

时代之眼

18—20世纪美国艺术大师

EYES OF THE TIME

MASTERS OF AMERICAN ART
IN THE 18th-20th CENTURIES

上海人民美術出版社

上海博物館 编

时代之眼

18—20 世纪美国艺术大师

上海博物馆编

EYES OF THE TIME

MASTERS OF AMERICAN ART
IN THE 18th-20th CENTURIES

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

时代之眼 : 18—20 世纪美国艺术大师 / 上海博物馆编. —— 上海 : 上海人民美术出版社, 2018.12
ISBN 978-7-5586-1073-8

I . ①时 ... II . ①上 ... III . ①艺术评论—美国—18 世纪-20 世纪 IV . ①J057.12
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 279838 号

时代之眼：18—20 世纪美国艺术大师

出品人 顾 伟
统 筹 徐明松
编 者 上海博物馆
主 编 杨志刚
策 划 陈曾路

责任编辑 罗 西
特约编辑 邱慧蕾 吕维敏 顾 婧
吴在君 茅天宸

审 校 邓 卫
装帧设计 袁 媛
技术编辑 程佳华

出版发行 上海人民美术出版社 (地址: 长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

网 址 <http://www.shrmbooks.com>

印 刷 上海印刷 (集团) 有限公司

开 本 787 × 1092 1/16 19 印张

版 次 2019 年 1 月第 1 版

印 次 2019 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5586-1073-8

定 价 128.00 元

目录

- 004 现代之路：1865—1945 的美国绘画 / 邵亦杨
- 042 本杰明·韦斯特 / 闫丽
- 050 约翰·辛格尔顿·科普利，老欧洲与新大陆 / 闫丽
- 058 查尔斯·威尔逊·皮尔的身份 / 王宁宁
- 064 吉尔伯特·斯图尔特与肖像画 / 盖丁
- 070 约翰·范德林与新古典主义 / 赵金婕
- 078 哈德逊河派 / 沈佳萍
- 088 温斯洛·霍默 / 沈佳萍
- 098 托马斯·伊肯斯 / 王宁宁
- 102 阿尔伯特·平克汉·莱德 / 李林
- 108 1876 年后美国艺术中的世界主义：
碰撞、吸收与建构 / 陈瑶
- 128 詹姆斯·惠斯勒 / 吕维敏
- 140 玛丽·卡萨特 / 吕维敏
- 150 约翰·辛格·萨金特 / 叶予
- 156 美国印象派 / 叶予
- 162 1913 年军械库展览前后美国艺术观念的嬗变 / 陆豪

174	罗伯特·亨利和垃圾箱派 / 邱慧蕾
186	大都市的夜游者 / 梁舒涵
198	军械库展 / 邱慧蕾
206	阿尔弗雷德·斯蒂格利茨和“291” / 杨烨旻
218	格兰特·伍德 / 杨烨旻
226	赞助问题：重视抽象表现主义的政治学逻辑 / 沈森
240	杰克逊·波洛克及其绘画艺术 / 麦风
248	威廉·德·库宁——当代艺术的神话 / 麦风
254	西方的“文人画家”——罗伯特·马瑟韦尔 / 马云洁
264	罗伊·利希滕斯坦 / 陈曾路
268	罗伯特·劳森伯格 / 陈博闻
272	安迪·沃霍尔与波普艺术 / 李维琨
278	贾斯培·约翰斯 / 陈博闻
282	查克·克劳斯 / 王佳
288	布鲁斯·瑙曼 / 寻婧元
294	当代艺术和美国 / 王焕丽

上海博物馆编

18—20世纪美国艺术大师

时代之眼

EYES OF THE TIME

MASTERS OF AMERICAN ART
IN THE 18th-20th CENTURIES

上海人民美術出版社

目录

- 004 现代之路：1865—1945 的美国绘画 / 邵亦杨
- 042 本杰明·韦斯特 / 闫丽
- 050 约翰·辛格尔顿·科普利，老欧洲与新大陆 / 闫丽
- 058 查尔斯·威尔逊·皮尔的身份 / 王宁宁
- 064 吉尔伯特·斯图尔特与肖像画 / 盖丁
- 070 约翰·范德林与新古典主义 / 赵金婕
- 078 哈德逊河派 / 沈佳萍
- 088 温斯洛·霍默 / 沈佳萍
- 098 托马斯·伊肯斯 / 王宁宁
- 102 阿尔伯特·平克汉·莱德 / 李林
- 108 1876 年后美国艺术中的世界主义：
碰撞、吸收与建构 / 陈瑶
- 128 詹姆斯·惠斯勒 / 吕维敏
- 140 玛丽·卡萨特 / 吕维敏
- 150 约翰·辛格·萨金特 / 叶予
- 156 美国印象派 / 叶予
- 162 1913 年军械库展览前后美国艺术观念的嬗变 / 陆豪

174	罗伯特·亨利和垃圾箱派 / 邱慧蕾
186	大都市的夜游者 / 梁舒涵
198	军械库展 / 邱慧蕾
206	阿尔弗雷德·斯蒂格利茨和“291” / 杨烨旻
218	格兰特·伍德 / 杨烨旻
226	赞助问题：重视抽象表现主义的政治学逻辑 / 沈森
240	杰克逊·波洛克及其绘画艺术 / 麦风
248	威廉·德·库宁——当代艺术的神话 / 麦风
254	西方的“文人画家”——罗伯特·马瑟韦尔 / 马云洁
264	罗伊·利希滕斯坦 / 陈曾路
268	罗伯特·劳森伯格 / 陈博闻
272	安迪·沃霍尔与波普艺术 / 李维琨
278	贾斯培·约翰斯 / 陈博闻
282	查克·克劳斯 / 王佳
288	布鲁斯·瑙曼 / 寻婧元
294	当代艺术和美国 / 王焕丽

现代之路：1865—1945 的美国绘画

邵亦杨

从 19 世纪后期至 20 世纪中期，是美国社会和文化走向现代的重要变革期，在这个变革中，艺术担当了重要的角色。什么是美国艺术？现代的意义是什么？如何开创美国自己的现代艺术？在美国艺术走向现代的过程中，这些问题不只是艺术家对于现代艺术的追问，也是对于美国身份的追问。

南北战争之后的美国本土艺术

在南北战争（1861—1865）之后，一个独立、统一的美国给艺术家提供了更多机会，无论是在风景画、肖像画还是在风俗画方面都出现了一批掌握了纯熟绘画技巧、能充分展示个性、深入反映美国现实生活的艺术家。欧洲的印象主义和后印象主义逐渐在美国产生影响，但是现实主义仍然是主导风格。

温斯洛·霍默（Winslow Homer, 1836—1910）是 19 世纪美国最著名的画家之一。他的才能表现为能够自然地反映出美国的开拓精神。霍默受到同时代法国艺术家库尔贝、马奈和莫奈的影响，绘画风格表现为从现实主义到印象主义的过渡。在南北战争期间，霍默曾经作为《哈珀周刊》（*Harper Weekly*）的美术记者做随军采访。战后，他创作了一批反映士兵、渔夫和开拓者等普通人生活题材的油画，如《老兵新田》（*The Veteran in a New Field*, 1865, 图 1）。这幅作品画于南军投降、林肯被暗杀后的第五天。画面上的农民背对着观众，正在麦田里收割。从放在地上的

图1 《老兵新田》

温斯洛·霍默

布面油画 / 61.3cm × 96.8cm / 1865 年

美国大都会艺术博物馆藏

旧军服和饭盒可以看出这是一个老兵。他手持老式大镰刀，面向丰收的金色麦田，脚下散落着被割下的、凌乱的麦穗。这个老兵仿佛一台收割机，在收获的同时也留下了生命的凋零。画家用这样一个标志性的画面象征美国从战争到和平的过渡，以及为统一与繁荣付出的代价：战争中的牺牲者和被暗杀的总统林肯。

《微风》（*Breezing Up or A Fair Wind*, 1873—1876, 图2）是霍默作品中最受欢迎的一幅，在现实主义画风中，融入了印象主义的光影。它于1876年的美国百年国庆展上首次展出，具有历史意义。这幅画所体现出的清新气息和生动活力受到广泛赞扬，人们从船长的儿子们身上看到了一种勇敢、平静、欣喜的乐观主义态度。它体现了美国统一后的时代精神：勇敢地面对历史，满怀希望地展望未来。

托马斯·伊肯斯（Thomas Eakins, 1844—1916）是美国现实主义人物画的代表。他出生于费城，最初就学于宾夕法尼亚美术学院，1866年到巴黎学习，受到马奈的影响。他的著名作品《格罗斯诊所》（*The Gross Clinic*, 1875）显示了明确的现实主义风格，这件作品再现了外科医生格罗斯在费城医学院的圆形手术厅动手术的场面。他手上带着血，紧握解剖刀，正在指导他的手术团队为一个年轻男患者做大腿上的手术。观看手术

图2 《微风》

温斯洛·霍默

布面油画 / 61.5cm x 97cm / 1873—1876 年

美国国家美术馆藏

的人包括格罗斯医生的同事、学生和患者的母亲。患者的母亲用手挡住了眼睛，不敢看这个血淋淋的手术场面。这幅画如实地记录了手术现场，它所展示的真实性和残酷性超出了许多人能忍受的程度，因此没能入选1876年在费城举行的庆祝美国独立百年世界博览会（也称美国 / 费城百年博览会，或百年世博会），但是却在美国艺术史上留下了重要影响。

莉莉·马丁·斯宾塞（Lilly Martin Spencer）是19世纪美国最知名的法国裔女画家，以风俗画著称。在《红、白、蓝之家》（*The Home of the Red, White and Blue*, 1867—1868, 图3）中，她通过描绘日常生活来表现内战刚刚结束的美国社会。画面的前景中，散落在地上的、破碎的美国国旗象征着曾经分裂的国家。画面的中心那位年轻、优雅的母亲是画家的自画像，她身旁围绕着一对可爱的女儿。她们三人红、白、蓝色衣裙的组合令人想起美国的国旗。她旁边的老祖母正在缝补一面国旗。在母亲的授意下，小男孩正递给一位贫穷的街头艺人和他的女儿一杯牛奶。画面的前景中，一位红头发女佣一手抱着孩子，一手拿着一罐牛奶。当时的美国观

图3 《红、白、蓝之家》

莉莉·马丁·斯宾塞

布面油画 / 61cm × 76.2cm / 1867—1868 年

泰拉美国艺术基金会藏

众很容易从人物的穿着和姿态上分辨出这几位新移民：来自意大利的卖艺者和来自爱尔兰的女佣。在这幅画上，女性占据了主要地位，她们承担着修补国旗、哺育孩子、救护伤员和帮助穷人的重要职责；而男性属于次要角色，父亲是在战争中受伤的联邦军官，祖父年老力衰，儿子还太弱小。这正是美国南北战争之后的现实，中产阶级的女性需要担负起更多的职责。斯宾塞在画中预示着她们的工作将远远超出日常家务的范畴，在国家战后的修复过程中起到重要作用。

移居欧洲的美国艺术家

19 世纪后期，欧洲文化艺术依然占据主导地位，许多美国艺术家去欧洲，特别是巴黎和伦敦留学、定居，成为国际上重要的艺术家，也激励了美国本土的艺术家，成为美国早期现代艺术的引领者。

图4 《白色交响乐，1号：白衣少女》

詹姆斯·艾伯特·麦克内欧·惠斯勒

布面油画 / 214.6cm × 108cm / 1862 年

美国国家美术馆藏

图5 《灰色与黑色的安排：1号》

詹姆斯·艾伯特·麦克内欧·惠斯勒

布面油画 / 144.3cm × 162.4cm / 1871年

法国奥赛博物馆藏

詹姆斯·艾伯特·麦克内欧·惠斯勒（James Abbott McNeill Whistler, 1834—1903）是印象主义的先驱。他出生于美国，童年在俄罗斯度过，1855年到巴黎学画，最初受库尔贝写实主义的影响。19世纪60年代初，惠斯勒在创作上与马奈接近，参与法国印象主义团体的活动。1863年惠斯勒定居伦敦，为英国画坛带来新风。他早期作品以肖像画为主，如《白衣少女》（1862）、《艺术家的母亲像》（1871）。这些肖像构图严谨、色调和谐，排除了叙事性，具有一种单纯、平静的美感。19世纪70年代后期，惠斯勒转向风景画创作，描绘伦敦泰晤士河上黄昏中的小桥和岸边雾气迷蒙的景致，表现自然界中光与色的微妙变化。他通常以“小夜曲”和“交响乐”为作品的题目，暗示出乐曲与色调之间的关系。在对艺术形式的探讨上，惠斯勒走在了许多20世纪现代艺术家的前面。为了艺术家自由表达的权力，他曾经与赞助人、评论家发生过激烈的争论和冲突。惠

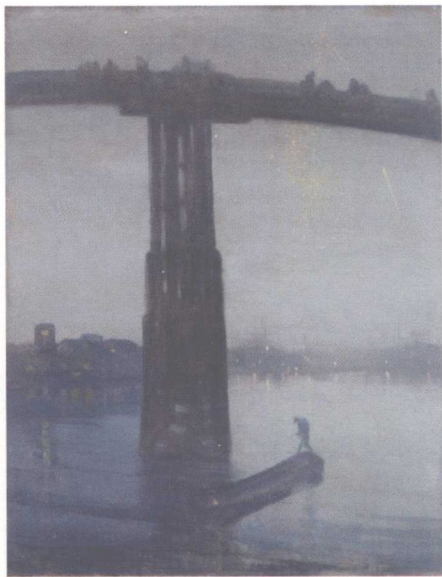

图6 《夜曲：蓝色和金色——老巴特海桥》

詹姆斯·艾伯特·麦克内欧·惠斯勒

布面油画 / 68.3cm × 51.2cm / 1872—1875 年

英国伦敦泰特美术馆藏

斯勒的作品最能体现现代主义美学中“为了艺术而艺术”的倾向，是传统的再现性艺术到抽象艺术的转变中最早的代表之一。

《白衣少女》(*The White Girl*, 1862, 图4)描绘了他的情人乔安娜·希弗南(Joanna Hiffernan)。她站在彩色的皮毛地毯上，手里抓着一朵白色的小花，长长的红色卷发披散在纯白色的麻布衣裙上，眼神朦胧地望着远方，仿佛是从英国拉斐尔前派的画面中走出来的模特。惠斯勒的兴趣并不在于描绘人物的性格，而是画面中纯白色调的变化。因此，他后来把题目改为《白色交响乐：1号：白衣少女》(*Symphony in White, No.1: The White Girl*)，暗示作品和音调之间的关系。

《灰色与黑色的安排：1号》(*Arrangement in Grey and Black No. 1*, 1871, 图5)也被称为《艺术家的母亲像》(*Portrait of the Artist's Mother*)，是惠斯勒的母亲安娜(Anna McNeill Whistler)的侧面坐像。安娜戴着白色头巾，整个身体包裹在黑色的衣裙之中，双眼直视前方，持白色手绢的双手安然放于膝上。在她身后的墙上，挂着惠斯勒自己的油画《泰晤士河风景》。画面左边悬挂着日本式深色花布窗帘，艺术家把自己俏皮的签名放在了窗帘的右上角。

图7 《深川万年桥下》（富士36景之一）

葛饰北斋

套色木版画 / 25.8cm × 37.3cm

澳大利亚墨尔本维多利亚美术馆藏

这幅作品的构图单纯而又严谨，墙面、窗帘、地板都由长方形构成，增强了画面形式的稳重感，也烘托出人物严肃的性格。惠斯勒的母亲当时67岁，虔诚地信奉基督教清教。她和惠斯勒感情深厚，一起在伦敦共同生活了7年。这件作品后来被看作是艺术家对母性的赞颂、对生命的悼念和美国清教斯多葛主义的象征。1891年，这幅画被法国政府收购，现藏于奥赛美术馆，成为第一件被法国政府收购的美国艺术家的作品。

《夜曲：蓝色和金色——老巴特海桥》（*Nocturne: Blue and Gold—Old Battersea Bridge*, 1872—1875, 图6）是惠斯勒19世纪70年代夜曲系列中的第5幅。它描绘了伦敦泰晤士河的夜景。海边的码头朦胧地呈现在画面的背景上，远处隐约可见切尔西的老教堂和当时新建的阿尔伯特桥。在大桥后面的天空上，零星点缀着一些金色的烟火。这幅画的构图明显受到葛饰北斋的《深川万年桥下》（富士36景之一，图7）的影响，被认为是惠斯勒的夜曲中最“日本风”的一幅。它单纯、有平面感、如同一个剪影，表现出朦胧的情调和氛围。在夜曲系列中，惠斯勒强调微妙的色调变化，希望用色彩创作出如音乐的曲调一样和谐的韵律。

《黑色与金色的夜曲：坠落的烟火》（*Nocturne in Black and Gold:*

图8 《黑色与金色的夜曲：坠落的烟火》

詹姆士·艾伯特·麦克内欧·惠斯勒

木板油画 / 60.3cm × 46.6cm / 1875 年

美国底特律艺术学院藏

The Falling Rocket, 1875, 图8) 是夜曲系列中的最后一幅，也是最抽象的一幅。它描绘了从伦敦克莱莫尼花园里看到的夜空。惠斯勒用深蓝和绿色的笔触粗粗地扫在画面上，代表水面和天空，再用明亮的金色点出划破夜空的烟火。画面上没有叙事，也没有具体的图像，画家感兴趣的不是形象的细节，而是兴奋的、欢庆的感受。这幅画后来被看成是惠斯勒抽象画