

The Modernization of Chinese Art

美術學校與海上摩登 藝術世界

鄭洁 著
孔达 译

The
Shanghai
Art College

上海美專 1913-1937

The Modernization of Chinese Art

美術學校與海上摩登
藝術世界

鄭洁
著
孔达
译

The
Shanghai
Art College

上海美專 1913-1937

图书在版编目(CIP)数据

美术学校与海上摩登艺术世界：上海美专 1913-1937 /
郑洁著；孔达译. —上海：上海书店出版社，2017.4
ISBN 978-7-5458-1433-0

I. ①美… II. ①郑… ②孔… III. ①上海美术专科学校—校史—1913-1937 IV. ①J124-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 046763 号

封面题字 郑 洁
责任编辑 邓小娇
技术编辑 丁 多
装帧设计 郦书径

美术学校与海上摩登艺术世界——上海美专 1913-1937
郑洁 著 孔达 译

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 640 × 965mm 1/16
印 张 19.75
字 数 200 000
版 次 2017 年 4 月第 1 版
印 次 2017 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5458-1433-0/J · 362
定 价 58.00 元

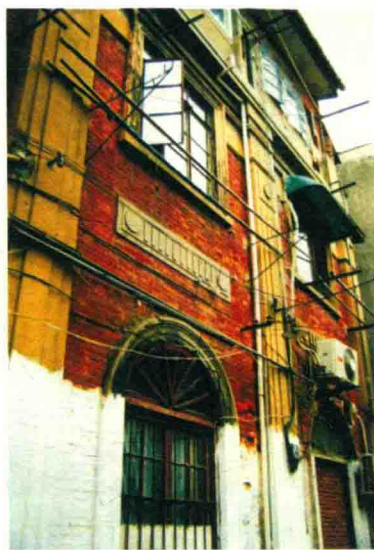
作者 郑洁

香港中文大学文学院助理教授。2003 年复旦大学本科毕业，2006 年获香港大学艺术系硕士，2009 年获香港大学建筑系博士学位；2011 年于悉尼科技大学从事博士后研究。于高排名同行评审国际期刊发表研究成果，如 *Modern China*, *East Asian History*, *Modern Chinese Literature and Culture*, *Urban Studies*, *Journal of Urban Affairs*, *Town Planning Review* 等。

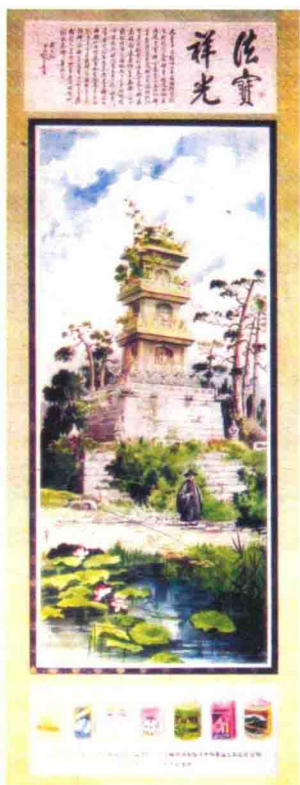
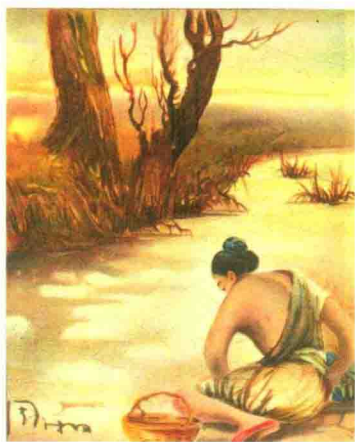
译者 孔达

复旦大学文物与博物馆学系讲师，英国莱斯特大学博物馆学博士。主要从事博物馆国际交流合作、博物馆社会责任、博物馆学理论等研究。现为莱斯特大学博物馆学院名誉研究员。

(左) 30年代的海诚斋

(右) 海诚斋今景，2002年3月，作者拍摄

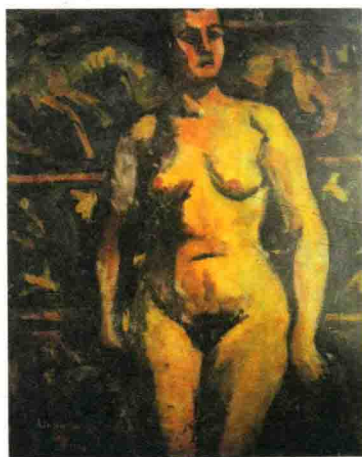
（左）周湘，1918年，《卧冰》

（右）徐永清，1920年，《法宝祥光》水彩山水（老月份牌）

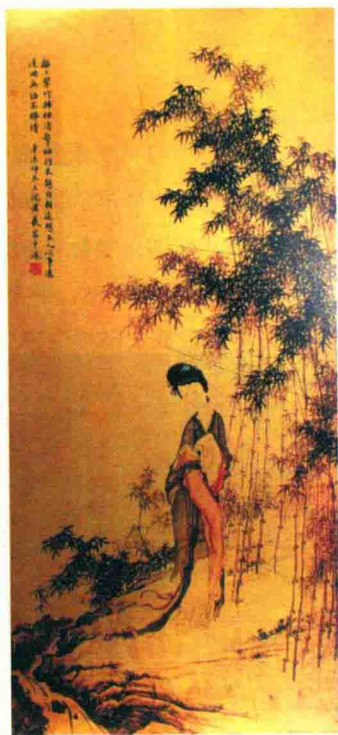

（左）陈师曾，《莲》

（右）陈师曾，山水画，1921年

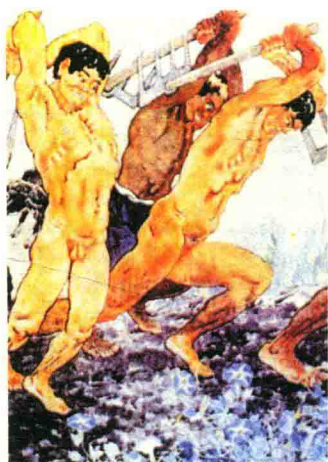
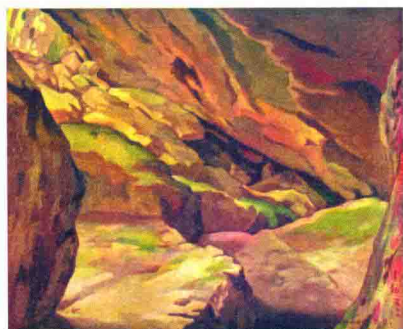

(上) 薛珍，1925年，水彩画
(下) 刘海粟，1929年，裸体画

(左) 黄羲，仕女图

(右) 顾坤伯，1931年，仿倪雲林风格山水画

（上）王远勃，1934年，《幽境》
 （左）徐悲鸿，1940年，《愚公移山》
 （右）陈逸飞，1991年，《浔阳遗韵》

摘 要

上海美术专科学校是民国时期中国最具影响力的私人美术学校之一，多因刘海粟与军阀论“裸体模特儿”一事，家喻户晓。本书是第一部研究上海美术专科学校的学术论著，聚焦于上海美专的早期历史，即1913年至1937年。本书提出新的理论视角及模型，解释国家政策对于艺术创作未必有直接影响，因为中间经历几个社会及个人层面的过滤，从而重新解释中国艺术近代化的过程、中国美术“现代性”的含义，及其在上海美术圈中的影响。

本书基于上海档案馆上海美专的数百卷档案，数十份的报纸、期刊的史料，以及第一手采访资料。从尘封的史料中，挖掘线索，展现上海美专在民国上海市场经济中寻求生存，不断调整经营目标及策略的经营策略，并因此形成其独特的运作方式及风格，并且影响了美术家及其艺术创作的过程。

基于史实，本书提出大量独家观点，例如，上海美专作为私人美术学校的独特性、上海美专在不同时期教授绘画的类型及其教育目的的变迁、刘海粟“炒作”模特儿事件的真实意图、上海美专的国画教育同其他学校的异同、上海美专西画教育的特征、在美专艺术教育中“创造性”的真实面目、上海美专与艺术家成名及谋生的关系，以及上海美专的女性艺术家群体。

序 言

自本科毕业，负笈来港，春去秋来，十有四载。而故土情浓，主要学术研究，皆关沪渚。此书作于赴港初期，就读港大艺术系硕士，少年意气，仅用一年时间，查阅六百卷档案，另兼数十种报纸，及相关文献，完成二十万字之写作。之后十年将成果在国际期刊陆续发表，近两年又将文章集合，并梳理理论，2016年完成英文版之出版（*The Modernization of Chinese Art: The Shanghai Art College, 1913—1937*，欧洲鲁汶大学出版社），今年欣见中文译版付梓。上海美专为民国上海画坛一重要私人美术学校，厘清校史，或有意义，而研究美专更在于窥探中国美术近代化之过程及特征，此为本书之切入点。翻阅学校档案，每觉与二三十年代美专师生有故，其人也，真挚情谊，高洁志向，才情纵横，意趣淡泊，更兼摩登装束，融贯中西，继而每每怀疑自己错生时代，结缘良友三千，此实为学术以外之一大收获。

一如任何著作，本书之完成受益于诸多帮助，首先感谢三位导师，万青芳教授、Professor Greg Thomas 和 Professor David Clarke 在我研究过程中之指导。其次，沪上学者及老师，鼎力支持。王震先生慷慨示以数十年积累之报纸及期刊之美术报导，奠定部分资料基础，部分观点亦受其影响。而本人对于中西绘画之兴趣与理解则归功于国画、西画以及书法老师，汪家芳先生亲炙国画十余年，虽画技未得其一二，然略通法度，窥得妙理；从郑佳矢先生学习西画则在二十多年前，先生对于绘画之看法、见地，于我影响甚深。香港著名书法家戚谷华老师，十余年亦师亦母，令我深受熏陶。陈正卿先生与许洪新先生在我资料收集中，或引荐知情人士，或予以档案查询及其他资料收集之指导。

本书得以付梓，深得梁元生教授之栽培。梁教授不仅为上海史研究之资深前辈，亦是卓有远见之中大文学院之院长，对于年轻学人关怀提携，不遗余力，久蒙恩典，感铭殊深！上海交通大学媒体与设计学院书记单世联教授，热情资助本书出版，甚为感荷。钱江教授多年来，始终支持我之学术研究，为本书英文版之完善提供不少宝贵意见，再次申谢。研究初期，常与复旦大学胡志祥教授探讨研究思路及方法，颇为受益。《上海滩》杂志社马小星编辑、上海社科院承载先生、郑祖安先生、《世纪》杂志社沈飞德先生、程海麟先生在本书资料收集阶段皆予以帮助，甚为感荷。本书撰写过程中，有幸采访到许兰台先生、荣君立女士、顾飞女士、孙树棻先生、张修平先生、陆友兰女士、沈雪生先生、顾浩先生等，或回忆当年亲身经历，或讲述前辈相关身世，提供本书某些关键信息。其中，许先生、荣女士、顾女士及孙先生，已然仙逝，未能见到拙作，深以为憾。

本书的翻译工作由复旦大学文博学院孔达老师承担，耗时八个月，在上海档案馆及上海图书馆，逐条核对资料，推敲字句。本书成稿及出版，亦须感谢以下人士：复旦大学历史系傅德华教授、复旦大学艺术系刘华云教授、新加坡国立大学 Professor Esther Goh、University of Minnesota 孔子学院张永龄院长、香港大学林初升教授、香港中文大学艺术系莫家良教授、香港大学郭燕宁博士、Leuven University Press Dr. Veerle De Laet, Andrew Young, Rosemary Tan, 以及我的研究助理季彦京、刘逸群、Cedric Wong、张竹馨、侯炎芸。

本书的研究经费来自于 Direct Grant (4051009)、GRF (14600215)、GRF (14621516)，以及全国重大社科基金项目 (14ZDA054)。

最后，感谢父母。十多年来，聚少离多，即便身在上海，也与图书馆、档案馆及研究助理相处的时间多过父母。感谢父母对我工作的支持与理解！

郑洁

香港中文大学文学院

目 录

1	序言
1	导论
25	第一部分 上海私立美术学校领域中的上海美专
27	第一章 1913年以前：回应市场需求——上海美专的开端
40	第二章 在上海商业美术市场竞争中取胜（1913.1—1919.7）
63	第三章 美育时代（1919.7—1928.11）
98	第四章 学潮风波后的校园重建（1928.11—1937.7）
117	第二部分 上海美专的美术教育和美术
119	第五章 西方美术的大众化和本土化
144	第六章 将文人画教学植入近代美术学校体系
166	第七章 “新式”美术问题研究之风潮
177	第八章 在美术教育中培养艺术创造力

195 第三部分 上海美专的美术家和美术

197 第九章 从私人领域转向公共领域的美术家学习与教学

214 第十章 融美术家于社会主流经济

228 第十一章 成名新路

245 第十二章 公共领域的女性美术家

268 结论

导 论

在中国近现代美术史领域，中国近现代美术被认为是中国美术史传统及其审美标准的延续，亦或是一部美术社会史。^[1]前一学派向西方定义的现代主义和后现代主义高度看齐，以实验性、过渡性和不成熟的西式风格与技巧为标志，企图打破中国传统审美标准。在这里，崇洋成为了现代主义的特征，企图将西式技巧融入传统风格的中国绘画中。对西式绘画的演绎也不仅仅局限于模仿。^[2] Claire Roberts 就尝试通过分析中国大众媒体来探讨传统美术与西式美术实践是如何调和的。^[3] 她认为即使界定传统风格的中国绘画，也须以西式绘画为参考。例如，潘天寿的传统风格绘画被看作是一种不受西方影响，通过继承传统以尝试现代主义的探索。^[4]

美术社会史学派的学者则把目光投向复杂的政治潮流，以及同时期的文学和哲学思想潮流，把美术与同时代其他方面的发展联系起来，例如社会和政治变革。^[5] 结果，对于传统中国绘画的认识就徘徊在作为社会进步的障碍和作为爱国主义的政治元素两种观点之间。^[6] 关于“中国对西方影响回应”的探讨中，部分内容就与美术和社会的主要议题相关，即

[1] Ralph Croizier, "Art and Society in Modern China: A Review Article", *Journal of Asian Studies*, 1990, vol.49, no.3, pp.587—602.

[2] Joan Cohen, *Painting the Chinese Dream: Chinese Art Thirty Years after the Revolution*, Northampton, Mass.: Smith College Museum of Art, 1982.

[3] Claire Roberts, "Tradition and Modernity: The Life and Art of Pan Tianshou, 1897—1971", *East Asian History*, 1998, vol.15—16, pp.67—96.

[4] 同上。

[5] Joan Cohen, *Painting the Chinese Dream: Chinese Art Thirty Years after the Revolution*, 1982.

[6] 张少侠、李小山《中国现代绘画史》，南京：江苏美术出版社，1986年。

强调广泛的社会、政治和思想运动对中国美术的影响。此外，就是探讨受西方启蒙的先锋们的美术是如何领导对于中国社会变化的回应的，这里美术家们真正的美术成就相对被忽视。在中国美术领域，传统水墨画被认为是保守的，因为它在推动社会变革中处于弱势。但在经历了短暂的资本主义精英时期后，水墨画的社会作用和功能急剧增强。^[1]这种研究思维不仅渗透到中国近现代美术的研究中，也蔓延到了用西式绘画亦或水墨画技巧培养美术家的美术教育。

在中国近现代美术教育的研究中，中国在对西方开放之前是不存在“中国现代美术学校”这一概念的。19世纪末20世纪初近现代美术学校在中国的兴起自然引起学术关注，因为它涉及了两种不同价值体系的对立。美术学校的创建被看作是中国“近现代运动”的一部分，^[2]代表了中国向西方学习的尝试。中国近现代美术教育的研究在“西方的影响与中国的回应”这一模式下进行。Michael Sullivan认为，“中国自身在应对西方挑战方面较为迟缓。直到20世纪前后才出现了一种类似于西方意义上美术学校的东西。”^[3]在“近现代运动”一章，他列举了1906年以后成立的一些主要美术部门和美术学校来具化中国近现代运动这一概念。在他最新版本的 *Art and Artists of Twentieth-Century China* 一书中，美术学校的兴起与发展依然被当做近现代运动的一部分来探讨（或是“新运动”）。^[4]高美庆在她1972年出版的 *Chinese Response to the West in Art: 1898—1937* 一书中采取了相同的框架，她将西方美术被引进中国、并被中国生活吸收同化的过程细分成三个阶段。^[5]美术学校在改革的教育制度中的兴起成为她关于中国美术家回应西方影响的论断的重要依据。^[6]在1998年

[1] Ralph Croizier, “Art and Society in Modern China: A Review Article”, 1990.

[2] Michael Sullivan, *Chinese Art in the Twentieth Century*, London: Faber & Faber, 1959. 关于“新运动”，见 Michael Sullivan, *Art and Artists of Twentieth-century China*, Berkeley, Calif.: University of California Press, 1996; Mayching Kao, *China's Response to the West in Art: 1898—1937*, UIM Dissertation Service, 1972.

[3] Michael Sullivan, *Chinese Art in the Twentieth Century*, 1959, p.47.

[4] 见 Michael Sullivan, *Art and Artists of Twentieth-century China*, 1996, 第2—6章。

[5] 见 Mayching Kao, *China's Response to the West in Art: 1898—1937*, 1972.

[6] 高美庆写道：“在前面几章，我们回顾了西洋画在中国的建立，以及传统绘画逐渐吸纳西方影响的过程。”见 Mayching Kao, *China's Response to the West in Art: 1898—1937*, 1972, p.202.