

美国美术史话

王瑞云 著

STORY OF AMERICAN ART

人民美術出版社

外国美术史话丛书

● 外国美术史话丛书

美国美术史话

王瑞芸 著

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, 1999.6

(外国美术史话丛书 / 刘晓路主编)

ISBN 7-102-01991-2

I. ①美… II. 王… III. 美术史—美国 IV. J171.209

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第00037号

● 外国美术史话丛书

美国美术史话

出 版 者: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

作 者: 王瑞芸

责任编辑: 胡建斌

整体设计: 胡建斌

版式设计: 陆惠国

责任印制: 丁宝秀

印 刷: 北京百花彩印有限公司

发 行: 新华书店北京发行所

1998 年 12 月第一版第一次印刷

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 6.5

印 数: 1—5,000

ISBN 7-102-01991-2/J · 1708 定 价: 38.00 元

作者 王瑞芸

王瑞芸, 1958年出生于江苏省扬州市, 1978年就读于南京师范大学美术系, 美术史师从秦宣夫先生。毕业后考入中国艺术研究院研究生部, 在吴甲丰先生指导下专攻西方美术史。1985年获文学硕士学位, 分配在中国艺术研究院美术研究所工作。1988年赴美国俄亥俄州凯斯西方储备大学继续学习西方艺术史, 1990年获艺术史硕士学位。毕业后居家写作, 并从事现代艺术的研究, 现居美国加州洛杉矶市郊。迄今发表的著作有:《巴洛克艺术》、《杜尚访谈录》(译著)、《20世纪美国美术》。同时, 在大陆、台湾以及美国的华文报纸上发表过一些散文、小说。

WAP/01

丛书主编

刘晓路

外国美术史话丛书

德国美术史话

俄罗斯美术史话

法国美术史话

● 美国美术史话

日本美术史话

希腊罗马美术史话

现代派美术史话

意大利美术史话

印度美术史话

英国美术史话

装帧设计:胡建斌

丛书前言 世界是一个整体	刘晓路	3
一 这是一片神奇的土地		5
二 欧洲艺术的出色学生		12
三 好山好水好地方		25
四 合着欧洲的节拍起舞		37
五 “黑帮”画家反潮流		52
六 小画廊办大事		57
七 现代艺术的重磅炸弹——军械库展览		67
八 美国——现代艺术的“新大陆”		76
九 传统写实风格卷土重来		86
十 美国人登台唱主角——抽象表现主义产生		100
十一 让艺术纯粹		112
十二 让艺术庸俗——波普艺术		129
十三 走出艺术，打倒艺术		138
十四 现代派的写实艺术		152
十五 后现代艺术（一）		162
十六 后现代艺术（二）		172
附录：当代纽约艺术印象		184
图版目录		199

丛书前言 世界是一个整体	刘晓路	3
一 这是一片神奇的土地		5
二 欧洲艺术的出色学生		12
三 好山好水好地方		25
四 合着欧洲的节拍起舞		37
五 “黑帮”画家反潮流		52
六 小画廊办大事		57
七 现代艺术的重磅炸弹——军械库展览		67
八 美国——现代艺术的“新大陆”		76
九 传统写实风格卷土重来		86
十 美国人登台唱主角——抽象表现主义产生		100
十一 让艺术纯粹		112
十二 让艺术庸俗——波普艺术		129
十三 走出艺术，打倒艺术		138
十四 现代派的写实艺术		152
十五 后现代艺术（一）		162
十六 后现代艺术（二）		172
附录：当代纽约艺术印象		184
图版目录		199

世界是一个整体

• 刘晓路

早在 2500 年以前，伟大的孔子就说过：“四海之内，皆兄弟也。”孔子时代的四海是指中国，今天我们理解的四海则指全世界。人类自古就互相交往，尤其大航海时代以来，东西方发生了前所未有的冲撞和交流，世界上再也没有任何力量能把它们分开。今天，有人说世界经济一体化的时代已经到来，文化上又何尝不是如此呢？所以，1996 年在哈佛大学讲演时，我提出“世界是一个整体”。

十几年前，我担任过《中国大百科全书·美术》的责任编辑，对中外美术的研究和出版一直抱有浓厚的兴趣，早就想编一套中外美术史话。到美国和日本讲学时，看到各种肤色的人在美术馆前排起长队，更深切感到美术教育的普及对于提高国民素质的潜移默化作用。中外美术史话，不就等于一个没有围墙的美术馆吗？我国已经出版过一些中外美术史著作，却还没有一套分国的美术史，不能不说是一个缺憾。随着我国与外国交流的日益增加。世界文化一体化时代的到来，这套丛书的重要意义更不言而喻，而选题的设想也逐步形成了。

非常幸运，这个盛世修史的选题设想得到国内最权威的美术出版社——人民美术出版社的充分理解和大力支持。经与人民美术出版社装帧设计室主任胡建斌先生协商，很快得到社长郅宗远、总编辑刘玉山、副总编辑程大利先生亲切关心和鼎力支持，这个选题终于决定下来。同时，人民美术出版社正与荣宝斋、连环画出版社等国家最高的美术出版机构联合组成中国美术出版的第一大集团——中国美术出版总社。所以，这套丛书同时荣幸地成为中国美术出版总社的重点项目。

我们计划先编 10 本外国的美术史话，每本大约 12 万字、100 幅图片。图片全部是彩色随文插图，便于大家阅读，并且在 20 世纪内出齐。这 10 本

是：希腊罗马美术史话、意大利美术史话、法国美术史话、德国美术史话、英国美术史话、俄罗斯美术史话、美国美术史话、日本美术史话、印度美术史话、现代美术史话。条件成熟后，还想再编两河美术史话、埃及美术史话、非洲美术史话、拉丁美洲美术史话……等等。这样，外国美术就初步形成了一个完备的体系。

这些国家的美术，实际上我国国民并非完全陌生，许多年轻人甚至能滔滔不绝地说出一长串艺术家的名字、作品和事迹。但是，要想把该国美术发展从头到尾理清清楚却绝非朝夕之功。而且，西方的美术史往往是按照原始、古典、中世纪、文艺复兴、近代、现代等时代顺序编写，各国的独自发展脉络反而不太清晰。所以，编写分国美术史实有必要。也许有人会发出这样的疑问：外国美术史应该由外国人来写，中国人写的外国美术史行吗？其实，外国人也会碰上中国人同样的问题，他们也同样是本国人写外国美术史。他们也许对本国美术是权威，但对于本国以外美术的研究未必就比中国学者高。我到国外的一个深切感受之一就是：中国学者的水平绝不亚于国外学者，尤其是在对第三国的研究领域。我的一些同学在美国留学西方美术后曾深有感触地私下对我说：“美国教授固然对欧洲美术有其见多识广的长处，然而我终于认识到他们研究的深刻性并没有超过我的硕士导师吴甲丰先生，遗憾的是吴先生却是直到功成名就的晚年才去过一次荷兰。”我亦有同感。在读研究生时，我也受过吴先生的教诲。他虽去世有年，但他的修养和文采使我记忆犹新。

外国美术丛书所邀请的作者都是长期从事相应国家美术研究的学者，懂得相应国家的语言，大多具有硕士以上学位，具有副高以上职称，并且具有到相应的国家和地区留学、访问或工作的经历。有的还长期旅居国外，甚至做过驻外文化参赞。记得在中国大百科全书出版社工作时，曾有一个口号，叫作“最合适的人写最合适的条目”；那么，外国美术史话编写的口号就是“最合适的人写最合适的书”。因是史话，我们力求文字优美，通俗易懂，写法大致统一，而又保持个人风格。

青年是世界的希望，也是21世纪的希望。所以，这套书主要是面向普通的大学生朋友。但我们期待它不仅对于大学生，而且对于所有的朋友都适用。我们希望：它将是献给21世纪的一份厚礼。

让中国更了解世界，也让世界更了解中国。

1998年12月12日

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，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。

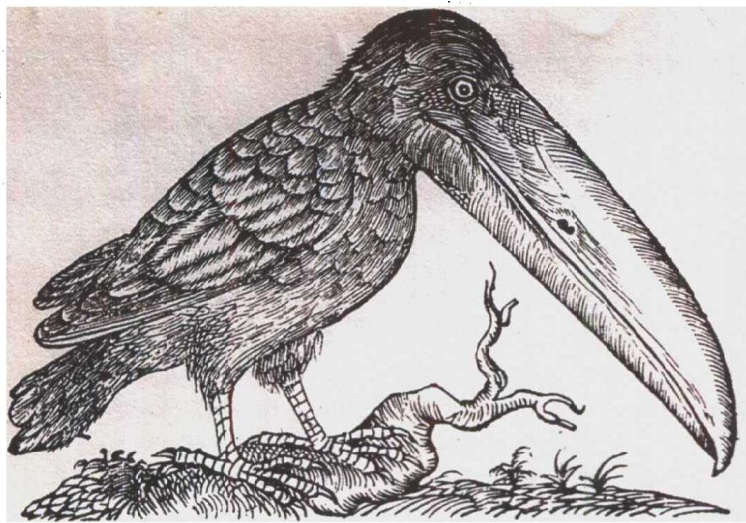
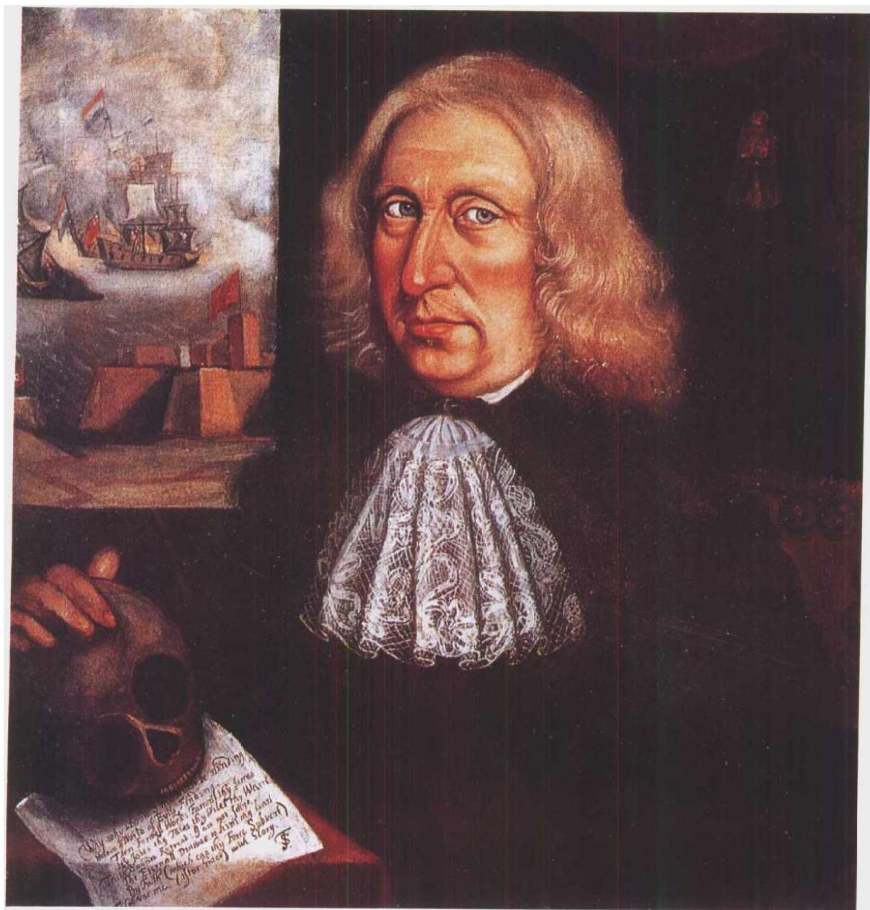

图1 弗朗切斯卡：《大鸟图》，1558，木刻，密西根大学。

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，24.5×23.7 英寸，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。

兰克林 Benjamin Franklin, 1706~1790) 为代表的。他是第一个引起欧洲人注意的新大陆知识精英, 他那健全的理性, 他那对世界本身强烈的兴趣, 他那乐天的生活态度, 一扫 17 世纪这块移民土地上的那种压抑、克制、忍耐的存活状态。由于他的人格、学识和追求, 他不仅给新大陆带来了健康开朗的气像, 而且通过他, 欧洲人第一次认识到了新大陆的精神生活面貌: 注重现实生活, 乐天、明朗、直率、重理性。

生存条件和精神气氛的改观, 对美术上也有影响。艺术也得开始讲究些排场了, 讲究些规模了, 不能总在肖像画里打滚。因此 18 世纪新大陆美术的规模和上一世纪大不相同, 不只局限于肖像, 而开始有了主题性绘画。虽然这时期在新大陆画成的主题绘画全是在欧洲训练成熟的画家们带过来的, 完全是欧洲大型历史画或神话题材的模仿和重复, 但通过这种模仿和重复, 新大陆的人开始了解什么是有情节, 有场面的绘画, 什么是绘画的语言风格。只有会了这个, 新大陆的画才算得上是在艺术里“登堂入室”。当时, 新大陆上的艺术就是靠了一些从欧洲来的画家带动着的, 这些画家把欧洲流行的巴洛克风格, 后来又又是罗可可风格都带了来, 通过他们在新大陆的画作, 他们让欧洲的绘画风气也成为新大陆的绘画风气。如赫斯利斯 (Gustavus Hesselius, 1682~1755) 和布里奇斯 (Charles Bridges, 生卒不详) 等人就是这样的画家。

赫斯利斯从瑞典来, 在到新大陆之前, 他已经在欧洲完成了他的艺术训练, 所以到美洲后他创作的作品是道地的欧洲巴洛克风格, 比如他的《巴库斯和阿瑞阿达》(图 4), 就运用着典型的巴洛克手法: 动态构图, 画中的人物动势很大, 构成斜过画面的结构线, 强烈的明暗对比用背景大块的阴影来突出前景上明亮的人物……等等。他的这种“师出有门”, 构图完整, 造型熟练的画当时在新大陆上很受欢迎, 为学画的人效仿师事。所以, 后来他移居费城后, 就成了当时新大陆正规的美术教育和训练的奠基人。费城那时是新大陆美术的中心, 凡学画的青年都往费城去, 希望能得赫斯利斯的亲授。赫斯利斯的贡献还不止于此, 他除了传播欧洲的艺术风格, 而且还能根据本地的情形, 画一些重现实观察的画肖像和本地物事, 从这类画中, 他发展出求实的观察和描绘。所以他给后来从费城成长起来的美国画家的影响是双重的: 欧洲的绘画程式和对现实的观察。他的学生或者说后辈, 如韦斯特就对欧洲程式继承得多些, 而珀尔就对现实主义继承多些, 这两个人都是 18 世纪后半期美国艺术中的主角之一, 在下一章中我们会谈到。

布里奇斯也是成熟的欧洲画家, 他给新大陆带来的更多的是罗可可风格, 所以他作画比赫斯利斯要华丽流畅, 他很知道怎么画丝质衣料的衣褶, 怎么画光溜溜的脸蛋。他这种注重甜美华丽、繁琐纤巧的趣味很受新大陆有

钱人的欢迎。那些出得起钱的家庭，都愿意在家里有那么一张两张衣饰华丽，面貌姣好的罗可可风格的绘画，这是被社会认可的一种风雅。所以这路画家在新大陆很吃得开，当时的绘画风气也以此为尚。至今我们可以看到很多那个时期留下来的乖巧的小妇人，甜腻的女孩子的肖像，其中有个性的描画很少，多数只是一个衣架架子，一个人样子，相当空洞表面。

当时新大陆艺术这种亦步亦趋的模仿，很能反映出美洲文化希冀跟上欧洲主流的意图。在这阶段，这意图倒要从积极的角度去看：自己尚且一无所有，有现成的范式为什么不学样。再说，那个时候，新大陆在政治上还完全是欧洲的外延，侈谈自主是不可能、不现实的，在文化上先由欧洲带着学步反倒是走近路的表现。除了政治上的附属，文化上的依赖之外，我们还要看到，对18世纪的新大陆移民们来说，新大陆在他们心里并没有位置，他们人在美洲，心里却装着欧洲。因为新大陆在当时还是原始蛮荒的，它在移民的眼里还没有价值，迁徙过来的欧洲人，害怕着这种蛮荒，一心要克服它的蛮荒，所以他们只想尽快尽早地在这块新土地上建立起欧洲的生活方式，欧洲的文明程度，这必然导致了他们的价值取向是以欧洲文明为美的。在这种思想的定向下，新大陆的美术当然也就以建立欧洲的时尚为追求了。

18世纪的欧洲美术形势则起了变化。到了18世纪，荷兰在政治、文化上都沉寂了，而且美术上的影响力也一并失去，英国的影响开始在新大陆占

图4 赫斯利希：《巴库斯和阿瑞阿达》，1720~1730，油画，底特律艺术学院。

上风。当时英国的政治经济势力在国际上强盛起来，文化当然是跟着政治的强势走。在美术方面，英国开始建立美术学院的系统，它最早的艺术学院建于1711年，到了1734年改称英国皇家美术学院，这样，艺术更加规范化，权力化，美术学院成为“权力机构”，它推行的风格就是“主导风格”，人皆从之，新大陆亦要跟从（因为这里尚是英国的属地）。所以到了这个时期，新大陆的画家不只满足于把物体画像，而且也开始要求自己能够符合风格。到了这时，美洲大陆的艺术好歹就算是有了个模样，开始“入轨”，不再像是先前的自流状态了。

当时有一个从英国来的画家斯迈伯特（John Smibert, 1688~1751）不仅带来了英国流行的绘画风格，而且还带来了那里的美术体制。因为这一点，斯迈伯特在美国艺术发展过程里是有重要影响的一个人。斯迈伯特出生在爱丁堡，在英国和意大利受了美术教育，除去技巧上的成熟，他尤其对美术的一套“运作”系统很熟悉。跟别的来美国的画家比，他不只是会画画而已，他还知道如何让美术在一种系统里运转起来。他到了新大陆在波士顿住下后，就在那里率先开了一个画室兼画廊的店子，一方面画肖像，一方面出售英国的版画及绘画材料。他把从欧洲带来的一些画——其中有临摹当时欧洲大师的作品，有版画，有一些用石膏翻制的雕塑模型——陈列在他的画店里，这在当时等于是新大陆上第一个近似美术馆的画廊。从这里，学画的青年多少可以看到一点欧洲艺术的大概面貌，虽然规模不大，但不失为一个窗口，他的这个小画店真的是让后来不少在波士顿学画的青少年得益。他还在美国开了第一个画展，展出的是他自己的画，这些对新大陆上的画家来说都是新事物，他们除了学会画画，也该了解其他属于美术这个事物里的必要配件。所以，斯迈伯特为他们日后建立自己的美术学院，建立其他的美术上的“配件”奠定了基础。

在18世纪的上半期，美术作为一种文化正在美洲新大陆上建立，它正在脱离上个世纪的那种自流的散乱的状态，朝有规格的方式“进化”。虽然这建立是靠了欧洲移民画家一手促成的，手法和趣味都是带来的，但这显然是美洲新大陆文化生长的必然过程，它在政治上的独立是以后的事，它在文化上的独立就更加是以后的事了。