

二 中 艺

十 国 术

世

纪

冯远
陈瑞林
主 编

上

上海人民美术出版社

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

二十世纪 中国艺术 上

冯远 陈瑞林 主编

上海人民美术出版社

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.

Preface

前 言

前
言

本书是作者多年从事中国艺术史研究的心得之作，也是作者对中国艺术史研究的一点贡献。本书共分五章，第一章为总论，第二章至第五章为分论。第一章为总论，主要论述中国艺术史的研究对象、研究范围、研究方法、研究意义等问题。第二章至第五章为分论，分别论述中国绘画史、中国雕塑史、中国工艺美术史、中国音乐史。本书力求做到史论结合，既注重史料的搜集与整理，又注重理论的分析与概括。本书的出版，得到了许多同志的支持与帮助，在此表示衷心的感谢。本书的出版，也得到了许多同志的支持与帮助，在此表示衷心的感谢。

前 言 冯 远

20世纪是中国历史上变化最为剧烈的时期。19世纪中期以后，西方列强大举入侵，广大有识之士奋起变革图强。经历了辛亥革命、“五四”新文化运动、大革命、十年内战、抗日战争、三年内战……革命与战争连绵不断。20世纪前期中国社会动荡不定，这是中国社会大转型的历史时期，封建社会极度衰败，过于注重传统，陈陈相因，艺术创新受到压制。新文化的传入予20世纪中国艺术以深刻的影响。尽管动荡的社会环境使文化艺术难以取得良好的建树和成果，20世纪前半期还是出现了一批充满了新思想、新精神的优秀的艺术作品，现代艺术教育体制也在这一历史时期得以确立。20世纪前50年为后50年中国艺术的发展创造了非常重要的历史转机。

新中国成立后，文化艺术经历了比较稳定的发展时期，但在当时的历史条件下，作为社会主义初级阶段建设时期，文化艺术经历了一个幼稚的、左右摇摆的阶段。为了配合当时的革命斗争和建设，团结人民、教育人民、打击敌人，需要充分发挥艺术的功能，文化艺术曾经过多从属于政治，因而产生出了不少弊病。对外开放以来，中国社会发生了天翻地覆的变化，社会迅速进步，民众的物质生活得到改善，对文化的需求增长，文化消费意识日趋增强，审美的多样化，自我选择、自主选择意识都在加强，文化艺术也呈现出多样发展的面貌。中外文化交流增多，西方文艺思潮涌进中国，艺术家视野更加宽阔，艺术创作的理念、题材、形式、风格、语言、技术、材料等，都有了施展

才能的广阔空间，积极地推动了中国艺术多样化面貌的形成。20世纪中国艺术得到了最为丰富的发展，在美术、音乐、舞蹈、戏曲戏剧、电影电视不同艺术领域，出现了众多优秀的艺术家，创作了一大批优秀的作品。从新文化运动、毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》到改革开放，20世纪是中国艺术发展变化最大的100年。当代发展中的文化艺术存在一个变数，它在发展过程中要经历大浪淘洗，当代的艺术作品能不能留存下来，变成历史的一部分是需要经历时间考验的。百年来经过时间检验流传下来的优秀艺术，已经成为中国文化艺术传统中的精华部分。

中国艺术在今天由传统形态向现代形态转换的过程中，反映艺术家生活的时代，艺术地揭示当代人的精神状态和历史或者说时代赋予这些人的当下特质和他的形貌特征。改革开放历史时期，民众的价值观念发生了许多变化，其变化之大、变化之深刻超出预期的想象。人们对于艺术、艺术的功能与价值的看法也发生了很大的变化，艺术除了它本身应有的教化功能，还有其审美消费和娱乐功能，人们在认识艺术的同时，也改变了艺术，更改变着艺术家的世界观和创作观。这就要求艺术家要站在文化发展艺术创新的高度，以健康的心态去面对创作。今天艺术在发展其自身本体价值的同时，既有发展其形式语言的需求，又应当是追求人性的真善美和表现现实生活种种状态的，包括现代艺术对社会发展中人的、社会的问题的反思和批判，这都是艺术需要跟社会 and 人的发展紧

密关联的价值所在。因此，艺术的发展是无法脱离时代进步、社会发展的。

20世纪中国艺术是人生的艺术。艺术反映人生，具有深刻内涵的作品一定与人生有关。所谓艺术创作的时代性实际上涵盖了许多相关联的、不可割裂的层面，包括人们的价值观念、艺术素养、审美趣味追求等，它是不同年龄段、受不同教育的人们，在认识理解东西方各种与艺术有关的观念、意识、思潮、艺术语言形式、艺术技巧时，自然产生的不同反应。艺术创作的时代性恰恰反映在对当代人的精神及大众精神的理解和追求上。艺术是抒发艺术家情感、理想和审美追求的一种方式，可以承载非常深厚的思想内容，通过富有吸引力的艺术形式来感动民众。中国古代艺术理论很早就提出了艺术“成教化，助人伦”的创作观，并以此指导创作。翻开艺术史，就会看到那些载入史册的反映时代精神的优秀艺术作品。艺术家通过艺术创作把个人的经历、个人的思想、个人的命运和社会进步联系在一起，来表现具有深刻思想内容的题材。崇尚艺术、讨论艺术的时候，最终不要忽略了，艺术除了技术和风格之外，还有重要的一部分与人的思想有关。缺乏思想的力量，缺乏人生的体验，艺术创作急功近利，作品徒有其表、缺乏内涵，甚至故作姿态，作高深莫测状，都无法经历时间检验传流下来成为百年艺术经典。艺术如果仅仅是停留在花样翻新、技术语言、风格层面上的东西，也许具有艺术图式的意义，但未必具有艺术史的意义。仅仅有形式和风格大概还不能成为代表一个时代的艺

术家，具有分量和内涵的艺术家。有了好的艺术形式、手段、风格、语言，还要承载有厚度和深度的思想，尤其是关于人的思想，去张扬某种精神的东西。

20世纪中国艺术是大众的艺术。艺术家创作的作品要能够被社会大众接受。艺术的发展和大众的审美是一个同步发展、互动的关系，作品必须服务于大众，于是才有了价值。当然，你可以表现梦境，可以表现天堂，但再奇妙的想象也一定是以现实生活的经验和理想来展开描述，诚如是，他最终还是离不开，并在一定意义上反映社会大众的一个公共审美标准。没有一个艺术家不希望自己的作品找到天下知音，引起共鸣。但当老百姓看不懂，甚至没有兴趣去了解你的创作意图时，这个作品的大众性就被阻断了。当代艺术的百花齐放让想象力、创造力创作插上了翅膀，但艺术的多样化过程被广泛地接受是需要时间的。毕竟多样化中有许多是非直观性的，它需要在艺术家和观众双方的沟通中不断加深理解和认识。这个加深理解和认识的过程，也就是艺术大众化的过程。

艺术家在完成创作的那一刻起，只能说是艺术创造劳动的告一段落，是否能引起效应，要看他的受众所产生的感应和共鸣。作品和观众能够最后形成一种审美层面上的共同升华，那这件艺术品的社会属性才能得到承认，也就是说，这件艺术品具有了大众性。一件作品，思想容量越大，艺术形式越新颖，艺术表现手法越娴熟，产生的视觉效果越丰富或越单纯，无论哪一个文化层次的人都可能会在你的作品前驻留，那才能够说

明你的作品与大众建立起了成功的沟通。在建设小康社会的今天，中国艺术创作既要面对我国国情，又要具有时代特征，要面对东、中、西部地域经济差别和不同社会层次以及消费水平不同所形成的落差。现阶段我国大众的社会教育程度、文化认知能力、艺术素养和审美取向，决定了过于传统和过于前卫的东西都不易被百姓所接受。我认为目前最易于被百姓接受的还是以现实主义创作为主，包括一定程度的象征主义、表现主义、抽象主义风格的作品。

20世纪中国艺术是现代的艺术。百年以来，中国艺术家努力探索、孜孜以求，创作出与文化传统、与当代有关联的作品，在传承与突破、创新的过程中，任何一位艺术家都应该有这个自觉意识。有大智慧、大才能的人，在对新与旧的重新认识和选择、再造过程中，努力做得尽善尽美，或相对做得完善，那他就成功了。怎样摆脱传统的弊端？传统文明既优秀又驳杂，中国历代文化中间很有一些糟粕的东西，但都是民族文化传统的一部分。西方现代艺术是可资我们学习、借鉴的东西，但学习和借鉴是手段，是过程，不是目的。在这个历史转型过程当中，把传统和现代巧妙结合，能把新的东西、西方的现代新艺术观念形式融合进去，这个转型就是有效的，但这是渐进的，不可能一步完成，虽然整个艺术创作观念一代人和一代人不同，但是改革开放的中国在不到30年的时间里，政治、经济、军事、文化艺术发生的深刻变化，都是与解放思想、开拓创新、

传承文明所分不开的，能够做到这一点，充分证明我们传统文化的活力以及中华文明所具有的博大的包容力。中国文化有着相当大的容量，容纳所有的创新思维和革新创造，在很短的时间内跟世界同步向现代转型。国家经济的发展更带来了文化艺术的繁荣，文化艺术的繁荣同时将涌现更多数量、更好质量的作品，在这个历史进程中已经充分体现了突破传统，向现代转换的变革成果。实现传统艺术和当代艺术融会贯通，解决什么问题呢？它能把传统文化艺术的精华，民族的艺术精神和审美趣味、价值观念，民族艺术的特有形式、语言、技艺、材料……民族艺术在历史发展过程中逐渐形成的完整模式，完善→突破→再完善→再突破，不断更新。但是任何艺术作品，文学、美术、音乐、舞蹈、戏曲作品也罢，都有一个限量，创新突破要加进新的内容，势必以剔除旧有的元素为代价，并使之和谐完善，这就是所谓突破传统和创新的关系，新元素注入进去，跟原有的东西有机融合在一起，既有传统特质，还不同于别人的艺术，并具有中国当代面貌，这才是传统和现代融合的最佳效果。

在中国艺术从传统向现代创造性转换的过程中，在东西方文化激烈碰撞的今天，一方面中国要坚持一个改革开放的大国态度，学习吸收世界各国的文化精华，在学习引进的过程中，我们要让中国人更多地了解西方古典和现当代的艺术，我们在向外做文化宣传时，不光推介中国传统文化艺术，也要有意识地推介现当代的中国艺术。文化、艺

术、宗教、哲学，这些具有不同文化特质的文明现象，尽管是有共性的东西，但更应该强调其不同民族特有的差异性，而不应该让全球化的概念来把它统一，虽然强势经济必然带动强势文化，去蚕食比较弱小民族的文化，这已成为当今世界一个不争的事实。

中国艺术正处于全面发展、繁荣的大好局面中，这是过去多年来所没有过的，贯彻党的“二为”方向、“双百”方针、发展先进文化，在党和各级政府的支持下，有广大艺术家们的热爱，中国艺术将取得更加辉煌的成就。艺术创作将会呈现繁荣发展、个性化发展、风格化发展和多样化发展的趋势。艺术家会更注重艺术与生活的结合、艺术与艺术本体语言的挖掘，也就是说，将来的艺术作品会更注重艺术作品的本身、风格特色的本身以及作品内涵的本身和制作手法的独特性，包括在引用材料方面的这种新颖性和现代高科技材料的运用，会越来越丰富。整个社会的发展进步，为艺术家提供了一个非常宽松自由的创作环境，今天的艺术家和创作者，他们的工作环境、生活条件和创作氛围都是历史上最好的，中国的艺术家将迎来一个艺术创作出大作、出力作、出精品的时代。

中国社会正在由计划经济走向市场经济。市场经济对我们的艺术创作有积极的促进作用，但它同时带来了锈蚀作用，使得相当一批很有实力的艺术家为了市场效应而在艺术风格和理念追求上出现了偏差，一味地追求市场，失去了原有创作风格中的很多闪光点，偏离了学术追求而表现得俗媚。在某一段时期需要进入并占领市场，可以理解，但

若一味地以此为目标，那就出偏差了，而真正完善的市场，也仍然需要真正的好作品。目前中国艺术创作的各种新思想、新理念、新语言形式和新材料技术十分活跃，有一部分认为艺术不应单纯走市场化道路的艺术家，坚持着探究不断变化的作品载体、形式、材料，其中包括一批中国的前卫艺术家，虽不能排除其中有一部分创作具有功利的色彩，在推动中国传统艺术向现代型态转变的过程中，不论成功和失败，凭借他们的执著和勇气大步地走着。努力创造无愧于我们这个时代的艺术，是我们今天应该做的事情。

“与时俱进，开拓创新”，艺术是为人民大众的、为社会主义的，这是个大前提。如果艺术不能为广民众社会接受，就变成了个人的“东西”。党和政府提出“双百”方针，即“百花齐放，百家争鸣”来促进我国艺术发展和科学进步，为今天的艺术家创造了一个非常宽松的条件，艺术需要多种多样形式、风格、语言来发展和丰富。25年来，中国艺术包括现代艺术的变化也非常丰富，艺术创作处在中国历史上从未有过的宽松环境，随着中国经济的发展，艺术家创作新作品的条件将会进一步获得改善。

执行党和政府关于文化艺术的方针政策，鼓励一切创新的艺术，但是我们在鼓励艺术创新的时候，更应提倡鼓励努力传承中华文明优秀的特质，创造能够代表中国气派、中国精神、中国形象的当代艺术。由于中国处在向现代转型期间，又由于中国是一个发展中国家，在向世界开放的同时，西方多种文化思想和艺术思潮涌进中国，这是必然现

象，我们认为这个现象具有积极意义，它把现代艺术理念、创新意识带进中国，使得中国相当一批艺术家，尤其是年轻艺术家趋之若鹜，努力学习、吸收、采用它们的观念、意识、材料来创作他们的作品，这是好事情。艺术在今天，确实应该跟昨天不同、跟他人不同、跟外国人不同，艺术家在从事艺术创作时如果最终不能确立自己的价值，在艺术圈内会被认为是无能和平庸的表现，艺术家追求标新立异、创新独造，是无可非议的，我们都是持鼓励的态度，并且希望更多艺术家、尤其是青年艺术家在学习西方艺术的同时，能够更多地创作出融合世界各国艺术精华又具有中国气派的作品。

艺术创作的发展有赖于艺术教育和艺术理论的发展。长期以来，艺术批评、艺术史和艺术理论的研究比较薄弱。艺术教育在传授技术的同时，还应教会怎样做人，懂得什么是好的、什么是不好的、什么是可取的、什么是不可取的，要有较强的鉴赏水平和判断能力。艺术教育要鼓励青年人真正深入生活、贴近社会，与人民大众打成一片。艺术家要放下架子，参与到今天我们快速变化的生活中去，要有一种虚心态度，向生活学习、向社会学习、向现代艺术学习、向古代大师学习、向一切有价值的人类文明的成果学习，而不是浅尝辄止，略有小成就自以为是，甚至沾染上互相吹捧，同行间不说真话，缺乏一种探讨、研究、互相批评的诤友精神。如果我们能够形成一种比较好的风气，治学、从艺、批评，中国艺术将会获得更大的发展。《20世纪中国艺术》这部由美

术史家、清华大学美术学院陈瑞林教授担任主编，集中了像中国舞蹈家协会党组书记、中国艺术研究院舞蹈研究所所长、舞蹈理论家冯双白研究员，中央音乐学院音乐学研究所所长戴嘉枋研究员，中国艺术研究院院长助理、电影理论家贾磊磊研究员和中国艺术研究院戏曲研究所何玉人研究员，文化部艺术司陈樱女士等一批功力深厚、成绩斐然的艺术史论研究人员撰稿的著作，试图全方位勾画出百年中国艺术的发展面貌，正是为了弥补当下中国艺术教育和艺术理论研究的不足，为刚刚起步的中国现代艺术研究作出一些努力。我认为这种努力是有意义的，有成绩的，是会得到广大读者欢迎的。

冯 远

中国文联副主席、党组成员、书记处书记

中国美术家协会副主席

清华大学美术学院名誉院长、教授

目
录

前 言 002

第一章 019

20世纪中国艺术发展的
历史回顾

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 091

20世纪中国造型艺术

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	
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	495	第一节 20世纪初早期歌舞文化的滥觞
The 20th Century Chinese	495	一、西方舞蹈传入
Dance	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