风景画的地形图、印第安土著的形象记录等等，都构成了最早的美洲美术的一部分。

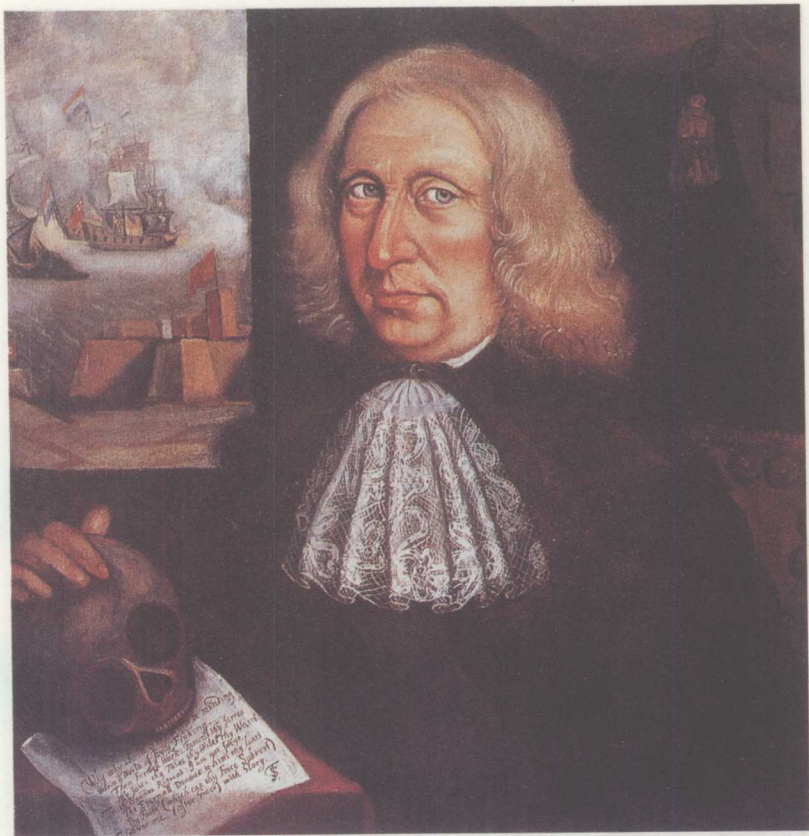

图1 弗朗切斯卡：《大鸟图》，1558，木刻，密西根大学。

17世纪初，新大陆开始有了最早的英国移民。如果不算跟了探险队来这里探险并用画笔来作记录的那些作品的话，新大陆的美术是应该从这些最初的移民开始的。当然，最早期的移民们全力以赴的是生存，并没有余暇来作诗弄画。而且这些移民主要是英国的清教徒以及荷兰的新教徒，这两个教派是以反偶像、反装饰而著称的，他们的教堂内几乎空无一物，因此以宗教为主题的美术需要也就没有。虽如此说，艺术还是和人的衣食住行一起，渐渐生长出来。最初被美洲移民们需要的艺术是肖像画。新移民的屋子虽然简陋，人们却依然要挂上一些肖像画，不只为悦目，也为了寄托对自己先人或亲属的怀念。另一方面这也是他们从过去生活过的那片土地上带来的习惯。我们知道，17世纪欧洲美术正是肖像画流行的阶段，尤其是荷兰。17世纪是荷兰美术的黄金时代，他们的平民美术发展得蓬蓬勃勃，其中有肖像画、风景画、风俗画、静物画。这些画尺度都不大，适用于家庭居室中悬挂，画的都是人身边的平常事物，叫人感到亲切、可信，寻常人家没有不在家中挂几幅画的。所以当荷兰移民到新大陆来了之后，美术也被他们作为生活的基本需要带来了，尤其是在荷兰移民集中的地方，如新阿姆斯特丹（1664年以后改名为纽约）。至今我们还能发现不少新阿姆斯特丹时期留下来的肖像画，美国美术史家甚至称这批肖像画为美国的第一个艺术流派。这当然不是说他们已经有了明确的风格，而只是指在那个移民时期，这是最为集中的美术题材和作品。

这些肖像在现在来看水平不能算高，因为那时的肖像画家主要是从荷兰、英国等地来的二三流画家或业余画家。他们手中有一点绘画技巧，也懂得欧洲肖像画的格式，但仅此而已。让我们来看看一个叫史密斯（Captain Thomas Smith，生卒不详）的画家自画像（图2），就可以对当时这类肖像的基本面貌有一个了解。这是一张规矩而合格的肖像，照了欧洲流行的肖像画格式：半身，头部微侧避免全正面，带上一只或两只手，背景以深色为主，以突出肖像，但也可以在背景上附带地画一点风景或别的点缀，那个时期的肖像画都是这个路子。

值得指出的是，像史密斯自画像这类，代表的还是欧洲移民画家的水平。他们是在欧洲受过美术训练的人，并不是在美洲土地上“白手起家”的人，所以其作品的技巧基本能保持在欧洲美术的基本水平线上，看上去还“看得过”。另有一些肖像却是没有受过训练的画家们画的，那技术水平就明显幼稚了。以《弗雷克太太和小宝宝玛丽》（图3）为例，我们看到，虽然这位佚名画家努力学着欧洲移民画家的肖像模式，但显然在技巧上差了很多。人物形态很生硬，比例也有明显的问题。不过，问题在于，有训练的画家虽然技巧过关，但他们受欧洲的熏染深，程式更多，反倒阻碍他们忠实地

画下本地人物的形态。倒是这类没有受训的业余画家用笨拙的笔画下的幼稚的肖像，能得几分本地人形貌。再说，这些业余画家们虽然技巧幼稚，却表明本地画家开始产生了。这在美国的艺术发展史上是重要的，因此这类作品我们同样不可忽视。

到18世纪，移民们的生活比上个世纪安定多了，生活也可以有些讲究了。房子开始盖得大而且好，那些有钱的移民则在生活的方式上努力引进欧洲典雅的方式。在精神上，这世纪人们的精神状态也比上世纪大有改观，因为他们不再仅是面对如何在新大陆存活下来的问题，而且是要活得有教养有追求。正是在18世纪，属于新大陆移民的精神面貌渐渐形成了。那时费城成为18世纪新大陆的政治文化中心，这里和早期清教徒的集聚地相对，发展了一种明朗的讲求理性的精神气氛，这个精神状态是以一个出色的人物富

图2 史密斯：《自画像》，1699，油画，62.23厘米×60.20厘米，乌斯特美术馆。

图3 佚名：《弗雷克太太和小宝宝玛丽》，1974，油画，美国私人。