

美国绘画

AMERICAN PAINTINGS

李 新 编著

人民美術出版社

美国绘画

李 新 编著

人民美術出版社

美国绘画

李新编著

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑、设计：欧京海

人民美术出版社印刷厂 印刷
北京双桥印刷厂

新华书店总店北京发行所经销

1988年12月 第一版第一次印刷

ISBN7-102-00156-8/J·139 定价：7.65元

目 录

《美国绘画》前言	沈柔坚
一、历史的回顾	2
二、殖民时期的绘画	4
三、十八世纪中叶至十九世纪的绘画	5
四、二十世纪的美国绘画	11
1. 城市写实主义画派	11
2. 军械库展览会与美国现代艺术	13
3. 超现实主义及其影响	14
4. 乡土画派及社会写实主义	15
5. 抽象表现主义与行动绘画	16
6. 后抽象绘画	17
7. 新达达与波普艺术	17
8. 集合艺术与观念艺术	18
9. 具体艺术与欧普艺术	19
10. 极限艺术	20
11. 超写实主义	20
12. 新表现主义	21
13. 写实主义	21
五、美国西部绘画	22
六、结束语	25
附1: 图片	

《美国绘画》前言

美国绘画从独立前的殖民时期算起，经1776年建国至今二百多年。历史较短，发展很快。从美国独立至南北战争，杰出的画家始大批涌现，美国绘画艺术从萌芽期进入成熟期。从斯图尔特、魏斯特等优秀的肖像画家到伊金斯、霍默、惠斯勒、卡萨特等巨匠崛起，标志着美国绘画发展的新里程。有的画家虽然身居欧陆，却都是美国绘画的荣耀和杰出代表。

从萌芽到成熟的这二百年间，肖像画、历史画(特朗布尔等为代表)的发展，哈得逊河派风景画的诞生，其后，又有斯隆、卢克斯为首的以城市画派新法写社会日常生活题材的“八人画派”(当时人对新艺术看不惯，贬称他们为垃圾箱画派)给美国本土绘画带来了新的艺术生机。1913年欧洲近现代名作到纽约展出——即著称于世的“军械库画展”，在贬多褒少的喧闹声中结束，嗣后，美国绘画在写实的主流中有少数艺术家开始对现代绘画作探索性的尝试。直到二十年代，莫里斯等画家发起并创立了抽象画会，自此，美国本土绘画便基本上分为写实与抽象两大体系，并存发展。第二次世界大战期间，欧洲不少画家旅居美国，他们的艺术对美国艺术的发展带来了新的刺激，霍夫曼、波洛克等美国本土画家各显奇才，抽象表现主义绘画一跃而为国际画坛之前卫，举世瞩目。接着，各家各派如雨后春笋般地崛起，反复嬗变，极限、波普、超写实……等等，不胜枚举，此起彼伏。七十至八十年代，在后工业浪潮的冲撞下，从建筑艺术、实用美术发轫，兴起了以古典与现代揉合的后现代流派，在绘画上有“具象回归”的趋向，新表现主义及新写实主义等即是其中的分支。

美国现代画坛始终都是沿着多元化的规律发展，即写实、写意、具象、抽象、半抽象等等，各有各的爱好者和观众群。公众的审美要求与兴味不可能有“一致性”，决定了艺术式样必然多元化，美国或其他国家的艺术都不例外。

李新君曾多年研习美术史，对美国绘画尤潜心研究。在他访美期间，亲临纽约、华盛顿、波士顿等各大美术博物馆搜集第一手资料，用几年心血写成《美国绘画》一书，图文并茂，这对了解美国绘画的历史发展和现状很有裨益，是为序。

沈 柔 坚

1986年5月31日于上海

美国绘画

第一章 历史的回顾

美国绘画的产生是与历史紧密地联系在一起的，因而，对美国的历史作一个简要的回顾，可以说是必要的。人们常说，历史是一面镜子，那么，就让我们透过这面镜子，去了解它的发展过程吧。

被称为美洲大陆祖先的印第安人，他们在欧洲移民之前，就已有了自己的文化。远在公元前2000年至公元前1000年，就创造了自己的象形文字，用这些文字，记载着他们的历史。印第安人擅长建筑和绘画，墨西哥城附近的“太阳金字塔”和“月亮金字塔”都是9世纪的庙宇建筑。手工艺也有很高的水平，彩色陶器、毛棉编织、草编、羽毛制品、铜制武器和工具、金银首饰和服装佩饰等，都很精美。在绘画方面，公元6至8世纪的博南姆帕克壁画，是古代玛雅壁画的宝库，对墨西哥壁画的发展影响很大。还有记录他们自己狩猎生活的帐篷画、兽皮画等等。此外，印第安人在美洲培植的玉米、甘薯、蕃茄等农作物，传遍于全世界。印第安人创造的物质财富和精神文化，已成为全人类的宝贵财富，但因历史的原因，印第安人的文化未能得到发展。

1492年哥伦布发现新大陆以后，欧洲各国的殖民主义者纷纷去北美大陆，驱赶、屠杀当地的印第安人。印第安人为了抵御外侵，他们散居在森林里，过着原始的部落生活。英国独霸北美以后，从1607年至1733年间先后沿大西洋岸建立起弗吉尼亚等十三个殖民地(最初的十三个州)，进行直接的殖民统治。北美土地肥沃，资源丰富，经济发展迅速。到十八世纪中叶，逐渐形成了一个新的美利坚民族。各殖民地都有领主，这些领主都是英王的佃户，每年要向英国国王交纳“租税”，但由于他们都是英格兰的绅士或贵族，他们的领地系英王所赐，所交租税是象征性的，例如：每年向英王交两个印第安人使用的弓箭箭头或两张海狸皮。英王主要靠殖民地的原料进口及工业品的输出，获得更大的利益。

十六世纪的英国实行的是宗教政治，在都铎王朝时期新教和天主教之间斗争很激烈，以罗马教皇为首的天主教势力很大，罗马教会占有了英国的三分之一土地，英国的大量财富被罗马教廷掠走。英国的新贵不堪忍受这种搜刮，代表新贵利益的英王以宗教改革的方式来打击天主教的势力。由于这种教派的斗争，英王的独裁统治，对老百姓实行压迫政策，加上连年的战争，使得在17世纪末和18世纪，迁移到美洲的人愈来愈多，大多是英格兰人，其中有清教徒，他们与先前的移民不同，他们是上层分子，因提倡革新教会而被排斥，来到美洲大陆建立殖民地。而另一部分“契约仆人”，他们来到美洲大陆要依附“特许公司”(或称殖民公司)，这些公司是经英王政府特许建立，专营移民生意。移民到美洲去要靠特许公司提供旅费，公司与移民订立契约，规定移民到美洲后，要给特许公司于4至7年的活，来偿还债务，这些移民即被称为“契约仆人”，而特许公司也就成为事实上的殖民地的领主。移民中除上述英格兰人外，在中部地区有

一些荷兰人、瑞典人和德国人，在南卡罗来纳和其他地方有一些法国人，还有零星的西班牙人、意大利人和葡萄牙人。1680年后，大批移民主要来自德国、爱尔兰、苏格兰、瑞士和法国，还有被贩卖来的非洲黑人。德国人是躲避战争而来；爱尔兰人是逃避政府和地主的压迫而来；苏格兰和瑞士人是逃避贫困的难民；到1775年，殖民地的人口超过了250万。殖民地采用的是英国语言、法律和风俗习惯，这样就形成了一种独特的文化——一种受新世界环境影响的英国和欧洲大陆文化的结合。由于多国移民和文化进入美洲，产生了新的美洲人——美国人。

殖民时期建立起来的教育，为美国的诞生和发展打下了基础。1636年在马萨诸塞州的波士顿建立了哈佛大学；17世纪末，在弗吉尼亚建立了威廉与玛丽学院；几年后，在康涅狄格州建立了一所高等学府，即后来的耶鲁大学；18世纪中叶建立了普林斯敦的新泽西学院、纽约的国王学院（即现在的哥伦比亚大学）、新泽西的新伯伦瑞克皇后学院（即现在的拉特格斯大学）。1683年在宾夕法尼亚的费城建立了威廉·佩恩公立学校，本杰明·富兰克林在费城建立了宾夕法尼亚大学（富兰克林是当时著名的政治活动家）。这些院校的建立为美国的独立培养了人才。

英国对美洲殖民地的统治是严酷的，英王规定殖民地出产的原料都要运往英格兰，而英格兰的工业产品销售给殖民地，殖民地的财富流向了英国。英国实行的这种剥削与压迫的政策，不断激起殖民地人民的反抗。1774年，13个殖民地的代表在费城开会，共同商讨对付英国殖民主义者的办法，此次会议被称为第一届大陆会议。会议通过了给英王的请愿书，以及反抗英国压迫的决议。殖民地人民反抗的举动，不断遭到英国驻军的镇压，殖民地人民为了保卫自己的利益，建立了莱克星顿民兵，这支民兵队伍，在乔治·华盛顿的领导下，于1775年4月19日向英殖民军开了火。同年5月10日举行第二次大陆会议，向殖民主义者宣战，把民兵编成大陆军，推举华盛顿为大陆军总司令。同年8月23日，英王乔治颁发诏书，宣布殖民地处于叛乱状态，进一步镇压殖民地的人民。五个月后，宾夕法尼亚的著名社会活动家——托马斯·佩因写了一本小册子，号召殖民地建立独立的共和国。1776年6月7日，大陆会议通过主张独立、建立联邦的议案，并选出以杰斐逊为首的五人起草委员会，草拟正式宣言；7月4日，会议通过《独立宣言》，宣告一个新国家的诞生。经过六年多艰苦的独立战争，大陆军在法国“自愿军”的帮助下，终于战胜了英国殖民军，迫使英国于1783年9月，签订了《巴黎和约》，正式承认美国独立，从而，结束了从1607年移民起至1776年独立止，长达170年的英国殖民统治。1789年3月4日成立美国新政府，华盛顿被选为这个新国家的第一任总统，他于1789年4月30日就职，从此，开始了一个新国家——美利坚合众国的历程。

第二章 殖民时期的绘画

纵观美国历史，使我们了解到从欧洲移民来到新大陆的那些英国人、荷兰人、瑞典人、法国人、德国人都带来了他们各自国家的艺术修养和传统文化。但他们还无暇顾及绘画艺术，因为他们来到陌生的国土上境况艰难，为了还清债务，必须为衣食温饱和栖身而进行沉重的劳动。所以，美国文化的突出特点，就在于将欧洲的文明移植到新世界的整个进化过程。从欧洲过来

的移民,既没有将美洲大陆印第安人文化继承发展,也没有将那里本土习俗加以消化,相反,他们还是一直保持着他们自己原来的文化,亦即16和17世纪的晚期文艺复兴文化。那些来自荷兰、德国、法国、英国和斯堪的纳维亚半岛地方的移民比较喜欢北美,而那些从地中海地区过来的移民,则在美洲西南部创造了一个拉丁美洲文化。由此看来,美国的绘画是来源于欧洲,主要是荷兰、德国、法国和英国。美国有它自成一格的美术,是在它独立一百年以后的事。

在殖民时期,最早出现的肖像画约在1670年,保存至今的约有二、三十幅,分别收藏在波士顿、费城和伍斯特等几家美术馆或博物馆里。其中收藏在马萨诸塞州伍斯特美术馆的一幅《伊丽莎白·弗里基夫人与婴儿玛丽》(Mrs. Elizabeth Freake and Baby Mary),可视为代表作。这幅肖像约作于1674年,作者已无从考证,从僵硬、呆板的人体以及用暗背景衬托人物等技法、风格来看,是属17世纪初荷兰画派的。对美国肖像画的诞生影响较大的是英国的两位大画家,其中第一个人是约翰·斯米伯特(John Smibert, 1688—1751),为寻求肖像画的市场,他于殖民时期的1729年,从英国来到罗得岛的新港,第二年移居波士顿,在这里工作,生活了22年。他的作品用色浓艳,手法细腻,把英国的古典绘画风格带到了波士顿,被誉为“伟大的画师”。另一位是在英国受过严格美术训练的著名大画家约瑟夫·布莱本克(Joseph Blackburn, 1700—1774),他抱有斯米伯特同样目的,来到波士顿,他在波士顿最早的作品见于1755年,善于描绘人物的服饰,有很高的技巧,把优美的画风带到了波士顿。上述两位画家的画风对美国的绘画产生了深远的影响。受其影响较大的是生长在波士顿的美国青年画家约翰·辛格顿·柯普利(John Singleton Copley, 1738—1815),当他掌握了肖像画的技巧之后,使得布莱本克本无生意可做而不得不回到英国去了。

第三章 18世纪中叶至19世纪的绘画

在美国独立前就有一些美国青年画家去欧洲深造,其中最有成就的是本杰明·魏斯特(Benjamin West, 1738—1820),他于1760年去意大利学习三年,深受孟格斯(Mengs)及汉密尔顿(Gavin Hamilton)的新古典主义风格的影响,后转到英国皇家美术院,并建立了自己的画室,一时成为著名画家。先后有三代美国青年画家:柯普利、查尔斯·威尔逊·皮尔(Charles Willson Peale, 1741—1827)、吉尔伯特·斯图尔特(Gilbert Stuart, 1755—1828)、约翰·特朗布尔(John Trumbull, 1756—1843)、华盛顿·奥尔斯顿(Washington Allston, 1779—1843)、塞缪尔·F·B·莫尔斯(Samuel F. B. Morse, 1791—1872)等人到魏斯特的伦敦画室学习。这些学生除柯普利外,他们把学到的英国油画技法带回美国,对自己新国家绘画艺术的繁荣作出了历史性的贡献。魏斯特的贡献表明,他是美国绘画的主要奠基人之一。柯普利到了18世纪的70年代就已成为一名艺术造诣很深的历史题材画家、肖像画家,虽然他长住伦敦,但仍然是美国本土生长的绘画艺术大师之一。他的作品表现手法直率、细腻,堪称写实主义的佳作。他的成就表明,他是18世纪中叶至19世纪初期出现的肖像画家中的主要代表人物。

美国独立初期的一、二十年,城市尚未被开发,百分之九十的人口在从事农牧业生产,经济

处于困难时期，在艺术领域尚处萌芽状态。到18世纪末叶至19世纪最初的20年，绘画艺术同其它文化、教育事业一样，开始进入一个发展的时期。其主要标志是：创办艺术院校和博物馆以及新的艺术形式的出现。其中主要贡献者是魏斯特的学生查尔斯·威尔逊·皮尔和塞缪尔F.B.莫尔斯。皮尔于1786年创办了巴尔的摩皮尔博物馆，并与他人合作，于1795年创办了美国第一所艺术学院——哥伦比亚学院。莫尔斯于1826年，在纽约创建了全国美术设计学院，并担任了第一任院长。此外，在费城创立了宾夕法尼亚美术学院(1805年)，在波士顿成立了艺术学会(1807年)，在纽约成立了美国艺术学校。波士顿艺术学会从1828年起定期在波士顿图书阅览室(波士顿美术博物馆的前身)举办画展。全国美术设计学院在19世纪一直是美国艺术教育的权威机构，是指导艺术创作、评选作品、组织展览等重要活动中心。上述这些机构的建立，为美国培养绘画人才、繁荣创作、推动绘画艺术的发展等方面，做出了历史性的重大贡献，在美国绘画发展史上占有重要地位。从而使美国初创时期发展起来的单一的肖像画艺术形式，发展到静物、风俗、风景、历史画等多种绘画形式，为发展美国自己的独特绘画艺术，开辟了广阔的道路。斯图尔特曾三次为华盛顿画像，出现了头部、半身和全身像三种样式。他运用新古典风格，把美国这位民族英雄——开国总统的形象，表现得极为生动感人，一时轰动全国；斯图尔特被誉为美国画坛上的“第一位大肖像画家”。他的风格代替了柯普利的英国老式画法，成为美国19世纪上半叶效仿的模式。莫尔斯和特朗布尔除画肖像外，主要是倡导历史画，他们以独立战争时期发生的历史事件为主题，歌颂美利坚民族的革命精神。特朗布尔于1786年绘制的《独立宣言》一画，以英国古典的画风，再现了大陆会议通过宣言时的情景，该画具有极高的历史价值，影响深远，特朗布尔无愧于美国历史画的伟大的奠基者。而莫尔斯终因历史画创作受挫不得不离开美术设计学院从事电报的发明工作去了。查尔斯·威·皮尔除热心于创建艺术院校及博物馆之外，也从事创作，对发展美国的静物画和风俗画起着奠基人的作用。尤其是他在费城，把他的弟弟、儿子、女儿和女婿都培养成画家，即著称于美国的“皮尔家族”。静物画就是由这个家族的两个主要成员：皮尔的幼弟詹姆斯·皮尔(James Peale, 1743-1831)和皮尔的长子拉斐尔·皮尔(Raphael Peale, 1774-1825)开创的，在18世纪末叶就已成为美国著名的静物画家。到19世纪初即形成了静物画派，亦即“费城传统”，这一传统盛行于19世纪。

19世纪初，美国于1803年，以1500万美元从法国人手里购得260万平方公里的土地和新奥尔良港，即后来的路易斯安纳州。随着土地的增加，修建铁路使交通得到改善，城市的开发，生产力的提高，从而使工农业生产、经济贸易、文化教育都开始进入一个发展时期。这一切，都激发起人们充满希望的情感，也促成了美国绘画艺术的新发展。其显著特点，主要是诞生了美国的风景画，约翰·范德林(John Vanderlyn, 1775-1852)和华盛顿·奥尔斯顿是主要的奠基人，他二人同在欧洲的法国及意大利一起学习、作画，除擅长肖像和历史画外，也是美国风景画的倡导者。奥尔斯顿通过自己的作品，把浪漫主义风格介绍到美国，使他成为第一位美国浪漫主义的伟大画家。由于他们的影响和传播，到19世纪20年代诞生了美国风景画派——即“哈得逊河画派”(The Hudson River School)。当时居住在费城、波士顿和纽约的一些优秀画家如：托马斯·科尔(Thomas Cole, 1801-1848)、阿谢尔·布朗·杜兰德(Asher Brown Durand,

1796—1886)、托马斯·道蒂(Thomas Doughty, 1793—1856)等人常聚在一起,到哈得逊河沿岸一带旅行,写生作画,哈得逊河画派的名称即由此而来。在这一派画家的眼里,美国的风景象征着一个新兴国家,在探索它那尚未形成的历史及其民族特点。这一派的创始人是科尔,他把浪漫的想象同自然主义结合在一起,表现美国大自然现实的美,使他受到国际画坛的赞誉。杜兰德的文化素养较高,从对大自然的宗教理念中引出了精妙的哲理。照他自己的话说:“从艺术的眼光看来,大自然是不等价的”。道蒂则以自然主义描绘风景。该画派没有一定的组织形式,他们按照各自对大自然的理解进行作画,主要活动在东部地区。

活跃在19世纪40至70年代的风景画家:弗雷德里克·埃德温·丘奇(Frederick Edwin Church, 1826—1900)、艾伯特·比尔施塔特(Albert Bierstadt, 1830—1900)、约翰·弗雷德里克·肯塞特(John Frederick Kensett, 1816—1872)、贾斯柏·弗朗西斯·科罗普塞(Jasper Francis Cropsey, 1823—1900)、马丁·约翰逊·黑德(Martin Johnson Heade, 1819—1904)、菲茨·休·莱恩(Fitz Hugh Lane, 1804—1865)、乔治·英尼斯(George Inness, 1825—1894)、大卫·约翰逊(David Johnson, 1827—1908),他们都是第二代“哈得逊河画派”的著名风景画家。随着疆土的西移,丘奇漫游了落基山脉、阿拉斯加及拉美的厄瓜多尔和秘鲁的安第斯山脉写生作画。在作品里表现出观察的直率和真实,表现手法朴素、鲜明。比尔施塔特也把落基山以及遥远西部地区真正富有浪漫情趣的大自然作为日常现象引进了美国的绘画艺术,其写生画极为精细、微妙,充满阳光和空气感。他的作品代表了19世纪美国风景画的一个高潮,以高超的写实手法和豪迈奔放的艺术风格,使他成为伟大的风景画家。肯塞特的作品是现实主义的,他所描绘的大自然朴实和富有真挚感。科罗普塞是专画美国东部风光的画家,表现手法细腻,以擅画秋色得名。黑德早期从事肖像画,他成熟较晚,到60年代才形成自己的风格。他的风景画视野广阔,构图完整,色调和谐。莱恩是自成一格的海景画家。他的海景画极为优美,光线照射平静的海面,富有气氛,堪称新风格的典范。英尼斯是50至60年代的重要风景画家。其特点是用色热烈、鲜明,风格独具。大卫·约翰逊是著称于50至70年代的风景画家,以描绘景物细腻、逼真见长。

在30至50年代出现的风俗画,也是美国绘画艺术生活中最有意义的事,当第一批风俗画家出现在画坛上时,就以新的姿态创作美国人民的艺术。他们作品的题材直接取自生活,有浓郁的时代气氛。这一时期主要的风俗画家有:威廉·西德尼·蒙特(William Sidney Mount, 1807—1868)、乔治·凯莱布·宾厄姆(George Caleb Bingham, 1811—1879)、伊斯门·约翰逊(Eastman Johnson, 1824—1906),这三位画家,在自己朴素的作品中表现农民、渔民、乡镇市民的日常生活,并给予被描绘对象以同情,带有民主主义的思想倾向。画家这一思想倾向,是与当时美国的民主改革运动相呼应的,带有明显的政治特点。蒙特的画风细腻、优美,如:《在塞特克新河叉捕鳗鱼》(1845年),色调和谐,水、陆、天空相连的景色,给人以宁静之感。捕渔妇人及划船男孩,在从容、有节奏和习惯的运动中,包含着令人信服的准确。宾厄姆主要是描绘中西部的生活,有“密苏里画家”之称。他善于描绘细部,在他的作品《乡镇选举》一画中表现十分明显,画中描绘参加选举的人约有60个,形态各异,气氛热烈,生动感人。伊斯门·约翰逊比前两位画家高出一筹,也就是说,他所代表的是美国风俗画在形成过程中更为成熟的

阶段。他以精巧的明暗关系、概括的形式替代了以前风俗画家对一些枯燥细节的叙述。《肯塔基人的老住宅》(作于1859年)一画,无论从它的复杂性,还是从技巧而言,在此之前的风俗画还没有出现过。这种作品的产生正好处在美国美术史上两个时代之交。在画面中,作为背景的建筑、院落以及从窗中所看到的人物,无论是成人、小孩,还是白人,黑人都各具情态,所有这些,把现实主义画家所具有的那种准确的观察力、自由的油画表现手法和能够体现美国风俗画的天然动作,都结合在一起。60至70年代,一位深受众望的风俗画家是约翰·乔治·布朗(John George Brown, 1831—1913),他同情下层人民的贫苦,特别是孩子,常以他们的生活为主题作画,如:《小小提琴手》这一类的作品,刻画了受压抑的穷孩子的形象,反映了当时社会的一个侧面。

南北战争(1861到1865年)结束,进入19世纪下半叶的时候,美国的绘画艺术再一次出现了繁荣。以现实主义艺术大师温斯洛·霍默(Winslow Homer, 1836—1910)、托马斯·伊金斯(Thomas Eakins, 1844—1916)、詹姆斯·艾伯特·麦克尼尔·惠斯勒(James Abbott McNeill Whistler, 1834—1903)等人的艺术作品为美国人民赢得了荣誉和骄傲。这一时期的重要成就,仍在肖像画和风俗画方面。上述三位大师,在继承美国优秀传统的基础上,又不同程度的吸收了法国艺术大师如:米莱、库尔贝和马奈等人的经验,创造了具有鲜明民族特点的美国绘画。霍默的作品造型鲜明、生动,形式朴素、严谨。他不崇拜外国;也不师事哪一个人,坚持走自己的独创道路,是一个有作为的画家。他在内战结束时问世的作品《前线来的俘虏》被人们所注意,这幅作品色调较暗,但很严谨,表现出现实主义的创作方法。霍默的伟大之处,还在于他对美国艺术发展所表现出来的坚韧不拔的精神,到90年代,他的艺术更为成熟、完善,这时期他的作品很多,仅举一例,如:《沉重的海龟》(作于1898年),作品描绘了富有诗意的自然景色,以及同景色密切相关的勇敢的黑人形象,抒发了他们在劳动中的情感,给人以力量。伊金斯对生活的感觉是敏锐的,这在他的《执桨的马克思·施米特》一画中可以得到证明,他把每一件生活现象中的具体内容,刻画得细致入微而准确。在他所有的作品中,最重要的是人物肖像,最好的一幅是美国著名诗人沃尔特·惠特曼的肖像。伊金斯是一位可以透过平凡相貌去揭示人物的深刻心理活动和复杂性格的肖像画家。他以富丽、浓郁的色彩来画人的形体,他的画以笔力遒劲和简洁明快著称。他的风格特点集中表现在他的《格劳斯的临床课》一画中。惠斯勒早期作品《钢琴旁》直接受到库尔贝画风的影响。在这幅画里,一个穿黑衣服的肥硕的妇人坐在钢琴旁,和一个穿白衣服、倚着钢琴的小孩的身影微妙地达到了均衡。他最好的肖像画是产生于70年代。他那些作品充满了对人的道德和精神生活的深深的尊重,具有为现实主义造型艺术所要求的高度简练和严谨的风格。如:《画家的母亲》一作,色调高雅,笔触有力,构图简练,体现了美国现实主义绘画的优良传统。惠斯勒笔下的“母亲”富于时代精神,生动感人。

这个时期,许多风景画家的作品充满浪漫的色彩,现实世界被虚构成一连串美的,或是高度集中的幻象。主要代表性画家有:拉尔夫·布莱克洛克(Ralph Albert Blakelock, 1847—1919)、艾伯特·平克姆·赖德(Albert Pinkham Ryder, 1847—1917)和前面谈到的乔治·英尼斯。布莱克洛克非常喜欢画月光笼罩下树叶间变化复杂的光线,或画秋天的景色。他的富有

幻想特点，浸透了大自然浪漫之感的《月光》(1882年)一作，足以代表了他的浪漫主义风格。赖德是最有独创性的艺术大师之一。他的作品构思精巧，用色极美，具有梦幻般的特点，带有象征主义的神秘色彩。最能说明赖德特点的是以当时发生事件为素材的《跑道赛马——‘马背上的死神’》(The Race Track ‘Death on a Pale Horse’)一作(其灵感是来自当时他的一个侍者因赌输了钱而自杀这一事件)。另一位卓越天才的画家威廉·莫里斯·亨特(William Morris Hunt, 1824—1879)是美国内战期间最为活跃的肖像、风景、风俗画家。他追求区别前人的一种画法，即运用厚重的颜料，造成一种生动而又硬朗的表面，以表现人物性格特征。但终因其作品不被人理解，使他受到不获成功的痛苦。他说：“美国没有艺术气氛，一切都是为了金钱。”最后以自杀结束了生命。

工业革命，带来了财富，向约翰·辛格·萨金特(John Singer Sargent, 1856—1925)订货的人非常之多，使得他名利双收。他所画的《温德海姆姐妹》这类华丽的肖像，得到富有的订货人的敬佩。这类作品虽然看上去是以讲究的服饰代替了心理描写，但也不失一位卓越艺术家的本色。萨金特真实地反映社会，如同伊金斯一样，表现了辛辣的勇敢精神。他的《皮埃尔·葛托夫人》(1884年)一画，使我们看到用白加紫的色调，描绘葛托夫人在夜礼服的衬托下，袒露的胸部和双臂。以宽阔的笔触，真实地刻画出当时法国银行家的妻子——巴黎放荡的社交界风流女人的形象。充分显示出萨金特的技艺精湛而表现力很强的奔放风格。他的肖像作品，把他同美国的现实主义传统明显地联结在一起，并使他在美国美术史上获有荣誉地位。把自己的创作同欧洲联结在一起的，是一位重要的女画家：玛丽·卡莎特(Mary Cassatt, 1844—1926)，她深受法国艺术大师马奈、德加的影响，到70年代，常与法国印象派画家一起在巴黎展出作品，她以毕生的精力把自己的创作题材放在妇女和儿童的生活上，其作品边缘明晰、浅空间的造型、确定的线条、柔和的色彩以及抒情的笔触成为她的艺术特点和风格。这些特色，可在她的《沐浴》和《梳洗》等作品里见到。卡莎特以其卓越的艺术成就为美国争得荣誉，是一位既精通油画，又擅长版画的，美国19世纪后期国际知名的女画家。曾受伊金斯影响的威廉·梅里特·蔡斯(William Merritt Chase, 1849—1916)所走过的创作道路与萨金特相似。但蔡斯除创作大量的肖像、风景画外，还是一个著名的美术教师，他培养了许多有成就的绘画人才。他早期的人物、静物画设色深重，笔触宽阔，具有“慕尼黑风格”。(注1)而在风景画的创作上，又能依据不同的景物，调整设色和改变笔触。到19世纪晚期改用印象派的手法，绘出富于浪漫色彩的人物、风景画。在两个世纪相交的时期，蔡斯起到了承上启下的重要作用。

〔注1〕“慕尼黑风格”源于19世纪中期的德国慕尼黑皇家美术学院。该院当时在教学创作上惯用一种快速、生动的宽笔触画法：设色深重，多用灰暗色调进行作画。在该院留学的美国画家蔡斯将他在这一这里学到的方法，带回美国开始自己的创作，艺术界对他当时的作品称为：“慕尼黑风格”。

美国静物画，到了19世纪后期有了较大的发展，其代表性画家有：威廉·艾肯·沃克(William Aiken Walker, 1838—1921)他擅长画鱼，质感强烈，高度写实，具有吸引力。他的代表作《银元鱼和羊肉鲷》一画非常逼真，使你难辨真假，开创了“精密描绘”法(注2)的新风格。

〔注2〕 这种风格俗称“幻象主义”(Illusionism),即利用类似透视法(Perspective)技巧,而使画成的事物达到几乎可以乱真的程度。法文通常称之为“假象”(Trompe-l'oeil)

威廉·米克尔·哈涅特(William Michael Harnett, 1848—1892)的手法与沃克不同,他把平面的物体,描绘得几乎向“三度空间”扩展达到可以触摸的程度。约翰·F·皮托(John F. Peto, 1854—1907)的特点是强调作品构图和质感的处理,把描绘的物象罩上一层神秘的光,以突出气氛,具有抒情之感。理查德·莱伯瑞·古德文(Richard Labarre Goodwin, 1840—1910)更多的是画猎获物,他把猎物挂在一扇门上组成画面,构图新颖,风格独具。上述静物画家的艺术技巧十分高超,他们的作品已达到19世纪美国写实主义的高峰。他们所选用的题材表明,反映了他们那个时代中产阶级的艺术情趣,以及他们的精神生活。

美国印象主义艺术运动的兴起 当印象主义于1874年在巴黎第一次公开出现,很快就影响到美国。它于19世纪80年代在美国诞生了,到90年代确立起来并活跃于19世纪末和20世纪的20年代。欧洲模式与美国传统写实主义的结合是美国印象主义的主要特点。南北战争以后,美国出现了“镀金热”,大批青年画家去欧洲留学,他们大多聚集在巴黎,进朱利安学院和巴黎美术学院深造。另一部分人则去德国,进慕尼黑皇家美术学院和杜塞尔多夫学院学习。其中一些人回到美国后结成“十人画会”(又称“十人团”)画家团体,力倡印象主义绘画。这个团体在1898年举办第一次联展,展出印象主义的作品;之后,被人们称为美国的印象画派。其核心成员有:朱利安·奥尔登·韦尔(Julian Alden Weir, 1852—1919)、西奥多·鲁宾逊(Theodore Robinson, 1852—1896)、威拉德·勒鲁瓦·梅特卡夫(Willard Leroy Metcalf, 1858—1925)、罗伯特·里德(Robert Reid, 1862—1929)、蔡尔德·哈萨姆(Childe Hassam, 1859—1935)、约翰·亨利·特沃奇特曼(John Henry Twachtman, 1853—1902)、弗兰克·魏斯顿·本森(Frank Weston Benson, 1862—1951)、西奥多·温德尔(Theodore Wendel, 1859—1932)、托马斯·威尔默·杜因(Thomas Wilmer Dewing, 1851—1933)、蔡斯以及弗雷德里克·C·费里斯克(Fredrick C. Frieseke, 1874—1939)、欧内斯特·劳森(Ernest Lawson, 1873—1939)、莫里斯·普伦德加斯特(Maurice Prendergast, 1859—1924)等印象主义画家,蔡斯和韦尔被认为是这一画派的领袖人物。上述这些画家虽然都有他们各自的艺术特点,但对美国印象主义贡献最大的是鲁宾逊、韦尔、哈萨姆和特沃奇特曼等人。鲁宾逊在巴黎郊区的基维尔尼,直接向莫奈学习并一起作画,最先把印象派的画法和风格带回美国。韦尔以自己的画风及其天才的组织领导才能,为美国印象派的发展作出了卓越的贡献。哈萨姆在印象主义运动中,声名最为显赫,擅于描绘城市各种不同地区的景物,以更完美的作品,探索风景画中的印象主义原则,在研究法国印象派的基础上,创作出有独特境界的艺术形象。用色浓重鲜艳、笔触宽广有力。而特沃奇特曼的风景画,以结构严谨,空间明快,柔和的银色调子表现大自然生动的感情,更为出色。

美国的印象主义艺术运动,纵跨两个世纪,历时长达40年之久,经过上述画家的努力,开创了一代新风。作为一种艺术运动,也许对于一个画家的个人作用微不足道,然而,历史却造就了一代具有新的审美观的印象画派的艺术家。这些艺术家的艺术实践,对于美国20世纪的艺术运动起着它的示范作用,在他们的影响下,新一代年青艺术家正以新的姿态和面貌,出现

在20世纪初的美国画坛,开始酝酿一场新的艺术运动。

从18世纪70年代建立美利坚合众国起,至19世纪末,美国人民经过一百年的时间,把一个落后殖民地农牧业国,建成了较为发达的工业国,使工业生产跃居世界第一位。从历史的角度看,正是文化、教育、科技等方面的发展刺激和推动了工业生产的发展,而工业生产的发展又促进了农牧业、文化等事业的发展,培养了几代有出息的艺术家的,他们把欧洲作为学习的样板,经过模仿之后,终于创出了具有本民族性格的绘画艺术。从19世纪产生的美国风景画、静物画、风俗画以及印象派的绘画,无论是题材风格,艺术技巧,还是构思变化,都酝酿着不同于欧洲模式,具有美国味的品格渐趋成熟。到19世纪80年代,美国自成一格的美术已经形成,并开始向新的艺术高峰攀登。

第四章 20世纪的美国绘画

1. 城市写实主义画派(“垃圾箱画派”)的诞生:

20世纪初的1901年,美国出现垄断资本集团,它以托拉斯的组织形式,控制了大企业,使中下层人民的生活陷入困境,尤其是妇女和儿童的生活处境更为悲惨。广大人民群众要求改革现实的呼声与日俱增,于是,出现了历史上从来未曾有过的持续近十年的改革运动。从1902年起,一些进步的作家首先参加这一改革运动,作家厄普顿·辛克莱的小说《屠场》一书,揭露了芝加哥肉食公司的不卫生情况以及肉食托拉斯对全国肉食供应的控制。西奥多·德莱塞的小说《金融家》和《巨人》这两本书,使人们了解到大企业家的诡计。林肯·斯蒂劳斯的《城市的耻辱》一书,暴露了政治的腐败。这些“暴露文学”,对于鼓动人们采取反抗的行动,产生了重大的影响,例如1909年的芝加哥劳动妇女“三·八”斗争,就是这一运动的直接成果。受到这一影响的费城青年画家斯隆、卢克斯、格莱肯斯和雪恩等人,在他们的老师亨利指导下,组成绘画俱乐部,常聚到一起讨论艺术界的形势以及艺术创作上的问题,他们大多认为:艺术来源于生活,艺术应该反映生活。1902年,亨利来到纽约办学,因他在19世纪90年代就已是名震费城的教师,所以投到他名下的学生很多,其中最主要的有:肯特、霍珀、贝洛斯、科尔曼和杜波瓦等人,这些人后来大都成了著名的现实主义画家。由于亨利影响的吸引,斯隆、卢克斯、格莱肯斯和雪恩等人,于1903年来到纽约追随亨利。上述这些人,就是以后几年形成的城市写实主义画派的基本成员。在当时社会改革浪潮的推动下,他们以纽约城市为中心,开始描绘城市街景及下层人民的生活。当时左右画坛的国家美术设计学院在1907年2月举办绘画展览时,将卢克斯的作品排斥在外,这一事件,成了爆发一场艺术运动的诱因。1908年的2月,国家美术设计学院再度举办画展时,以亨利为首共八人,在纽约威廉·麦迪贝恩画廊展出他们新创作的以城市一般市民生活及城市街景为题材的绘画作品。这个展览会与国家美术设计学院所办的传统展览会在同一天开幕。因参展者八人,故被称为“八人团”(The Eight),又称“八人画派”和“革命帮”;后来又因反对他们的人认为:他们的作品“平庸”,是垃圾箱里的东西,又冠以“垃圾箱画派”

(The Ash Can School)的浑名。这次展览,虽然也遭到部分人的反对,但非常成功,它吸引了大批群众,影响很大,后又到很多城市去展出。这一派的主要成员有:亨利、斯隆、卢克斯、雪恩、格莱肯斯、阿瑟·戴维斯、劳森、普伦德加斯特等人,这是当时参加联合展出的八个人。罗伯特·亨利(Robert Henri, 1865—1929)是著名的美术教育家,是发起城市写实主义艺术运动的领袖,是他那个时代著名的人物画家。约翰·斯隆(John Sloan, 1871—1951)他多年接受亨利的指导,深受老师的影响,他所表现的绘画主题,形成一种城市写实主义的典型风格。对城市街景的描绘,反映出他对生活在贫民区的下层市民的同情。乔治·本杰明·卢克斯(George Benjamin Luks, 1867—1933)是一个有影响的都市写实主义画家,他起初画贫民区的儿童和码头工人,表现他们的困苦生活,以唤起社会的注意。因此题材,他的画在当时被国家美术设计学院拒绝展出。他的那些作品现在不易看到。威廉·格莱肯斯(William Glackens, 1870—1938)是城市写实主义艺术运动的重要成员。他的《裸体女人和苹果》一作,曾参加1910年的“八人团”联展。阿瑟·戴维斯(Arthur B. Davies, 1862—1928)在19世纪90年代因创作象征主义绘画而得名。也是一位出色的组织家,他成功地组织了“军械库展览会”。由于他的活动,而以促进20世纪初期的艺术运动而享有盛名。劳森和普伦德加斯特二人,在印象画派里已介绍过了,不过在这里还应补上两点。他们在参加印象主义艺术运动之后,接着参加城市写实主义运动,而后又参加了“军械库展览会”,足见这二位画家在艺术发展的道路上的探索精神。洛克韦尔·肯特(Rockwell Kent, 1882—1971)是20世纪上半叶最著名的现实主义画家和作家,也是世界知名的版画家、书籍插图家。他坚持走艺术反映生活的创作道路,支持并参予亨利领导的开创新题材的艺术运动,其作品很多,代表作有《上帝来到英烈祠》。乔治·贝洛斯(George Bellows, 1882—1925)是著名的现实主义画家,题材以城市人民生活为主,如儿童生活、非法的拳击比赛、贫民区的景况等。他的代表作有《四十四个小孩》、《沙基之台》、《住公寓大厦的人》等。爱德华·霍珀(Edward Hopper, 1882—1967)是一位20世纪高水平的现实主义画家。他绘画的主题主要是描绘建筑物、街景,反映出美国社会生活中那些呆板、空虚和孤寂的一面,表现城市一般群众生活的状况,强烈地表达出他对现代生活的观点。他在继承传统的基础上,大胆采用几何构图的方法,发展他自己的艺术风格,赋予传统具象艺术以新的生命。格伦·科尔曼(Glenn O. Coleman, 1884—1932)是1905年来到纽约,追随亨利,深受“垃圾箱画派”城市写实主义的薰陶,描绘城市街景和人民的的生活。他的作品有《格洛斯特港》(此港是马萨诸塞州的一个渔业小镇)。

以“垃圾箱画派”为代表的艺术运动,其意义在于它促成美国艺术家的解放和独立画展(注3)的兴起,对美国绘画艺术革新运动影响深远,国家美术设计学院,从此也走上了它的下坡路。

〔注3〕 独立画展(Independenth Show),是一项没有评审的美国绘画展。当时的美国画坛,为一些保守的名家和外籍画家所垄断,不经过他们的评审,年青画家的作品就没有展出的机会。1908和1910年,“垃圾箱画派”的独立画展,打破了当时画坛对展览的垄断局面。

2. 军械库展览会与美国现代艺术

“军械库展览会”(Armory Show)的举办,对美国现代艺术的兴起影响很大,它被认为是艺术新精神的起点。效法“垃圾箱画派”独立画展而举办的军械库展览会,是1913年2月17日至3月15日在纽约市,第69兵团军械库(69th Regiment Armory)举办的。当时的展览名称是《国际现代艺术展》(International Exhibiton of Modern Art)。该展览是由了解欧美画家动向的“垃圾箱画派”的成员、知名画家阿瑟·B·戴维斯(Arthur B. Davies)与画家杰罗姆·迈尔斯(Jerome Myers)共同组织的。展览会分两部分:欧洲部分,有19世纪法国传统绘画,特别展出了欧洲激进派画家马蒂斯、鲁东、塞尚、布拉克、毕加索、康丁斯基这些名家的作品,还有杜尚的一幅作品。参展的流派有印象主义、新印象主义、野兽主义和立体主义,它向美国公众介绍了欧洲现代主义绘画发展的概况。美国部分:参展作品多为写实主义的传统绘画,除“垃圾箱画派”大部分成员的作品参加展出以外,还有当时被称为“前卫派”〔注4〕的青年画家的作品参展。他们是斯特拉、德穆斯、希勒、韦伯、伯林、马杰、哈尔伯特、哈特利和斯图尔特·戴维斯等。他们受到欧洲“前卫派”大师作品的影响,在军械库画展之后,开始了他们对现代绘画的尝试。

〔注4〕“前卫派”(Avant-garde),这一派画家主张扬弃传统的艺术风格与形式,致力于创造一种新的艺术形式。他们是开创新艺术形式的先锋,为此而被称为前卫派,有时被称为过激分子。

在谈到本世纪绘画艺术时,首先要弄清“前卫”和“现代”(Modern)两个词的含意。凡区别于传统艺术风格而创新的任何一种艺术风格即是“前卫”的,而在概念上也必然同时是“现代”的,因此,在叙述几十年前所发生的艺术运动或艺术事件时,“现代艺术”一词仍然是可用的。例如,立体派和超现实主义,在现在看来已经不够现代了,可它们在当时的“现代性”,就其历史上的形象来说,仍然是鲜明而重要的。在上面谈到的美国“前卫”艺术家,为创立美国现代艺术,作出了他们历史性的贡献。约瑟夫·斯特拉(Joseph Stella, 1877—1946)他于1913年创作的《光线的比赛》一画,线条流畅、色彩丰富,被认为是技巧高超的抽象画作品。而他1917年创作的《布鲁克林大桥》一作,则以单色调,运用几何图形表现桥的结构,给人以张力之感。这些作品说明,斯特拉是美国抽象艺术的前驱者之一。查尔斯·德穆斯(Charles Demuth, 1883—1935)是运用几何图形描绘城市建筑的现代艺术先驱者之一。其代表作有《现代舒适》、《我看见了金数字5》等。查尔斯·希勒(Charles Sheeler, 1883—1965)的作品则以构图明确、秩序严谨、画面完美见称,是著名的现代艺术家之一。其代表作有《震教徒的农舍》、《教堂街》、《古典风光》等。马克斯·韦伯(Max Weber, 1881—1961)他的作品以不规则的线条构成几何图形,运用鲜艳色彩突出画面的装饰效果。他被认为是他那个时代的著名的现代主义艺术家。从其代表作《中国饭馆》中可以看出“野兽派”和“立体派”对他的影响。H·保罗·伯林(H·Paul Burlin, 1886—1969)他在30年代以前主要从事抽象绘画,到50年代,他已完全发展成为一个抽象表现主义风格的画家及有一定影响的美术教师。其作品有《阿巴西的勇士们》、《赛马场》等。格斯·马杰(Gus Mager, 1878—1955)以粗犷的笔触,厚涂画布的技巧,表达对事物的思想感情。其作品有《织毛活的女人》。塞缪尔·哈尔伯特(Samuel Halpert, 1884—1930)是美国现代艺术的前驱者

之一。他和希勒都是运用几何图形表现城市主题的画家。《布鲁克林大桥即景》是他在本世纪初期的代表作。马斯登·哈特利(Marsden Hartley, 1877—1943)受到欧洲不同现代艺术流派的影响,在美国现代主义画家群中,他的画风最为多姿多彩。他的作品有抽象的一面,也有具象的一面,如《新墨西哥州的追忆》一作,以平板的变形和颤笔破彩,绘出抽象与具象相结合的山景画,吸收“野兽派”(注5)和“立体主义”(注6)的技巧,形成了他独具个性的风格。斯图尔特·戴维斯(Stuart Davis, 1894—1964)是一位有创造性的现代主义画家。他作品中大部分内容,是来自对城市生活的感受。然而,他的风格,乃源自野兽派,尤其是立体派的传统。他在20年代初期开始实验得自立体派启示的拼贴(Collage),到后来画静物、壁画运用色彩更加丰富活泼,他被人们认为是后立体主义(注7)的艺术家。他的代表作有《新墨西哥州的风景》、《六色热静物》、《夏日的黄昏》、《城市广场》等。现代主义试验画家还有斯坦顿·麦克唐纳-赖特(Stanton Macdonald-Wright, 1890—1973)和他的朋友摩根·拉塞尔(Morgan Russell, 1867—1953)于本世纪初期开始绘抽象图形的画,善于安排色彩,具有装饰趣味,如赖特的《东方蓝绿色》,摩根的《橙色成形》作品。被称为现代艺术革新者的约翰·马林(John Marin, 1870—1953)自1913年起就从事抽象画的创作,其作品有《下曼哈顿区》。最著名的现代艺术女画家乔治亚·奥基夫(Georgia O'Keeffe, 1887—1986)从20年代初开始创作现代主义的风景画,从自然界吸取造型的源泉,富于象征主义情调。她的作品堪称20世纪美国现代艺术中一朵美丽的鲜花。

从以上情况可以看出,军械库展览会,为美国艺术界打开了眼界,对美国青年艺术家,追求艺术革新起到了示范作用。但在当时的历史情况下,军械库展览会还是遭到美国公众、报界、学院派的反对,其原因是复杂的,但有一点是清楚的,那就是美国经历过欧洲人的大举移入,增加了一般人反对外国人人境的民族意识,所以,在艺术上采取抵制的立场。当时,美国的现代艺术翅膀尚未丰满,其艺术处于低度开发状态,从这里也可看出欧美两洲在文化和审美上存在的鸿沟。由于上述种种因素,以军械库展览会为开端的美国现代主义的艺术运动终于破灭,使现代艺术的风格被淹没了近二十年。

3. 超现实主义及其影响

“超现实主义”(Surrealism),是于本世纪20年代由法国诗人布勒东(Andre Breton)发展

〔注5〕“野兽派”(Fauve)是20世纪美术运动最先出现在法国的一个派别。它主要是提升纯色(Pur-colour)的地位。以野兽派风格画出的第一幅作品,是由马蒂斯(Matisse)在1899年左右完成的。这一派画家于1905年在巴黎举行秋季沙龙联展,艺评家指一件作品说:“被野兽包围了!”由此而得名。

〔注6〕“立体主义”(Cubism),1907—1914年源于法国的现代艺术流派,在画面上将形体分解为几何切面,并互相重叠,同时表现物体的几个不同方面,如人体的正面、侧面同时表现,代表人物是毕加索和布拉克(Braque)。立体主义一词,是当年用来调侃布拉克1908—1909年的一批几何式风景画时所产生的。

〔注7〕“后立体主义”是继立体主义以后出现在美国画坛的一种艺术风格,主要代表人物是斯图尔特·戴维斯,这种风格不再从解析一特定的对象着手,而是利用多种不同素材的组合去创造一个主题意念,因而画面不再是透视物象的窗子,而是发生组合现象的场所,使艺术更接近生活中平凡的“真实”。