

世界艺术宝库

UNITED
STATESIAN ART

美国艺术

河北教育出版社

/

世界艺术宝库

UNITED-STATESIAN ART
美国艺术

郭西萌·编著
河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国艺术 / 郭西萌编著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2003.12

(世界艺术宝库)

ISBN 7-5434-5257-X

I. 美... II. 郭... III. 艺术史—美国
IV. J171.209

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 001966 号

世界艺术宝库

美国艺术

主编 / 李孟军 史 玲 高 火

编著 / 郭西萌

出版发行 / 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街 330 号

责任编辑 / 刘 峥 张子康 康 丽

装帧设计 / 郑子杰

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

北京市朝阳区北苑路 172 号 3 号楼 201

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

印 刷 / 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32

印 张 / 8

印 数 / 1~10000

出版日期 / 2003 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5257-X/J·477

定 价 / 49.80 元

1492年哥伦布建立了西班牙在美洲的第一块殖民地，沉默的美洲从此被改变了命运。真正的美国艺术，是从16到17世纪欧洲人进入美洲后才发展起来的，但是我们仍然记得，美洲大陆的土著们曾经创造了灿烂的文化。后来的美国文化却并非以原始美洲文化为蓝本，印第安文化只在某几个方面可以被看做先驱，在艺术上它却从未占据太重的分量。

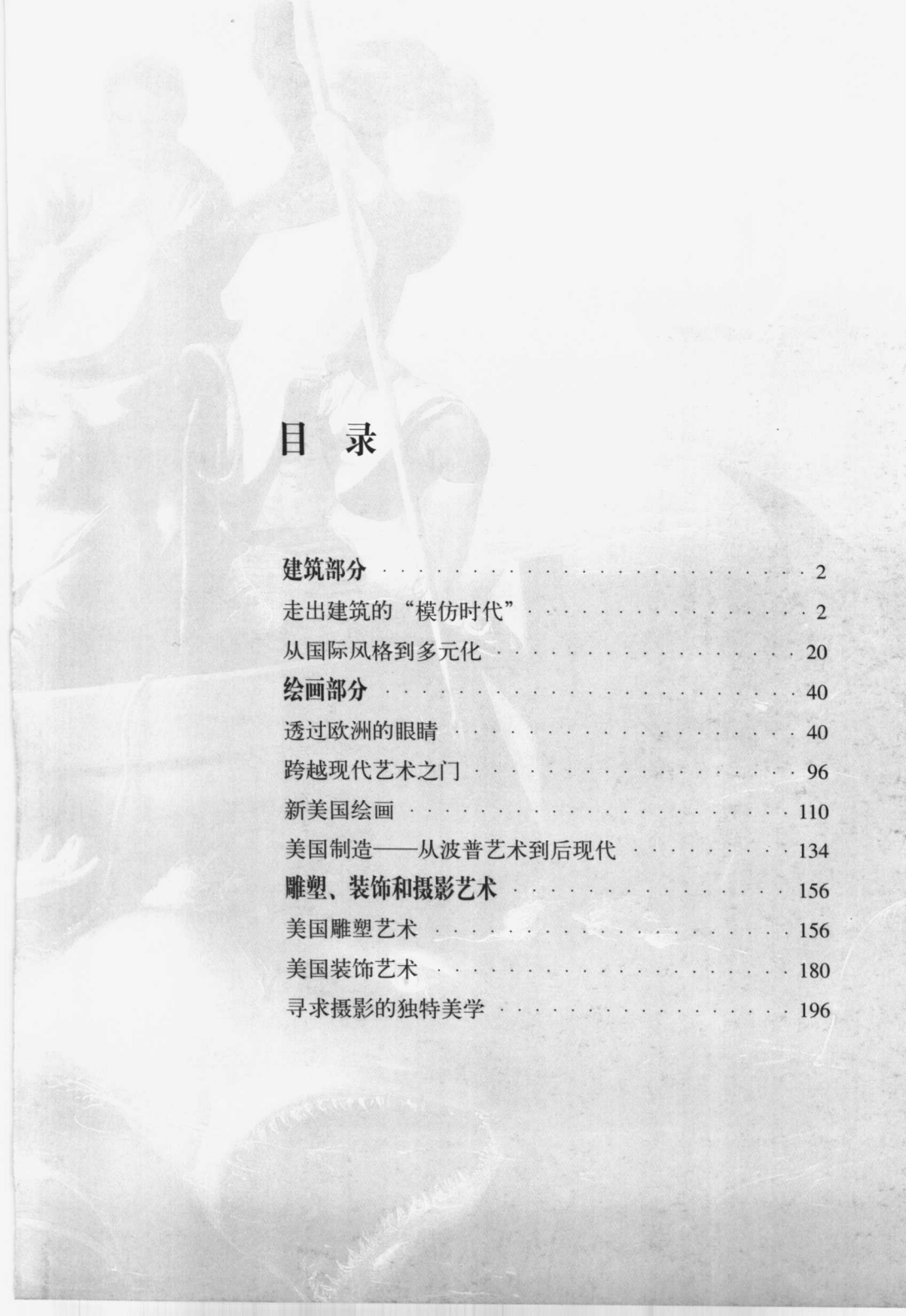
新大陆发现后的两个世纪里，来自欧洲的垦荒者们的思念和怀旧情绪无疑左右了艺术的发展。至《独立宣言》的诞生也未触及到文化领域，美利坚合众国在艺术上依然附属于有着希腊、罗马传统的欧洲文化。直到19世纪的最后几年，占据美国艺术阵地的绝大多数人，似乎仍旧认为，真正的艺术一定是来自欧洲伟大艺术史上的某一个阶段。

直到20世纪初，出现在各展览会和出版物上的美国艺术作品还非常地学院化。但是，从1893年的芝加哥万国博览会，到1915年的洛杉矶万国博览会，“美国文化”或者说“美洲文化”正在形成，且逐渐具有自己的艺术性格。1913年起，欧洲现代艺术令美国人眼前一亮，他们显示出惊人的艺术接受能力。美国人开始购买和收集现代艺术品，纽约的现代艺术博物馆成为世界新型艺术博物馆的典范，欧洲的年轻艺术家们，甚至不得不穿越大西洋来膜拜这些艺术史上的经典。

第二次世界大战期间，很多在巴黎工作的美国艺术家归国，更有不少杰出欧洲艺术家为避难来到纽约。二战后美国文化艺术领域一跃为先。其后的三十余年中，美国艺术家领导着世界艺术潮流的先锋，纽约渐渐成为一座现代艺术之都。

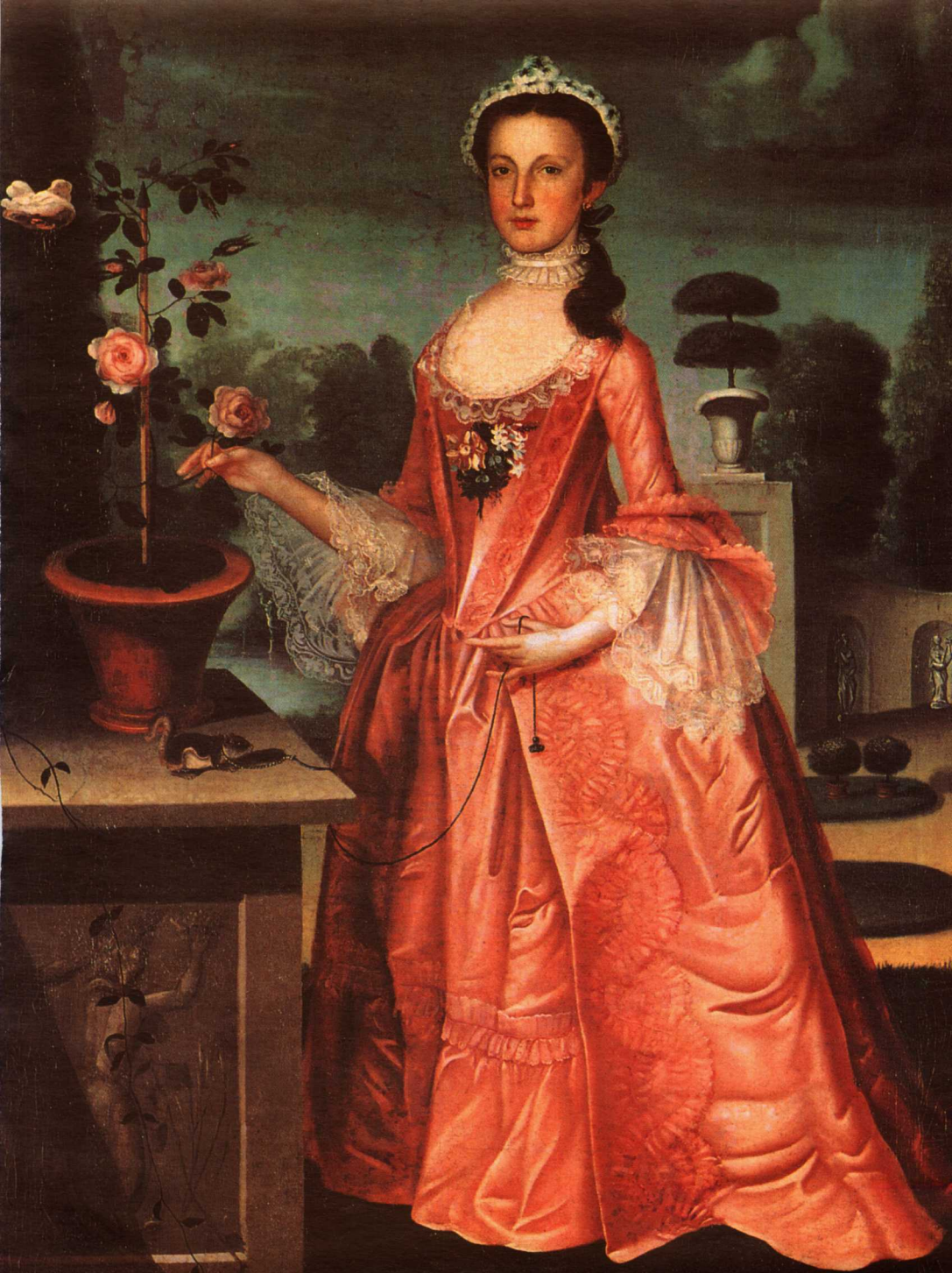
艺术发展至今，早已打破了门类和国界的局限，全世界就是一个艺术大市场。美国开始注意到它与欧洲及其他大陆间的联系，包括非洲和东亚；而一直被视为边缘文化的印第安文化，也开始与其他文化进行沟通。如果说美国艺术面临着危机，那应该是指它建立艺术一统的帝国梦想的破灭，但更为欣慰的是，接下去将是美国又一前所未有的联邦文化的繁荣，我们完全有理由相信美国艺术巨大的活力。

目 录

建筑部分	2
走出建筑的“模仿时代”	2
从国际风格到多元化	20
绘画部分	40
透过欧洲的眼睛	40
跨越现代艺术之门	96
新美国绘画	110
美国制造——从波普艺术到后现代	134
雕塑、装饰和摄影艺术	156
美国雕塑艺术	156
美国装饰艺术	180
寻求摄影的独特美学	196

德鲍拉·霍尔肖像 威廉姆·威廉姆斯 油画 1766年 181.3 × 117.8 厘米 现藏布克林博物馆

建筑部分

走出建筑的“模仿时代”

美国建筑的历史其实是一系列“移植”或“模仿”的总和，这与美国人口组成的多样性是一致的。模仿的同时是根据美国特殊地理和文化环境进行重新阐释的过程，因此，模仿过程也意味着发现和创造，而美国建筑的最大特点则在于它始终保持着新颖和活力。美国建筑是在不断借鉴他人风格和成果的基础上成长起来的，其中，我们无论如何也不能忽视对它产生了巨大影响的两个因素：巴黎美术学院的风格和后来的国际主义样式。传统和现代是美国建筑艺术的两个侧面。在某种意义上，美国似乎成了转换国外尤其是欧洲艺术传统的“一面魔镜”，外来的建筑内容和形式在这里产生出神奇的适应能力，这正是美国建筑的独特性所在；同时，美国建筑的另一侧面则是其自主性和不断寻求自我的强烈愿望，即使不能排除所有“借鉴”的痕迹，它仍然追求最大可能的创新和独树一帜。毫无疑问，美国建筑艺术显示出创造的伟大力量。

美国建筑的源泉多种多样。在美国独立战争之前，各种建

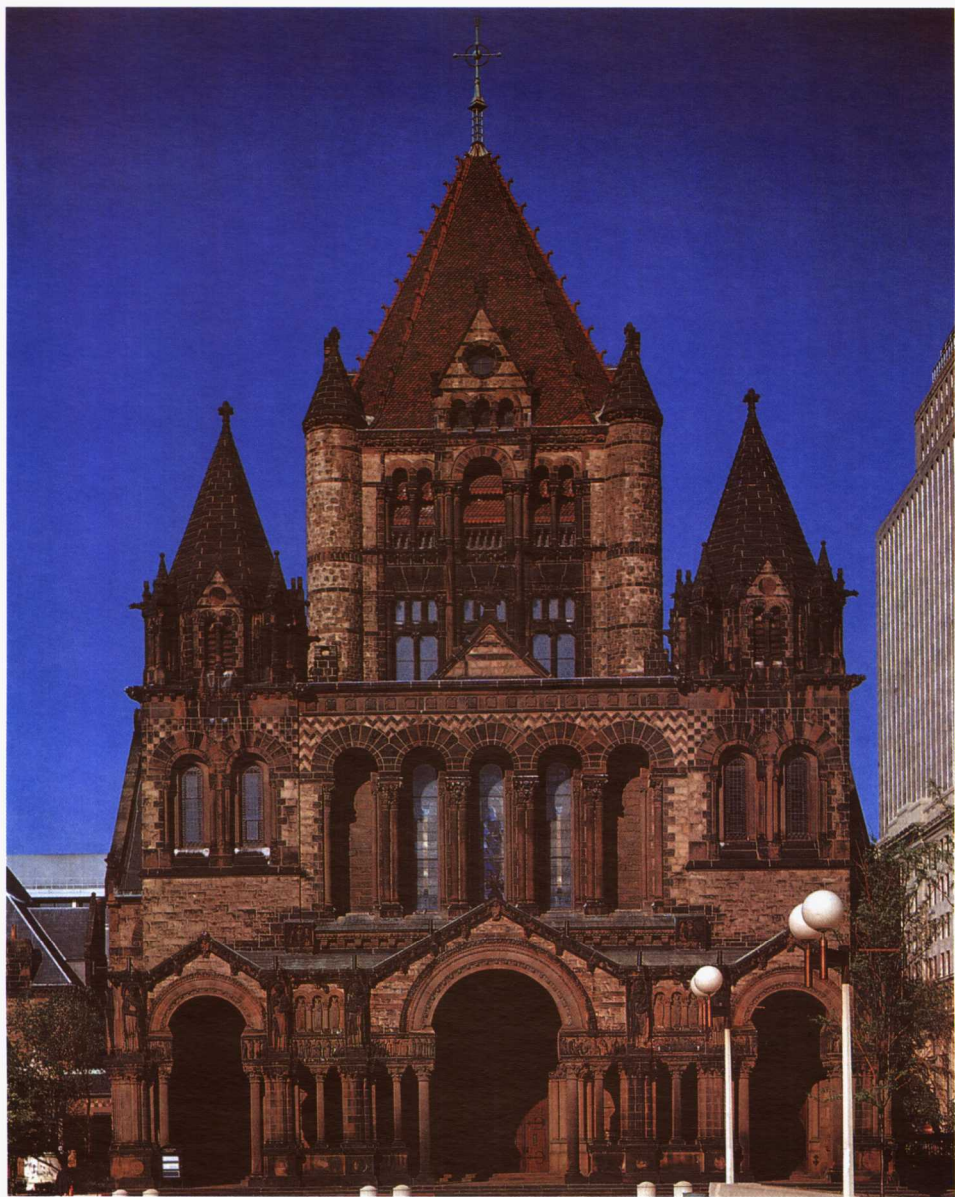
筑风格都可以在美洲找到踪影，无论印第安式、非洲式、荷兰式、法国式还是德国式，多种文化重新构成以适应新世界和新生活的需要。其中，尤其有两种文化以其影响之深远被载入史册，这就是南方及西南方的西班牙文化传统和东部十三州的英国文化传统。1789年美国成立联邦政府，独立战争的胜利增强了民族的自信，随之而来是经济的振兴。一系列经济政策的推行和民主化的扩大，使美国的生产和贸易迅速增长，此外在西部大片可开垦土地和加利福尼亚采金热的诱惑下，大批美国人向西迁移，中西部地区也迅速得以开发。在国家建立伊始的新气象中，杰斐逊总统一度积极建议在建筑上采用新鲜样式，但是英国文化的传统却仍然影响深远。这里我们有必要提到作为行动派政治家的美国第三任总统杰斐逊，他认为年轻共和国的建设应该体现在美国的建筑艺术中，他晚年致力于建筑工程、哲学以及自然科学的研究，并亲自设计了分别体现出共和国价值观的三种建筑：弗吉尼亚附近夏洛特城的蒙蒂塞洛宅邸、象征各州权力高于联邦权力的弗吉尼亚里士蒙政治中心大厦，和象征着知识传播的弗吉尼亚大学。

南北战争之前，美国文化不断扩张，西部日益崛起。新希腊风格在这个自诩为古希腊继承者的国家风靡一时，它不仅影响到公共建筑，也影响到私人宅邸，后来这种风格渐渐被优美的哥特式建筑替代，美国更加呈现出城市化和工业化的一面。1861年林肯出任美国总统，不久著名的南北战争爆发了，这场战争以北方资产阶级对南方种植园主的胜利而告终。南北战争后美国进入重建时期，南部种植园制度被废除，美国式农业资本主义的发展道路最终形成；科技领域的重要突破协助了资本主义经济的全面发展，1880年美国的工业生产总值已经超过农业，十四年后又跃居世界首位，美国已然成为高度发达的资本

主义国家。战争后的美国建筑逐步摆脱掉英国乔治亚风格的殖民传统，转而倒向了一种复古的折中主义风格，在对历史题材和欧洲传统的仿效中延续了几乎一个世纪。19 世纪末 20 世纪初，美国已经不再是农业国，南北方的新关系以城市化和工业化为线索，美国在快速发展的同时也在不断地找寻自我，而建筑上势必要表达一种新获得的力量、新的生活方式和文化特性。

放眼整个西方建筑史，19 世纪中叶以后不时有惊人之举，最终导致了 19 世纪末期历史的决裂。巴黎美术学院一度是西方艺术领域的权威，在唯美主义信条支配下，复古主义和折中主义成为建筑的主导潮流，历史上某些时期的建筑形式和风格被奉为不可超越的典范，但是，“水晶宫”的出现似乎对这种信念开了一个小玩笑。1851 年，当时英国女王的丈夫亲自主持筹建伦敦世界工商业博览会，因展览馆面积巨大而工期奇短，他否定了欧洲众多设计师们的方案，而起用有建造植物温室经验的园艺家帕克斯东，用玻璃和铁搭起了一座前所未有的“水晶宫”。尔后，1889 年巴黎博览会上的两个建筑物——钢铁结构的机器陈列馆和埃菲尔铁塔，又在建筑的跨度和高度方面改写了历史。新功能、新材料、新结构及新的经济要求，都在与传统建筑风格和观念发生着矛盾。

建筑的革新与文化领域的全面革新是一致的，19 世纪后半叶，新文艺思潮不断向传统观念进行挑战，德国哲学家尼采提出要“重估一切价值”，欧洲的文学艺术也摆脱掉长久的写实传统，如法国印象派绘画在 19 世纪 60 年代末的喧然登场。19 世纪末到一战爆发前的这段时间里，欧洲陆续出现了许多以团体或个人形式存在的探索新建筑风格的力量，如以比利时为中心的“新艺术派”、奥地利的“分离派”、巴塞罗那的高迪、法国的贝亥、德国的贝伦斯以及宣扬“装饰等于犯罪”的维也纳建

三位一体教堂 亨利·H·理查逊 1872~1877年 波士顿

筑师卢斯。这些先驱建筑师们的活动，汇合成为19世纪末20世纪初所谓的“新建筑运动”，而这时已经强大起来的美国，也凭借“芝加哥学派”的建筑活动扮演了其中一支举足轻重的力量。

曾经留学巴黎美术学院的19世纪美国著名建筑师理查逊(1838~1886),1877年完成了带有欧洲中世纪前期风格的波士顿三位一体教堂，接下去他设计的马歇尔·菲尔德货栈更使他成为美国建筑界的重要一分子，货栈大楼的装饰性细节被压制到最低限度，这直接影响到芝加哥学派的创生。当时的芝加哥是一个快速发展起来的工商业城市，1871年的一场大火，又使充斥城市的那些无甚特点の木结构建筑化为灰烬，这成为新样式产生的契机。在芝加哥一批具有创新精神的建筑师的努力下，这里最早出现了钢结构的高层商业建筑，芝加哥亦成为摩天大楼的发源地。沙利文(1856~1924)可以说是芝加哥学派的灵魂人物，他坚决主张“形式跟随功能”的原则，在芝加哥，他和他的同事们建起了一座又一座外形规范、墙面素朴、开着大玻璃窗和具有良好通风及采光功能的高层商业楼房。芝加哥卡森·皮里·斯科特百货大楼是沙利文最后一件大型商业建筑，建筑的金属装饰全部限定在头两层的一条长装饰带上，装饰带以上是水平分割的楼层和矩形的大玻璃窗。

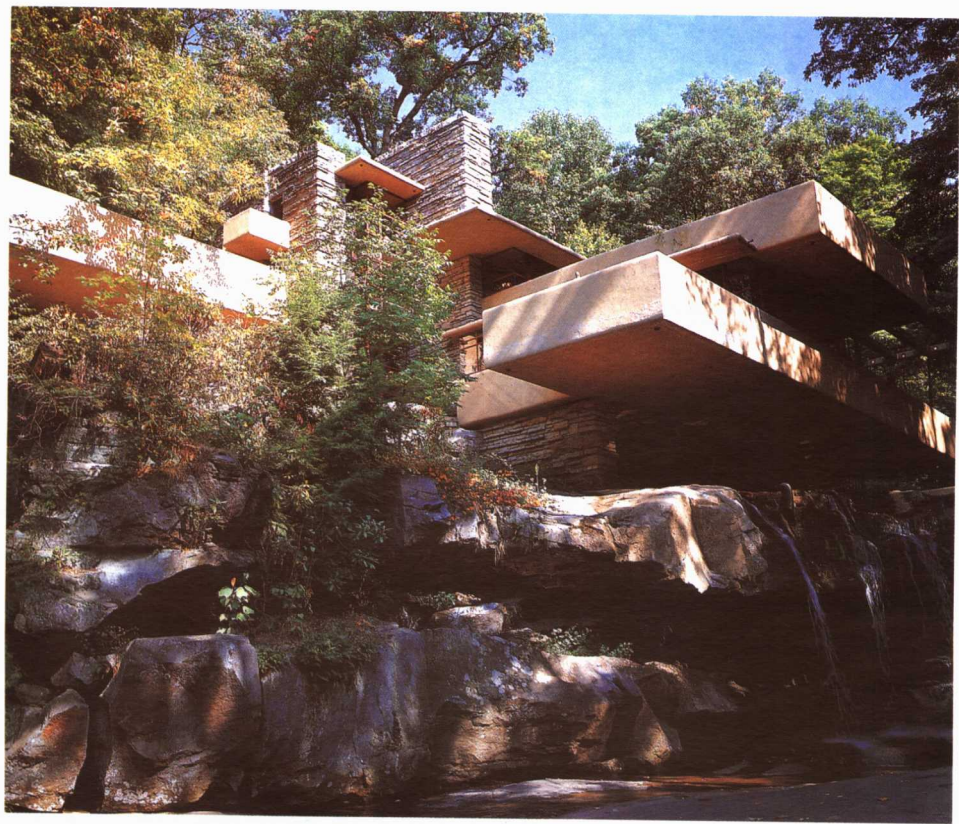
美国毕竟还缺乏接受新思想的土壤，1893年的芝加哥世界博览会使折中主义建筑思潮又一次席卷美国东西部，沙利文带领的芝加哥先驱们的努力最终停顿下来；而1915年圣地亚哥博览会之后，加利福尼亚又被淹没于西班牙殖民主义风格之中了。在美国现代建筑酝酿曙光的时候，一些伟大的人物也正在悄然成长。1887年艾德勒和沙利文的事务所聘用了一个名叫莱特的青年，正是这位青年才俊接过沙利文的建筑思想，以七十余年的职业生涯在美国建筑从折中主义走向现代主义的历史过程中

做出了不朽的贡献。埃罗·萨里宁曾经赞美他说：“如果今天是如同文艺复兴的时代，那么莱特就是 20 世纪的米开朗基罗。”

莱特的建筑世界深邃而丰富，不管他设计的私人宅邸还是公共建筑都令人着迷。莱特的住宅设计运用一系列新语汇，如灵活的室内空间、宽大的挑檐、连排的窗孔、鲜明的水平线，使他的造型既有安全感又是开放的，既现代又具有广袤的西部草原情怀，他所谓的“草原式”房屋以独特的建筑语言陈述了美国式家庭生活的观念。1889 年莱特在橡园为自己设计的住宅，

团结教堂
莱特
1904~1906 年
伊利诺斯州橡园

落水居 莱特 1936年 宾夕法尼亚州

风格上还保留着一些理查逊的影子；1906年完工的团结教堂，是他第一个实际建成的现浇混凝土建筑，教堂内部因挑台上下不同标高的空间交叉显得丰富而灵动；1923年莱特在加利福尼亚建造的米勒德住宅，运用了粗壮的矩形轮廓线和有图案的预制混凝土块，显示出他对新材料和新条件的应变能力。有“落水居”美称的考夫曼住宅，是莱特20世纪30年代以后最重要的作品之一，彼此重叠的造型悬于飞瀑之上，体现着设计师无与伦比的奇特构想，虽然莱特在使用钢筋混凝土悬挑阳台方面与所谓的国际风格有着密切关系，但他始终对国际风格赤裸的

沙南大厦透气窗 雅克·德拉马尔 1929年 纽约

巴德斯·卡邦寓所 1683年 马萨诸塞州

威廉姆·贝尔德二世宅邸 约 1730~1734 年 弗吉尼亚夏尔郡