

马来西亚美术史

A History of Malaysian Arts

上册 从原始走向现代

Part I - From Prehistory To Modern

[马来西亚] 梅德顺 著

南京大学出版社

马来西亚美术史

A History of Malaysian Arts

上册 从原始走向现代

Part I - From Prehistory To Modern

[马来西亚] 梅德顺 著

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马来西亚美术史 / [马来西亚]梅德顺著. — 南京 : 南京大学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-305-17077-5

I. ①马… II. ①梅… III. ①美术史 - 马来西亚
IV. ①J133.809

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第128483号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣
书 名 马来西亚美术史
作 者 [马来西亚]梅德顺
责任编辑 朱 兰 赵 庆 编辑热线 025-83261411
制 版 南京紫藤制版印务中心
印 刷 常州市武进第三印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张84.75 (总) 字数 1400 千
版 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-305-17077-5
定 价 258 元 (上下册)
网 址 <http://www.njupco.com>
官方微博 <http://weibo.com/njupco>
官方微信 njupress
销售咨询 (025) 83594756

*版权所有, 侵权必究

*凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

Special Thanks to Malaysia National Visual Arts Development Board

特别感谢马来西亚国家视觉艺术馆（马来西亚国家视觉艺术发展局）提供文献与资料

还有感谢以下单位团体给予支持和协助：

（排名不分先后）

槟州博物馆画廊

新加坡南洋艺术学院

新加坡国立大学

新加坡国家图书馆

马来西亚国家档案馆

马来西亚国家图书馆

华社研究中心

文桥传播中心

南洋美专（马）校友会

马来西亚艺术学院

吉隆坡美术学院校友会

槟城赤道艺术学院

槟城理科大学

马来亚大学

丹絨马林师范大学

新纪元学院

南方大学学院

沙巴艺术学院

专艺广告美术设计学院

林国荣创意科技大学

达尔尚艺术学院

玛拉工艺大学学院

槟城艺术协会

速写·槟城

吉中艺术协会

霹雳美术协会

怡保青山书画会

巴生艺术协会

沙沙兰艺术协会

槟城水墨画协会

柔佛艺术协会

砂拉越美术协会

马来西亚少儿美术教育协会

槟城艺术教师圈

柔佛居銮中华中学

新山宽柔中学

槟城锺灵独立中学

峇珠巴辖华仁中学

巴生滨华中学

信述艺术楼

马来西亚中华人文碑林

（感谢单位众多，未能详录，若有遗漏，敬请见谅）

前言

《马来西亚美术史》是一部对美术史进行系统化的从我国独立前后的发展历程中，专篇立题分章节进行不同篇幅的主题性探究，其重要特色是对美术史上的各种人类学、社会学、教育学、美学等理论的兼收并蓄。

诚然，美术作为人类的创造性活动之一，有着漫长的历史，甚至可以追溯到数万年之前的石器时代。马来西亚美术发展方面，同样的可从这片土地上经过考古探索和发现原住民（原始部落）的各种生活器用文化、洞穴岩画、图腾艺术以及雕刻品开始，到外贸经商与文化背景下的多源流文化美术的引进与播种，形成了独有的特色，甚至与殖民时期东西方绘画的交汇，逐渐产生了本土美术的特征来进行论述。南洋美术风格的新兴以及马来西亚化的现代美术主义的推崇，造就了各族美术跨文化族群的多元发展，影响了美术教育的扎根以及人才培养。另外，美术作品除了有画家们丰硕的创作成果以外，幕后还有许多功臣的默默努力与奉献，让美术事业更蓬勃发展。

美术史是人类知识体系的一个分支，旨在从历史的角度对人类往昔的视觉艺术发展来进行科学研究，因此本书撰写的主要目的是填补中外美术史研究以及教学工作，特别是马来西亚华文中小学美术教育课堂、大专院校美术与设计系的美术史料知识、美术专业课程设置的空白，以推进素质教育与美术教育课程体系设置的完善与健全，适应新世纪艺术人才培养的需要。由于本书侧重点在于属教材类型，所以其旨在建构具有马来西亚本土特色的华人美术发展史基础上，为美术史论课堂的教学模式及教学规律进行深入细致的分析、归纳、整理和总结，筛选出有价值、有创意的美术教育课题，以便能进一步作为文献参考和教育推广用途。

除此，本书编写时在结构上采用了纵向和横向两条线索。纵向历史线索是从马来西亚受外来文化的影响与传统艺术发展历程、华侨与殖民地政府的美术发展脉络为线索；横向区域线索对同一时期发生的相关大事记，造就各华人美术在社会地位、经济、美育思想、艺术观念及艺术成就等的实纪做出多层面、多视角的全方位认证和解析，使读者更清晰、明确其形成与发展，甚至掌握马来西亚各族美术发展历程。此外，每章节的结尾会附上思考点或反思学习的栏目，以引导学生深层学习动力、拓展课堂教学，使读者清楚自己学习的目的，提高教学效率和参考价值。同时，本书美术作品鉴赏电子的部分整理另一个目的是提供于推广艺术鉴赏或美术史的课堂学习，甚至作为社会美术教育工作者教研的学术参考。

保罗·梅德顺写在南艺逸夫图书馆（冬天26-12-2013）

序一

刘伟冬
南京艺术学院院长

在上个世纪的八十年代初，我在南京艺术学院读研究生，师从刘汝醴先生学习外国美术史。从当时的专业分类来看，美术史似乎只有中外之分，而外国部分主要是指欧洲，更确切的指南欧、西欧、北欧等地区，一般东欧和俄国都很少提到。当时编写的外国美术史教材也基本以欧洲上述地区为主，现代部分则会提到美国，古代部分会包括古埃及和两河流域；亚洲地区像日本这样重要的国家也是很少提到的。事实上，这种分类并非率性所为，有着它的学术传统和历史根源，从本质上来看，还是欧洲中心论在发挥着影响。这种论调虽不张扬，但它的确存在。长期以来，欧洲传统的史学观认为艺术史只存在于欧洲，他们的目光总是锁定在从古希腊到十九世纪法国的历史跨度和区域范围，他们把古埃及和两河流域的艺术研究归结为考古学，把世界其他地方涉及艺术的问题则划拨在人类学的范畴。当然，现在的情形大为改变，艺术史的概念和写作已经覆盖了所有的时段和地区。中国的艺术史不仅有许多中国学者撰写，有很多西方学者也趋之若鹜，方法论上也趋向于多元。再者，许多国家和地区的专门艺术史也孕育而生，蔚为大观。梅德顺博士撰写的《马来西亚美术史》就是其中之一。我之所以要说这些是觉得在我们既往的艺术史写作中，所谓的“外国”视域有着太多的盲区，抑或对“外国”有着太狭隘的理解。

梅德顺博士是马来西亚的青年学者，他的硕士和博士学业均在南京艺术学院完成。平时我和他接触不多，但认识他的老师都对他赞赏有加。他有理想，肯思考，学习刻苦，有钻研精神。在学期间，完成了《马来西亚美术史》的撰写，60多万字的开荒补白之作，没有一点毅力和精神，没有扎实的专业基础和研究能力是很难做到的。说实话，我对马来西亚的美术史并不熟悉，几乎没有什么阅读经验。梅德顺博士在他的这本专著付梓之

际请我给他写一篇序言，颇让我为难。但在我粗粗阅读了他的书稿后就留下了深刻的印象。这是一本有关马来西亚美术发展历史的百科全书式的著作，涉及面之广，信息量之大，提出的问题之多的确是前所未有的。他至少在两个维度上——时间维度和文化维度，对马来西亚美术历史进行了全面性的梳理和立体式的阐释，作者对历史发展的曲折性和艺术呈现的丰富性进行了深刻的分析和生动的描述。这也让我们更加的坚信任何一个民族在它的发展过程中都会有所发明有所创造，进而对人类有所贡献，同时也让我再一次深悟到了一花一世界的精妙。

是为序。

劉偉冬

序二

夏燕靖
南京艺术学院研究院教授、博导

梅德顺博士的新著《马来西亚美术史》即将面世了，这本书他写了很长时间，我记得是在他跟随我读硕士研究生的时候就开始准备了。可见，这本书从酝酿到完成，再到正式出版，前后已有七年多的时间。现在，当我展读这本书的校样时，为梅德顺博士取得的成绩感到非常高兴。这本书一方面可说是补缺了该领域研究的项目；另一方面更可以说是中马两国艺术史研究的交流结晶。

梅德顺博士在这本书中，多角度记述了马来西亚建国以来多种族美术发展的历史，可以归纳为三个特点：一是从远古部落的器用文化到各民族多元化艺术发展的脉络书写；二是针对马来西亚各民族画家进行的跨时代考察，记述其开拓与发展本土美术的历程；三是对马来西亚国家主流美术及其民族民间美术的多元探究。这三点能够让读者更加全面而深入地了解马来西亚美术史的面貌，这便是我推荐这本书的重要理由。

梅德顺博士今年夏天获得学位，而且是以博士学位论文优异成绩获得学位。他在读期间，无论是听课，还是做课程笔记总是一丝不苟，认真有佳，令我感动。所以，当他准备撰写这本书稿时，花费了大量时间去仔细查阅资料和搜集资料，甚至还利用假期前往中国内地主要的图书馆，当然还利用短期回国的时间，遍访马来西亚相关地区的图书馆和档案馆，这些都不让我奇怪，因为这些治学方法和态度，就是梅德顺博士的常态行为，他是一位诚实做学问的学者，也是我所带的研究生团队中的佼佼者。梅德顺博士在读期间，学习刻苦和认真是出了名的，他各方面成绩也都非常优秀，都受许多老师们的称赞，为学弟学妹们树立了一个好榜样。

诚然，美术史对一个国家文化的建设，无论在学术、经济、文化、艺术、教育的

层面上都扮演着非常重要的角色，尤其是在艺术教育研究这方面，更是对美术工作者带来了无限的研究启发和亮点。梅德顺博士的《马来西亚美术史》不但赋予当代美术史一个新的定义，并且对读者交代了更广的知识了解和认知，为美术教育领域和学术研究做了贡献，这是值得赞扬的。我热诚祝贺梅德顺博士《马来西亚美术史》出版，仅此简言，是为序。

夏蕊清

序三

陈怡倩博士 Dr. Yichien Cooper
 现任富城市市政府艺术委员副主席
 哥伦比亚中区艺术联盟委员
 富城市市立图书馆客座策展人
 现任世界华人美术教育学会代主席、国际事务秘书长
 美国国家艺术教育学会“资讯图表”研究小组成员

认识德顺是在2010年第二届世界华人艺术教育大会的前夕。郭祯祥老师、德顺与我，在南京挑灯夜战，一边准备简报，一边为东西方美术教育的理论与实践的看法交换心得。那时，他已十分确定博士研究的方向。他腼腆地告诉我他对美术史的热爱。身为留学中国的马来西亚华侨，他打算以寻根的心情去理解南洋艺术的源流。我对他的想法十分钦佩。

时光匆匆，这当中，我们除了在各届大会会场叙旧之外，偶尔也透过网络分享他研究的进展。六年转眼已过。收到德顺邀请写序的信息的刹那，高更的《我们从何处来？我们是谁？我们往何处去？》那幅画立刻浮现在我脑海里。那是一幅对人生旅途一路走来的警醒与对未来的愿望。德顺的书，巨细靡遗地在历史的长河里蜿蜒铺陈，给我的，就是如高更画作的感觉：字字流泻着对自己家园的寻根情怀，句句蕴藏着对艺术历史的执着热情。

考虑到马来西亚族群融合的多元，在书里，德顺尽可能地面面俱到。从工艺、民俗、到国家主义美术、现代艺术，他不仅用艺术史的架构来梳理，文字中也流泻出他对当前影响艺术教育重要理论的想法。比如第二章里，他以多元族群殖民的角度来介绍娘惹文化，从对族群称呼的演变延伸到谈论特定文化族群的表征、以及独特的艺术风格，文字温和却饱含意义、字字珠玑。

如果说写书是爬格子，那么写历史就只能用爬天梯来形容了。德顺为了爬这个天梯，足迹遍及马来西亚，拜访前辈、书摊、田调；除了搜集资料，还是搜集资料。回到南京，常常挑灯夜战。左眼劳累过度，差点失明。他体认到马来西亚华人艺术史书籍的

缺乏，写作于是成为使命与责任。靠的，是毅力与坚持。

《马来西亚美术史》的意义在于它的宏观与包容；在于它的多元与融合；在于它的回顾与展望。它是河，蜿蜒曲折，一山一村，一景一色；它是故事，娓娓道来；都是人间美丽的温度。

陳怡倩

序四

YBHG. Prof. Dato' Dr. Mohamed Najib Bin Ahmad Dawa,
Director-General Of National Visual Arts Development
Board, Malaysia

To understand the Malaysia art history and humanity is through the culture and arts. From prehistoric depictions of geometrical “mountain goat” in Gua Tambun (a lime stone cave in Perak) to contemporary abstraction by leading contemporary artists in private and public galleries around the capital city of Malaysia, artists have addressed their time and place in history and expressed universal human truth for thousands of years.

The Malaysian and South East Asian region in general has a tradition of visual arts dating back more than 2000 years. The works of art produced are diverse in their style, subject and medium used.

The earliest evidence of prehistoric art in Malaysia can be traced to the earliest cave drawings which believed to have been drawn with granite and haematite in the Tambun Cave in Perak, and the Kain Hitam Cave in Niah, Sarawak. The Tambun Cave's drawings representing animals such as deer and dugong along geometric patterns and palm prints. In Kain Hitam Cave meanwhile, are drawings of boats, drawn to symbolise their practice of “burying” their dead in boats, which they place on the cave floor. The drawings depicts the dead on their journey into the afterlife.

While the usage of clay in artworks could be traced back to as early as 8,000 years ago based on the discovery of pottery in Gua Taat (Stephen Chia, 1997) is a further prove that we too have past heritage of creation forms of art which continue until today. The prehistoric potteries pieces displayed the progress of human expertise in diversifying designs and applications.

By seeing the emergence of modern and contemporary art in Malaysia since the end of colonial era in the late 19th century, I therefore believe that reference to tradition that is considered ancient or pre historic is a manifest the link between the present and the past.

One of the most importance references for artist whether from the past or the contemporary as their source of inspiration is the nature and surroundings. It's the foundation of everything. These can be observed in the traditional wood carving, motives in textile design, or even in traditional architecture.

In the modern day Malaysian art arose from the quest to find new approaches to depict nature. The history of modern Malaysian art starts in the 1930s with the works of Abdullah Ariff, Yong Mun Sen, O. Don Peris and other water colour artists in Penang.

This pioneering group approaches the usage of Western Easel Painting techniques to present their subject. Moreover, the evolution has incorporating the local message and subject with western movement. For example it can be seen in the early works of Malaysia modern master like Syed Ahmad Jamal, Latiff Mohidin and Yeoh Jin Leng.

In the year 1970s up to the late 1980s is the emergence of the elements of traditional and Islamic art in local modern artworks, thus bridging the gap between modern Malaysian art and traditional art. Since inauguration in 1958, the National Art Gallery of Malaysia

has amassed a monumental collection of significant artworks. The presentation of iconic artworks reflects the development of the national modern art from the pre-independence, post-independence and contemporary period.

From the multiple and intertwined trajectories in Malaysian Art, contemporary art scene especially during the 1990's has been predominantly preoccupied by more experimental and unconventional used of materials, whilst more energetic and expressions as the respond from the new generations of Malaysian artists that reflected an emergence of various diversities and multi-disciplinary discourses for contemporary art practice in Malaysia.

References

1. Prehistoric Civilization of Malaysia, National Museum, 2011, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman Ed., Mohd Mokhtar Saidin Ed.
2. Bujang Valley and Early Civiliazion Southeast Asia, Stephen Chia Ed., Barbara Watson Andaya Ed.
3. Timelines, Malaysia Art With 50 years National Art Gallery, 2008.
4. Absenteeism of Malaysian Identity in Art in The Early Years of Independence, Serena Abdullah, JATI, 2010.

马来西亚国家视觉艺术发展局执行董事 拿督墨哈末·那吉·阿莫·达瓦博士教授

(马来西亚南方大学学院艺术与设计学院讲师骆孝源 译)

要了解马来西亚美术历史和人文必然是透过文化与艺术的。从霹雳州打扪洞穴史前的几何形“山羊”图（霹雳州石灰岩洞穴）到马来西亚首都当代私人界和公立画廊收藏的著名抽象艺术家的作品，都是在诠释他们所处的时代、地点以及历史定位，并对几千年来人类普遍真理的表述。

在马来西亚和东南亚地区，一般上都有可以追溯到2000多年前的视觉艺术传统。艺术作品的产生，有着不同的风格，主题和媒介的使用。

在马来西亚的史前艺术，最早证据可以追溯到最早的洞穴壁画，在霹雳州淡汶（或称打扪）洞穴和沙拉越卡因希淡的尼奥洞穴里的洞穴壁画，相信是用花岗岩和赤铁矿物涂绘成。打扪洞穴的图形代表动物，如鹿和儒艮，沿着几何图案和掌印绘成。同时，在沙拉越卡因希淡的尼奥洞穴里的洞穴壁画是船的图形，象征他们‘埋葬’死去的船，就是放置在山洞里的地面上。图画描述死亡进入来世的旅程。

在艺术品之粘土的使用可以追溯到早在8000年前，基于在塔阿穴发现的陶器（斯蒂芬·谢，1997），进一步证明我们过去传统的艺术形式，持续至今。史前陶器碎片显示人类技术的进步做出多样化的设计与应用。

在19世纪晚期，自马来西亚殖民时代结束以来，通过观察现代和当代艺术的出现，因此我相信借着传统，可以那么认为古代或史前是一个现在和过去之间的联接。

最重要艺术家的参照，不管是过去或当代的，他们的灵感的源泉是来自于自然和环境。它是一切的基础。这可以从传统的木雕、纺织品的图案设计，甚至在传统建筑观察到。

现代的马来西亚艺术源自于寻求描绘大自然的新方法。马来西亚现代艺术史始于1930年代，可见于阿都拉·阿立夫、杨曼生、O伯里斯和其他在槟榔屿的水彩画家的作品。

这一群开创性的画家使用西方架上绘画技巧来展示他们的主题。此外，潮流的演化将本土创作的讯息与主题和西方美术运动并在一起。例如可以从马来西亚现代艺术大师赛·阿玛·贾马尔、拉提夫·末希丁和杨仁龄早期作品中看出。

在1970年代到1980年代末，当地现代艺术中出现了传统的元素和伊斯兰艺术，因此联贯马来西亚现代艺术与传统艺术之间的差距。自1958年落成以来，马来西亚的国家美术馆收藏并积累了巨大且重要的艺术作品。这标志性作品反映了从独立前至建国后以及当代的国家之建设与发展。

从马来西亚轨迹紧密交织的艺术中，当代艺术景观，尤其是在1990年代更多专注于实验性和非常规材料之使用，同时更具有活力和表现的回应，马来西亚的新一代艺术家展现并反映了当代艺术各种各样和多媒介的投入于当代艺术之实践中。

参考文献

1. Prehistoric Civilization of Malaysia, National Museum, 2011, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman Ed., Mohd Mokhtar Saidin Ed.
2. Bujang Valley and Early Civilization Southeast Asia, Stephen Chia Ed., Barbara Watson Andaya Ed.
3. Timelines, Malaysia Art With 50 years National Art Gallery, 2008.
4. Absenteeism of Malaysian Identity in Art in The Early Years of Independence, Serena Abdullah, JATI, 2010.