

大艺术书房

李铸晋

万青力◎著

中国现代绘画史

民国之部

大艺术书房

肖关鸿主编

李铸晋 万青力◎著

中国现代绘画史

民国之部

——文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代绘画史·民国之部 / 李铸晋, 万青力著. —上海: 文汇出版社, 2003. 6
(大艺术书房)

ISBN 7-80676-399-6

I. 中... II. ①李... ②万... III. 绘画史—中国—

民国 IV. J209.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第039720号

合同登记号: 图字09-2003-229

· 大艺术书房 ·

中国现代绘画史·民国之部

著者 / 李铸晋 万青力 责任编辑 / 任雅君

封面装帧 / 周夏萍 版式设计 / 王月琴

出版发行 / 文汇出版社 上海市虎丘路50号 (邮政编码200002)

经销 / 全国新华书店

印刷 / 装订 / 上海长阳印刷厂

版次 / 2003年8月第1版 印次 / 2003年8月第1次印刷

开本 / 640 × 940 1 / 16 字数 / 150,000

印张 / 19 (彩页48页) 印数 / 1 - 6000

ISBN7 - 80676 - 399 - 6 / J · 007 定价 / 35.00元

古 希腊神话里讲，奥林匹斯山上有九位美丽而智慧的少女，她们是万神之主宙斯和记忆女神的女儿，是分司音乐、诗歌、戏剧、舞蹈、悲剧、抒情诗、史诗和天文的九位缪斯，是她们给文学家和艺术家带来了灵感。这是人类对艺术最初的认识和分类。

以后，缪斯女神走下了奥林匹斯山，走进宫廷、走进沙龙。再以后，她们走向社会，走向公共空间，走向生活的每一个角落。

艺术不再是祭品，不再是象牙塔，也不再是生活的点缀，而是生活的一部分，甚至就是生活本身，她关系到生活的品质和生存的环境。

这段历史的进程，走了几千年，缪斯也由女神变成了平民。

这是时代的进步，也是艺术的进步。

我们把这套丛书命名为“大艺术”，就是想与一般的艺术丛书有所区别。我们走出纯艺术的框架，把艺术的视野扩展到最广阔的领域，把艺术的触角伸展到过去人们并不认为是艺术的层面；同时，用更新颖的观念，更丰富的视角，更多样的形式来讨论艺术，力图给人不拘一格、耳目一新之感。

艺术之大已不再是少数艺术家的专利。但只有到大多数人都来关注艺术、创造艺术和享受艺术时，艺术才真正是大艺术。

主编

序

这是《中国现代绘画史》的第二卷，概括的历史时期是从1912年中华民国成立，到1949年中华人民共和国成立为止。这一阶段，虽然仅有短短的38年，却是中国历史上发生政治巨变，由封建帝制蜕变为民主共和的转折时期。这期间，中国经历了多次政府更替、首都迁移、内战与日本侵略，美术的发展不可能不反映这一激剧变动的历史时代。

在这个时期中，国家时常处于四分五裂的状态，台湾则完全在日本统治之下。抗战时，由于国共两党分治地区的出现，美术的发展各有不同。而且因为抗战期间，艺术家大量西移，结果产生了新的艺术中心，取得了极有意义的新发展。同时，不少到日本及欧美学习的画家陆续回国，对美术的发展亦有重要影响，而国画与西洋画并驾齐驱也是这一时期的一个特点。

与上卷的情形相近，这一部的材料，也是以台南石允文先生的收藏占据较大比重。石先生对晚清及民初绘画的收藏极为丰富，成为研究这一阶段国画的重要资料，他对本书的写成，协助最多，在此再致谢意。此外，最近新构成的纽约大都会博物馆安思远捐赠藏品，以及旧金山曹仲英及费班神父的收藏，都以这一阶段产生的作品为主。而且，在美国的博物馆中，亚里桑那州之凤凰城博物馆、波士顿博物馆、阿拉巴马州的伯明翰博物馆以及堪萨斯大学的史宾塞美术馆等，都开始注意现代中国画的收藏，在美国、欧洲不少大学的美术史研究生，论文题目以现代中国美术史的研究越来越多。在台湾、香港以及中国大陆美术史界，近年来多次举办有关20世纪中国绘画的研讨会，学术研究著作以及资料汇集不断出版，中国现代艺术史研究似乎开始形成显学之势。

在写这一卷的期间，我们还得到不少中国大陆、台湾、香港以及海外友人的帮助，包括北京故宫博物院、中央美术学院、

中国美术馆、上海博物馆等，在美国则有旧金山曹仲英、费班神父及旧金山亚洲博物馆贺利女士、凤凰城博物馆Brown女士、克利夫兰博物馆的周汝式先生、波士顿博物馆的吴同先生、纽约大都会博物馆的何慕文(Maxwell Hearn)先生、华盛顿弗瑞尔博物馆的张子宁先生以及康乃尔大学的潘安仪先生等的帮忙。此外，香港艺术馆的朱锦鸾馆长、黄仲方先生、练松柏先生等，台湾的王澄清先生、叶启忠先生和周海圣先生都给予我们不少的协助，特此致谢。

本卷之写作，仍由李铸晋执笔，万青力修订。至于本书的第三卷“当代之部”，从1949年到2000年，大陆部分将由万青力执笔，而海外、台湾、香港部分则由李铸晋执笔，现正在收集材料及写作之中，希望尽快可以出版。

2001年夏著者共识

前言

从中华民国成立的1912年，到中华人民共和国成立的1949年，期间只有38年，是这部《中国现代绘画史》最短的一段。但在这38年间，中国经历了空前未有的大转变，从一个封建王朝转变为一个广泛接受西方思潮与文化的民国。这一转变使中国成为现代世界中的一员，当然难以避免的也经历不少战乱。而这一阶段的绘画，则反映了这些复杂变化。

从晚清到民初时期，由于租界设立与外洋贸易的发展，使得上海在数十年间，在经济及文化方面都逐渐居于领导地位，成为吸收外来文化及影响中国现代化的一个指针。在现代化的过程中，并非除了上海以外，中国的其他城市就处于停滞的状态。当时，全中国都处于这历史的巨变中，只是在上海呈现出明显的变化。本书将侧重上海对于外来文化的冲击所采取的因应之道，因为这对于中国有着深远的影响。

民初时期，留学生赴日本及欧美学习美术的人数增多，他们大多在国外曾学习过素描、水彩及油画等西方的绘画媒材。这些留学生返国后，在教学上仍采中、西绘画分科教学。同时在创作上，常以中国的绘画工具、题材来表现中国传统的画风，以西方的绘画工具、题材来表现西方的画风，显得泾渭分明。很少有艺术家能把中、西绘画融会贯通，创作出兼具东西艺术风格的作品。因此，本书仍将中、西绘画作分别的论述。

新教育制度从西方的引进，最初从晚清开始，到了民国以后，获得进一步的发展。上海租界内美、英、法、德等国家，通过传教士成立具西方教育制度的学校，影响了中国传统的教育方式。在此风气下，国人也开始自办大学，如北京大学，天津的南开大学，上海的暨南大学、复旦大学、交通大学，以及广州的中山大学等等。这些大学训练出不少师资，在中小学执教，促进了新式教育制度的推广。

在新式教育制度的影响下，新式的美术教育在民国初年迅速兴起，最先出现的是私立的专门美术学校，如上海美术专科学校。一些大学、师范学院也设置美术课程，如北京大学的画法研究会。到了20年代，北京及杭州等地成立了国立艺术专科学校，中国美术教育进入了新的历史阶段。受日本美术教育的直接影响，新式的教育制度中，图画或手工是初等及中等学校普遍设置的课程，因此需要大量的师资。社会需求的扩大，吸引了不少有志从事艺术的青年，学习美术并从事研究。尤其在民国初年，经过蔡元培的极力提倡，美术及美术史都成为学校教育所必备的一门学科。赴日本或欧美留学归国的学生，也自然而然地投身于美术教育事业。

在文章的结构上分成两部分，分别是地域画风与新变局的冲击。这两部分同时有风格论述与时空背景的介绍，但未必同样有相等比重。前半部分主要以民初时期的上海、北京、广州、台湾地域画风论述为主，时空背景的介绍则相对占较少的比重；后半部分的重点则是中国对新世界的变局，在艺术思潮上所产生的冲击与反思，因此对于时空背景的介绍占较多的篇幅。其中在上海部分较为复杂，上海兼具传统的遗存与修正，更甚有外来的影响与变革，于是在文章的处理上涵盖了前后两部分。在上海传统的部分置于地域画风的探讨，变革的部分则在新变局的冲击予以较多的讨论。

本书所指的民初时代，是指从1911年到1949年这一历史阶段。1949年以后的美术史，将在下一部详细讨论。

目 录

序

前言

第一部分 地域画风

2 第一章 上 海

4 ... (一) 吴昌硕及其追随者

21 吴昌硕

24 王一亭

29 ... (二) 继承文人画及综合院体画传统的画家

31 顾麟士

31 赵叔孺

33 吴 徵

33 冯超然

35 吴湖帆

41 ... (三) 新派传统画家

42 余绍宋

42 吕凤子

45 潘天寿

50 贺天健

52 郑 昶

55 俞剑华

58 陈之佛

59 钱瘦铁

62 丰子恺

65	 张善孖 张大千
74	 傅抱石
80	第二章 北京
82	... (一) 前清王室及满人贵族出身的画家
82	 溥 伉
85	 溥 儒
92	 于非闇
94	... (二) 北京画坛领袖金城与陈师曾
95	 金 城
100	 陈师曾
119	... (三) 杰出画家齐白石与黄宾虹
119	 齐白石
129	 黄宾虹
137	... (四) 不同类型的传统画家
138	 萧俊贤
140	 陈半丁
142	 姚 华
144	 萧 瑟
148	 汤 涤
150	 俞 明
154	 王 云
156	 胡佩衡
158	 祁 昆
160	 陈少梅
163	 林 纾

165 刘奎龄

169 **第三章 广州**

170 ... (一) 传统画家

170 李研山

171 邓 芬

173 黄般若

173 黄君璧

176 ... (二) 岭南画派

176 高剑父

180 高奇峰

183 陈树人

186 **第四章 台湾**

189 刘锦堂

190 郭柏川

192 陈澄波

194 李梅树

196 廖继春

214 林玉山

216 陈 进

218 **第二部分 新变局的冲击**

224 **第五章 西方艺术的影响**

226 蔡元培与西方艺术的引进

230 林风眠

237	徐悲鸿
240	刘海粟
243	颜文樑
244	庞薰琹
246	第六章 木刻运动的兴起
246	... (一) 鲁迅与现代木刻运动
247	... (二) 延安解放区的木刻家
248	江 丰
250	胡一川
251	沃 渣
253	彦 涵
256	古 元
259	石 鲁
260	... (三) 国民党统治区的木刻家
261	李 桦
264	第七章 抗战时期的绘画
265	丁 聪
269	第八章 民国时期的美术思潮
269	... (一) 外来艺术思潮的影响
272	... (二) 对中国文人画的省思
278	结论
281	参考书目

第一部分 地域画风

第一章 上 海

从晚清开埠以来，上海很快就成为书画家集中之地。由于商业社会的发展，工厂制造业的设立，以及与外国通商的结果，产生了许多社会新贵。这些新贵大多为商人、买办及经纪人，或为工厂老板、经理，形成了一个新的社会阶层，取代中国旧社会的官僚与地主。由于上海商业的日渐繁荣，他们所累积的财富也就日益丰厚，于是形成了一个新的高消费阶层，而书画及古玩的搜集与典藏，便成为这些新贵们的嗜好。在这样的环境之下，上海新兴的书画市场，吸引了全国各地的书画家，纷纷来此寻求发展机会。民国成立之后，趋势更为明显。

这些来上海的画家大多来自江南，尤其是苏州、无锡、常熟、嘉兴，以至于杭州及浙江北部一带。后来其他地区的画家也都纷纷前来，如广东的高剑父、高奇峰两兄弟，江西的陈师曾，山东的俞剑华，安徽的黄宾虹，以及来自四川的张大千等。他们原先在家乡接受当地传统书画的训练，来到上海之后彼此相互影响，将各地的画风相互融汇，形成一种新的风尚与品位。

画家来到上海，必得谋求立足发展的机会。按照以往的晋身途径，不外乎供职于朝廷或者依附于权贵，但这些早已不合时宜。所以，最直接的方法莫过于卖画维生，但大多也只有靠裱画店和社团来推销。晚清时上海的书画社团，最初的主要目的是相互观摩作品，推动书画的搜集与收藏。如早期的平远山房、小蓬莱阁以及萍花社书画会（1851—1874年）等。其后重要的有海上题襟馆金石书画会，参加者均为海上名家，并有代为推销画作的服务。后来又有文明雅集（1907年左右）、上海书画研究社（1910年创）及青漪馆书画会等等。这些专以推动书画买卖的社团，到了民国时期又有所发展。另一种卖画为生的方式，则是像任伯年那样，在城隍庙的商场中摆摊子。

在上海地区，画家也有从事于别的行业，而以绘画当作副业的情形。有些画家在中小学教书，或在出版社、报

社、杂志社担任编辑，或者从事其他相关的文化工作。另一些画家则开始创办美术学校，不但可以谋求个人出路，又有助于推广美术教育。最早有周湘所主持的上海图画美术院，其后有上海美术专科学校、中华艺术大学（1925—1930年）、新华艺术专科学校（1926年创）、上海艺术大学（1920年创）等。然而这些都是私立学校，缺乏基金，仅凭学生所缴学费维持。因此设备简陋，滥收学生，而教师往往只是兼任，不过仍为不少画家提供了栖身之所。曾经在这些学校担任教职的画家，有刘海粟、汪亚尘、王济远、俞剑华、郑昶、钱瘦铁、黄宾虹、吴湖帆、陈之佛、潘天寿、丰子恺、丁衍庸、王一亭等人。

在上海的传统画家，基本上可分成三种类型，分别是以吴昌硕为主的新海派，以吴湖帆为主兼具文人画与院体画的流派，及以中国画为主但在某些方面受外来影响的新传统派画家。

（一）吴昌硕及其追随者

辛亥革命后，晚清较为知名的海派画家，如四任、胡公寿、蒲华、倪田、王素、钱慧安及沙馥等人相继谢世，海派画风似乎后继无人。另有一些继承文人传统的画家，如陆恢、何维朴、顾麟士等人仍然在世，但影响不大。以至在晚清最后的十多年间，上海的画坛较为沉寂。

相对于传统的另一面，上海是接受西方文化的重要窗口。民国初期，留学日本的画家陆续回国，他们不仅带回日本美术的影响，更重要的是，经由日本带回了最早西洋美术的影响。在艺术教育上，许多美术学校开始设立，并且采用西方的方法训练年轻的学生。青年学生间接受此鼓励，纷纷前往日本接受新的美术教育，有些学生则直接前赴欧洲，接收西洋美术的训练。于是，民国时期的美术进入了中西文化交流与冲击的历史阶段。

图 1.1 吴昌硕
《仿石涛梅清山水》
旧金山曹仲英藏

