

世界美术馆藏画系列

上海人民美术出版社

THE SERIES OF WEST

MUSEUMS WORKS

THE ART
INSTITUTE
OF
CHICAGO

芝加哥
艺术学
院
美术馆

THE ART
INSTITUTE OF CHICAGO

THE ART
INSTITUTE OF
CHICAGO

芝加哥
艺术学院
美术馆

世界美术馆藏画系列

上海人民美术出版社

THE SERIES OF WEST

MUSEUM'S WORKS

世界美术馆藏系列

芝加哥艺术学院

撰 文：夏 舍

译 者：姚宏翔

责任编辑：薛建华

封面设计：陆全根

技术编辑：殷小雷

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

经 销：全国新华书店

印 刷：上海市中华印刷厂

开 本：889×1194 1/32

印 张：2

出版日期：1998年9月第1版 第1次印刷

印 数：5100册

ISBN 7-5322-2068-0/J* 1948

定 价：16.50元

导 言

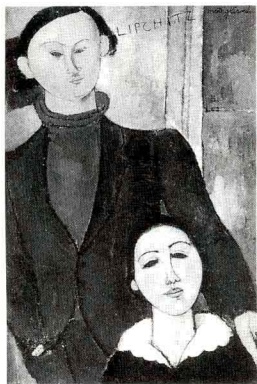
对于许多芝加哥人来说,20世纪由于那个哥伦比亚世界博览会而提前于1893年到来。那次博览会是一件划时代的大事,对芝加哥的市民和艺术机构都有着深远的影响。筹建中的芝加哥艺术学院美术馆,原来打算在密西根大街建一幢房子用于陈列作品。当哥伦比亚世界博览会闭幕时,展馆就变成了如今的美术馆。这样,在15年之后,芝加哥美术馆终于找到了合适的展览空间,这也成了它一系列收藏的一个起点。

在哥伦比亚博览会中有二个展览影响到当代美术在收藏中的作用和地位。一个是美国美术作品展,它显示了美国美术对现实主义的流行口味:日常情景、历史故事及自然风景。另一个主要展出收藏家哈洛韦尔的19世纪欧洲美术杰作,他是一位美术经纪人,也是玛丽·卡萨特的朋友,而玛丽早在1870年就开始把波特尔和伯莎·帕尔默介绍给芝加哥人,把印象派绘画推荐给收藏家了。

哥伦比亚博览会改变了芝加哥人对美术的思考方式。人们开始热衷于收藏美术品,甚至更富于冒险精神。例如,那位著名的商人赖尔森,他曾帮助美术馆获得了第一批18世纪前的经典作品,开始收藏起莫奈来了,其中包括那幅名画《睡莲》。埃迪也被鼓动起来,开始收藏和评论当代美术了。巴特利特,一位芝加哥美术馆的受托人,下决心献身于美术,先到欧洲去学习绘画,然后在芝加哥美术馆内建起了一个画室。

虽然芝加哥是一个十足商业化的地方,但它也是本世纪初的一个重要的艺术中心。但芝加哥美术馆的开拓精神是非常缺乏的。很少有当代欧洲美术被收藏或展出。始于1888年,美术馆每年举办一次当代美国艺术家的作品展览,但总是像1893年美国美术展那样一类高雅的、文绉绉的东西。当然,在美国作品展中也不乏有意义的作品,著名的如亨利·奥斯瓦·坦纳的《坟地两圣徒》,在1906年被评为最佳作品。难怪门罗在1912年说:“我们的绘画太温文尔雅了。”

但一年以后就不会有人这么说了,因为美术馆组织了一次当代国际美术展。这是一次拓荒性的展出,主要展出了杜桑、比卡皮亚和毕加索等人的作品,这次展览办在一家兵工厂,所以人们戏称为兵工厂展。后来移到了美术馆内,在24天的展出中,参观者多达十八万八千多人,然而人们的反应是较为复杂的,许多人嘲笑这种新美术,报纸也大力批评。甚至美术馆馆长弗伦奇也担心展出这类“奇怪的作品”可能是一个错误。尽管饱受非议,兵工厂展还是在美术馆的历史上留下了它的印记。埃迪在展览上大量地购买,后来在1931年埃迪的收藏和其他一些当代美术杰作都进入了美术馆,其中有康斯坦丁·布兰克斯的《沉睡的缪斯》和康定斯基的《以绿色为中

心的作品》。

那阵兵工厂展的骚动之后，芝加哥美术馆有一段时间一直小心地躲避那种论战。然而，在美术馆外，特别是在芝加哥美术俱乐部（成立于1916年），有关实验美术的论战也是空前激烈。由卡彭特领导的美术俱乐部组织了几次展览，主要展出查尔斯·希勒和查尔斯·德穆思的作品。俱乐部于1922年开始并连续5年在美术馆内借用一个展厅来重点展出当代流行美术。美术俱乐部于1927年购买的布兰克斯的杰作《金鸟》在1990年转给了美术馆。

与另一个美术俱乐部的良好关系导致了芝加哥美术馆接受了一宗大量而有影响力的捐赠。那就是受在美术俱乐部活动的女儿的影 响，芝加哥工业巨头约瑟夫·温特博特姆在1921年捐给美术馆5万美元，并强调这笔款项应主要用于“购买欧洲画家的作品”，而且收藏总数不得超过35件。他还同意美术馆可用更好的来替换任何一件作品，这样可使温特博特姆藏品有一种“不断的改善”。

《诗刊》撰稿人巴特利特在他的第二任妻子亨利·路易斯·伯奇的影响下，曾经收藏欧洲先锋派艺术家的作品。当伯奇在1925年逝世后，巴特利特答应在美术馆内捐助建立一个伯奇·巴特利特纪念展厅。于是在1926年，芝加哥美术馆率先开出了一个永久展示后期印象派和当代美术的画廊。其中有毕加索的《头》、《无题》等杰作。

在1933年和1934年，芝加哥由于组织了世纪进步博览会而再次成为世人注目的焦点。芝加哥美术馆组织了其中的两个展览。作品均按时间顺序或地理关系布置的（此前是按捐赠先后而定），博览会结束后仍然保持了这种形式。这样，在50多年后，美术馆的收藏已经超越了获取私人收藏而走向更广阔的天地。

接受了温特博特姆和巴特利特的捐赠并不意味着更广范围内接纳先锋艺术。在1935年的46届美国展上又重燃战火。约瑟芬·洛根，美术馆受托人富兰克·洛根之妻，指责展览中的作品太粗鄙庸俗，而呼唤一种更令人“振奋”的艺术。由于洛根夫妇声望颇大，这种清除当代“疯子”艺术家的“垃圾”的行为被称之为“艺术纯洁运动”，产生了巨大的冲击波。

然而，当代美术在馆内也有它的支持者。丹尼尔·卡顿·里奇在1938年被任命为馆长。他对当代美术的态度是坚定的。1943年他把凯瑟琳·库请进了理事会，从而找到了一位共鸣者。库作为展出先锋艺术的第一家商业画廊的老板，曾与“艺术纯洁运动”的倡议者们作过论战。

库和里奇一起继续通过展览、教育和收藏来拥护当代美术。在1945年，他们把美国展览变成一种由理事会确定的邀请展。两年

后,他们又把展览的主题变成了超现实主义和抽象绘画。为此,他们也付出了代价:芝加哥的报纸把这些作品描绘成“怪诞”的“恶梦般的”产物。这种喧嚣难于平静,而里奇成了当代美术的吹鼓手。这在当时那种冷战时期的政治氛围中,里奇成了大众攻击的目标,在1949年他被指责为通过展览而鼓动“共产主义”。当德库宁的《挖掘》在1951年收到美国展的奖金时,库和里奇又一次成了报纸攻击的对象。

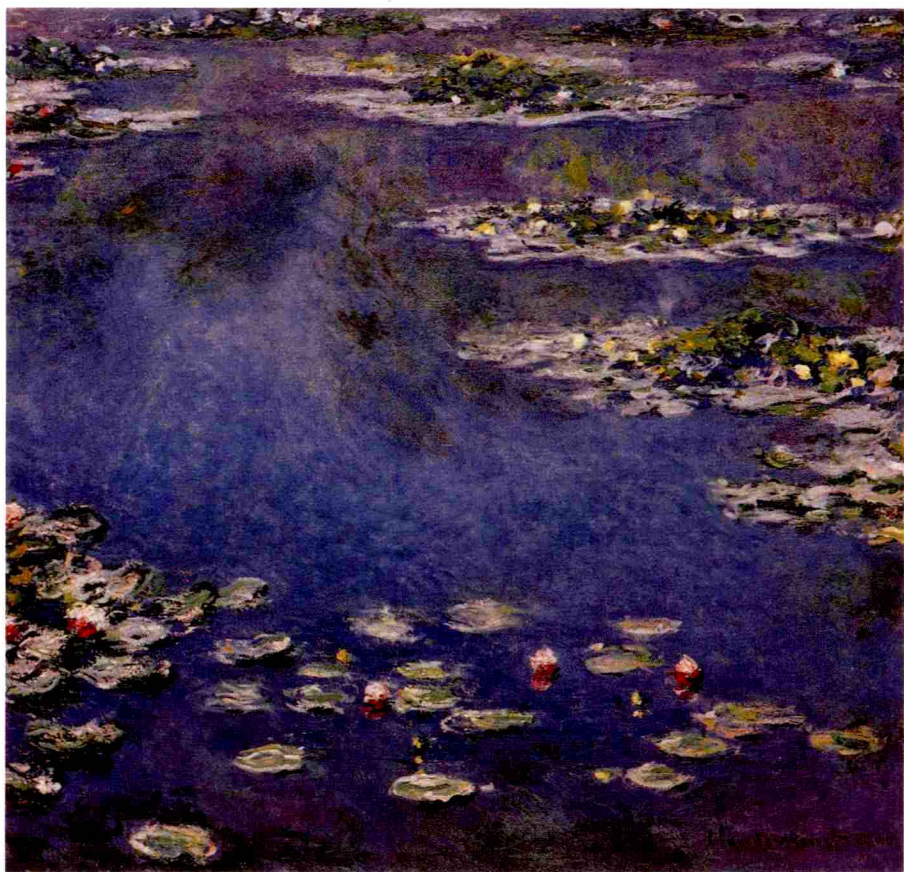
里奇和库尽管被敌意包围着,但还是受到了一些受托人和收藏家的支持,因为他们也越来越同情起新美术来了。早在1940年,在温特博特姆基金的支持下,一批收藏家组成了当代美国美术协会。他们每年一度举办展览会,并每次都为美术馆购买一件有价值的作品。里奇和库在任期内为美术馆收集到许多20世纪的作品,包括马蒂斯的《尼斯的室内》等里程碑式的杰作。

里奇和库于1960年离开了美术馆,麦克森和斯派尔成为继任者。这一时期,美术馆的收藏大增,可以说是一个增强信心和填补空白的时期。1964年皮克向美术馆遗赠了一批重要的作品,如毕加索的《松树下的裸体》等。1982年,林迪和伯格曼捐赠了约瑟夫·康奈尔的三十七件作品。

到1980年詹姆斯·伍德担任美术馆的馆长时,美术馆已成为20世纪美术的最负盛名的收藏馆了。加上在其他领域里的收藏,美术馆已能展现一幅从15世纪至今的西方美术全景图了。那些当代美术的杰作也在芝加哥美术馆内找到了安身之处。这应当归功于许多人的努力:美术家、收藏家、受托人、馆长、经理和广大公众。希望此书不仅是对过去成绩的肯定,而应当看成是将来对美术进行创造、收藏和体验的一种激励。芝加哥美术馆将一如既往地收藏并展出最好的美术作品,迎接新的挑战。

从芝加哥艺术学院美术馆的收藏史中,我们可以从一个侧面了解到现代艺术发展的曲折过程。本书主要辑录了一些欧洲现代艺术大师的作品和美国现代艺术主要流派的一些代表作。而后者是该馆的收藏特色。在这里除了抽象表现主义大师波洛克、德库宁的作品,我们不能看到罗森奎斯特、罗斯科等别具风格的绘画。此外,从本书收录的格斯顿、迪布菲特、布劳纳等人的作品中,显示了该馆对现代艺术的独到见解。

芝加哥艺术学院美术馆部分藏品
**WORKS FROM THE ART INSTITUTE
OF CHICAGO**

睡莲

克洛德·莫奈

油画

876×927mm

墓前的两个门徒

亨利·奥斯瓦·泰纳

油画

1295 × 1057mm

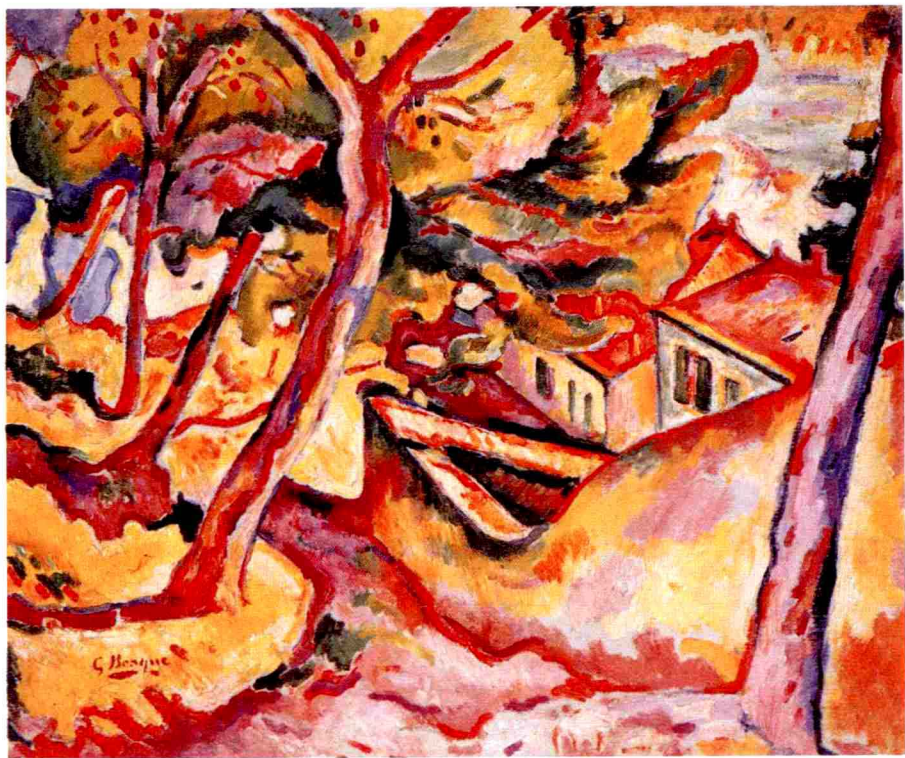

托勃纳别墅的瀑布

约翰·詹姆斯·萨金特

1907 油画

714 × 865mm

风景

乔治·布拉克

1906—1907 油画

603×727mm

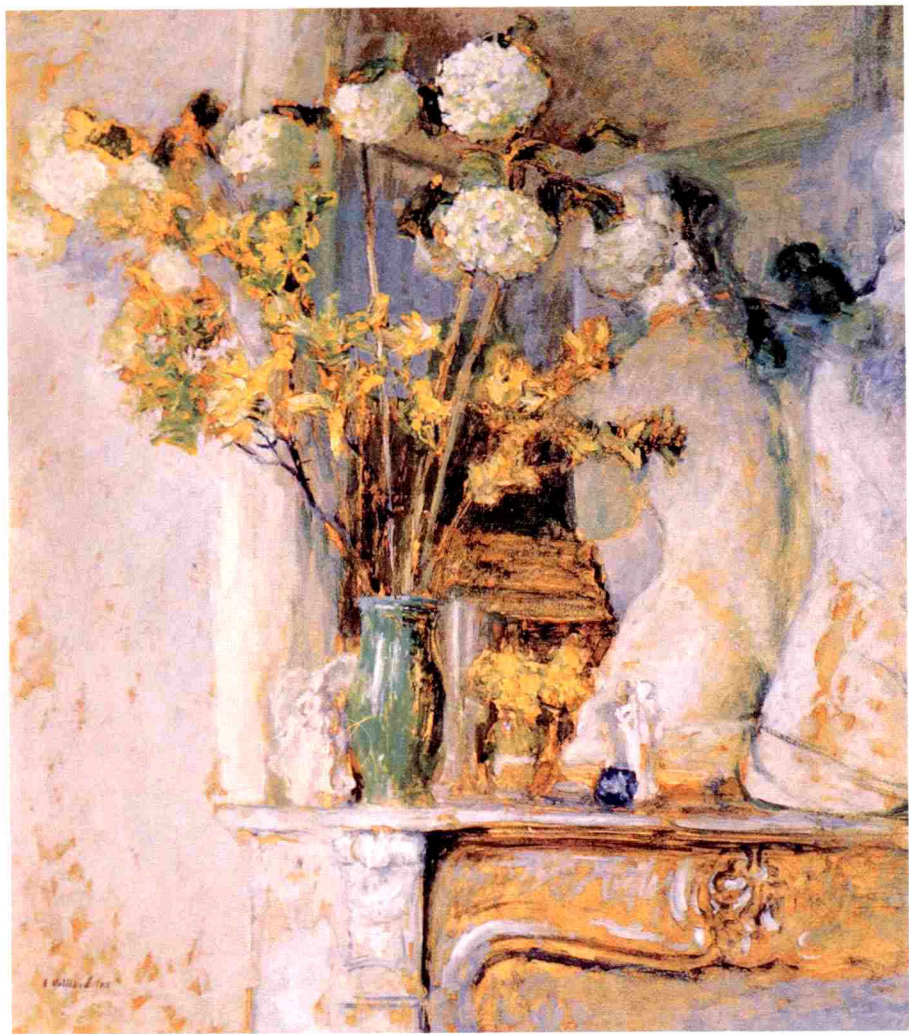

巴勃罗·毕加索的肖像

胡安·格里斯

1912 油画

927×876mm

静物

爱德华·维亚尔

1905 油画

737×645mm

天竺葵

亨利·马蒂斯

1906 油画

1013×826mm

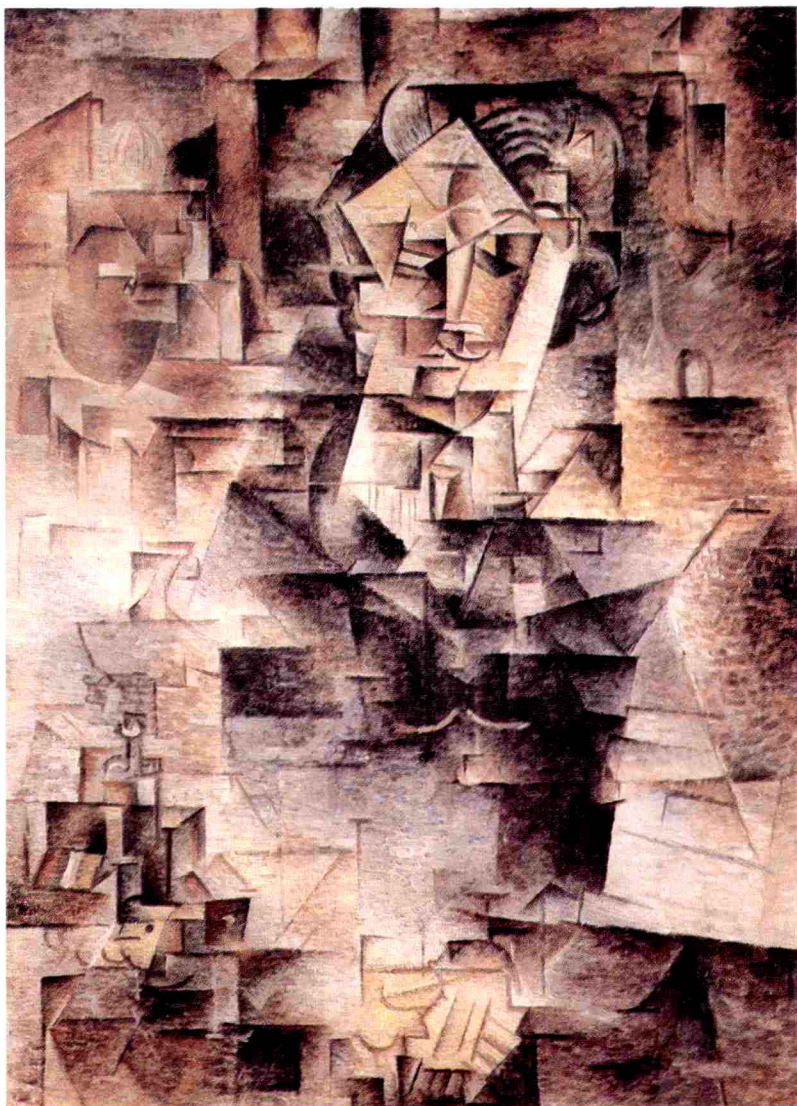

诺曼底的小港

乔治·布拉克

1909 油画

811×805mm

D·H·康维勒

巴勃罗·毕加索

1910 油画

1011×737mm

出生

马克·夏加尔

1911 - 1912 油画

1134 × 1953mm