

20 世纪上半叶

中国美术史学

理论与方法

曹贵

CAO GUI

著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

艺术文化地图丛书

总主编 梁玖

20世纪上半叶

中国美术史学理论与方法

曹贵 | 著

本著作作为国家社科基金艺术学青年项目
『20世纪中国美术史学理论与方法研究』
(批准号：13CF142) 阶段性研究成果。

图书在版编目(CIP)数据

20世纪上半叶中国美术史学理论与方法 / 曹贵著
— 重庆: 西南师范大学出版社, 2016.9
(艺术文化地图丛书)
ISBN 978-7-5621-4473-1

I. ①2… II. ①曹… III. ①美术史-史学-研究-
中国-20世纪 IV. ①J120.97

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第223067号

艺术文化地图丛书

总主编: 梁玖

20世纪上半叶中国美术史学理论与方法

20 SHIJI SHANGBANYE ZHONGGUO MEISHUSHIXUE LILUN YU FANGFA

曹 贵 著

责任编辑: 王正端 韦宇红
整体设计: 王正端
出版发行: 西南师范大学出版社
地 址: 重庆市北碚区天生路2号
邮 编: 400715
本社网址: <http://www.xscbs.com>
网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com>
电 话: (023) 68860895
传 真: (023) 68208984
经 销: 新华书店
排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·吴秀琴
印 刷: 重庆康豪彩印有限公司
开 本: 720mm×1030mm 1/16
印 张: 14.25
字 数: 233千字
版 次: 2018年3月第1版
印 次: 2018年3月第1次印刷
ISBN 978-7-5621-4473-1
定 价: 58.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换
读者服务部电话: (023) 68252507
市场营销部电话: (023) 68868624 68253705

西南师范大学出版社美术分社欢迎赐稿
(023) 68254657 邮箱: xszdms@163.com

以我们的自觉、理解、视点、方法和专业智慧，以圆融仰望天空与捡田螺一体化的方法，审视和探讨艺术文化，力图呈现我们在当代做出的艺术文化认识论、本体论、方法论、实践论、未来论之结果。

 西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

艺术文化地图丛书

序

创造一种色彩

梁玖

当代的中国人，应该有一幅用自己的艺术智慧创制的艺术学术地图。这是创意、设计、出版“艺术文化地图”丛书的核心思想。何况，创建和完善中国风格的艺术学及其学派，是时代赋予当下艺术学人的专业学术使命。

人类总是在不停地希望着、追求着、创造着新鲜的事物。APEC Blue, 就是那些渴望随时能够望见和分享纯净蓝天的人, 在北京举行“2014 亚太经合组织第22次领导人非正式会议”期间, 及时创造出的新词语。当这个新词语所揭示的“北京蓝天”出现后, 带给生活在北京地区的人们的心情, 的确是无比欣喜和舒爽的。

艺术的生成、存在、变迁和教育、传播, 是与社会环境密切相关的。在中国的学科制度中, 艺术学在2011年2月已经成为独立门类了, 如果艺术学人现在不重视这个有利于艺术学生长的现实好条件, 如果当下对艺术文化, 没有全面、应答、变迁、深入、原创和建构性地认知与研究, 如果艺术学人不能主动将自己置于历史和现实秩序中, 深入思考建构中国风格艺术学学科体系及其秩序, 那么, 后果就是, 中国艺术学学科存在的地位与价值将会出现不堪设想的不良局面。我们组织研究和出版“艺术文化地图丛书”的出发点与任务目标, 是尝试以我们的自觉、理解、视点、方法 and 专业智慧, 以圆融仰望天空与捡田螺一体化的方法, 审视和探讨艺术文化, 力图呈现我们在当代做出的艺术文化认识论、本体论、方法论、实践论、未来论之结果。

能够带给读者新观念、新知识、新精神、新价值、新空间, 是撰写者和出版者共同的期望。

之所以称为“艺术文化地图丛书”, 是力图通过这套书系, 让人们能够总揽性清晰描述和知道——中国当代的艺术学人, 在艺术学科领域做出的学术成就与学术价值目录, 及其各款目层级关系的简明概念与范式。理想的中国风格“艺术文化地图丛书”, 是一个能够让人便捷搜索和认识既有、前沿与未来中国的艺术学显性与隐性成就的概念图、知识库、成果系统。我们期望的目标是: 包括他者的任何人, 在任何时候拿着这“幅”名为中国的“艺术文化地图”, 就能顺利找到和认识中国风格的艺术文化新成果, 包括中国风格的“艺理学”“艺术的命题性知识”“艺术的事实性知识”“艺术的程序

性知识”“中国艺术精神”“中国艺术思想”“中国艺术哲学”“当代中国艺术气象”“中国艺术教育学说”“中国人幸福表情标识符号”“当代中国艺术的国家形象”“艺术学术高地”“当代贵气精致的族群艺术”“当代中国人优雅人生的体现”“世界级艺术智慧与文明的表征”“艺术文明”“给予人们选择美好生活方式的动机与可能”等专深内容。如此，当代中国的艺术学将会是一道靓丽的族群自信艺术景观。总之，中国人应该以自己的民族自信心与自尊心，创制一幅充分体现当代中华艺术智慧及其知识体系的艺术学术地图。

——该套丛书基于探究与超越的观念与思维，本着学术性、作品性、荣誉性原则，诉求全面关照和反映中国已有、前沿和未来的艺术文化研究状态与学术成果。所有著作的作者，不仅在地域上、在艺术部门学科上分布广泛，而且一律都是艺术学科的研究生导师或具有艺术学学科的博士、硕士学位者，都力求在各自的专著中有新的学术发现与贡献。无论是殊途同归，还是同途殊归，目标都是求艺之真理。在艺术宇宙中，不断认知和探究艺术心性、艺术世界的奥秘与价值，希冀获得更进一步分享艺术、创造艺术、教授艺术与传播艺术的道理与方法。同时，也关照性选择传播他国艺术学科研究中的新学术成果。因此，该书系以分批次出版呈现的面貌是多样而丰富的。

确立当代中国风格的“艺术文化地图”思想，是具有促进中国艺术学术有规划、有探索、有反思、有超越性前行的引导作用与价值，这也是设计和出版本套丛书的理想与意义。不过，“艺术文化地图丛书”，也仅仅是表现当今艺术学学科学术的一种色彩。因为，本套书系所反映的，也仅仅是艺术学人整体探究艺术的学术成果之一部分，而不是全部。况且，任何学术研究都做不到底，艺术学术的终端性学术高峰，是有赖于一代一代的艺术学人不断地探寻和建构，才有可能逐渐接近的。

当然，如果没有西南师范大学出版社的事业理想和工作热情，如果不是

各位撰著者辛勤探究艺术学术高地而贡献出了自己的智慧，那么，也不会有“艺术文化地图丛书”这套书系的面世，这样，在人间也就少了一种表达艺术文化的色彩。

书，至少可以分为两种，一为专业，一为业余的书。这是从读者的立场而论的。有的书，在一些人那里是被视为业余类品读的书，却在另一些人那里被肯定为专业书。不过，我们期望出版的这套书，无论是被读者划归为业余的书，还是分属专业的书，都力求把每一本书做成能够让每一位读者都开卷有益。但愿出版者所依循的真诚、发现、支持、宽容、吐故纳新、证明建构、有容乃大、贡献的行为态度与行为结果，也能让持有各种阅读喜好或期待的读者所理解与支持。所以，我们是期望这套丛书，能够拓展持续地出版，推出更丰富的、更有价值的艺术学术成果。我想，在本套丛书的众多读者中，在未来的岁月里，一定会有读者以自己的艺术学术成果，加盟到该出版书系的作者队伍中，我们期待着。

艺术是人类不可缺失的营养文化。艺术文化是消解和终结“非生活”症状的关键途径和方法。所谓非生活，是指基于生存之后超越个人或群体日常各项活动宽松所需的生活状态。非生活的基本表征，是没有惬意感地超越正常生活之为。具体表现为：一是，自己的日常生活没有由自己内在纯净心灵所支配；二是，追逐着非正常生活所需要的太多东西；三是，自己的生活缺乏细节性深入厚度；四是，自己的生活欠缺能真正进入心灵的温情；五是，自己的生活没有超越个体需要的人生意义。从人类与艺术文化的关系可以知道，艺术一旦进入个人或群体的生活中，会生出关怀心灵的许多实实在在的生活情趣与意义来。所以，研究艺术、获得艺术新知，都是为了我们和你们都能够获得惬意的优质生活。

一句话，您正在阅读或即将阅读到的本丛书的那些文字，是为您写的。

中国是世界上最早从事美术实践的国家之一。《易经·系辞下传》曾有云：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”这则言论是目前我国先民进行美术（绘画）活动的最早记载，同时亦正好佐证了我国从事美术活动甚早所言非虚。

在数千年漫长的美术实践中，我国积累了大量的美术史实和理论。早在春秋战国时期，《论语·八佾》中就有“绘事后素”的言论，《考工记·画绩》中有“画绩之事，杂五色”的记载，《庄子·田子方》中则有“解衣般礴”的故事。到了魏晋南北朝时期绘画理论著作大开，有东晋顾恺之的《魏晋胜流画赞》《论画》《画云台山记》，南朝宋宗炳的《画山水序》、王微的《叙画》，南朝齐、梁间谢赫的《画品》，南朝梁元帝的《画山水松石格》、姚最的《续画品录》。至唐宋元明清，绘画理论著作更是层出不穷，精彩纷呈。唐李嗣真的《后画品录》、裴孝源的《贞观公私画录》、彦悰的《后画录》、朱景玄的《唐朝名画录》、张彦远的《历代名画记》，宋之《宣和画谱》《宣和书谱》、米芾的《画史》、黄休复的《益州名画录》、郭若虚的《图画见闻志》、刘道醇的《圣朝名画评》、邓椿的《画继》，元汤垕的《画鉴》、夏文彦的《图绘宝鉴》，明李开先的《中麓画品》、陈继儒的《书画史》、董其昌的《画禅室随笔》，清石涛的《苦瓜和尚画语录》、王原祁的《雨窗漫笔》、恽寿平的《南田画跋》、唐岱的《绘事发微》、邹一桂的《小山画谱》……纵观这些不计其数的绘画理论著作，包括画史、画传、画法、品评、笺注、鉴藏等各种形式。其内容之宏丰，题材之广泛，立论之深刻，形成了我国独具的且富有民族特色的绘画理论体系。

如果把顾恺之的三篇论画文章的问世算作中国美术史学萌芽的话，与西方第一部美术史著作，即16世纪意大利美术理论家瓦萨里撰写的《大艺术家传》相比，要早1200年。回顾传统中国美术史学从魏晋至清末民初的1500多年的发展历程，我们发现其特征大致表现在三个方面：1.以鉴戒贤愚，怡悦情性为主要的美术史观；2.以画家传记、作品著录、题跋考辨等为主要

关注内容；3.以品评、鉴赏为主导，史论评相结合而重记载轻阐释为主要的写作方法。对于传统形态和现代形态的中国美术史学之区别，滕固曾发表了自己独到的看法：“中国从前的绘画史……凡留存到现在的著作，大都是随笔札记，当为贵重的史料是可以的，当为含有现代意义的‘历史’是不可以的。”那么，现代意义（或形态）上的中国美术史学应该从何时算起呢？陈振濂有言：“与前五千年的历史记载相比，真正意义上的中国绘画史，是只有这百年左右的历史。在古代，从谢赫、顾恺之到张彦远、郭若虚直到康有为，我们只有随笔札记式的‘画论’，却没有严格的‘绘画史’——‘史’的体例的确定与被应用，是至近代梁启超倡导‘新史学’之后才开始的。”陈振濂此处“真正意义上的”应作现代意义上来理解。确实，从现代史学的层面而言，中国美术史学作为一门独立的学科，是在19世纪末20世纪初中西方文化的碰撞与融合等多种因素的影响下才形成的。所以，具有现代意义的中国美术史学，只有短暂的百年历史。

20世纪上半叶是中国社会大变革的时代，与之相伴，中国美术史学实现了由传统形态向现代形态的转型。姜丹书、陈师曾、黄宾虹、潘天寿、傅抱石、滕固、李朴园、胡蛮、郑午昌、俞剑华等美术史家或者画家，或受到日本学者、德国模式及苏联模式的影响，或脱胎于中国传统之美术史学，撰写的一大批拓荒性且具有分量的中国美术史学著作，为现代形态的中国美术史学之建立，以及为当时的美术史教学和普及美术史知识起到了重要作用。笔者认为，20世纪上半叶，中国美术史学最鲜明的特征就是四种模式（即日本学者、德国模式、苏联模式和中国传统美术史学）影响下四大类呈现出各自的特点，具体表现在美术史观、美术史分期、研究方法及编撰体例等方面的差异。因此，本书研究据此设定了四个重点章节，分别是日本学者影响下中国美术史学研究成果之考察、德国模式影响下中国美术史学研究成果之考察、苏联模式影响下中国美术史学研究成果之考察以及传统模式影响下中国美术史学研究成果之考察，从宏观和微观上对其各自的特点和呈现出的差异进行阐释。

目 录

20 世 纪 上 半 叶
中国美术史学理论与方法

11

绪论 / 001

- 一、20 世纪上半叶中国美术史学研究之意义 / 002
- 二、20 世纪上半叶中国美术史学研究之现状 / 002
- 三、本书研究内容及方案 / 007

第一章 20 世纪上半叶中国美术史学研究的思想文化背景 / 009

第一节 西学东渐与中国近代史学之牵引 / 010

- 一、梁启超新史学的影响 / 010
- 二、新历史考证学的影响 / 013
- 三、马克思主义史学的影响 / 015

第二节 新式美术教育与出版机构之推动 / 018

- 一、新式美术教育对美术史著作的需求 / 018
- 二、出版机构的推动 / 019

第三节 近代美术考古学之促进 / 021

第二章 日本学者影响下中国美术史学研究成果之考察 / 025

第一节 近代日本学者关于中国美术史学研究之概述 / 027

- 一、美术史的研究 / 027
- 二、美术史理论的研究 / 035

第二节 20 世纪早期中国美术史研究之考察 / 042

- 一、姜丹书《美术史》成书特点及其价值 / 043
- 二、陈师曾《中国绘画史》与潘天寿《中国绘画史》之考察 / 047

第三节 20 世纪早期中国美术史理论研究之考察 / 052

- 一、陈师曾《文人画之价值》的内涵及其影响 / 052
- 二、傅抱石《中国绘画变迁史纲》成书特点 / 063

第三章 西方模式影响下中国美术史学研究成果之考察 / 073 13

第一节 德国模式之定义 / 075

第二节 德国模式影响下中国美术史研究之考察 / 078

一、滕固《中国美术小史》成书特点 / 078

二、滕固《唐宋绘画史》成书特点及其意义 / 083

三、傅抱石《中国篆刻史述略》成书特点 / 090

第三节 德国模式影响下中国美术史理论研究之考察 / 096

一、滕固《唐宋画论：一次尝试性的史学考察》之理论内涵 / 096

二、滕固《关于院体画和文人画之史的考察》之考察 / 106

第四节 苏联模式影响下中国美术史研究之考察 / 112

一、李朴园《中国艺术史概论》成书特点 / 112

二、胡蛮《中国美术史》成书特点及其影响 / 119

第四章 传统模式影响下中国美术史学研究成果之考察 / 129

第一节 传统模式的中国美术史学发展历程及其特点 / 131

第二节 传统模式影响下中国美术史研究之考察 / 137

一、郑午昌《中国画学全史》成书特点及其影响 / 137

二、郑午昌《中国美术史》成书特点 / 146

三、俞剑华《中国绘画史》成书特点 / 150

第三节 传统模式影响下中国美术史理论研究之考察 / 158

一、黄宾虹《古画微》成书特点 / 158

二、俞剑华《国画研究》之理论内涵 / 163

第五章 20世纪上半叶中国美术史学理论与方法研究概评 / 173

第一节 20世纪上半叶中国美术史学理论与方法的
总体认识 / 174

第二节 20世纪上半叶中国美术史学理论与方法研究给予当下
的启示 / 179

参考文献 / 185

附 录 / 191

附录A 图片来源 / 192

附录B 20世纪上半叶主要中国美术史学著作初版一览表（共计25种） / 193

附录C 2000年—2015年主要中国美术史学著作一览表（共计155种） / 194

附录D 20世纪上半叶中国美术史学著作封面、题名及其他（部分） / 201

后 记 / 213

绪 论

20世纪上半叶，是中国社会向现代转型的关键时期。从1840年鸦片战争至中华人民共和国成立的110年间，中国社会发生了翻天覆地的变化。洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、五四运动……在这段波澜壮阔的社会政治变革与中西碰撞融合所导致的风雷激荡的文化变革中，中国的哲学、历史、文学、艺术等开始踏上了现代化征程。与此相伴，中国现代美术史学也在这种时代浪潮中建立和成长。

20世纪以前，我国还没有一个集绘画、雕塑、建筑和工艺美术等于一体的描述“美术”（Art或Fine Art）的这个词汇。直到20世纪初，我国学者才从日语中把“美术”一词引入国内。在此之前，我国虽早有美术史学，但其关注对象只是书法和绘画。20世纪上半叶，姜丹书、陈师曾、黄宾虹、潘天寿、傅抱石、滕固、李朴园、胡蛮、郑午昌、俞剑华等一些杰出的美术史家，经过不懈努力和刻苦钻研，撰写出了一大批既具有奠基性又具有学术性的美术史学著述。从1917年商务印书馆出版的第一部具有现代形态的美术史——《美术史》（姜丹书）开始，至1946商务印书馆出版的《中国美术发达史》（刘思训），前后大约有30部中国美术史学著作的问世。这些著作的出现，一方面，拉开了与传统书画史论著作的距离，促成或加速了现代形态的中国美术史学的建立；另一方面，为当时的美术史教学和普及美术史知识立下了汗马功劳。

一、20世纪上半叶中国美术史学研究之意义

第一，20世纪上半叶是中国社会大变革的时期，中国美术史学于此时实现了由古典形态向现代形态的转型。在学科意义上，现代形态的中国美术史学的确立，其意义非同凡响。

第二，从美术史观、美术史分期、研究方法和编撰体例等方面对20世纪上半叶中国美术史学进行考察，可以让我们对此期美术史学的总体特征有个全面且清晰的认识和了解。

第三，通过对20世纪上半叶中国美术史学的探究，有助于我们更加明朗地认识20世纪以前以书画为主要研究对象的中国古典形态的美术史学特征。

第四，展开对20世纪中国美术史学的研究能起到承上启下之功效。《资治通鉴》云：“鉴前世之兴衰，考当今之得失。”^①通过回顾此期美术史学发展历程和总结其经验，对当下中国美术史学研究甚具借鉴价值。

第五，随着2011年艺术学升级为独立门类学科，开展对20世纪上半叶中国美术史学理论与方法的研究，亦能起到丰富和完善中国美术史学科建设的重大作用。

二、20世纪上半叶中国美术史学研究之现状

20世纪上半叶的中国美术史学研究，虽国外有苏立文[英]、李铸晋[美]、古原宏伸[日]等重量级人物，但研究主体仍在国内。他们的成果既有宏观把握与整体回顾，也有微观分析和个案研究。学界人士往往大多选取某个点作为视角，或研究方法、或写作模式、或美术史观、或某个美术史家的个案、或其他学科对美术史学的影响，不一而足。整体和局部、宏观与微观向来是辩证统一的，没有充实丰富的局部，整体必然是苍白无力。正是这些凝聚了众多美术史家智慧和汗水的累累硕果，才成就了我们今日继续研究的深度和高度。

（一）偏向于宏观研究

目前，关于研究20世纪上半叶中国美术史学的著作不多，专著更是少

^① 司马光：《进书表》，载《文白对照全译资治通鉴》第1册，改革出版社1995年版，第4页。