



■陈世强 著

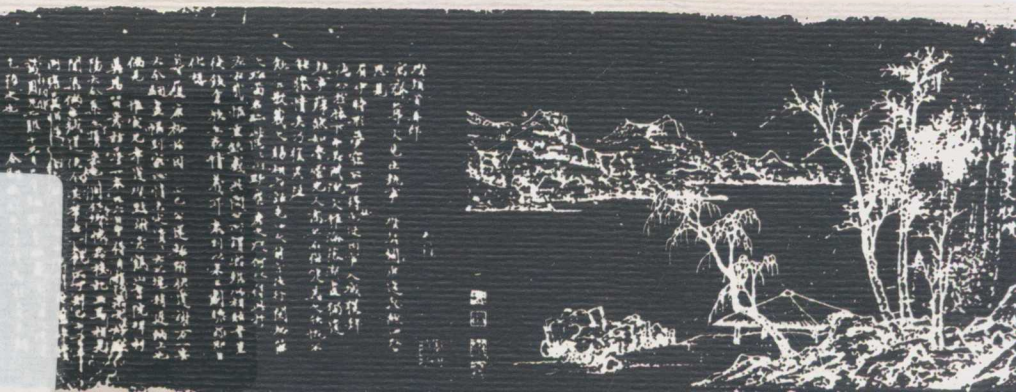
■国家重点学科建设培育点

■江苏省重点学科

南京艺术学院美术学院
教学·科研·创作系列丛书

色不异空——艺术史与艺术批评

东南大学出版社



南京艺术学院美术学院
教学·科研·创作系列丛书

国家重点学科建设培育点江苏省重点学科南京艺术学院美术学院学科教学、科研、创作研究丛书。

色不异空

——艺术史与艺术批评

■ 陈世强 著

东南大学出版社

· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

色不异空:艺术史与艺术批评/陈世强著. —南京:
东南大学出版社, 2011. 12
(南京艺术学院美术学院“教学·科研·创作”系列丛书)
ISBN 978-7-5641-3114-2

I. ①色… II. ①陈… III. ①美术史-中国-教学研究-高等学校-文集 IV. ①J120.9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 246755 号

色不异空:艺术史与艺术批评

著 者: 陈世强

出版发行: 东南大学出版社

出 版 人: 江建中

社 址: 南京四牌楼 2 号 邮编 210096

电 话: (025)83793330 (025)83362442(传真)

网 址: <http://www.seupress.com>

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 南京玉河印刷厂

开 本: 880 mm×1 230 mm 1/32

印 张: 114.50

字 数: 3080 千字

版 次: 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-3114-2

定 价: 988.00 元(共 19 册)

本社图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部联系。

电话(传真): 025-83792328

序 言

在 20 世纪的中国美术史上,刘海粟是一位伟大的先驱、画家、教育家。他的教育思想以及所倡导的学术风气,一直是我院发展中最为宝贵的驱动力和精神财富。正因如此,在近百年的历史中,我院涌现出了一大批杰出的画家、美术教育家以及理论家,他们的成就和品格同样也已成为我们后来者珍贵的学术遗产。当新世纪来临之际,南艺美术系升级更名为美术学院,学院的发展迎来了新的契机。首任院长决定为在校老师们的教学、科研、创作成果出一套系列丛书。作为百年老校,为在校老师们出这样的系列丛书尚属首次。百年的沧桑,百年的文化积淀,其中最为关键的自然是百年文脉的传承,而我们的这套丛书则无疑可视为此百年文脉得以长盛不衰的实物佐证。

最初参与这套丛书出版的老师,有建国初期成长起来的美术界公认的中坚力量,而今队伍中已有不少青年才俊,这是颇感欣慰的事。我想,这既昭示着作为国家重点学科建设培育点的美术学科在教学、科研、创作上正不断地发展壮大起来,显然其本身也是美术学院的百年文脉在“兼容并包”、“不息变动”中薪火相传的一个有力见证。当这套丛书增至 100 本,甚至 200 本的时候,它将愈发体现出我们文脉的生命价值!相信这其中必将有新的大家、名师脱颖而出。

南京艺术学院即将迎来百年华诞,愿我们的丛书能够跨越百年,将这条文脉更为清晰地延续下去。

是为序。

南京艺术学院美术学院院长 张友宪

2010 年 10 月 31 日于二乾书屋

目 录

转型期本土美术教学、学术的重审与重建	
——纪念上海美术专科学校创建百年·····	1
裸之情境 色不异空	
——人文视野下上海美专人体教学背景之历史考察·····	87
文化重构 视觉转型	
——新文化运动与晚近美术的现代演进·····	131
因约深美 至大之境	
——从扶掖上海美专再认识蔡元培的美育思想·····	179
大匠旁观 寄蕴宏志	
——陈独秀与中国近现代美术·····	199
边缘的强者 杰出的话语	
——刘海粟艺术事业对当代美术的启示·····	229
末世逸才 恨海悲歌	
——论苏曼殊的绘画·····	255
行无愧怍心常坦 身处艰难气若虹	
——文化运动旗手与美术先驱之交往·····	278
玉颜空自惜 冷意无人识	
——陆小曼及其清逸云山中文人的人文底蕴·····	305

转型期本土美术教学、学术的重审与重建

——纪念上海美术专科学校创建百年

上海图画美术院(上海美术专科学校初名,以后多次更名,^[1]文中不同历史时期的名称均为此校)创立于新文化运动前夜,为新美术运动的序幕,亦即新美术教育之肇始,变革旧制而建构新艺术语境是创办者们的理想和实践。

“新兴艺术策源地”——历史见证了上海图画美术院及以后更名的上海美术专科学校(简称“上海美专”)的成就和意义,因而该校在近现代艺术史上具有开创性地位。起始十年,西方艺术东渐之势正炽,学校以“研究西方艺术的蕴奥”为开篇,随着视野拓展及与异域文化交往互动,办学者的深情回望家园,以他山之器石攻我璞玉之瑕疵,“发展东方固有的艺术”终成指归,20世纪10—30年代,重审本土美术的理念和方法,实现了教学、学术的建构与精进,促进了中国美术的现代转型。



上海美术专科学校校长刘海粟

(1896—1994)

一、新兴美术的宣言

民国建元前后,在上海探索新美术之路的刘海粟(1896—1994),后来以创造取向的语境品评上海本土美术传承,一抒当年的感慨:“当时的上海画坛生气不足,十里洋场市民趣味束缚了画家的创造力,陈陈相因、散发出庸俗气息的商品画充斥,除了像吴昌硕这样的大家以外,中国绘画每况愈下。”^[2]艺术青年怀揣创造热情,锐意进取,血气方刚,洋场中国画坛在非薄既往的眸子中,面目陈旧,毫无新意,衰败固守,春风不度。

刘海粟创立上海图画美术院,与当时对海上(即上海)画坛的感慨不无深层的关系。而当其时,传统文人画家汇集的上海画坛为中西冲突之前沿,面对冲击产生一种文化回应,守望民族艺术遗产的国粹殿军,形如鸦片战火硝烟下中土炮台之卫士,凛然身躯以坚韧不移的姿态对抗文化霸权入侵,其志弥坚,其情愈烈,是一幕充满激越而又略带悲怆的情景剧。转换时空,溯时而上,早于19世纪末至20世纪初前后

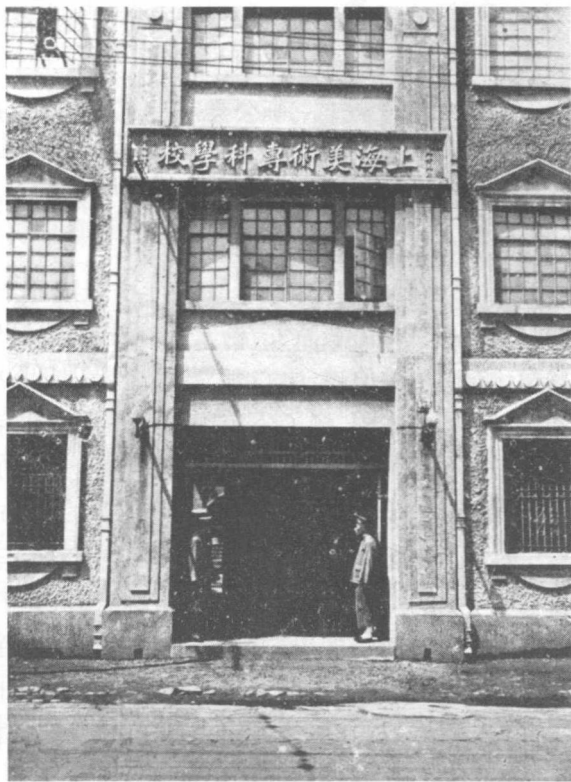


上海图画美术院(后名上海美术专科学校)创建地乍浦路左近

出现了不少现代意义的书画社团。以“飞丹阁书画会”、“海上题襟馆金石书画会”、“海上书画公会”与“豫园书画善会”等为先声……

“飞丹阁书画会”清同治宣统年间成立于上海，“飞丹”为丹青云聚之意。其时，名手改琦、王秋言、吴庆云、胡公寿、吴滔、吴穀祥、杨伯润、任熊、任薰、任预、任伯年、张熊、蒲作英、吴昌硕、吴友如等，几为前海派阵容，他们于豫园九曲桥荷花池畔的得月楼中聚会切磋画艺。书画会内设雅集茶室和外地书画家下榻之所。任伯年定居上海前均宿于此，曾从楼上观察草地上的羊而作速写。书画会的一系列活动，对传承明清以来本土画学，导引晚近画坛趋向，促进“海上画派”的形成和发展起了重要作用。^[3]

清末，又有“海上题襟馆金石书画会”成立于沪上，数易会址，上世纪 20 年代迁闸北交通路（今昭通路）40 号，“题襟”之意为书画唱和抒写襟怀。初由汪洵（？—1915）与吴昌硕（1844—1927）领衔任正副会长，后由吴昌硕任会长，哈少甫、王一亭



上海美术专科学校菜市路旧址(1930)

任副会长。经费为清末名僚盛宣怀资助。交谊切磋多于晚间进行，每于薄暮初起，书画名贤雅集馆内，观摩作品，畅谈笔墨韵致，赏鉴古金石书画。画会还为入会画家作品接洽销售事宜。未久成为清末民初闻名全国一大型书画团体。

先后加入该会的金石书画家达一百余人，风樯阵列，声势空前，为晚近中华艺术精英之大聚集。主要人物有汪洵、吴昌硕、哈少甫、王一亭、冯梦华、朱孝臧、陆廉夫、黄山寿、金蓉镜、盛宣怀、李平书、姚虞琴、商笙伯、赵叔孺、高时丰、高野侯、丁竹荪、丁辅之、骆亮公、俞语霜、任董叔、吴待秋、曾熙、童大年、诸宗元、潘飞声、易大厂、黄宾虹、贺天健、钱瘦铁、陈巨来、王个簃、马企周、钱化佛、吴石公、熊松泉、诸闻韵等，几为后海派阵容。^[4]

在此前后，“海上书画公会”于1900年3月成立于上海福州路杨柳楼台旧址，由李叔同发起组织和主持。海上书画名家乌目山僧、汤伯达、任伯年、朱梦庐、蔡小香、高邕之、许幻园、张小楼、袁希濂等人，均是该会的骨干会员。^[5]

还有“豫园书画善会”于1909年3月成立于上海，在义卖捐赈的同时切磋技艺。由钱慧安、杨佩父、马端西、吴昌硕、黄旭初、蒲作英、杨逸、顾翔生、姚伯鸿、沈心海、高邕之、黄克明、冯梦华、潘飞声、潘叔和、金巩伯、杨古醞、杨了公、郁屏翰、马企周、朱紫翔、何诗孙、程瑶笙、张善子、沙辅卿、王一亭、徐讷甫、洪庶安、汪仲山等人共同发起组织。“海上画派”的代表人物之一钱慧安(1833—1911)担任首任会长。^[6]

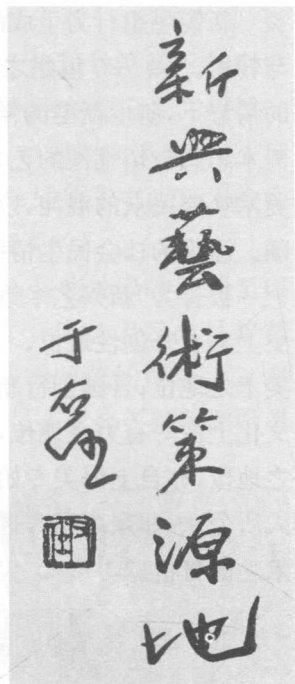
这些书画团体的建立，是海上画家风云际会时的不同聚合方式，目标则一致，即以本土艺术为指向。团体蓄集了华夏艺术传承薪火，整合了本土绘画资源，提升了与异域文化对话的实力。团体形式是一种公众宣言，表明一种文化态度，就是以内省固守方式抗衡东渐文化，也是在遭遇危机时采取的积极保护姿态，这种态度反映文化冲突之严峻与剧烈。在这些群体中的本土艺术坚强守卫者，有的奋发而为，将明清以来典雅的写意水墨与晚近社会强烈的醒时色彩融为一

体,形成雅俗共赏的新画风,构建了近代中华艺术夕照之辉煌;有的以殉道信念默然秉持,坐待天明,在无力建树之时,用自己的身躯填入危世巨大的文化黑洞中,无奈地适应新兴时代商业性的市民审美趣味,以图保存薪火,于身不由己的“衰败”之中,翘望中国古典绘画在不失本体价值中向现代过渡转型。

星移斗转,春秋几度。前贤殉身,精神涅槃,接续和传承,期待和企盼,无形地孕育和催促着一个新艺术生命的诞生……

民国肇始,上海图画美术院创建于上海乍浦路。^[7]这一以青春热情与艺术理想救赎社会的初始机构,却蕴孕着中国新美术的希望。创办人刘海粟为美术院拟定的办学宣言是:“第一,我们要发展东方固有的艺术,研究西方艺术的蕴奥。第二,我们要在极惨酷无情、干燥枯寂的社会里,尽宣传艺术的责任,因为我们相信艺术能够救济现在中国民众的烦苦,能够惊觉一般人的睡梦。第三,我们原没有什学问,我们却自信有这种研究和宣传的诚心。”^[8]

刘海粟遥望公瑾当年遗风,英姿焕发,气吞万里如虎。三条信念确立了一种睿智卓识的艺术取向,研究西方蕴奥,发展东方艺术,将艺术行为与人生、民众同血脉共仰息。这是新兴美术的宣言,是20世纪早期划过沉闷时空的鸣镝,其艺术运动的民主意识和本土美术的复兴期待,前瞻百年,超然卓越,其先锋精神在浑然不觉新美术为何物的年代具有新锐的光焰。



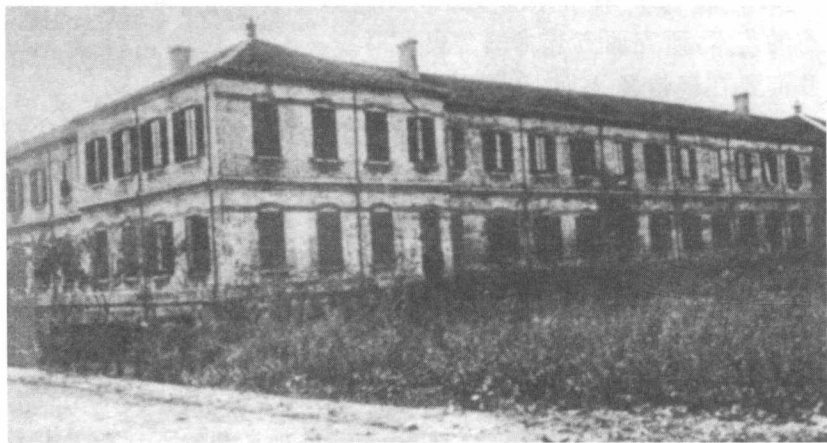
新兴艺术策源地——
上海美术专科学校创立
20周年际于右任题词

新锐思想行为生成的温床则是 19 世纪下半叶以来社会的危机与转机。19—20 世纪之交,传承的艺术方式在西风东渐、本土思变的情势下,萌生新型的样式诉求,出现了刘海粟等新美术先驱的现代美术思想与拓荒性的艺术教育实践。他要奉行一种崇高的原则,以美术唤醒民众的混沌,以艺术催萌社会的民主,使他们解脱荼毒和蹂躏。深重的社会民生情结促使了本土美术教学、学术的观照回望。

被誉为“新兴艺术策源地”的上海美术专科学校,在近现代艺术史上具有开创性地位。创办人后来感言:“吾国宣传新文化之始,无美术之地位;吾国创行新教育之始,亦无艺术教育之地位。新美术在文化上占一有力之地位,自上海美专始;艺术教育在学制上占一重要之地位,亦自上海美专始。故上海美专为中国新兴艺术之中心,此国人所公认,非余之私言也。上海美专创立之纪念日,亦即中国新兴美术之诞日也。”^[9]

二、本土美术教学际遇

中国美术师徒相传的千年教学模式,到 20 世纪初向学堂教学嬗



晚清两江师范学堂的办公楼——口字房(1923 年不存)

变。1903年,鸡鸣山下三(两)江师范学堂经张之洞(1837—1909)奏准后开办,为中国近代新式教育之嚆矢。由于依赖日籍教习制定完成教学规程,因而也丧失了教学管理权,某些教习的恣意妄为使教学格局一度混乱。^[10]师范科目中设置绘画课程,中西取向不甚明了,日籍教习教授不用器具作图的“自在画”,其结果只是个中西兼用的画法,外来形式在本土生发之初必然是多元素交混的形态。

稍后设置图画手工专科的浙江两级师范,某些外籍教师甚至以中国画师的出版物作为教学的临摹范本,时于其中学习的吴梦非(1893—1979)称:“我受中等教育是在浙江两级师范的图画手工专科。那时的图画教师是日人吉加江宗二。他是东京高等师范图画手工专科毕业的。教我们的方法和小学里差不多,也是注重临摹,不过他的绘画技术比较高明。他用的教材常是商务印书馆出版的‘铅笔画范本’,间或也用‘水彩画范本’。”^[11]

西师中教? 中画西学? 时处末季,政局动荡,西学中用,识见不一,作为前清学吏的李瑞清(1867—1920),擅长书画等传承艺术,深得美育三昧,于课堂中创设美术教育为其发扬艺术的理想,而在晦暗的社会意识中有此创举实属难能。至1906年,身为学监的李瑞清于两江师范学堂创设图画手工科,将萧俊贤等画有法度的国粹名手延揽至课堂,才使投师



李瑞清(1867—1920)



萧俊贤(1869—1948)

无门的嶙峋学子有了传承本土画学的希望。此番振新足以彪炳艺术史册。

国粹名手至课堂教授本土传承图画,改写了师徒相传的千年模式,今天虽然不能复原当年的教学情景,而这些教学的方式在以后包括上海美术专科学校在内的课堂上得以脉传。萧俊贤(1869—1948),字铁夫,号屋泉,湖南衡阳人。早年从南岳僧苍崖学画山水,后拜山阴沈翰为师。遵董其昌路线,自唐而至宋元诸大家,又遍游

山川,撷秀腕底,自立一帜而成“萧派山水”。两江师范首设国画考科,萧俊贤成为该校执教国画课第一人,后又任国立北平艺专教授、代理校长,继而担任南京美专国画系主任,南北讲座,桃李盈门,陈师曾、吕浚(风子)、姜丹书、沈溪桥、张善孖、施南池等均出门下。其与冯白、齐白石并称“冯萧齐”,为享誉京城的湖南三大家。以后萧氏门人吕浚(风子)、姜丹书等在上海美术专科学校中发扬了萧派艺术。

国中方数日,世上已千年,其时西方画坛日新月异,新派新作目不暇接。就既往画学而论,有中国艺术重临摹,泰西艺术重新创之说,即西方艺术追求新异过速,而中国艺术传承痕迹太深。20世纪初,正是西方美术突飞巨变之时,现代派层出不穷,当人们尚未看出某画派模样时,其已如哈雷彗星耀然而过。西方产院中的艺术新婴呱呱坠地,仅闻一啼便与世长辞。而东方禅院中的画坛老人秘诀相传,吐纳有致,因而修炼出金刚不坏之身,鹤发童颜,千古寿征。中艺西艺,各擅胜场,褒贬可因立场而异,取舍则由生态先决,图画美术院其后回望家园,兼爱中西,雁行不悖,是在艺术道路行进中的经验总

结,是历史思辨的睿智抉择。

毋庸讳言,民国初始的上海图画美术院,是以西洋美术教学为取向,且未脱离西画中教的方式,这是办学理想与师资现实的距离。然而这种距离却保存了文化的交混性,显现了民族艺术基因的生命力。1915年图画美术院的教学是怎样的情形呢?在学的刘雅农如是描述:“说到分科教学的授课老师,张聿光先生教的是水彩画和油画;丁悚先生只教水彩画人物,尤其画时装美女最为拿手;王济远先生教的是铅笔画和水彩画;刘海粟先生教的是写石膏像、人体写生和油画。那时候并无国



上海图画美术学院首任院长
张聿光(1885—1968)

画系,也无雕塑等等科目,但是聿光先生能作中国画,他最擅长画仙鹤,你如向他要,他就立刻画一张给你;海粟先生最喜欢写大字,六尺宣纸的对联,只写四言句,上下总共八个字,字体仿的泰山经石峪,他常常写了送给同学;济远先生喜写北魏,同学向他要,也从不拒绝的。”^[12]

1914年7月,上海图画美术院更名为上海图画美术学院,邀请海上画坛有较大影响的张聿光任院长,对美专早期发展与建设起到重要作用。张聿光(1885—1968),字鹤苍头,室名冶欧斋,浙江绍兴人。擅长中西绘画,早年师从宜昌王步点学习中国画,以后又得徐家汇土山湾西洋画陶冶。中国画传承清末任伯年等人作风,并吸纳西画技巧形成自我面貌,凡翎毛花卉、山水人物均造诣精湛,章法不落陈套,得天真自然之趣。1904年在上海华美药房画照相布景,1905



丁悚(1891—1972)



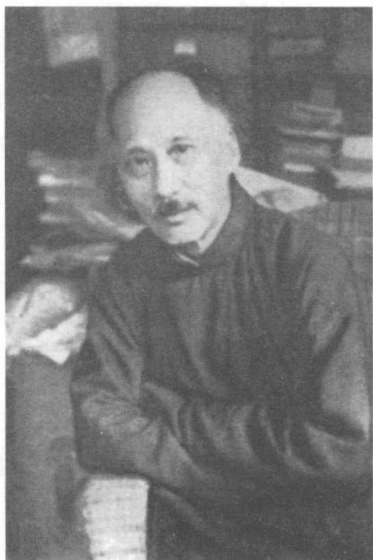
沈泊尘(1889—1920)

年到宁波鄞县益智学堂进修兼任任教师。两年后返上海,任中国青年会学校图画教员,兼环球学校、育贤女中图画教职。1908年担任上海新舞台布景绘画师,翌年为“民报”绘漫画。1914年始,任上海图画美术学院院长、教授。以后又师从法国画家吕陶夫、俄国画家浦特哥斯基研习西洋画,曾游学日本观摩扶桑艺术。1926年后,兼新华艺专副校长、教授等。又入明星影片公司任美术主任,将西洋形式融于舞台布景促进了近代舞美艺术的现代转型。抗战时期在重庆西南美专教授中国画,游历名山大川,作民族英雄系列绘画举办展览。^[13]

其时,上海图画美术学院教师丁悚与沈泊尘也是颇富时誉的名画家。丁悚是刘海粟的在背景画传习所中的画友,参与筹创图画美术院,以后为教务长,是图画美术院重臣之一。丁悚(1891—1972),字慕琴,浙江嘉善人,寄居上海。幼时喜爱绘画,早年入老北门昌泰当铺学徒继为朝奉,后入背景画传习所师承周湘,初攻西画,善于素描,继研习中国画,擅人物、仕女、肖像,作有《百美图》。曾受聘于上海英美烟草公司广告部绘制香烟招贴画。1918年起兴趣转向漫

画创作,经常为上海《申报》、《新闻报》、《上海画报》等报刊上发表时事漫画,颇受读者喜爱,是中国漫画界开拓者之一。20年代后期作讽刺画触动当局,经疏通始脱,一度转入电影厂从事美术设计。先后参加“振青社”、“漫画会”、“天马会”等美术社团的活动。〔14〕

沈泊尘(1889—1920),原名沈学明,亦名滔,以字名,浙江桐乡乌镇人。自幼爱摹风俗画,早年入钱庄、绸庄学徒,20岁弃商赴上海习画,初拜师钱慧安学习人物画,后又师从潘雅声学习中国传统绘画,擅



黄宾虹(1865—1955)

长写意与工笔人物画,亦擅戏剧人物画,代表作有《红楼梦图》、《新新百美图》等。其“赋性骨鲠,守身如金玉,疾恶如仇”,一生勤于绘事,治艺严谨,重实地写生,1915年在杭州攀崖写生时不幸坠谷而留伤疾,以致后来积劳不治,于1920年3月7日不幸因肺病复发卒逝。〔15〕

沈泊尘1914年任教上海图画美术学院。1915年后转向漫画,以作品疾讽时政,有一定影响。1917年代表《新申报》参加赴日记者团东渡日本,考察日本新闻事业的现状及近代绘画。回国后即编辑出版了中国历史上第一份专业漫画期刊——《上海泼克》。1918年,复任教于上海图画美术学校,在本土美术教学方面给学校以相当的影响,其间曾介绍黄宾虹来校讲授中国绘画理法与画史。

黄宾虹(1865—1955),名质,字朴存,原籍安徽歙县,曾从郑珊、陈崇光学山水。1907年后居上海,在书局从事美术研究、编辑工作,撰著颇丰,又先后任上海多所美术学校教授。1937年任故宫古物鉴定委员,兼国画研究院导师和北平艺专教授。1948年任国立杭州艺专



江新(1894—1939)

教授。黄宾虹为近现代学者型画家的典范,山水创作继新安遗韵而开新风,笔墨雄秀,浑厚苍润,成就影响很大。而其对中国绘画的理法与历史具有相当的学术造诣,主张绘画创作须明义理,故而作为学者出现于讲堂,他在上海美专教授的多为画理、画法与画史内容的课程。^[16]

“五四”风暴发生不久,由上海图画美术学校教务主任江新(1894—1939)领衔,与校友丁悚、刘雅农、张辰伯、杨清磐、陈晓江等六人发起,有刘海粟、汪亚尘、王济远共同参与组织的“天马会”,成立

于1919年9月28日,事务所设在上海西门方斜路源寿里1号,即图画美术学校左近。“天马会”的信念有:发挥人类之特性,涵养人类之美感;随着时代的进化研究艺术等。研究方法包括国粹画之写生写意。初以图画美术学校教师为主体,写生人体为目的,后为家园艺术生态使然,“天马会”改组为以中国画为主体的画会。^[17]时沪上国画中坚郑午昌、吴湖帆、贺天健、胡汀鹭、钱瘦铁、潘天寿、高剑父、王一亭、冯超然、陈小蝶(定山)、唐吉生、高奇峰、陈树人、何香凝、许醉候、吴杏芬等均成为该会会员,^[18]这是在学西法劲风下本土绘画力量依然强健的标志。

三、第一次全国美展之震荡

新美术兴起,新式学堂中美术教学的教师大多是颇得时誉的画家,因而画坛的旨趣和课堂教学、学术思想三者间的取向是互动的,画坛的震荡也必然给课堂教学、学术研究发生深刻的影响。