

潘天寿基金会学术丛书

20世纪中国画

“传统的延续与演进”国际学术研讨会论文集

CHINESE PAINTING AND THE TWENTIETH CENTURY:
CREATIVITY IN THE AFTERMATH OF TRADITION



浙江人民美术出版社



数据加载失败，请稍后重试！

潘天寿基金会学术丛书

20 世纪中国画

“传统的延续与演进”
国际学术研讨会论文集

Chinese Painting in the Twentieth Century:
Creativity in the Aftermath of Tradition

曹意强 范景中 主编

Edited by Cao Yiqiang and Fan Jingzhong

浙江人民美术出版社

(浙)新登字2号

责任编辑:董春晓

英文审校:曹意强

封面设计:毛德宝

版式设计:于凡

20世纪中国画

“传统的延续与演进”国际学术研讨会论文集

Chinese Painting in the Twentieth Century:

Creativity in the Aftermath of Tradition

浙江人民美术出版社出版发行

(杭州体育场路347号)

全国各地新华书店经销

潘天寿美术设计所印刷

1997年3月第1版 第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:20.5

印数:0,001 2,000

ISBN 7-5340-0683-X/J. 581

定价:39.00元

前 言

1997年3月14日，是我的父亲潘天寿诞辰100周年纪念日。中国美术学院、潘天寿基金会会同中国文化部领导及有关专家、学者商议，准备在此期间举办一些学术活动，以示纪念。因为潘天寿一生思考最多的，不是个人的得失，而是中国民族绘画的命运和前途。他为此而奋斗了一生，却最终仍无满意的结果，他是带着深深的遗憾离开人世的。因此我们觉得，如果在他去世26年以后的全新的历史条件下，用新的一代人的眼光去回顾老一辈艺术家所留下的足迹，重新审视和思考他们提出的课题，继续探索前人没有走完的路，应该是对潘天寿和其他许多杰出的老艺术家的最好纪念。正是出于这一心愿，我们潘天寿基金会在中国美术学院和文化部的支持下，开始筹备即将于明年3月28日至30日在北京召开的“20世纪中国画——传统的延续与演进”国际学术研讨会。在发给海内外学者的论文征稿函中，我们对这一研讨会作了以下说明：

20世纪即将结束，中国民族绘画也将在世纪之交面临新的选择。中国的画家和史论家们，任重而道远。值此转折关头，潘天寿基金会决定于1997年3月潘天寿诞辰100周年之际，在北京举办“20世纪中国画——传统的延续与演进”国际学术研讨会，邀请海内外著名专家、学者，回顾近百年中国画的历史，探讨和总结在社会变革和西潮冲击之下的中国绘画传统，在继承与变革、保存与取消自我规定性的痛苦抉择之中所遭遇到的种种问题，以及各派代表人

物对这些问题的思考和提出的解决方案。我们希望这次研讨会真正具有学术价值,对未来中国画的发展提供一些启示。

研讨会的基本设想

(一)研讨会的主题是文化冲突中的中国画。将 20 世纪中国画放在激烈的社会变革和中西文化冲撞的大背景下来考察。

(二)完整翔实的史料是判断的基础。将具体个案的细节考证纳入近百年来中国画的整体结构之中作纵向与横向的综合把握。

(三)研究这一段绘画史,不仅是为了认清这一段的发展脉络和史实,更是为了继续探讨和回答已经提出的全局性的重要问题。所以,此次会议不仅是一个史学研讨会,而且是个探索性的理论研讨会。它带着启示未来的使命。

研讨会征稿论文参考范围

(一)关于时代背景与基本材料的把握:

- ①20 世纪的社会文化背景,传统面临挑战的大环境。
- ②20 世纪中国画发展的几大阶段与脉络结构。
- ③20 世纪中国画论争的史料梳理与历史回顾。

(二)关于 20 世纪两类不同改革方案与实践的反思研究:

- ①徐悲鸿、林风眠的“融合改造”方案、实践与教学及其意义。
- ②黄宾虹、潘天寿的“传统出新”方案、实践与教学及其意义。
- ③80 年代以来中国画改革思潮与实践的回顾研究。

(三)关于几个重大问题的反思和探讨:

- ①中国画的价值标准、边界与生存悖论:自我规定性的执守与消解;
- ②对中国画传统的把握与探讨、笔墨语言的结构及其在新时代

期的演变。

③世纪之交的困惑：中国画在文化冲突中的出路，即如何走向未来。

征稿函寄出以后，国内外专家、学者们都觉得这个会很值得开，讨论的主题很有意义。尽管每人手头都堆着大量工作要做，但还是挤出许多时间认真地撰写论文，令我们十分感动。由于截稿时间和篇幅的限制，R. Croizier、L. Sonia、郭继生、邱振中、吴毅、林木、王富仁、丁宁、陈传席、陈永怡和徐虹等人的文章未能收入本书，的确非常遗憾。在向他们表示歉意的同时，我想对他们的支持表示由衷的感谢！本书主编曹意强特意让我借此机会向姜书凯、黄继功、章叔标和中国美术学院史论系研究生孔令伟、贾春仙、高昕丹、石炯、高世名、陈永怡、张长虹、张春记致谢，他们为校审书稿付出了辛勤的劳动。论文集是在十分紧张的情况下编出来的，最终的效果怎样？研讨会的成果又将如何？都有待于大家的评判了。

我想，对一个人也好，对一段历史也好，后人的批判研究是最好的纪念，因为要成为后人批判研究的对象，实在是太不容易了。

潘公凯于 1996.11.20

目 录

前言

- 文化选择与中国的未来……………王 蒙 1
- “传统主义”与“后传统主义”……………潘公凯 6
- 类型与学派——20世纪中国画略说……………郎绍君 12
- 中国画论争 50年(1900—1950)……………水天中 40
- 在西方现代思潮冲击下的中国画革新探索……………邵大箴 62
- 主动误取·
- 关于中国绘画西化过程中的一个史实的研究
……………朱青生 [德]史耐德 80
- 中国画艺术的深厚底蕴
- 美术考古成就对当代中国画发展的激活作用
……………李 松 92
- 建国后的画坛体制与社会环境
- 及其对中国画的影响…………… 贾方舟 120
- 沧桑巨变话传统…………… 李树声 142
- 中国水墨画百年之变…………… 余 辉 156
- 艺术创新与社会环境
- 潘天寿艺术风格形成的社会因素…………… 杨思梁 165
- 笔墨——黄宾虹与林风眠…………… 刘骁纯 179
- 现代山水画之父李可染…………… 孙美兰 208
- 世纪革新中的传统派散论…………… 薛永年 233
- 20世纪中国画的写实派…………… 邓福星 247
- 写实主义的思想资源
- 岭南高氏早期的画学…………… 李伟铭 259

目 录

江山如此多娇——20世纪50年代的“新山水画”……陈履生	279
20世纪花鸟画的再思考……刘曦林	311
试论中国画笔墨传统及其现代化……洪惠镇	345
现代中国画发展模式和新时期中国画的理论与实践……潘耀昌	364
中国画:世纪之交的抉择……刘 墨	393
20世纪中国画的价值危机……卢辅圣	413
事实与价值的分野——从徐悲鸿与潘天寿的比较看20世纪中国画……孙振华	437
中国画的“他者”身份及问题……严善铮 黄专	453
问题中的问题……李小山	457
Reexamining the “West”: Shifting Perspectives in the Narrative of Modern Art……Martin Powers	465
Chinese Painting in the Twentieth Century and in the Context of World Art Studies……John Onians	497
Some Reflections on <i>Guohua</i> ……Michael Sullivan	509
How <i>Guohua</i> Came to the United States……Ellen Johnston Laing	518
Exhibitions of Modern Chinese Painting in Europe, 1933 – 1935……Shelagh Vainker	554
“Like an Image in a Mirror,” the Blessing and the Curse on Twentieth Century Chinese Figure Painting……Hsingyuan Tsao	562
Traditional Chinese Painting in an Age of Revolution, 1911-1937……Julia F. Andrews	579
China’s Artistic Renaissance……Souren Melikian	596
On the Reform of Chinese Painting in Early Republican China……Kuiyi Shen	602
The Art of Pan Tianshou……Claire Roberts	623

文化选择与中国的未来

王 蒙

中国以汉族为主体的文化源远流而流长，悠久自足，创造了灿烂的中国古代文明，具有强大的示范力量，对国内各兄弟民族产生了巨大的亲和力与吸引力。它的影响超出国界，不仅播及亚洲一些国家，而且成为世界文明中的一大发源。

1840年鸦片战争以来，暴露了中国文化的弱点与国家的贫弱，使自尊自大的中国人受到了惨重的打击。有志之士遂立志变法图强，汲取西方的富国强兵之道。一批精英人士倾向于激进的以欧洲文明为座标的启蒙主义，并开展了对于强调和谐与秩序的封闭的中国传统文明的激烈批判，直至全盘否定中国的文化传统。另一些人则企图在“中学”与“西学”之间寻求一种平衡和整合，他们提出了“中学为体、西学为用”的口号，但缺少具体的内涵，没有被社会各方面所接受。

近百年间，中国充满了动乱、分裂直至内战，造成这样一个不幸的局面的原因之一是中国传统文化面对西方列强和他们的优势文明，恐慌急躁、拒纳失据、缺乏整合与调节能力。中国文化必须适

应现代化的要求,丰富、蜕变、创造,寻求新的活力。中华文化的前途问题已经与中华民族的生死存亡问题纠结在一起。

中国的紧张的内部关系与外部关系,知识分子对于近代中国的丧权辱国的经历的痛切感受与改变这种状况的紧迫感,统治阶层的腐化与僵硬,使得西方式的自由主义与渐进主义在中国显得华而不实,软弱无力,乃至形同伪善。而马克思主义的历史唯物主义,阶级斗争与民族斗争学说,暴力革命的严肃性与可行性、有效性,以及苏联十月革命的成功与革命成功后高扬的反帝反殖民主义旗帜,苏联通过实行计划经济实现工业化与现代化的一个时期的成功,对于中国人民有巨大的吸引与感召力量。中国的优秀人士选择了马克思列宁主义,以俄为师,选择了共产党。

中国的革命者的反封建、反帝的政治口号,也是文化口号。中国的激进知识分子唾弃封建旧文化、殖民主义文化与自由主义的价值观。毛泽东思想是马克思列宁主义与中国革命的具体实践的结合,也是马克思列宁主义与中国源远流长的文化传统的结合。马克思列宁主义理论从而更加中国化、民众化、通俗化,马克思列宁主义从而更加富有实践性和实效性。在众多的社会革命思潮派别当中,毛泽东取得了压倒的胜利,不是偶然的。同时共产党领导的以农民为主体的革命战争环境展现了崭新的价值追求——廉洁、朴素、联系群众、自力更生、艰苦奋斗、三大民主等等。

中国革命给予古老的中国以发展的巨大的新动力,提供了中国走向统一、内部和平与发展的前提条件。同时,由于中国革命环境的特殊的严峻,战争中形成的军事共产主义精神,国际上二元对立格局的单纯性与尖锐性,中国的农业社会的前现代性质以及人

们对于中国文化传统的惰性、对于异质文化的拒斥性估计不足，尤其是人们对于中国传统文化的生命力与永恒价值、对于中国文化在现代化进程中充当一个积极的角色的可能性的认识远远不够，革命成功以后，中国的文化冲突并没有缓和而是更加剧烈。新中国的思想文化批判运动一浪高于一浪，连年的政治斗争与文化冲突造成了消极的结果，批来破去的结果造成了新一代的思想的贫乏与价值的失范，知识的落后与对于外部世界的阻隔，乃至造成了道德的与信仰的危机，更造成了文人知识分子的浮躁心态，急于求成，企图以某种万能的文化观念一揽子解决中国一切社会与历史问题的夸大狂与乌托邦幻想。

改革开放是中国的又一次革命。邓小平的建设有中国特色社会主义的理论开辟了中国现代化的道路，中国的面貌焕然一新，自1919年“五四”以来席卷中国的新文化运动也从而走上了更加务实、更加成熟、更加与中国人民创造新生活的实践紧密结合的新阶段。

当然，新阶段同时也产生了新的问题：改革开放的年代西方文化思潮大量涌入，新名词铺天盖地。人们在热情学习西方发展经济与企业管理经验的同时，又产生了全盘西化的极端主义幻想。而全盘西化的空想是完全行不通的，它只能给中国带来新的混乱与灾难。

作为全盘西化的反拨，也作为对于西方国家批评所谓“东方主义”的回应，近年来在中国的知识分子中，爱国主义、民族主义、对抗西方话语霸权、文化霸权的声浪日益高涨。同时也引起了一些人士对于狭隘民族主义的警觉。

目前,中国的经济与科学技术正在迅速地向全球一体化的方向发展。这种趋势愈是明显,人们保持自己的文化性格与文化传统的愿望就愈加强烈。没有民族文化的自信与发展,中国人就不可能找到自己的立足点,就不能正常参与国际社会生活,不可能与外国建立新型的平等合作的健康关系。

我们指望,同时我们也坚信,经过严峻考验的中国人在走向新世纪的时候,会更加成熟地选择理性的与建设性的文化战略:结束对于制造文化冲突的片面鼓吹,珍重本民族的文化传统,焕发民族自尊心、自信心与凝聚力;结束极端主义造成的偏执、动荡和分裂,勇敢地学习与汲取属于全人类的一切文化成果与人类共同的价值标准,使之变为自己的血肉与力量的一个部分,使中国文化生发出蓬勃的生机。我们指望中国学人以建设有中国特色的社会主义理论为指导,以弘扬和更新中国的传统文化特别是儒家文化与儒道互补的文化为契机,追求社会关系以及人与自然的关系的公正秩序、平衡和谐与道德自律,珍视人民革命的自力更生、艰苦奋斗精神与马克思主义的解放全人类的伟大理想,珍视中国革命与社会主义建设的物质与精神成果,吸收人类社会公认的价值准则——如和平与尊重各国主权、民主、法制、基本人权、保护环境、各民族与民族平等等等——创造新的、健康的、更加开放和富有活力的文化多元共存、多元互补与多元整合的新局面。这将是中国的也是世界的福音。

数千年来的特别是近百年来的历史已经证明,只有选择正确的文化战略才能以最小的代价实现中国的现代化,保持中国的稳定、繁荣、发展、进步,实现中国的民族振兴,并且对于一个和平、发

展、公正的世界做出应有的贡献。同时，世界各国特别是西方发达国家，也只有认真理解中国的文化性格、文化冲突、艰难的文化选择与中国文化的独特的活力与不可摧毁性，学会尊重中国的独一无二的文化，放弃以西方主流文化征服、同化、消解中国文化的文化霸权主义企图，才能正确地、有效地与中国打交道。

作为目前世界上保持下来的唯一没有中断的古老文明的中国文化在近百年来所受到的挑战、打击、冲撞，与它所表现的适应能力、吸收能力与更新和再生的能力都是前所未有的，它的悲惨与混乱的际遇与“大难不死、历久弥新、否极泰来”的命运与迅速发展壮大的前景都是极其独特的。中国文化是目前世界所谓主流文化的最重要的参照系之一，是使人类文化保持其多元性与丰富性，从而保持其活力的一个重要因素。过去、现在和将来，中国曾经也必将表现出其文化大国的风貌与魅力。在实现现代化经济建设两步走的战略目标的同时，制定建设文化大国的目标与战略，将有助于中国找到自己的位置，树立中国的美好形象并造福于亚洲与世界的未来。

“传统主义”与“后传统主义”

潘公凯

前些天赶写了一篇小文章《“传统派”与“传统主义”》，因忙于事务，写得十分仓促，既无论证，又无推演，只凭直觉强调了“传统派”画家在其道路选择中所体现的理性自觉成份及其现代意义。近日因公去澳大利亚，与该国四城美术学院院长交流谈判，虽在旅途困顿之中，却依然思索着那短文中的问题，并抽暇将眼下同样无法论证的点滴想法整理成文。

一、对行为意义的自觉是现代特征

对自身行为的自觉程度是十分难以测量的，对每一个个体来说，这只是纯主观的心理活动。但是，这种内在心理活动也往往外化为言论与行动特征，于是可以被他人所察觉或知晓。若是我们多加留意，恐怕有一个现象是不难看到的：即现代社会的人们对自身行为的自觉、对寻求的目的的自觉、对达此目的而采取的策略的自觉，都有越来越增强的趋势。可以说，这种对行为意义的自觉已经成为现代社会的一个重要特征。

例子是不胜枚举的。大至环境保护、裁减军备等等世界性课题

的共识，媒体天天在宣传。小至嬉皮、朋克，也要找出一番哲理来为自己的怪模怪样作辩护。现在不是时兴 CI 设计吗，每个企业都在制造形象。甚至每个人对自己衣着外貌，都有了越来越多的自觉设计成分。那些现代艺术流派的宣言理论，不用说更具有自觉的策略性。往昔是先有行为，后人研究归纳出其中的意义，现在至少已是同步，甚或宣言理论在前，实际做得怎样反倒不太重要了。当代艺术中就有许多作品是只有设计方案而无须真的去实施的，因为作者和评论家凭着设计稿就可以相当准确地估计出这件作品如果实施的话在美术史上的意义将会如何如何。

当然，对这种现象的直觉也只是相对而言，并不是说古人对自己行为的意义都不自觉。只是相比较之下，自觉程度在普遍提高。原因我想是，当今世界信息量猛增，每个人受教育程度大大提高，尤其是各领域理论成果的迅速扩展，给人们的自身行为的认识提供了多角度多方位的思维框架和知识储备，以及适合于自身的多种设计可能性。

不论一百年后回过头来看这种现象意味着什么，总之这种对行为、目的和策略的自觉是越来越不可避免的了。

二、确认自我也是现代特征

随着科学技术的日益发达，一个史无前例的互相交流和同化过程正在这个越来越小的地球上势不可挡地进行着。正是伴随着这个浩大而深刻的同化过程，识别自我和确认自我才作为一个尖锐的问题摆在了我们面前。这里所谓的“自我”包括二种属性：一方面它是现代大家庭的一员，它具有这个“地球村”大家庭的时代共性，即作为共性的现代性；另一方面这一员不必区别于其他，尤其

是它的当代面貌要能区别于其他（不仅是它的历史区别于其它），即必须具有作为独特性的现代性。正因为世界上各个国家、地域、民族之间的同化过程展现着从所未有的巨大规模，它们之间自我确认的求异要求也逐渐开始以从所未有的迫切性显现出来。

其实，这是再自然不过的事。就说是参加此次研讨会的每一位史论家，也都希望自己的论文既是现代的，又是不与任何人雷同的。每个人都希望有自己独特的观察、独特的方法，独特的成果，——大家的潜意识中，都不愿意在茫茫的人海中失去自我。这是再正常不过的，理所应当的。这是基于人的自我肯定的欲望，这欲望甚至可以追溯到生命的本源。“我是什么？我从哪里来？我到哪里去？”——这个问题对于个人是最基本的，对于国家、民族，也是最基本的。个体希望获得自我肯定，地域群体、国家、民族，也希望获得自我肯定，后者是前者的放大和延伸，后者的合理性是建立在前者的合理性之上的。

如今，中国的大门已经打开，中国人正在迅速地与其他地区的人们互相接近。在这个过程的初期，许多志士仁人已经在各方面做了“引西润中”的开拓工作，其功不可没。这方面至今还有大量的工作要做，而且我们要力求做得到家、地道。但在我们进一步研究西方文化的同时，寻找中国自己的文化发展模式，也日益显出其重要性。随着亚洲经济的崛起，关于亚洲模式的讨论已成新的热点。特别是艺术领域，风格体系的独特性本身就是价值、就是文化财富。在开放的中国，未来的中国画如何保持和发展“自成一体”的世界地位？如何推进不同于西方艺术的独立成就？不仅对于中国画家来说至关重要，而且外国的艺术家也十分关心。例如在澳大利亚，对