

美国名画

Famous Paintings Of The United States Of America

许国庆 齐春晓编

美国名画

许国庆 齐春晓 编

湖南美术出版社

1881
8177

美国名画

许国庆 齐春晓 编

湖南美术出版社出版、发行 (长沙市人民中路 103 号)

责任编辑:郑宝雄 责任校对:彭 英

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/20 印张:11 字数:4.1 万

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—2000 册

ISBN7—5356—0965—1/J·889 定价:60.00 元

序言

许国庆

当 1620 年首批英国移民乘“五月花号”帆船横越大西洋登上北美大陆时，辽阔的原野上还是一片荒芜。土著的印第安部落虽有自己的传统文化，但就绘画而言，只不过停留在图腾艺术与原始装饰的阶段。

不久，在拓荒者建立起来的村镇里，开始出现了“画工”这一职业。但他们还不是真正的艺术家，而只是那种走街串巷兼干画肖像、漆马车、打制家具等各种营生的无名工匠，他们以稚拙的画笔为后人留下了最初的形象记录。

过了大约 100 年，最早来到北美殖民地的欧洲画家，带来了在欧洲盛行一时的巴洛克和洛可可风格。其中最著名的苏格兰画家斯米伯特 (J. Smibert) 不仅为地方官员、庄园主画肖像，而且启迪了像科普利 (J. Copley) 这样出生在北美大陆的画家，使欧洲艺术在这片新开拓的土地上发芽生根。1776 年的《独立宣言》和随之而来的独立战争，使美国在政治上摆脱了英国的统治，但在经济、文化和艺术上仍与原来的宗主国保持着密切的联系。在美国出生的韦斯特 (B. West) 凭借自己的才华进入英国上层社会，成为英国皇室的御用画家。韦斯特满腔热情地资助了那些前来

伦敦求学的年轻画家，培养了像斯图尔特 (G. Stuart)、皮尔 (C. Peale) 这样的优秀人才，为 18 世纪末 19 世纪初美国绘画的初步繁荣奠定了基础。

欧洲兴起的新古典主义和浪漫主义风格被赴欧求学的画家相继带回美国，独立战争中的传奇式英雄华盛顿正好是画家们创作大型历史画的绝好题材，而以科尔 (T. Cole) 为首的“哈得逊河画派” (The Hudson River School) 则以极大的热忱描绘了北美大陆荒漠的原野和沉寂的山林，使今天的观众还能领略到开拓初期原始的自然风貌。

到 1850 年前后，一批土生土长并在本国受到训练的画家成长起来了，这是与费城宾夕法尼亚美术学院、纽约全国艺术设计学院的先后建立分不开的。人们在画展上看到的不仅是欧洲艺术的临摹品，而且出现了一大批以美国生活为依据的、题材多样的肖像画、历史画、静物画、风景画和风俗画。

南北战争翻开美国历史上新的一页，这也是美国绘画从单纯走向成熟的开始，那种充满乐观情绪的社会生活画卷，已被更深沉更有思想内涵的现实主义题材绘画所取代。

蒸汽轮船的出现，使横渡大西洋的航程从数周缩短到数天，这使得年轻的美国画家梦寐以求的旅欧游学从幻想变为现实，一大批画家涌向西欧。在法国、意大利、德国、英国、西班牙、比利时、荷兰等国的美术学院、博物馆和文艺沙龙里，都能看到来自大洋彼岸的求学者。其中一些人成为美国画坛上的佼佼者：英尼斯（G. Inness）追随法国巴比松画派的优雅格调；蔡斯（W. Chase）在德国两次获奖，并把“慕尼黑风格”带回美国；卡萨特（M. Cassatt）深受印象派大师德加的熏陶，取得了不菲的艺术成就，并首先将法国印象派画家的作品介绍给美国的画家和收藏家；萨金特（J. Sargent）学有所成之后将目光投向上层社交界，他以华美娴熟的技巧为各国豪绅名媛作画而名噪一时；惠斯勒（J. Whistler）则接受了东方艺术的影响，对油画创作形式和色彩表现方式进行了大胆的探索。

当然也有坚持以美国现实生活和自己独特风格作画的艺术家的，这就是霍默（W. Homer）和埃金斯（T. Eakins），他们或是描绘水手、伐木工的艰辛劳动，或是反映新兴中产阶级的日常生活，这些绘画有助于今天的人们对那个时代美国自然风

貌和社会风情更深刻的理解。

19 世纪下半叶，美国完成了从农业国向工业国的社会转变，南北战争造成的创伤很快被经济、文化繁荣所取代，到了 90 年代逐渐形成了波士顿和纽约两大艺术中心，除了欧洲学院派的影响之外，印象派的绘画技法和创作方式已开始在美国画坛流行。

1898 年出现了一个松散的画家团体——“十人画派”（the Ten），主要成员有韦尔（J. Weir）、本森（F. Benson）、塔贝尔（E. Tarbell）等，尽管人们称他们为美国印象派，但他们笔下的风景画和人物画比法国印象派格调更轻松、色泽更艳丽，且更适合美国新兴资产者的口味。

20 世纪初，美国各大城市的画廊和展览厅里充斥着大批令人赏心悦目但却平庸无奇的贵妇淑女像、人体画和风景画作品，但这些歌舞升平之作并没有反映出迅速繁荣起来的大都市之中的平民生活。1908 年，以亨利（R. Henri）为首的一批年轻画家，冲破学院派在画坛的统治樊篱，把资产者视为不登大雅之堂的贫民窟、酒吧歌女等题材搬上画布，这就是被保守的评论家嘲笑为“垃圾箱画派”的“八人画派”（The Eight）。

20 世纪的最初 10 年，当美国的绘画界还陶醉于自己的进步之时，欧洲的画坛已发生了翻天覆地的变化，野兽派、表现派、立体派、未来派等此兴彼衰，使文艺复兴以来数百年的欧洲艺术传统受到了最彻底的冲击，然而这时美国画家仍在固有绘画范畴内踟蹰。

1913 年，纽约“军械库展览会”成为美国绘画艺术发展的转折点，欧洲现代派大师的作品像抛进宁静湖水里的石块那样激起极大的反响和波澜，美国画家对欧洲现代派的到来反应不一：或效法、或震惊、或拒绝。从此，坚持写实传统的画家与转向现代派艺术的画家在创作题材上和表现手法上都分道扬镳了。

从二三十年代的霍珀(E. Hopper)、肯特(R. Kent)、本顿(T. Benton)、伍德(G. Wood)到六七十年代的波特(F. Porter)、魏斯(A. Wyeth)，仍有一批画家坚持写实的道路，他们的作品更注意反映美国的现代社会中的人和物，具有较强烈的民族气息与时代感，这使得欧洲的同行人与之相比都相形见绌。

与此同时，另一些美国画家则转向现代派艺术，他们之中有赖特(S. Wright)、戴维斯(S. Davis)、戈尔基(A. Gorky)、德·

库宁(W. De Kooning)、奥基夫(G. O'Keeffe)等人，他们的绘画或变形、或抽象半抽象，但都还比较注重绘画的形式感与色彩运用，作品具有鲜明的个人特征。

第二次世界大战的炮火和德国纳粹统治的迫害，使不少欧洲画家背井离乡迁居美国，这使纽约继巴黎之后成为一个新的世界艺术中心。战后在纽约兴起的抽象表现主义(Abstract Expressionism)，一度成为四五十年代美国画坛的主导流派，这就是著名的“纽约画派”(New York School)。由于宣传媒体的大量报道和战后欧洲各国艺术的一蹶不振，使得美国艺术第一次在世界绘画史上领略到后来居上的荣耀。抽象表现主义画家彻底抛弃了传统绘画的造型语言，只强调画家主观情感在画布上的自由宣泄以及个人的即兴发挥、画面的动感效果等等，这可以从波洛克(J. Pollock)、马瑟韦尔(R. Motherwell)等人的作品中深刻感觉到。

进入六七十年代以后，美国绘画舞台上各种流派轮流登场，使人感到目不暇接、眼花缭乱：从流行艺术(Pop Art)、色彩画派(Color Field)、概念艺术(Concept Art)、非绘画性抽象艺术(Post-Painterly Abstraction)、视觉艺术(Optical art)到超

级写实主义 (Super - Realism)、照相写实主义 (Photo - Realism)、新达达派 (Neo - Dada) 等,有些流派还有自己的艺术主张,而有些流派仅仅公开办几个展览,被舆论界鼓噪一番就消声匿迹了。但总的看来,与几十年前某些艺术批评家预言的结论相反,写实主义绘画非但未被抽象艺术所取代,而且大有东山再起之势。这一倾向可以被八九十年代兴起的新写实主义 (Neo - Realism)、新古典主义 (Neo - Classicism) 以及后现代主义 (Post - Modernism) 绘画等所证实,尽管同样是写实绘画,但已经从观念、构图、色彩、技法等各个方面都与传统的写实绘画拉开了距离。

曾经有人这样说:“在许多方面,美国

艺术是欧洲艺术的延伸,正如罗马艺术是希腊艺术的延伸一样。但在模仿之余,也有自己的个性,而绝不只是甘当镜子或影子的角色。”但我们今天看来,此话只说对了一半。在 19 世纪时,美国画家心目中的偶像是欧洲大师们的艺术风范,几乎人人都以能追随欧洲画坛的风格而自豪;而到了 20 世纪中期之后,随着美国政治、经济的崛起,在瞬息万变的世界艺术潮流之中,美国画家则常常独占鳌头。

鉴于各种原因,我国广大读者对于美国绘画艺术了解不多,假如此书所选用的 100 件作品有助于读者在这方面开阔眼界,那就是达到了编者的初衷。

1996 年 8 月 28 日于北京

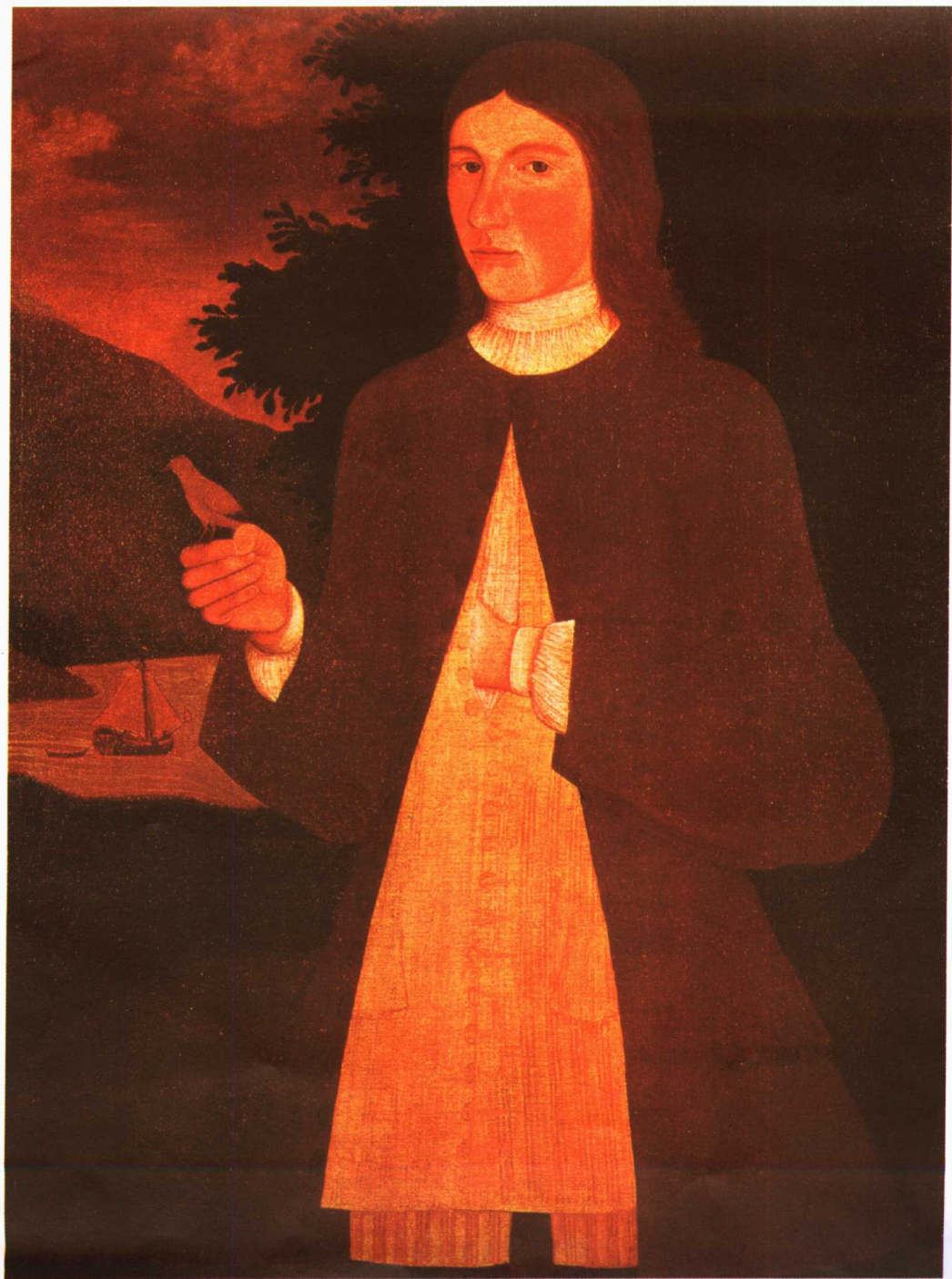
目录

1. 保·德·万戴莱尔	佚名
2. 楼梯组像	皮尔
3. 溜冰的格兰特先生	斯图尔特
4. 熟睡在纳克索斯岛上的阿里阿德涅	范德琳
5. 太平王国	希克斯
6. 弹竖琴的妇人——伊丽莎·里德利	萨利
7. 卡亚特斯基尔瀑布	科尔
8. 长岛,在塞塔克特用鱼叉刺鳗鱼	蒙特
9. 华盛顿越过特拉华河	洛伊策
10. 圣马丁的夏天	英尼斯
11. 葡萄	韦
12. 手执白扇的贵妇	惠斯勒
13. 竖风琴;塞纳河景色	马丁
14. 翻晒干草	霍默
15. 角力士	埃金斯
16. 戴白色软帽的西蒙娜	卡萨特
17. 齐格菲与莱茵河少女	赖德
18. 皎洁的月光	布莱克洛克
19. 老教授	杜维尼克
20. 露天早餐	蔡斯
21. 弹钢琴	杜英
22. 红色的桥	韦尔
23. 格洛斯特岸边的渔船	吐瓦契曼
24. 弹吉它的女郎	德·坎普
25. 1917年5月,协约国日	哈桑姆

26. 鸢尾花	雷德
27. 在苹果园里	塔贝尔
28. 雨天	本森
29. 旧提琴	皮托
30. 维克斯三姐妹	萨金特
31. 阿格纽夫人	萨金特
32. 假日	波萨斯特
33. 牛仔摇篮曲	雷明顿
34. 漫步	普伦德加斯特
35. 少女	亨利
36. 奥蒂斯·斯金纳	卢克斯
37. 摩奎饭店	格莱肯斯
38. 野餐之地	斯隆
39. 轻松歌舞	希恩
40. 沙基之雄	贝洛斯
41. 戴帽子的自画像	莫尔
42. 女人体	帕克斯顿
43. 夏日	弗里赛克
44. 闺房	米勒
45. 枪骑兵(带羽毛头饰的姑娘)	库恩
46. 德国军官肖像	哈特利
47. 朝向西北的霍尔布鲁克桥	达夫
48. 充盈	霍夫曼
49. 运动会	韦伯
50. 铁路旁的房屋	霍珀

51. 为女士们准备餐桌	霍珀
52. 既不是雪、也不是雨和冰……格陵兰	肯特
53. 古典风景	席勒
54. 环绕白色的构图	席勒
55. 美国黄花菖蒲 4 号	奥基夫
56. 收获	本顿
57. 美国的哥特式	伍德
58. 北欧人	麦克唐纳 - 赖特
59. 拉帕波特的狂欢	戴维斯
60. 弹吉它的蓝衣少女	德·莱彼卡
61. 艺术家和他的母亲	戈尔基
62. 1947 年 J	斯蒂尔
63. 梅里特公园路	德·库宁
64. 纽约市	克兰
65. 秋天的韵律	波洛克
66. 西班牙共和国的挽歌	马瑟韦尔
67. 白色饕餮	哈蒂根
68. 如歌的音乐	诺兰德
69. 在室外读书的女孩	波特
70. 黎明——休息时间	劳伦斯
71. 克里斯蒂娜的世界	魏斯
72. 情人	魏斯
73. 吻	利希滕斯坦
74. 《玛丽莲·梦露》组像	沃霍尔
75. 《毛泽东像》组画之一	沃霍尔

76. 三面旗帜	约翰斯
77. 花朵与火焰	罗森奎斯特
78. 蒙娜丽莎变体画(局部)	劳申伯格
79. 变奏第 2 号	斯特拉
80. 狐狸、鱼、木雕女人像以及模特儿们	彼尔斯泰因
81. 达纳耶 2 号	比尔
82. 戴安娜 3 号	贝克曼
83. 维克耶	韦利沃
84. 伦敦人	基塔伊
85. 艾莲娜'86	卡谢尔
86. 冰水与蓝瓷砖	戈因斯
87. 幸运的跳跃者	麦克莱恩
88. 球型口香糖 15 号	贝尔
89. 苏珊	克洛斯
90. 自画像	克洛斯
91. 演员俱乐部	科恩
92. 神秘系列之五	克利里
93. 夏娃之后	谢拉
94. 消闲者	罗森伯格
95. 喷水枪	菲谢尔
96. 再生 3 号(红盒子)——画于约瑟夫·伯伊斯死后	施内贝尔
97. 休闲者	罗斯贝格
98. 弃物	沙夫
99. 无题	哈林
100. 无题	巴斯奎特

(1)佚名(甘塞沃特画工)

Anonymous(Gansevoort Limner)

这幅肖像画大约完成于 1730 年,它是迄今所发现的美国最早的绘画作品之一。由于当时没有受过正规训练的画家,而是由走街串巷画广告刷油漆的工匠来为庄园主画肖像,因而作品通常没有签名。现在的美术史家认为“甘塞沃特”可

能是地名或庄园名。画中的人物略带装饰风味,轮廓清晰色彩平涂,这种风格起源于英国都铎王朝时代,在英国流行了 200 余年。随着殖民地的开拓,这一风格也流传到了北美,成为早期绘画的主要风格。

《保·德·万戴莱尔》(约 1730 年)

油画

114.3 × 89.9cm

(2)查尔斯·皮尔

Charles Peale(1741 - 1827)

皮尔以为华盛顿、富兰克林、杰斐逊等美国早期著名领袖画肖像而驰名。皮尔本人也致力于美国独立斗争，他曾经参加过民兵并打过仗。皮尔于 1766 年赴伦敦向韦斯特学过 3 年画，他的肖像画轮廓遒劲造型有力，具有新古典主义风格。皮尔一生画了近 1100 幅作品，深受上层社会欢迎。这幅画中的两个少年是

皮尔的儿子，画家有意将他们画在一个门框内的楼梯上。皮尔在对人物造型进行逼真刻画的同时，对地面上门票和腿上的线袜也处理得十分细腻。据说华盛顿在参观时也曾被画家巧妙的手法蒙骗：他经过此画时，竟心不在焉地向画中的小皮尔们点点头。

《楼梯组像》（1795 年）

油画

226.1 × 100.3cm

(3) 吉尔伯特·斯图尔特
Gilbert Stuart (1755 - 1828)

斯图尔特是 18 世纪末美国最富盛名的肖像画家，他幼年贫困但立志学画，青年时赴英国投于韦斯特门下学画 5 年，成为技艺娴熟的后起之秀。《溜冰的格兰特先生》是其在留学后期的一幅杰作，他打破肖像画中人物或坐或站的老传统，将格兰特先生滑冰时的潇洒风姿

描绘下来，在伦敦画界引起轰动，也使画家名声大噪。斯图尔特 1793 年回到美国，受到各界显赫人物的青睐，他一生中画过上千件肖像画，其中包括华盛顿等 6 位美国总统。但他晚年变得性格怪僻、浮躁自傲，使主顾们敬而远之，最后贫困而死。

《溜冰的格兰特先生》（1782 年）

油画

245.5 × 147.5cm