

ART IN AMERICA: A CRITICAL AND HISTORICAL SKETCH 美国艺术史

[美] 塞繆尔·G.W.本杰明 著 乔春杰 译

中国出版集团公司
华文出版社

美国艺术史

ART IN AMERICA: A CRITICAL AND HISTORICAL SKETCH

[美] 塞缪尔·G.W.本杰明 著 乔春杰 译

中国出版集团公司
华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国艺术史 / (美) 塞缪尔·G.W.本杰明著; 乔春杰译. — 北京: 华文出版社, 2019.1

(华文全球史)

ISBN 978-7-5075-5013-9

I. ①美… II. ①塞… ②乔… III. ①艺术史—美国

IV. ①J171.209

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第257625号

美国艺术史

作者: [美] 塞缪尔·G.W.本杰明

译者: 乔春杰

选题策划:

插图供应: 029—85504182

责任编辑: 贺金娥

出版发行: 华文出版社

社址: 北京市西城区广外大街305号8区2号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwcbs.com.cn>

电 话: 总编室010—58336239

发行部010—58336212

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 20

字 数: 270千字

版 次: 2019年1月第1版

印 次: 2019年1月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5075-5013-9

定 价: 100.00元

版权所有 侵权必究

前言

本书旨在梳理美国艺术发展史的脉络。在这一思想的指导下，我在选材过程中进行了必要的评论，因为只有通过介绍最能代表美国不同历史阶段的艺术家的代表作品的差异及特色，才能追根溯源，还原美国艺术的发展轨迹。

由于本书既定篇幅的限制，旅居国外的艺术家们的作品中只有雕塑家的作品列入了这本书的讨论范围内。在此需要说明的是：旅居国外的艺术家们，如弗雷德里克·A. 布里奇曼、F. 杜韦内克、摩西·怀特、大卫·尼尔、亨利·培根、尤金·本森、欧内斯特·帕顿、弗朗西斯·D. 米利特、J. A. 惠斯勒、W.P.W. 达纳、埃德温·H. 布拉什菲尔德、加德纳女士、科妮莉亚·W. 科南特以及很多其他艺术家都是非常杰出的艺术大师，他们为美国审美文化增光添彩。本书筛选作品的标准是篇幅的大小限制，不是艺术家的才华高低。雕塑家的情况比较特殊，他们都曾在欧洲工作或生活过，而且至今还有很多雕塑家旅居在外。如果这本书只讨论国内的诸多艺术家，雕塑艺术作为艺术分支的讨论内容

就会受到限制。因此，这本书谈论的范围包括国内外的美国雕塑家。借此机会，我想真诚感谢各位艺术家和业余艺术爱好者的慷慨相助，同意自己的作品副本引入本书。

目 录

第 1 章

迷茫与探索：在绘画世界闯荡的天才 / 001

第 2 章

舶来品与原创性：肖像画与风景画领域的吸纳与进取 / 057

第 3 章

风景画、动物画与历史画：艺术流派的多元化与艺术家个性的深化 / 097

第 4 章

从西部题材到静物画：理论创新与实践转型 / 147

第 5 章

雕塑艺术：从海勒姆·鲍尔斯到 W.R. 奥多诺凡 / 199

第 6 章

趋势与流变：现实主义、实用技术与本土化理想 / 243

专有名词中英对照 / 299

第1章

迷茫与探索：在绘画世界闯荡的天才

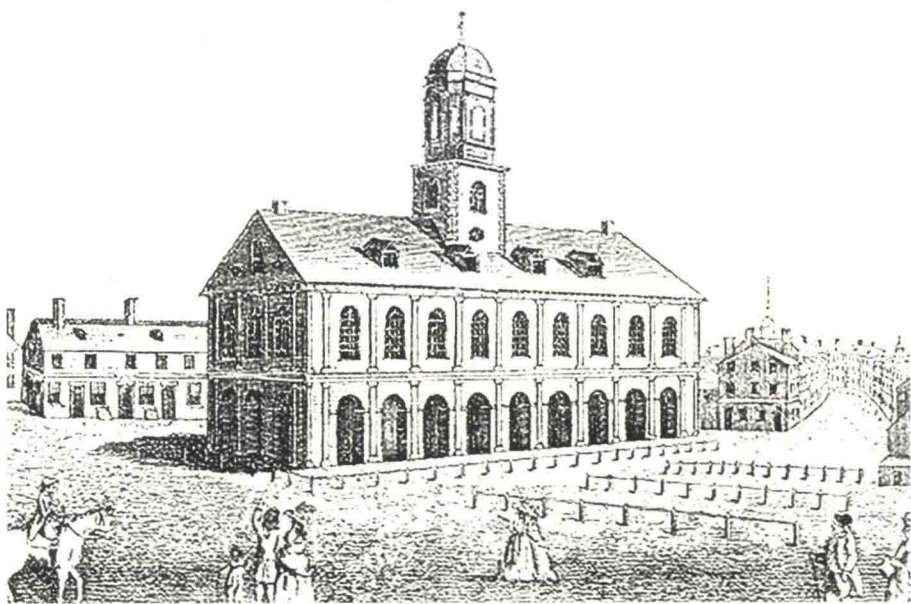
肖像画家约翰·范德林（1776—1852）

一个民族的艺术历经数百年的发展才能结出硕果。有了成熟思想和闲适的生活，艺术才会有机会发展到鼎盛。虽然美国现在还很难找到一个伟大的艺术流派，但或许可以介绍一下美国艺术发展初期的一些流派。我们有理由希冀，不久的将来，我们国家一定会诞生一个伟大的艺术流派。

作为时代的继承者，我们有理由认为智力活动需要通过艺术来表达。毫无疑问，最初的艺术表达是模仿而不是创造。在新的历史环境中，只有年轻的一代朝气蓬勃、刚毅成熟、富有主见，并意识到上帝赋予自己的天赋和资源，才能通过探索真理充分张扬个性。我们国家的艺术就是在这种情况下兴起的。目前为止，我们依然在模仿我们祖先们创造的母国的艺术成果，而缺乏独创性。我们的艺术成果更多的是源于模仿国外的艺术成就，而非独立观察自然。虽然艺术家队伍庞大，但很少有人独树一帜，创造一种新方法、新思想。少数几个走在时代前沿的人往往曲高和寡，他们的影响面窄，影响力小，在艺术界得不到认同。除了一两个成就较高的艺术家，很少有人能建立一个艺术流派。但其中也有很多艺术家，尤其是我们艺术发展初期的艺术家，他们的作品中都不乏时代的烙印。这些艺术家性格刚毅、积极活跃，就像独立战争中的英雄一样，具有鲜明的个性。他们生活的社会尚未发展到高度文明，因此人们

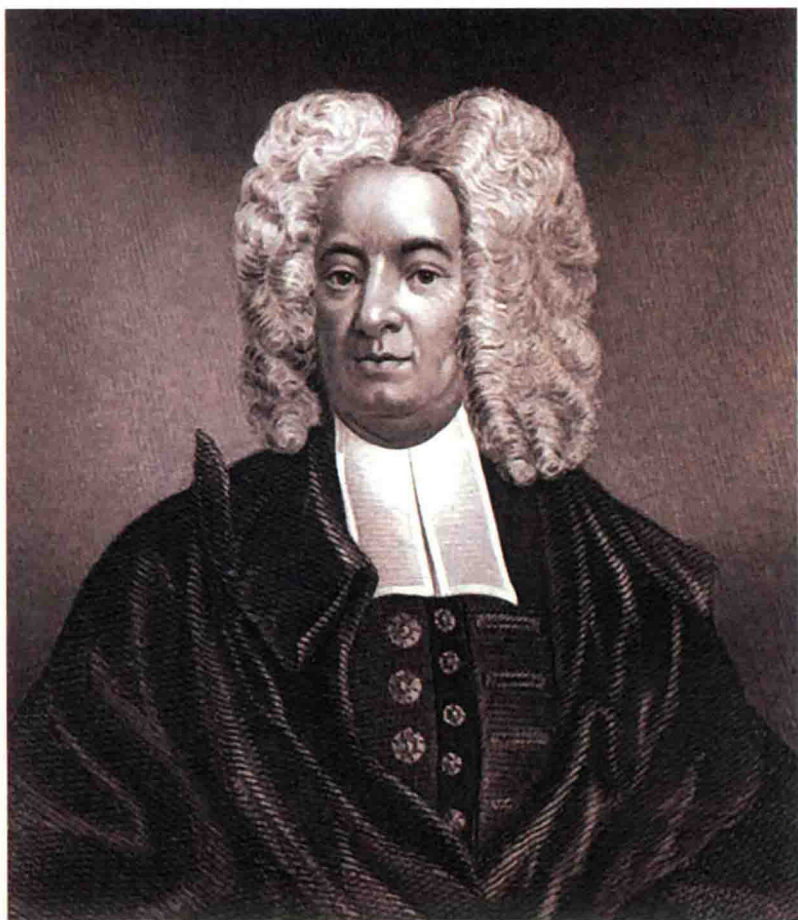
还不能品鉴他们艺术的美质，但他们的名字却可以永存史册。过去几年，国人对艺术越来越感兴趣，不仅成立了众多艺术院校，建立了很多画廊，还增设专刊出版艺术作品，还有其他许多证据可以说明人们对艺术越来越重视。美国艺术的初期发展阶段在很多方面都很杰出，我们似乎可以说这一阶段已近尾声。现在虽然距第一批英国殖民者登陆美洲海岸还不到三百年，但我们已经开始开启第二个艺术征程。殖民时期记载的第一个专业艺术家的头衔并不属于艺术家一类，这位艺术家是一位执事。事实证明，正如旧志记载的那样，波士顿市的执事闪·德朗恩不仅是一位能工巧匠，擅长金属雕刻和木刻，还没有任何与传统艺术行业有关的不良嗜好。当时的人们生活简朴，清心寡欲，循规蹈矩，非常尊敬执事，因此执事往往被视为品德高尚的人。

美国殖民时期的第一个百年，本土画家（几乎不能称为画家）通过给当时的名人贤士画一些黑白或彩色的肖像谋生，过着朝不保夕的生

《法尼尔厅》，闪·德朗恩绘

活。如果看了这些保存下来的肖像画，你就会明白当时的画家们的生活境况。他们的画作古朴、粗糙、笨拙，画中没有任何有关画家的信息。但偶尔也会有一些出自有天赋的艺术家的油画，这些油画中的清教徒戴着硬褶边的领饰，凝视着众人。科顿·马瑟^①提到过一个他称为画匠的艺术家。那个时代的人最不崇尚的就是艺术。除了安东尼·范戴克爵士、伦勃朗·哈尔曼松·冯·莱因、彼得·莱利爵士以及戈弗雷·内勒爵士

科顿·马瑟

① 科顿·马瑟（1663—1728），新英格兰地区的清教牧师。他进行植物杂交试验，推广接种疫苗预防疾病，为世人留下了科学遗产。他参与了塞勒姆女巫审判。——译者注

创作的一些家庭肖像画外，当时几乎没有什么艺术品。神学家们不欣赏这些珍贵的家庭遗物，但在推动西部荒野走向文明的进程中，这些遗物并不是没有价值的。这些流传下来的作品使人们想起其他国家、其他时代的伟大艺术，不知不觉中，这些作品影响并塑造了一代又一代人。任何人的努力都不会是徒劳的，人们付出的努力会很快转化成其他形式，在新的历史条件下生根发芽，就像十月播下种子，来年四月结出新的种子一样。

美国的第一位画家是约翰·沃森。约翰·沃森是一位苏格兰人，1715年在费城画肖像画。他的确有些艺术天赋，人们至今还经常提到他。我们认为第一位有明显艺术冲动的美国艺术家是另一位苏格兰人。他在殖民地结婚，坚信殖民地将会越来越繁荣昌盛。提到这位苏格兰艺术家时，我们首先要感谢伯克利主教^①，因为他睿智的双眼能穿透未来的迷雾，看到国家即将到来的辉煌。

伯克利主教与美国的文学艺术的发展息息相关。他拨给耶鲁学院许多书籍，在新港成立了后来被称为红木图书馆的核心机构，促进了文化的发展。红木图书馆的大楼建于1750年，建造资金来自伯克利主教的捐赠。对一个缺少宏伟建筑的民族来说，红木图书馆暗示了建筑带给人的视觉享受。红木图书馆由约翰·范布勒设计。约翰·范布勒是现代最伟大的建筑师之一。虽然红木图书馆仅由木材和砂浆建成，但其平面图雅致和谐，令人赏心悦目，一直是殖民地最优雅的建筑结构。时至今日，从建筑艺术角度欣赏红木图书馆，会发现内陆地区许多造价不菲、规模宏大的沿袭文艺复兴时期的建筑形式设计出来的大楼仍然不能与之匹敌。最后，我们认为在伯克利主教的推动下，美国出现了艺术的曙光。

① 伯克利主教即乔治·伯克利（1685—1753），爱尔兰哲学家，开创了非物质论——后来被称为“主观唯心主义”。他的代表作有《视觉新论》《人类知识原理》《海拉斯和斐洛诺斯的对话三篇》。——译者注

彼得·莱利爵士

詹金斯和妻子玛格丽特，彼得·莱利爵士绘

戈弗雷·内勒爵士

钱多斯公爵与家人，
戈弗雷·内勒爵士绘

新泽西总督路易·莫里斯，约翰·沃森绘

纽约州州长威廉·伯内特，约翰·沃森绘

1725年，伯克利主教劝说苏格兰人约翰·斯米伯特离开伦敦，定居波士顿。约翰·斯米伯特在波士顿非常幸运地娶了一位有钱的寡妇，因此他富裕、美满地过完了一生，1751年去世。约翰·斯米伯特并不是一个伟大的画家，他如果留在欧洲，即使在艺术衰落的年代，也只能是一位受人尊敬的普通画家，地位不会更高了。但我们应该感激约翰·斯米伯特，因为他的画作让那一时期的很多先贤的容貌得以留存后世，他无疑也为后来即将登上历史舞台的艺术家们树立了典范。受约翰·斯米伯特的影响，这些艺术家们认为新大陆有权利用资源鼓励艺术的发展。下面一个看似无关紧要的事件生动形象地说明了约翰·斯米伯特对美国早期艺术的影响。约翰·斯米伯特前往美国时带了一幅自己创作的名为《范戴克》的肖像画副本。这幅画非常出色，华盛顿·奥尔斯顿等艺术家都说第一眼看到这幅复制品时深受触动，于是产生了灵感。约翰·斯米伯特在美国最具代表性的作品是一幅伯克利主教的群体肖像画。这幅

伯克利主教与家人，约翰·斯米伯特绘