

艺术院校美术学专业
基础课程系列教材

二十世纪 中国美术批评 名篇读本

牟群 编著

本书旨在强调批评文本的深度、思想性和严肃性。注重所选文章的精神深度、观察立场和批评原则。本书分为九个章节，以历史的线性发生和时代的现象、空间和问题交叉叙事，以便于读者能通过分类归纳把握中国美术批评相对客观的轨迹。前言由牟群撰写旨在综述批评的意义、价值和作用，对中国美术批评的深度文本做一个概述、梳理。本书在每一篇所编文章和篇目段落中进行了尽可能简短的述评和导读，以兹读者阅读方便。

上海人民美術出版社

艺术院校美术学专业基础课程系列教材

二十世纪中国美术批评 名篇读本

牟群 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

二十世纪中国美术批评名篇读本 / 牟群编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5322-8341-5

I. ①二… II. ①牟… III. ①美术批评—中国—二十世纪 IV. ①J052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第043027号

艺术院校美术学专业基础课程系列教材

二十世纪中国美术批评名篇读本

策 划: 李 新

编 著: 牟 群

责任编辑: 黄 淳

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 15印张

版 次: 2013年5月第1版

印 次: 2013年5月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8341-5

定 价: 38.00元

目 录

第一辑 革命与改良 012

- 万木草堂藏画目 康有为 /013
美术与生活 梁启超 /014
美术革命 吕澂 /015
美术革命 陈独秀 /017
以美育代宗教说 蔡元培 /018
中国画改良论 徐悲鸿 /020
刘海粟与孙传芳论模特儿书 刘海粟 孙传芳 /022
致全国艺术界书 林风眠 /023
文人画之价值 陈衡恪 /026
论哲学家与美术家之天职 王国维 /028
中国画之认识 郑午昌 /030

第二辑 返本与开新 035

- 建筑的民族形式 梁思成 /037
千篇一律与千变万化 梁思成 /039
现代中国艺术之恐慌 傅雷 /041

第三辑 救亡与启蒙 045

目前美术上的创作问题 胡蛮 /046

十年来中国木刻运动的总检讨 李桦 新波 建庵 冰兄 温涛 /048

启蒙与救亡的双重变奏 李泽厚 /051

第四辑 共性与自由 057

政治挂了帅，笔墨就不同 傅抱石 /058

漫说“西体中用” 李泽厚 /060

美的历程 李泽厚 /066

喜闻乐见 王朝闻 /071

面对混乱 阮荣春 /074

第五辑 解构与创建 077

美术创作的伟大转折 何溶 /078

移步不换形和移步换形 邵大箴 /080

重建中国的精英艺术 郎绍君 /085

当代中国画之我见 李小山 /089

关于乡土写实绘画的思考 水天中 /091

原创的危机 易英 /094

内容决定形式？ 吴冠中 /098

西方的两种分裂的“现代性”和“中国的整一现代性” 高名潞 /101

徐悲鸿研究 林木 /104

“八五思潮”在中国美术史上的积极作用 鲁虹 /109

第六辑 东方与西方 114

后现代主义与中国油画 曹意强 /115

“文化全球化”与美术批评的任务 顾丞峰 /116

行为艺术的国际化与本土化境遇 岛子 /120

第七辑 现实与超越 127

重要的不是艺术 栗宪庭 /128

“后 89”艺术中的无聊感和解构意识 栗宪庭 /130

中国画坛怎么就成了江湖? 李小山 /134

艺术家要有文化, 艺术家不光要有文化 邱志杰 /135

暴力, 而且美学 冯博一 /137

试论“国际当代艺术是一种美国艺术” 河清 /139

第八辑 主流与多元 145

现代艺术的几个相关概念 朱青生 /146

自我探寻中的女性话语 贾方舟 /149

中国现代美术之路: “自觉”与“四大主义” 潘公凯 /153

陷阱中的前卫艺术 彭德 /159

现代艺术研究中的范畴性区分: 现代主义、前卫艺术、后现代主义 沈语冰 /161

软现实主义 谭天 /165

承认的艺术家: 作为社会身份之一的“艺术”、“艺术家”及其承认的逻辑 杨小彦 /167

我们艺术中的集体主义幽灵 黄专 /172

艺术的新维度: 批评性艺术与公民政治 王南溟 /173

- 也谈中国的视觉革命 皮道坚 /177
公共图像与现代艺术 易英 /182
抓“精品”是个假问题 孙振华 /187
永恒的宿命与投机的革命 牟群 /190
精英、新生代和新生代之后 尹吉男 /194

第九辑：心灵与消费 198

- 从抓革命到促生产 牟群 /199
艺术资本在中国 朱其 /201
当代艺术拍卖的“天价做局”，以及暴利游戏 朱其 /207
从中西之分到资本之争 盛葳 /211
知识分子性与艺术意义 岛子 /213
中国当代艺术的历史宿命 程美信 /217
后现代艺术与新极权主义 程美信 /220
“买得起的艺术”是一个理想主义的假设 吴鸿 /225
批评之路 杨卫 /229
网络时代重解“国际主义”之梦 王璜生 /232
当代艺术与名利场逻辑 鲁虹 /234
中国有前卫艺术家吗？ 彭德 /236

艺术院校美术学专业基础课程系列教材

二十世纪中国美术批评 名篇读本

牟群 编著

上海人民美術出版社

目 录

第一辑 革命与改良 012

- 万木草堂藏画目 康有为 /013
美术与生活 梁启超 /014
美术革命 吕澂 /015
美术革命 陈独秀 /017
以美育代宗教说 蔡元培 /018
中国画改良论 徐悲鸿 /020
刘海粟与孙传芳论模特儿书 刘海粟 孙传芳 /022
致全国艺术界书 林风眠 /023
文人画之价值 陈衡恪 /026
论哲学家与美术家之天职 王国维 /028
中国画之认识 郑午昌 /030

第二辑 返本与开新 035

- 建筑的民族形式 梁思成 /037
千篇一律与千变万化 梁思成 /039
现代中国艺术之恐慌 傅雷 /041

第三辑 救亡与启蒙 045

目前美术上的创作问题 胡蛮 /046

十年来中国木刻运动的总检讨 李桦 新波 建庵 冰兄 温涛 /048

启蒙与救亡的双重变奏 李泽厚 /051

第四辑 共性与自由 057

政治挂了帅，笔墨就不同 傅抱石 /058

漫说“西体中用” 李泽厚 /060

美的历程 李泽厚 /066

喜闻乐见 王朝闻 /071

面对混乱 阮荣春 /074

第五辑 解构与创建 077

美术创作的伟大转折 何溶 /078

移步不换形和移步换形 邵大箴 /080

重建中国的精英艺术 郎绍君 /085

当代中国画之我见 李小山 /089

关于乡土写实绘画的思考 水天中 /091

原创的危机 易英 /094

内容决定形式？ 吴冠中 /098

西方的两种分裂的“现代性”和“中国的整一现代性” 高名潞 /101

徐悲鸿研究 林木 /104

“八五思潮”在中国美术史上的积极作用 鲁虹 /109

第六辑 东方与西方 114

后现代主义与中国油画 曹意强 /115

“文化全球化”与美术批评的任务 顾丞峰 /116

行为艺术的国际化与本土化境遇 岛子 /120

第七辑 现实与超越 127

重要的不是艺术 栗宪庭 /128

“后 89”艺术中的无聊感和解构意识 栗宪庭 /130

中国画坛怎么就成了江湖? 李小山 /134

艺术家要有文化, 艺术家不光要有文化 邱志杰 /135

暴力, 而且美学 冯博一 /137

试论“国际当代艺术是一种美国艺术” 河清 /139

第八辑 主流与多元 145

现代艺术的几个相关概念 朱青生 / 146

自我探寻中的女性话语 贾方舟 /149

中国现代美术之路: “自觉”与“四大主义” 潘公凯 /153

陷阱中的前卫艺术 彭德 /159

现代艺术研究中的范畴性区分: 现代主义、前卫艺术、后现代主义 沈语冰 /161

软现实主义 谭天 /165

承认的艺术家: 作为社会身份之一的“艺术”、“艺术家”及其承认的逻辑 杨小彦 /167

我们艺术中的集体主义幽灵 黄专 /172

艺术的新维度: 批评性艺术与公民政治 王南溟 /173

- 也谈中国的视觉革命 皮道坚 /177
公共图像与现代艺术 易英 /182
抓“精品”是个假问题 孙振华 /187
永恒的宿命与投机的革命 牟群 /190
精英、新生代和新生代之后 尹吉男 /194

第九辑：心灵与消费 198

- 从抓革命到促生产 牟群 /199
艺术资本在中国 朱其 /201
当代艺术拍卖的“天价做局”，以及暴利游戏 朱其 /207
从中西之分到资本之争 盛葳 /211
知识分子性与艺术意义 岛子 /213
中国当代艺术的历史宿命 程美信 /217
后现代艺术与新极权主义 程美信 /220
“买得起的艺术”是一个理想主义的假设 吴鸿 /225
批评之路 杨卫 /229
网络时代重解“国际主义”之梦 王璜生 /232
当代艺术与名利场逻辑 鲁虹 /234
中国有前卫艺术家吗？ 彭德 /236

批评是对艺术现象的反思，对艺术心灵的追寻

牟群

20 世纪以来，中国美术波澜壮阔，变化激烈，欣欣向荣，混乱无序，其形式之多端，内涵之博大，思想之错杂，精神之冲突，市场之沉浮，产量之巨大，可谓全球之最。美术批评是对美术现象的反思和对艺术心灵的追寻。中国现代美术百年历程，除了海量的美术作品，也给世人留下了大量的美术文献、批评文本，洋洋大观，令人目不暇接。惶论辨其虚颜实貌、真言伪经。在海量的艺术咨询和错综的艺术思潮之间，如何客观的认识 20 世纪以来中国美术现象，明辨其形态与观念、处境与命运，这不是艺术创作、艺术接受和艺术市场本身所能解决的。美术理论和美术批评，相对美术创作、接受和市场具有显真达意，拨翳启明之功，对美术运动也具有去蔽钩沉，洞幽烛微的作用，因之，对一百年来中国美术批评文本的阅读和研究乃是客观对待分析美术史现象，深究美术发展的来路与去向，反思初衷与理想、现实与流变，以佐美术创作可持续发展的重要途径和必修功课。

关于批评文本的编选，群贤高论，浩若烟海，可以编成累集的巨卷，即使皓首穷经，也未必能功臻完善。百年中国美术，伴随中国社会和中国文化的巨激变化而生波澜，错综复杂，中国现代美术有太多的承载和问题，批评也有多样的角度和视觉，所以编选的难题首先在于其范围的宽广，选得太宽，则篇幅有限；选得太窄，则言不尽意。其次，有感常见的此类文本广撒宽网，宏大叙事，多以线性历史和阶段现象为据，选辑空泛，疏于针对问题，分类梳理，追究究竟。批评文本也多于个案点评，而疏于普遍原则，也有一些文本，依照思潮和争论，运动、热点、议题而陈述铺列，一般只是记录、搜集，少于评述和梳理。所以，此类编选读本，普遍

止于现象，缺乏深度。

基于以上情形，本书的编选既要考虑广度，又要考虑深度，而这二者往往不可兼得，均为难事，且成书时间仓促，未容慢琢细研。尽力而为，坚持深度，而兼顾广度。二十万言，沧海一粟，挂一漏万，粗疏放虞，可想而知，惟期望美术学子阅读之时，能将现象引向深处，宁使偏信变为质疑，便为幸事！

如下诸端关于美术批评的要素，处于一己批评之经验，知行之感悟，虽不期以深研之执仗，亦可为初学之参照。

一、批评的立场

艺术批评的灵魂核心、第一要素就是批评的立场，即你站在什么人生观、价值观去评价艺术。批评家最基本的立场，就是守住人性的根基，也就是艺术的根基。批评家的天职就是言说，而言说是仰观俯察，看到世界的不足和人生的缺陷，为了使人类社会达到相对完善，艺术境界达到相对极美，从而保障艺术成为人身的俾益和归属，而非危害和障陷。当艺术有违人性根基和人类公则而导致人类心性的邪念，人生迷途之时，批评家应该尽到自己的职责，敢于面对惨淡的血痕，揭穿伪善的欺骗。批评应该尽可能的客观公正，褒贬抑扬，各有所属，呈现真理。批评是总结经验，张树佳良。所以，批评需唱赞歌，但只为值得赞者而赞。批评抨击虚假，提示危机，所以，批评需唱反调。大多数人，尤其艺术家，喜听颂词，而忌逆声。平庸的批评文章，往往是歌功颂德，花好月圆，说尽好听的。负责任的批评则必须指出不足与缺陷，遮蔽与误区，立场坚定，语言尖锐，所以就容易得罪人。然而批评家的首要素质就是立场，没有立场，你的言辞再华丽周道也无济于事。越是媚世献俗，越是远离艺术精神。所以，捍卫真理，揭示遮蔽的立场，是批评的核心，当批评丧失这个立场也就不能称之为批评了。

二、批评的深度和广度

批评是美术理论和人文知识的应用，它所针对的美术现象和艺术作品是人类文化精神的直观，所以批评要有深度。批评的深度是文化底蕴和思想背景，美术批评应该建立在广泛的人文知识和专业的技艺经验之上，视觉艺术与文学不同，其对文化精神的表现必须借助可视的形象和专业技术层面来传达，所以，对于美术现象和作品的批评，绝非纸上谈兵、概念游戏，而必须熟悉视觉艺术的专业语言，必须通达视觉艺术的特殊语境。有些批评家没有受过美术训练，在批评实践中也不学习视觉语言规律，这样的艺术批评家就难免隔靴挠痒，不得其衷。而有的

批评，仅止于视觉经验，而未深入到更深层的人文领域、精神境界，这样的批评就难免就事论事，落于匠人经验。批评的深度是对人文精神的渗透和对人性的解析，其丰富的层次，往往是落脚于视觉艺术的规律之中，同时向文化学、心理学、社会学、美学、民俗学、哲学等更深层面的展开，由之，也就形成了批评的广度。所以，在众多的批评文本中，可以见到各种批评种类和批评方法。批评视野的广度能够使美术研究和创作更具有人文含量而呈现更丰富、更复杂的人生社会百态；批评的深度能够使批评杜绝经验化，落于平浅，能够促使美术创作，艺术思维方式更具多元化和交互性，是美术发展的重要保障。

三、美术批评的方法、角度和层次

从上述批评视野可见美术批评具有多种方法，并不拘泥于一格，每一位批评家由于知识结构、思维方式、语言习惯、情感方式、个性气质相异，批评的方法也就不同，世界上没有通吃有效的批评方法，谁要是拿着某一种批评方法，认为放之四海而皆准，那基本上就与现代艺术和批评无关。本书所选的各类批评文本，方法不尽一致，观察角度各具分殊，有的文本偏重于艺术形态，针对具体形态作其造型语境、技法研究；有的文本则偏重于文化批判、社会叙事、艺术潮流；有的文本则涉及心理学和民俗学层面，而更多的批评是针对具体艺术对象和艺术家作具体分析。所以，批评文本没有统一模式和万能范本，美术批评可以从多种角度展开。批评家从某一个角度观察到的一个问题不能代表并解决美术领域里的全部问题，几乎所有的批评都是有角度的，不可能面面俱到，真能够面面俱到的批评也就失去了批评的意义和价值。企图要求批评文本全面客观公正也是不现实的，应该允许批评的独特角度和立场，甚至允许偏执。偏执中也会有真理存在，批评的接受者，应该闻者足戒。

美术批评也是针对美术对象的概念层次而发生，美术对象的概念层次有形式、内涵、精神、客体、主体等多方面，所以批评不宜简单粗率，混淆概念层次，而应充分尊重艺术规律，按照艺术概念的层次，以清晰的逻辑叙事解决问题、澄清问题。否则，就会混淆概念，声东击西、指鹿为马、张冠李戴，反而把艺术对象搅混了。

四、批评的素养和文风

从本书所选的批评文本中，可以见出，20世纪四十年代的批评文本具有比较系统和扎实的人文素养，从其文史知识和文化观照可以见出，上一代知识分子和批评家的综合素质。有的批评文本作者同时也是著名的文化学者。而近二十年来，批评文本多出于职业批评家之手，

大多数批评文本呈现了一种专业的语境和职业的套路，这是艺术学科发展的客观需求。一方面，视觉艺术批评更具备专业性；另一方面，也造成了和其他人文学科文化素养的疏离和欠缺。

当代艺术是伴随多元化的文化生态而生，艺术批评亟应向更深广的人文领域展开。所以，从事美术批评的学者要多阅读好的人文知识，在前人的批评文本中，去读懂问题发生的所在，丰富自己的精神世界，深化艺术的见识。美术相对于人类整体的学问与价值，毕竟是个小儿科，批评家的学术涵养应该广博，以深厚人文知识修养作为批评的背景，同时，必须了解视觉艺术的特殊规律，才能够进入视觉艺术的语境，避免空谈。批评家还应该尽可能的秉持客观理性，不以个人偏好来进行艺术批评，更不能收取批评对象的稿费报酬，吃人嘴软，出售赞歌。批评家的天职就是担当与言说，尤其是面对违背人性真理、公正道义的现象，以艺术之名欺世蒙人者，要敢于直言不讳。之所以需要批评，就是要树立公心，去蔽私欲，趋避启明才能使艺术健康发展。至于学术问题，则属见仁见智，各有所衷。批评家之间应该求同存异，宽容谅解，不应该打着批评的旗号，相互攻击谩骂，排斥异己。

批评的文风百花齐放，流芳溢彩，有的文风如明镜清泉，行云流水，有的则诘屈苦涩，或者味同嚼蜡。批评这个行业，情理兼并，就是理性的思维面对感性的形态，批评就是要把那些说不清楚的事情说清楚。所以优秀的批评文章在情在理，亦庄亦谐，既有雄辩的义理，又有鲜活的激情。因为批评文本首先是理论文章，所以其基本水平是把道理说清楚，言简意赅是为尚。在这个前提和原则之下，不同的文风，会增加艺术批评的真实性、深刻性和多样音色。

以上关于批评的言说，相信各位读者自然会在对本书所选编文章的阅读中去体会。当然，面对某一个批评对象，每个人的体会和感悟也不尽然相同，也许这就是艺术和批评的魅力所在。

