

工业景观下的国家叙事：精准主义艺术中的“美式”身份建构

——以 Charles Sheeler 《American Landscape》为中心

袁思琪

广州美术学院 广东 广州 510006

【摘要】：20世纪20—30年代的美国艺术在工业化与现代化发展趋势的推动下逐渐形成新的视觉语言，其中以“精准主义”（Precisionism）最具代表性。该艺术倾向通过几何化构图、简化的工业符号以及高度清晰的视觉结构，对现代工业景观进行理性化的艺术呈现。本文以 Charles Sheeler 的作品《American Landscape》为例，在形式分析的基础上运用图像学的方法探究精准主义是如何从视觉上建构出一种具有象征意味的“美式”现代性的形象，并在 Benedict Anderson “想象的共同体”及 Stuart Hall “表征与身份”的理论基础上，其次探讨工业景观是如何成为国家认同的视觉表征。研究认为 Sheeler 对工业景观进行几何化构图、摄影式的光线处理及去人化的艺术手段再现工业空间的过程，是把现代工业秩序转化为象征国家力量的视觉话语，并参与了美国现代身份的文化建构过程。

【关键词】：精准主义；Charles Sheeler；工业景观；国家身份；视觉表征

DOI:10.12417/2982-3846.25.05.021

1 Precisionism 的历史语境与艺术史定位

精准主义(Precisionism)是通常被认为存在于20世纪20—30年代的美国现代主义艺术之中的一种重要的视觉倾向。虽然 Precisionism 这一词语在艺术史上经常用来表示若干位艺术家之间的共同视觉语言，但它本身并不是一个严格的艺术团体，它的含义更加贴近指这样一种在题材取向及形式建构上有共通性指向的艺术现象。其重要代表画家有 Charles Sheeler、Charles Demuth 和 Ralston Crawford 等人，他们的作品都表现了对现代都市建筑和工业场景的描写，在美式现当代艺术发展脉络中建立起一种理性的秩序美感。

从历史背景上看，Precisionism 的出现与20世纪初期美国快速发展的工业化有关，在钢铁工业、汽车工业及城市建设中大量涌现的大规模工业建筑成为当代景观的一部分，在这种新景观面前，艺术家不再单纯地用传统的写实方式表现现实，而只是用一种几何化和结构化的方式去表达，将工厂转化为一个极具秩序感的视觉结构。

艺术史家 Barbara Haskell 在其研究中指出，Precisionism 在某种程度上反映了美国艺术家对工业文明的一种积极回应。在欧洲现代主义艺术强调表达艺术家主体思想观念与形式实验的同时，美国艺术家则更多关注工业社会所带来的视觉环境的改变，并试图通过艺术语言为这种新的现实建立一种具有象征意义的图像形式。

与此同时，一些学者也指出 Precisionism 在美国现代艺术史中的独特位置。如学者 Wanda Corn 在研究美国现代主义与国家身份关系时指出，这些工业景观绘画不仅记录了现代城市

的发展，同时也在视觉层面参与建构了一种关于“美国现代性”的文化想象。

因此，从艺术史视角来看，Precisionism 既是一种形式语言的选择，同时也是一种对工业时代文化经验的视觉回应。

2 Precisionism 的视觉语言与工业图像

许多 Precisionism 艺术家都以现代工业建筑为主题，在他们的画作里，烟囱、储油罐、钢铁结构、大工厂建筑物等工业建筑是画面上的主要对象，这些工业建筑常以鲜明的几何形体呈现出来，从而在画面中形成一种具有高度秩序感的视觉效果。

Precisionism 便是这样一种视觉语言，它既受到立体主义空间结构观念的影响，同时也体现出美国艺术家对工业景观的独特理解。不同于欧洲立体主义强调对物象结构多视角的拆解、重构，Precisionism 更倾向于用形式上的简化、概括来强化物象整体结构，让图像呈现出一种稳定而明晰的空间秩序。如很多 Precisionism 的作品中，建筑体块往往处在明显的水平和垂直的关系之中，并形成类似于建筑设计图一般的构图结构。这样的高度稳定的构图使得工业建筑呈现出一种纪念碑式的庄严感。

正如艺术史家 William Agee 所指出的，Precisionism 艺术家实际上是在工业景观中寻找一种类似古典建筑秩序的视觉原则。在这种构图方式下，现代工业建筑不再只是生产设施，同时还成为了象征现代社会理性秩序的重要图像。

3 作品细读：Charles Sheeler 《American Landscape》

在 Precisionism 艺术家中，其中 Charles Sheeler 的作品最具代表性，他于 1930 年完成的作品《American Landscape》被认为是典型的精准主义视觉语言表达方式。该作品描述的是位于美国密歇根州的 Ford 汽车公司的 River Rouge 工厂。Sheeler 在对地域内工厂及机器设施进行重构后，形成了一幅具有很强秩序感的画面

查尔斯·希勒（Charles Sheeler），《美国风景》（American Landscape），1930，布面油画（oil on canvas），61 × 78.8 cm。

图片来源：纽约现代艺术博物馆
（Museum of Modern Art, New York）

首先，画面空间构图是十分稳定的。整个画面中的大厂房、烟筒和传送带都被归纳成明确的稳定的几何形体，它们以竖直和平面的关系构成严格的视觉律动；建筑物体积的比例也被画家精心设计过，让画面呈现类似的古典式构图，在这种构图结构下，工业建筑不再是单纯的现实空间的功能性装置，而是开始呈现某种纪念碑式的视觉形态。画面中高大的烟囱及储油罐构成稳定的垂直方向的视线线索，水平展开的传送带构成另一个方向的视线线索。二者交叉关系使得整个画面既稳定又具有清晰的空间感。

另一方面，Sheeler 对于工业场景的描绘并非聚焦在工业生产上，他关注的是建筑的空间关系及秩序感，在图像里几乎没有出现工人或机械运转的情形，这使得工业建筑被去叙事化地呈现出来，并处于某种静止状态之中。这样，工业建筑就不仅仅是一个劳动发生的地方，而成为一种有形式感的视觉客体。

类似的视域也存在于 Sheeler 的摄影实践中，在绘制

American Landscape 前他为福特公司拍摄过 River Rouge 工厂的照片。摄影的取景方式及光影结构对他的绘画构图有重要影响。图像中明确的边缘、稳定的构图比例及高度秩序性的空间构成均体现了摄影观看模式转化为绘画表现形式的过程。

在画面中，我们看到一幅非常理性化的空间布局。由于建筑之间光线切割的关系，每个建筑形体都拥有一个相对独立的界限，并且凸显了整个构图的空间形态，在稳定又分明的画面结构下，工业场景以一种较为抽象的方式展现在我们面前。

不过，这样的视域秩序也并非意味着图像与经验世界的无关，恰恰相反，Sheeler 将对真实的工业空间的观察进行重组，并将之转化为某种象征性的图像，在画面中，烟囱、罐体以及机器构筑了连绵不绝的画面节奏，构成了另一种意义上的新都市风景。

而从更为广阔的文化背景来看，《American Landscape》除了是工业场景之外，它也是对现代性的一个图像式设想，在二十世纪初，美国快速城市化，大机器生产和科学技术的发展成为了社会前进的主要方式。Sheeler 将工业建筑变成了一种有结构性形式的图像，这其实也是在给工业文明寻找一个新的视觉符号。

由此，这幅画既可视作为对工业景观的一种再现，也可视作一幅关于现代社会秩序的隐喻式图像，在 Sheeler 的手中，工业建筑既是功能性生产的场所，又是现代秩序和技术理性的视觉指代。

4 结语

Precisionism 作为美国现代主义艺术中的重要视觉现象，其意义不仅体现在对艺术表现形式语言的创新上，更在于其对现代工业文明经验的视觉表达。通过对工业建筑与城市景观的重新组织，Precisionism 艺术家成功地将工业时代的物质景观转化为具有秩序感与象征意义的图像结构。

如 Charles Sheeler 的 Precisionism 绘画作品 American Landscape 所示，这种风格的艺术家将现实中看到的风景转化为另一种意义上的风景——工业建筑呈现出一个稳定而简化的几何图形，并以明确的空间秩序展现了一种理性化的新时代美。这一视觉语言一方面映射了工业化社会对于秩序和效率的要求；另一方面则是美国现代文化对于技术时代的认同与想象。

因此，Precisionism 不仅是美国现代艺术史中的重要阶段，同时也为理解工业时代视觉文化的形成提供了重要视角。

参考文献:

- [1] Corn, Wanda M. *The Great American Thing: Modern Art and National Identity, 1915 - 1935*. Berkeley: University of California Press, 1999.
- [2] Haskell, Barbara. *The American Century: Art & Culture 1900 - 1950*. New York: Whitney Museum of American Art, 1999.
- [3] Lucic, Karen. *Charles Sheeler and the Cult of the Machine*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- [4] Murphy, Jessica. "Precisionism." *Heilbrunn Timeline of Art History*. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2007.
- [5] Agee, William C. "Precisionism & the Dawn of American Modernism." *The New Criterion*.