

二 中 艺

十 国 术

世

纪

冯远 陈瑞林 主编

下

上海人民美術出版社

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FOUNDATION PROJECT

二十世纪 中国艺术 下

上海人民美術出版社

冯远
陈瑞林
主编

图书在版编目（CIP）数据

二十世纪中国艺术 / 冯远, 陈瑞林主编. — 上海: 上海人民美术出版社, 2012.12
ISBN 978-7-5322-7587-8
I. ①二… II. ①冯… ②陈… III. ①艺术史—中国—20世纪 IV. ①J120.96
中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第210920号

20世纪中国艺术

The 20th Centry Chinese Arts

主 编 冯 远 陈瑞林
出 版 人 李 新
责任编辑 李 新 罗秋香
技术编辑 殷小雷
书 籍 设 计 敬人书籍设计工作室
吕敬人+杨婧
出版发行 上海人民美术出版社
通讯地址 上海市长乐路672弄33号
邮 编 200040

制 版 印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
开 本 787×1092（毫米） 1/16
印 张 57.25
版 次 2012年12月第1版
印 次 2012年12月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5322-7587-8
定 价 680.00元（全2册）

Abstract

China went through twists and turns during the 20th century, and transformed from traditional history to modern time. Chinese culture and art realized a great change, too. This book started and published by Shanghai People's Publishing House illuminates this change by six chapters: A preview: the 20th Century Chinese Arts, the 20th Century Chinese Plastic arts, the 20th Century Chinese Music, the 20th Century Chinese Dance, the 20th Century Chinese Drama, the 20th Century Chinese Movie and Television. It is authored by six famous scholars who each has done great contribution to Chinese art theory. Professor Feng Yuan and Professor Chen Ruilin are chief editors of the book.

By explicating the historical and societal contexts of China, analyzing the development of the Chinese art of the 20th century, this book tries to outline the great scene of Chinese arts of the 20th century, and it also offers full and accurate data to the readers who are interested in Chinese arts home and abroad.

目 录

前 言 002

第一章 20世纪中国艺术发展的 历史回顾 019

Chapter I

A preview: the 20th Century
Chinese Arts

- 023 第一节 世纪之初中国艺术别求新声
- 034 第二节 民族解放战争时期中国艺术为时代政治服务
- 045 第三节 人民共和国“革命化、民族化、大众化”的艺术
- 065 第四节 文化大革命时期中国艺术扭曲与迷失
- 073 第五节 改革开放新时期中国艺术再出发

第二章 20世纪中国造型艺术 091

Chapter II

The 20th Century Chinese
Plastic Arts

- 095 第一节 新美术的兴起和发展
 - 102 一、新式教育体制与新美术的兴起
 - 113 二、新文化运动与“美术革命”
 - 121 三、中国画变革
 - 137 四、“西洋画”与现代艺术论争
 - 142 五、大众美术潮流涌起
 - 170 六、左翼美术与新木刻
- 176 第二节 民族解放战争与中国美术的新路向
 - 184 一、国统区与沦陷区美术

第三章 20世纪中国音乐艺术

Chapter III

The 20th Century Chinese
Music

- 207 二、抗日根据地和解放区的美术
- 220 第三节 中国美术“革命化”、“民族化”、“大众化”
 - 224 一、宣传群众、动员群众的大众美术
 - 234 二、旧中国画改造与新中国画建设
 - 240 三、油画“民族化”的再追求
 - 253 四、“文革”美术
- 263 第四节 改革开放时期中国美术新潮流
 - 273 一、80年代美术新潮
 - 280 二、传统“回归”与现代“前行”
- 297 第五节 20世纪90年代中国美术
 - 301 第一节 新音乐崛起和传统音乐演变
 - 303 一、新音乐的启蒙——学堂乐歌
 - 305 二、“五四”新音乐初起
 - 322 三、传统音乐的演变
 - 325 第二节 新音乐的转型、普及与传统音乐的改造
 - 326 一、肩负时代使命的新音乐
 - 331 二、转型期的声乐创作
 - 353 三、器乐曲创作的发展
 - 363 四、传统音乐的新发展
 - 365 五、具有时代特色的音乐理论
 - 372 第三节 20世纪五六十年代两岸三地音乐的多元化发展
 - 372 一、两岸三地的音乐社会生活
 - 379 二、两岸三地的音乐创作
 - 398 三、两岸三地传统音乐相异的生存状态
 - 404 四、两岸三地的音乐理论建设
 - 410 第四节 20世纪六七十年代的中国音乐
 - 410 一、中国大陆音乐的曲折发展与港台音乐的初兴
 - 416 二、两岸三地的音乐创作
 - 435 三、两岸三地的音乐理论
 - 438 第五节 20世纪八九十年代多元发展的中国音乐艺术
 - 438 一、两岸三地的社会音乐生活

448 二、多元互动的音乐创作

464 三、互动发展的流行音乐

470 四、音乐理论争鸣与交流

479 结语

第四章 493

20世纪中国舞蹈艺术

Chapter IV

The 20th Century Chinese
Dance

495 第一节 20世纪初早期歌舞文化的滥觞

495 一、西方舞蹈传入

499 二、学堂歌舞兴起

502 三、儿童歌舞诞生

505 四、“影戏舞蹈”出现

509 五、歌舞班社聚散

511 第二节 新舞蹈艺术运动

511 一、西方表现主义舞蹈东渐

513 二、中国新舞蹈艺术运动先驱

517 第三节 民族解放革命斗争舞蹈探索

517 一、苏区红色歌舞

522 二、民族存亡舞蹈呐喊

525 三、“新秧歌运动”开展

527 四、边疆少数民族舞蹈勃兴

530 五、民族舞蹈艺术的探索

534 第四节 人民共和国初期的舞蹈建构

534 一、专业舞蹈院团的建设

537 二、三大舞种风格的建构

541 三、民族舞蹈艺术道路的确立

561 四、舞蹈艺术家涌现

564 第五节 “文革”舞蹈畸形发展

564 一、样板艺术飙升

568 二、民族舞蹈沉浮

572 第六节 新时期中国舞蹈艺术

572 一、舞蹈艺术模式的重建

574 二、舞蹈艺术语言的变革

第五章 20世纪中国戏剧艺术

Chapter V

The 20th Century Chinese
Drama

579	三、舞蹈文化意识的苏醒
584	四、民族舞蹈艺术创作表演
588	五、舞剧艺术兴盛
600	六、现代舞的再传播
609	第五章 20世纪中国戏剧艺术
617	第一节 开启新纪元：20世纪初年中国戏剧
617	一、戏曲改良的兴起与失败
627	二、西风渐入与早期话剧
630	第二节 批判与偏离：20世纪20年代中国戏剧
630	一、“五四”新文化运动对旧戏曲的批判
633	二、爱美剧运动与国剧运动
636	第三节 建构与超越：戏剧理论与创作实践
636	一、王国维与中国戏曲史学研究
638	二、现代话剧理论研究兴起
640	三、戏曲改革先驱的活动
641	四、梅、荀、尚、程戏曲革新
650	五、田汉、郭沫若、丁西林早期话剧活动
656	六、戏剧教育和戏剧演出
661	第四节 辉煌成果：20世纪30年代中国戏剧艺术
661	一、京剧流行与传播
664	二、戏曲理论研究
666	三、“中国左翼戏剧家联盟”与国防戏剧运动
670	四、《雷雨》与《日出》
672	第五节 战火洗礼：戏剧艺术发展方向的寻求与确立
673	一、国统区戏剧活动
681	二、解放区戏剧活动
689	三、沦陷区戏剧演出
692	第六节 解放的喜悦：戏曲艺术改造与重建
694	一、戏曲改革与成果
697	二、剧目创作丰收
707	三、舞台艺术发展

717 四、中外话剧名剧演出

722 五、话剧优秀剧目涌现

724 第七节 “文革”岁月：戏剧本体的扭曲和失却

732 第八节 谱写新篇章：戏剧艺术风采的张扬与精进

733 一、新时期话剧艺术复兴

741 二、新时期戏曲艺术发展

748 三、中国戏剧艺术走向世界

752 四、中国戏剧艺术世纪之交礼赞

第六章

759

20世纪中国电影电视艺术

Chapter VI

The 20th Century Chinese
Movie and Television

769 第一节 电影的引进与兴起

769 一、电影，纪录的工具

771 二、电影，讲故事的机器

775 第二节 中国电影的长成与发展

776 一、有声电影的诞生和发展

778 二、电影产业初步形成

780 三、武侠电影与“鸳鸯蝴蝶派”电影

784 第三节 中国电影艺术的沉潜与奋起

785 一、时代潮流与左翼电影运动

792 二、启蒙民众的“国防电影”

794 第四节 中国电影的求生与前行

795 一、砥励斗志的抗战电影

797 二、借古喻今的“孤岛电影”

799 三、解放区的电影事业

801 四、抗战胜利后国统区的电影

806 五、香港和台湾的电影业

808 第五节 人民共和国电影的新生和繁荣

809 一、重建革命历史记忆

818 二、电影艺术现实主义方向

824 三、红色叙事与民族化探索

828 第六节 中国电影的迷思与失落

829 一、体现“三突出”原则的样板戏电影

	832	二、作为政治文本的“文革”电影
834		第七节 新时期中国电影的复兴与变革
	835	一、中国电影艺术的历史转折
	852	二、市场化时代的汇合与分化
861		第八节 中国电影的市场化与国际化
	862	一、市场经济与中国电影
	868	二、中国电影的数字化
	873	三、香港和台湾电影业的影响
879		第九节 异彩纷呈的中国电视艺术
	880	一、新时期题材多样、形式多样的电视剧
	896	二、电视文艺晚会与电视综艺节目
	901	三、时尚潮流音乐电视
	903	四、走向未来的中国影视艺术

后记	906
----	-----

编者的话	910
------	-----

主要参考书目	912
--------	-----

The 20th Century Chinese
Dance

第四章

20世纪中国舞蹈艺术

冯双白 撰稿

20世纪,中国社会发生剧烈的变革。在传统社会向现代社会艰难转换的历史进程中,诞生了新的中国舞蹈艺术。西方舞蹈艺术传入中国,各种欧洲和美洲的交际舞而不是纯粹的表演性艺术舞蹈,在上海等大都市流行。新式教育体制推动了中国舞蹈艺术的变革和发展。世纪初,学堂歌舞和儿童歌舞艺术诞生。“五四”新文化运动极大地推动了现代中国舞蹈艺术的兴起和发展。20世纪二三十年代,早期歌舞影片对新舞蹈艺术的诞生起到了催生作用,出现了各种歌舞班社。一批现代中国舞蹈艺术先驱者开办新型舞蹈学校,倡导为人生而舞的新理念,推出了一批很有影响的舞蹈艺术作品。20世纪三四十年代,在争取民族解放如火如荼的战争岁月里,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后,掀起了向民间艺术学习的高潮,引发出具有深刻历史影响的“新秧歌运动”,边疆少数民族舞蹈勃兴,民族舞蹈艺术探索,新的舞蹈艺术迸发出无穷的活力。中华人民共和国成立以后,20世纪五六十年代,中国各地专业歌舞团体纷纷建立,专业舞蹈学校建设走向规模化和系统化,形成了古典舞、民间舞和芭蕾舞三大舞种的舞蹈建构,一大批歌颂新生活、赞扬共产党、描写劳动人民的舞蹈新作品相继问世。20世纪80年代以后,舞蹈艺术模式重建,舞蹈艺术语言变革,舞蹈文化意识苏醒,舞蹈艺术与姊妹艺术互动,中国舞蹈艺术进入了更加具有创造力、艺术样式繁花似锦、创作品位意趣横生、创演方法多种多样、舞蹈人才涌现的精彩纷呈的历史时期。

舞蹈是以人体动作为主要表现手段,运用舞蹈语言、节奏、表情和构图等多种基本要素,塑造出具有直观性和动态性的舞蹈形象,表达人们的思想感情的艺术。20世纪中国舞蹈艺术,是中国舞蹈艺术史册中值得浓墨重笔书写的华彩篇章,其中有舞蹈先驱者筚路蓝缕的创业,有当代舞人填写事业空白的突破,有舞蹈编导探索性的作品实验,有表演艺术家开拓性的舞台实践,有舞蹈园丁们桃李满园的收获,也有舞蹈理论批评家对舞蹈真谛的张扬。

第一节 20世纪初早期歌舞文化的滥觞

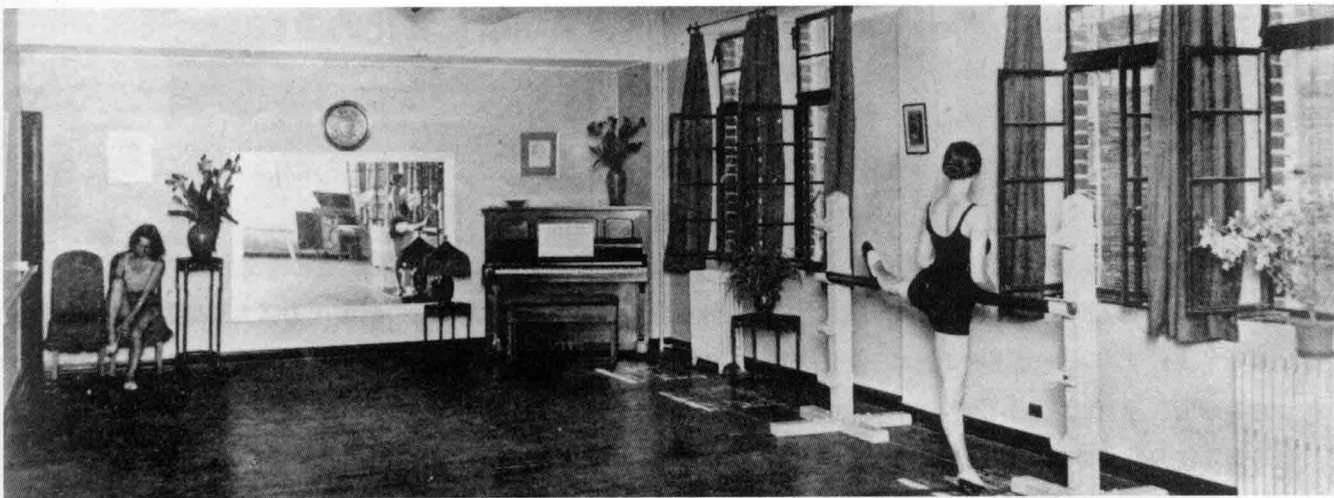
一、西方舞蹈传入

19世纪末20世纪初，西方列强在政治和经济利益的驱动下大举侵入中国。西方文明的各种“洋玩意”随着火力强大的炮舰而流入东方各国的“码头”，西方舞蹈艺术随之传入。首先在中国登陆的西方舞蹈形式，是各种欧洲和美洲的交际舞，而不是纯粹的表演性艺术舞蹈。

1909年10月，上海中国图书公司就出版了由徐傅霖编撰的《实验舞蹈全豹》，这大约是目前所知在中国最早公开出版的交际舞图书。该书用文言文和细秀的花纹图示介绍了当时欧美流行的五种交际舞：方舞、对舞、圆舞、列舞、环舞。书中具体讲解了舞蹈的姿态和步法，对于西方交际舞在中国的流传起到了一定的推动作用。当时中国民众因为受到“男女授受不亲”等传统礼教的影响，忌讳男女之间的身体接触，对西方交际舞不甚接受。20世纪20年代以后，世风渐变，跟随着西方商人的身影步履，交际舞开始变成了“热门”。作为历史的反弹现象，中国人不但接受了这一新鲜事物，而且开始变得热爱交际舞。深入观察早期交际舞流行趋势的阮霭南在他的著作《交际舞术撮要图解》认为：早年在中国各通商口岸外国人居住区及买办等范围内举行的各种欢娱性交际舞会之所以能够在中国人中流传开来，是因为“五洲万国文物人事之相接日繁日近”，中国固有的传统礼节便“不得不有所迁就，改良实时势使然”。^[1] 这“时势使然”四个字很恰当地说明，西方交际舞作为文化的浸漫是如何改造了中国人的观念，或曰，在时势变化的推动下人们如何随风而动。

王海燕在《中国近现代舞蹈教育的嬗变》文章中认为：“早年认为男女合群手舞足蹈‘有伤风化’避而不观的中国人，随跳舞潮流

[1] 阮霭南《交际舞术撮要图解》，著者自刊，1934年。

1

由领海一带向内陆澎湃涌来，其旧有之念渐次华离俱碎。于是乎由意念之变而转成的风气所表现出的鲜明突出的社会景象便是：各地由中西人士所经营的跳舞场所，风起云涌般林立，仅上海一地，几年间轮得上一二三等档次的跳舞场不下百余所。因之欲求学习舞蹈者纷纷踏入授舞者大门，旋即专门教授略带研究性的跳舞学校如雨后春笋般应时而生，其中颇有影响、教学内容较为正规的学校，大都为各地知名的舞蹈者或是专门在外国习练过舞蹈的人所办。”^[2] 几年之间，建立上百所舞场，这是何等惊人的历史大变！与此同时，大量交际舞图书出版问世。其中较为著名的有：《跳舞的艺术》，唐杰编著，上海良友图书印刷公司1928年出版；《交际跳舞术》，黄志诚、林默厂译著，1934年上海大东书局发行时已经到第四版；《新式社交舞术》，1935年9月上海华亭书屋出版，主要介绍了快狐步、慢狐步、探戈、新式布鲁斯、华尔兹等舞种，内容综合性强；《现代舞厅跳舞》，1937年上海良友出版社出版。

有了交际舞场，必然要吸引众多的舞迷。舞蹈爱好者们为了提高技艺，自然也很需要良好的教师和从启蒙到提高的教育基地。既然有需要又有经济收入，专门教授舞蹈的学校便以各种名目出现了。在历史资料的记载中，较早在中国开办交际舞蹈教育的是外国人。其中有十月革命后逃到中国来的俄罗斯贵族司达纳基芙（Stanagif），在哈尔滨、青岛、上海等地教授探戈、华尔兹、查尔斯顿等非常流行的交际舞。也有的外国人不仅开设跳舞学校，而且还采用举办舞会、邀请

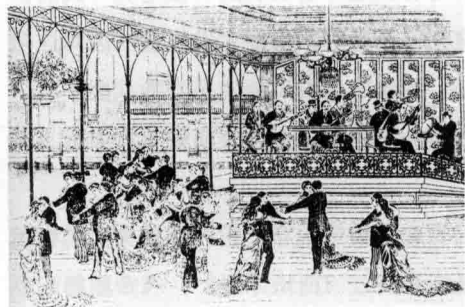
1 上海静安寺路上的一所由外国人开办的舞蹈学校内景。

2 20世纪前期月份牌画描绘的舞蹈场景。

3 《点石斋画报》刊载的西洋交际舞图。

2

3

社会名流参加跳舞的办法来扩大自己的影响。这些专门的舞蹈学校在本世纪初的中国大中城市里刮起了一阵很强的舞蹈旋风。

面对外国人独占交际舞教育场所的现象，有中国人开始不甘落后而自创舞场。1926年初，一个曾经赴日、法学习机械而后来却因为演出话剧《复活》和建立中国第一个民间职业剧团而大出其名的唐槐秋，在上海开设了有据可查的中国现代史上的第一个专门的社交舞学校。此人是演艺圈内的活跃人物。这所学校的名字叫“交际跳舞学社”，后因要求学习的人很多，机构不断扩大，于是改名为“南国高等交际跳舞学社”。此后，由中国人开办的交际舞学校层出不穷，如“万国跳舞学院”、“乐生跳舞研究会”等。

西方舞蹈文化的传入，以自娱性的交际舞大流行为先导，而没有发生在舞蹈表演艺术领域，这大概要归结为当时专业舞蹈艺术人才的极度匮乏、社会氛围的约束、思想观念的相应保守等等。尽管如此，表演性的欧美舞蹈艺术还是以另外一种方式传入了中国，这就是歌舞团体直接访华演出，它甚至早于交际舞的传入，时间大约从19世纪末就已经开始了。

1886年4月19日，西方车马利马戏团在上海拉开演出大幕，节目有杂剧、跑马、驯狮、杂耍以及四人击掌为乐和鼓舞等等。不久《点石斋画报》便对此事作出报导。虽然舞蹈在这场演出中只占有很小的分量，但是舞中的娱乐性质却让熟悉祭祀乐舞或是宫廷表演的中国人开了眼界。

20世纪初叶起，许多西方芭蕾舞、现代舞、民间舞团纷纷到中国演出，形成了20世纪初中国演出史上的奇观。1923年，美国檀香山哈佛歌舞团访华演出。1925年，日本剧团访华演出。1925年、1926年连续两年，美国丹尼丝舞团访华演出。1926年，代表着当时西方芭蕾舞最高水平的莫斯科国家剧院歌舞团访华演出。1926年，菲律宾小吕宋歌舞团访华演出。1926年，欧洲跳舞团访华演出。1926年，莫斯科邓肯舞蹈团访

[2] 王海燕《中国近现代舞蹈教育的嬗变》，《舞蹈艺术》第26辑，文化艺术出版社，1989年。

1 美国舞蹈家，现代舞的创始人
伊莎多拉·邓肯（1878—1927）。

2 晚清时学习西方舞蹈，裕容龄
表演《扇舞》。

1

2

华演出……美国丹尼丝舞团和由著名舞蹈家伊莎多拉·邓肯（Isadora Duncan）的学生爱玛·邓肯（Emma Duncan）率领的舞蹈团的演出将当时最具有前卫意义的舞蹈带入了中国。俄罗斯艺术家们则首次将真正高水准的芭蕾舞艺术介绍给中国民众。1927年1月，莫斯科邓肯舞蹈团为纪念孙中山先生逝世演出《葬礼歌》、《中国妇女解放万岁》、《国民革命歌》等节目，在当时的演出地点武汉引起巨大轰动。新文学运动的诗人、小说家郁达夫曾经在自己的日记中写下了这样的话：

“邓肯的舞蹈形式，都带有革命意义，处处是力量的表现。”^[3]

欧美舞蹈文化传入中国的另外一条重要途径，是清廷外派使节、留学人员中的爱舞之人，最著名的大概要数驻法公使裕庚的女儿裕容龄。裕容龄（1882—1973）被称为晚清时学习西方舞蹈的第一人。她原本是满族人，生于天津，12岁时随父东渡日本。当大使的父亲虽然极力反对女儿对歌舞的兴趣，但她仍然不能忘记日本歌舞中那美丽的服装、精彩的化妆和有腔有板的唱曲。1899年，她随调任法国公使的父亲来到了迷人的巴黎。在巴黎音乐舞蹈学院里，她第一次接触了芭蕾舞。

1900年，是20世纪的第一个年头。在此前后，西方舞蹈史发生了一件大事——赤脚而舞的伊莎多拉·邓肯在欧洲受到了连她自己也没有想到的欢迎并取得了艺术上的成功。1901年，她来到了巴黎，以充满激情的、舞蹈化的自然动作和大胆的、无拘束的舞蹈服装赢得了高傲的法国人的崇拜。^[4] 邓肯的舞姿深深地打动了裕容龄，她决定向邓肯学舞。邓肯的“自由舞蹈”被裕容龄接受下来，她甚至慢慢地接近那自由之舞中的浪漫精神。这对于一个生长在中国封建贵族家庭里的贵族小姐来说，是多么地难能可贵。在法国习舞期间，裕容龄曾经参加了由邓肯编排的一个希腊神话舞剧的演出。她那认真而富于表现力的舞动和东方女性特有的韵味，得到巴黎观众的许多称赞。当裕容龄的双亲看到她的演出，特别是看到她穿着长长的“图尼克”式的白裙，赤裸着双脚和两臂，“疯狂”而舞时，曾经大发雷霆！因为这与中国传统礼俗水火不容。但是，巴黎的自由风潮使裕容龄欲罢不能，她在1902年参加了有生以来的第一次公开演出，表演的节目中有《希腊舞》、《玫瑰与蝴蝶》等。^[5]

1904年，已经回到中国的裕容龄被选入宫，担任慈禧太后的御前女官。她曾经给两宫太后和皇帝表演过《西班牙舞》、《希腊舞》以及她自己创作的《如意舞》、《荷花仙子舞》、《扇子舞》等。裕容