

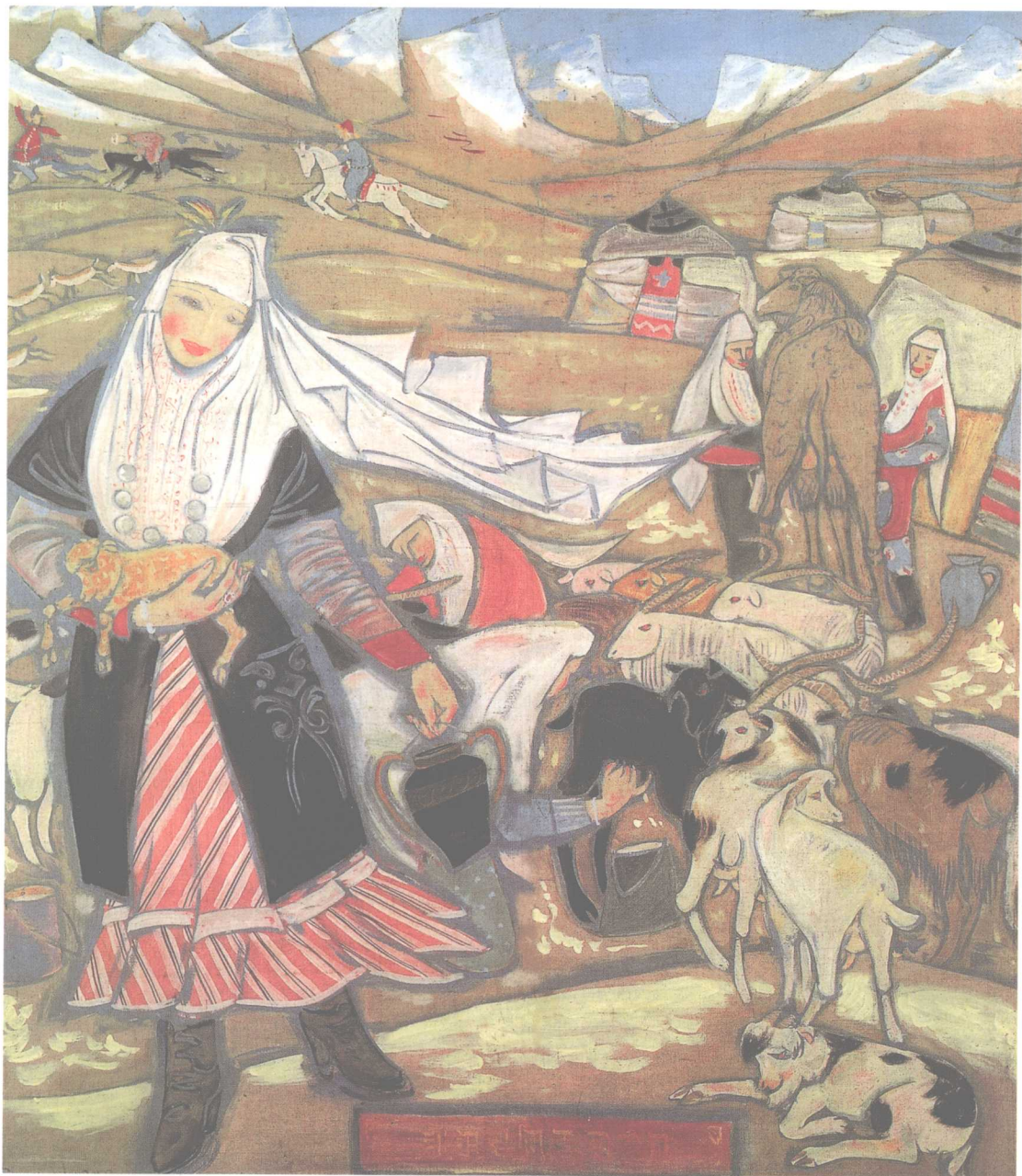

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国高等院校美术专业系列教材

中国现代美术史教程

陈瑞林 编著

人民美术出版社
陕西出版集团 陕西人民美术出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 陕西人民美术出版社
安徽美术出版社 福建美术出版社
江西美术出版社 河南美术出版社
黑龙江美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

陈瑞林 编著

中国现代美术史教程

THE TEXTBOOK OF CHINESE MODERN ART HISTORY

人民美术出版社
陕西出版集团 陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代美术史教程 / 陈瑞林编著. — 西安: 陕西人民美术出版社,
北京: 人民美术出版社, 2009.3
ISBN 978-7-5368-2178-1

I. 中... II. 陈... III. 美术史—中国—现代—高等学校—教材
IV. J120.97

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 022215 号

高等教育“十一五”全国规划教材

编辑委员会

主 任: 常汝吉

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新
          憎昭勇 李 兵 李星明 曹 铁
          陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明
          赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生
          霍静宇 刘士忠 张 桦 邹依庆
          赵朵朵 戴剑虹 盖海燕 武忠平
          徐晓丽 刘 杨 叶岐生 李学峰

学术委员会

委 员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力
          王铁全 郎绍君

中国高等院校美术专业系列教材

中国现代美术史教程

陈瑞林 编著

出版发行: 人民美术出版社 (北京北总布胡同32号 100735) 网址: www.renmin.com.cn

陕西出版集团 陕西人民美术出版社 (西安市北大街131号 710003) 网址: www.mscls.cn

联系电话: (010) 65593332

版 次: 2009年3月第1版

(029) 87262491

印 次: 2009年3月第1次印刷

责任编辑: 林通雁 杨晓燕 魏 捷

开 本: 787毫米×1092毫米1/16

版式设计: 童 彦

印 张: 28.5

英文校对: 任 菁

字 数: 610千字

制 版: 陕西人美艺术公司

印 数: 0001-5000

印 刷: 人民日报社西安印务中心

ISBN 978-7-5368-2178-1

经 销: 新华书店总店

定 价: 58.00元

陈瑞林，清华大学美术学院教授。历任中央工艺美术学院工艺美术史论系副主任、院图书馆馆长，美术杂志编委、编辑部主任，装饰杂志编委等；中国美术家协会会员，美国亚洲研究协会（AAS）海外会员。主持清华大学中国现代美术历史、大学艺术博物馆建设研究项目，主持国家艺术科学基金项目20世纪中国美术教育历史研究项目，参与国家艺术科学基金项目中国美术史学理论研究项目，承担明清美术史学研究任务。出版多部著作（包括合著、译著），主要有《中国西画五十年 1898—1949年》《东西方美术交流》《20世纪装饰艺术》《俄罗斯先锋派艺术》《中国现代艺术设计史》《20世纪中国艺术》等。在国内外刊物发表专业论文多篇。2004年以国际学术交流者、访问教授身份赴美国俄亥俄州立大学艺术史系讲学，讲授中国现代美术史和中国现代工艺美术与艺术设计史课程。2005年起与澳门艺术博物馆开展合作研究，研究课题为澳门与中外美术交流研究。

Graduated in the Central Academy of Fine Art in Beijing, Ruilin Chen is currently a Professor in the Art Institute of Tsinghua University, member of the Editorial Board Fine Art, a journal sponsored by the Chinese Fine Artist Association, and member of the Editorial Board of Decoration, a journal sponsored by the Art Institute of Tsinghua University. He is also a member of Chinese Artist Association and Association of Asian Studies (US). The major positions Chen previously held include president and vice president of the Central Academy of Arts and Design (CAAD) Libarty, vice Chairman of the Department of Art History and Theory, CAAD, director of the Editorial Department, and assistant to the chief editor of Fine Art. Chen is currently leading Tsinghua University's two projects, Research on the History of Modern Chinese Fine Art and Construction of University Art Museum. Outside of the campus, Chen is a leader of a project called Study on the History of Twentieth Century

Chinese Fine Art Education, which is sponsored by the Humanities Research Foundation, National Department of Education. He is also involved in Research on Chinese Art History and Theory, a project sponsored by the National Art and Science Research Foundation, responsible for writing the part of Historical Research on Fine Art in the Ming and Qing Dynasties. Between March and July, 2004, Chen was invited by the Department of Art History, Ohio State University, as a visiting professor and international academic exchanging scholar, teaching courses of History of Modern Chinese Art and History of Modern Chinese Crafts and Design. Since 2005, Chen and Macao Art Museum have been conducting a three-year joint research with focus on fine art exchange between China and foreign counties. Chen is a familiar figure in many domestic and international art and design conferences and lecturing activities. As a prolific writer, he had a series of articles published in both Chinese and foreign journals. Chen's major publications include Fine Art Education in 20th Century China: A Historical Perspective, Chinese Modern Design History, Russian Vanguard Art School (with Fuxun Lv), Twenty Century Decorative Art (Editor), Fine Art Exchange between the East and West (Translator), and A Fifty-Year History of Western Paintings in China 1898-1949 (with Boxiong Zhu).

图1 思九生洋行设计 汇丰银行上海分行

图2 吕彦直设计 中山陵(祭堂)

图3 史贝霖(传) 广州商馆区一角 油画

图4 徐悲鸿 女人体 油画

图5 徐悲鸿 群马 中国画

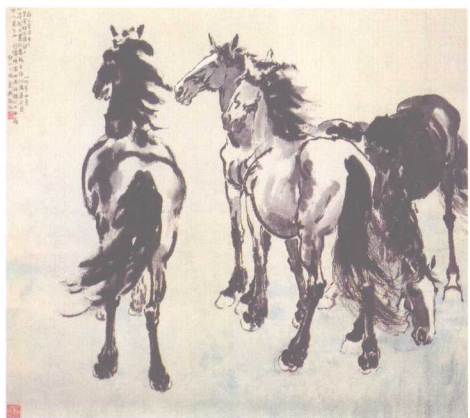

图6 蒋兆和 流民图(部分) 中国画

图 4 吴凡 蒲公英 套色木刻

图 7 古元 人桥 套色木刻

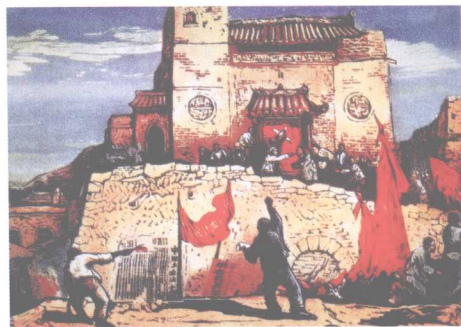

图 8 彦涵 向封建堡垒进军 套色木刻

图 11 钱大昕 争取更大的丰收 献给社会主义 宣传画

图 10 曹楣 北方九月 套色木刻

图 5 王式廓 血衣 素描

图 13 萧传玖 南昌起义 人民英雄纪念碑浮雕

图 14 鲁迅美术学院雕塑系
庆丰收(之一) 北京农业展览馆雕塑

图 15 四川泥塑收租院创作组
收租院(之一) 泥塑

图 16 田金铎
走向世界 铸铜

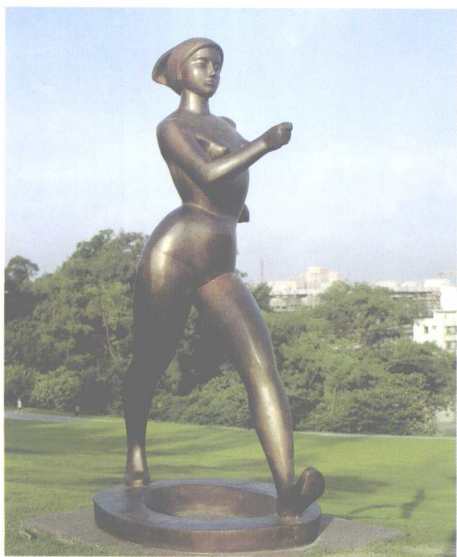

图 17 黄震
五月的风 钢板喷涂

图 20 李琦 主席走遍全中国 中国画

图 21 齐白石 和平鸽 中国画

图 23 黄宾虹 黄山追忆 中国画

图 22 周思聪 人民和总理 中国画

图 24 李可染 万山红遍 中国画

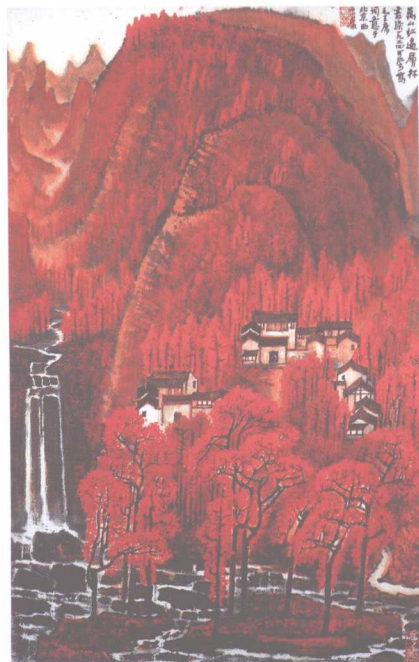

图 23 贾又福 太行丰碑 中国画

图 23 罗中立 父亲 油画

图 24 吴作人 齐白石像 油画

图 26 程丛林 1968年×年×日雪 油画

图 27 张群 孟禄丁 在新时代——亚当和夏娃的启示 油画

图 28 杨飞云 唤起记忆的歌 油画

图 29 韦尔申 吉祥如意 油画

目 录

前言：中国艺术的现代性追求	(1)
---------------------	-----

第一单元

16 世纪至 19 世纪：中国艺术现代转换的前夜

第一章 明清时代的中国社会	(11)
第一节 传统社会的衰败与潜变	(11)
第二节 社会风习的变化	(14)
第三节 思想文化新潮的涌动	(18)
第二章 传统中国艺术的转型	(21)
第一节 建筑与园林艺术的繁荣	(21)
第二节 工艺美术的发达	(26)
第三节 商业绘画的流行	(31)
第四节 精英艺术与大众艺术的流动	(34)
第五节 书法篆刻艺术的新面貌	(43)
第三章 西方艺术对中国艺术的影响	(46)
第一节 明清之际西方艺术在中国的传播	(46)
第二节 来华欧洲画家的艺术活动	(49)
第三节 西方艺术教育对中国艺术教育的影响	(57)
第一单元复习思考题	(62)

第二单元

20 世纪前期：中国艺术现代性的发生和发展（上）

第一章 20 世纪前期的中国社会变动	(63)
第一节 现代转型与国家重建	(63)
第二节 生活方式与审美观念的变化	(65)
第三节 新文化潮流的高涨	(66)

目 录

第二章 实用美术新的发展	(69)
第一节 传统工艺的曲折变革	(69)
第二节 现代建筑艺术的出现和发展	(75)
第三节 现代雕塑艺术的出现和发展	(80)
第三章 新式美术教育体制的确立	(87)
第一节 美育思潮的兴起	(87)
第二节 美术社团与美术教育	(90)
第三节 学校美术教育的始兴	(92)
第四章 新文化运动与西洋画的发展	(106)
第一节 五四美术革命	(106)
第二节 西洋画的发展	(109)
第三节 现代主义艺术的凸现	(118)
第二单元复习思考题	(123)

第三单元

20 世纪前期：中国美术现代性的发生和发展（下）

第五章 中国画的守成与革新	(124)
第一节 影响广大的上海画派	(124)
第二节 激荡的京津画坛	(129)
第三节 岭南绘画与中国画论争	(138)
第四节 书法篆刻与中国画的革新	(144)
第五节 美术理论和美术史研究的开展	(148)
第六章 城市大众美术的勃兴	(152)
第一节 商业艺术的发达	(152)
第二节 现代书籍艺术的发展	(160)
第三节 从滑稽画到漫画	(167)
第四节 通俗美术读物连环画	(177)

目 录

第七章 左翼美术与新木刻运动	(183)
第一节 左翼文艺与左翼美术	(183)
第二节 左翼美术团体与新木刻运动	(188)
第三单元复习思考题	(198)

第四单元

20世纪40年代：中国美术现代性的民族化取向

第一章 战争时期的中国美术	(199)
第一节 战争时期的中国社会和文化	(199)
第二节 中国共产党文艺方向的确立	(201)
第三节 抗战初期的救亡美术	(205)
第四节 国统区与解放区美术	(208)
第二章 绘画艺术的新成就	(213)
第一节 中国画的现代性发展	(213)
第二节 油画民族风貌的展现	(228)
第三章 战争时期的大众美术	(235)
第一节 国统区的木刻	(235)
第二节 解放区的木刻	(242)
第三节 国统区的漫画	(250)
第四节 解放区的漫画	(255)
第五节 连环画	(258)
第六节 雕塑	(261)
第七节 民间艺术的转型和实用美术的变革	(263)
第四章 战争时期的美术教育	(269)
第一节 国统区和沦陷区的美术教育	(269)
第二节 延安鲁艺与解放区美术教育	(271)
第四单元复习思考题	(276)

目 录

第五单元

20 世纪 50 年代至 70 年代：新中国美术的现代性发展

第一章 新中国美术的起步阶段	(277)
第一节 现代化建设与政治运动	(277)
第二节 新美术体制的建立	(280)
第三节 文艺政策的调整与美术教育的建构	(282)
第二章 工艺美术和公共艺术的发展	(286)
第一节 工艺美术	(286)
第二节 建筑艺术	(290)
第三节 雕塑	(293)
第四节 壁画	(299)
第三章 大众美术与宣传功用的强化	(301)
第一节 年画	(301)
第二节 连环画	(305)
第三节 漫画	(308)
第四节 宣传画	(310)
第四章 新中国版画的新风貌	(313)
第一节 版画的普及与发展	(313)
第二节 不同艺术风格的地方版画	(317)
第五章 油画的革命化和民族化	(320)
第一节 油画与革命历史画创作	(320)
第二节 油画训练班的开办	(323)
第三节 油画民族化的新发展	(326)
第六章 中国画的改造与革新	(331)
第一节 中国画的改造和论争	(331)
第二节 中国画革新的成就	(337)

目 录

第七章 “文化大革命”与中国美术	(351)
第一节 红卫兵运动与“文革”美术	(351)
第二节 “文革”美术模式的形成与突破	(357)
第五单元复习思考题	(364)

第六单元

20世纪80年代至90年代：改革开放时期的中国美术

第一章 改革开放与中国美术的转变	(365)
第一节 思想解放与社会转轨	(365)
第二节 艺术观念的转变和新潮的涌动	(367)
第三节 美术体制的变化	(375)
第二章 实用美术与公共艺术	(378)
第一节 建筑艺术的新风	(378)
第二节 壁画、雕塑和室内设计的新貌	(382)
第三节 艺术设计的发展	(386)
第三章 油画与中国画	(392)
第一节 从乡土写实画风到写实油画语言的纯化	(392)
第二节 从工笔画到新文人画和现代水墨画	(399)
第四章 现代艺术潮流的兴起	(408)
第一节 从星星美展到'85美术新潮	(408)
第二节 世纪之交中国美术的现代性发展	(414)
第三节 海外活动的中国艺术家及影响	(425)
第六单元复习思考题	(428)
参考及引用书目	(429)
插图索引	(430)
后 记	(436)

CONTENTS

The Textbook of Chinese Modern Art History

Preface: Chinese Fine Arts: In Search of Modernization

Part I

16th and 19th Century: Eve of Modernizing Conversion of the Chinese Fine Arts

Chapter 1 China in the Ming and Qing Dynasties	(11)
A. Traditional Society: Decline and Changes	(11)
B. Change in Social Custom	(14)
C. Development of the New Thoughts	(18)
Chapter 2 Transformation of Traditional Chinese fine Arts	(2)
A. Flourish of Architectural and Garden Arts	(2)
B. Development of the Crafts	(26)
C. Popularity of Commercial Painting	(31)
D. Interactions of Elite Fine Arts and Popular Fine Arts	(34)
E. New Styles of Calligraphy and Seal Cutting	(43)
Chapter 3 Influence of Western Fine Arts on Chinese Fine Arts	(46)
A. Spread of the Western Fine Arts in China during the Ming-Qing Transitional Period	(46)
B. European Painters' Activities in China	(49)
C. Influence of the Western Art Education on China's Art Education	(57)

Part II

Early 20th Century: Rise and Further Development of Modern Chinese Fine Arts (I)

Chapter 1 Social Changes in the Early 20th Century	(63)
A. China's Modernizing Transformation and Reconstruction	(63)
B. Changes in Social Life Style and Aesthetic Concepts	(65)
C. Rise of the New Cultural Trends	(66)

CONTENTS

Chapter 2 Development of Applied Arts	(69)
A. Transformation of the Traditional Crafts	(69)
B. Emergence and Rise of Modern Architecture	(75)
C. Emergence and Rise of Modern Sculpture	(80)
Chapter 3 Establishment of the New Art Education System	(87)
A. Rise of Considerations for Art Education	(87)
B. Art Associations and Art Education	(90)
C. Development of Art Education in Schools	(92)
Chapter 4	
New Culture Movement and the Development of Western Painting	(106)
A. May Four Art Revolution	(106)
B. Development of Western Painting	(109)
C. Appearance of the Modernist Art	(118)
Part III	
Early 20th Century: Rise and Further Development of Modern Chinese Arts (II)	
Chapter 1 Chinese Painting: Conservativeness and Revolution	(124)
A. Influence of the Shanghai Painting School	(124)
B. Painting Circles in Beijing and Tianjin	(129)
C. Debate between the Traditional Chinese Painting and Lingnan Painting Schools	(138)
D. Innovations in Calligraphy, Seal Cutting, and Chinese Painting	(144)
E. Developments of Art Theory and Research on Art History	(148)
Chapter 2 Rise of the Civic Popular Arts	(152)
A. Development of Commercial Art	(152)
B. Development of Photography, Printing, and Publishing, and Modern Book-binding Art	(160)
C. From Comic Painting to Caricature	(167)
D. Popular Connected Picture	(177)
Chapter 3 Left-wing Arts and the New Woodcut Movement	(183)
A. Left-wing Movement in Literature and Arts and Left-wing Arts	(183)

CONTENTS

- B. Left-wing Art Groups and New Woodcut Movement (188)

Part IV

1940s: Nationalization of Modern Chinese Arts

- Chapter 1 Chinese Arts during the War (199)**
- A. Chinese Society and Culture during the War (199)
- B. Establishment of the Direction of Communist Party of China in Literature and Arts (201)
- C. Arts during the Beginning Stage of the War (205)
- D. Arts in Regions Controlled by the Kuomintang and Regions Controlled by the Communist Party (208)
- Chapter 2 New Achievements in the Art of Painting (213)**
- A. Modernization of Chinese Painting (213)
- B. Appearance of the Nationalized Style in Oil Painting (228)
- Chapter 3 Popular Arts during the War (235)**
- A. The Art of Wood Engraving in Regions Controlled by the Kuomintang (235)
- B. The Art of Wood Engraving in Regions Controlled by the Communist Party (242)
- C. Caricature Art in Regions Controlled by the Kuomintang (250)
- D. Caricature Art in Regions Controlled by the Communist Party (255)
- E. The Art of Connected Picture (258)
- F. Sculpture Arts (261)
- G. Changes in Folk and Applied Arts (263)
- Chapter 4 Art Education during the War (269)**
- A. Art Education in Regions Controlled by the Kuomintang and Regions Controlled by the Japanese Invaders (269)
- B. Lu Xun Art Institute in Yan'an and Art Education in Regions Controlled by the Communist Party (271)