

陶小军 著

公眾視野下的中國書畫

徐利明題

公眾視野下的中國書畫

陶小軍 著

图书在版编目(CIP)数据

公众视野下的中国书画 / 陶小军著. — 南京: 南京师范大学出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5651-2295-8

I. ①公… II. ①陶… III. ①书画艺术—研究—中国
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第206158号

书 名	公众视野下的中国书画
作 者	陶小军
责任编辑	何黎娟
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路122号(邮编: 210097)
电 话	(025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598829(邮购部)
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京凯建图文制作有限公司
印 刷	南通印刷总厂有限公司
开 本	787毫米×960毫米 1/16
印 张	12.5
字 数	185千
版 次	2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5651-2295-8
定 价	49.00元
出 版 人	彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

南京艺术学院学术著作出版基金资助项目

陶小军

博士，南京艺术学院文化产业学院副研究员、硕士研究生导师，《常州大学学报》（社科版）常务副主编、《江苏社会科学》历史学编辑、《学术研究》艺术学编辑、《艺术百家》美术学编辑、江苏省决策咨询研究基地（江苏文艺产业研究基地）首席专家、南京师范大学江苏书画艺术研究中心研究员、台湾政治大学人文中心兼任副研究员。2014 年国家社科基金艺术学项目主持人；获江苏省第十二届哲学社会科学优秀成果奖一等奖（论著）、江苏省第十二届哲学社会科学优秀成果奖二等奖（论文）、教育部第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖（论著）、江苏省哲学社会科学界学术大会第五、六、七、八届优秀论文一等奖；在国家级期刊《文艺研究》发表学术论文多篇，多篇文章被《新华文摘》，人大复印资料转载、转摘。2014 年被江苏省委宣传部授予“江苏青年社科英才”称号。中国书法家协会会员、中国文艺评论家协会会员。

亦及態度之變化，作深入研究。凡其對近現代及當代中國市場之交通，其主若與社團及社會學家之背景係之研究，亦頗豐富，論述五體而詳盡，余例為力，甚具典型之意義。

此著之價值，還體現在其以為角度，多方面而細緻地引為事實之基，提出對未來書畫市場之論述上發展問題及對策之思考，使此著之學術價值尤具現實感，並意義，雖可替也！

小軍博士為當代學術界之新銳，年卅餘即為不俗之建樹，為全國美術學界所關注。視百尺竿頭，更進一步，取法更為更好成績！

乙未之夏 徐利明撰於石頭城

序

中國書畫乃中華優秀傳統文化中異彩紛呈
燦爛輝煌之一城固乎社會生活之人文精神反映
中華民族審美趣尚與價值取向。而當代書畫
理論與中國書畫之研究，著力於史學、美學
以至藝術學、繪畫學成果豐富，可謂達到了以
前之高度，然於書畫市場之研究，則著無幾
得之當今社會政治、經濟、文化及審美風尚與
係即之公眾性之研究，尚屬起步階段。

小軍博士以其跨學科之學術視野，多法融通
之研究方法，集多年探索而成之新著《公眾視
野下之中國書畫》，可謂有補闕之功，而其研究思
路，則書畫之時代性、藝術性、社會性、商品性層
面，皆實為書畫之公眾性，對於在各個不同時代
不同社會經濟、政治、生活條件下之書畫研究與需

不特之擴前，社會生活中各個方面，是一項跨學科的經驗，成果，充分展示了公眾與中國社會相互影響的方面。

本書視角度淺，避免了空談話的流弊。詳盡的以行文，舉例，不可見作者深厚的理論功底與嚴謹的治學態度。宏觀細述，這些個案，分析相繞，使本書在公眾視覺下具備細節性的眼光，讓讀者真切深入瞭解到公益慈善與公眾的相互作用。

——朱一秋 徐曉芳 苑子豪 苑子墨 評

公眾藝術的關係已經越來越密切，研究者的重視，已將作者與讀者，既是藝術發生的土壤，又是藝術傳播的媒介，承傳者贊助者，輿論評判者的角色，通過經濟、社會、文化、藝術、家、材料、著作、用、受、的藝術作品，顯示開定時代的公衆，以與視覺的發現，推動藝術發展的進展。

在以往的研究中，常有許多對藝術的研究範圍，設定過於狹窄，甚至

序

中国书画乃中华优秀传统文化中异彩纷呈、辉煌灿烂之一域,关乎社会生活与人文精神,反映中华民族审美趣尚与价值取向。而当代书画理论界于中国书画之研究,着力于史学、美学乃至艺术评论诸端,成果宏富,可谓达有史以来之高峰,然于书画市场之研究,即书画艺术与当今社会政治、经济、文化及审美风尚之关系及其公众性之研究,尚属起步阶段。

小军博士以其跨学科之学术视野、多法融通之研究方法,集多年探究而成之新著《公众视野下的中国书画》,可谓有补阙之功;而其研究思路,从书画之时代性、艺术性、社会性、商品性层层透入,落实在书画之公众性,对于在各个不同时代、不同社会经济、政治、生活条件下公众对书画需求及态度之变化,作深入研讨。尤其对近现代及当代书画市场之变迁、其与书画社团及书画家之间关系之研究,史料丰富,论述立体而辩证,举证有力,甚具典型意义。

此著之价值,还体现在其以多角度、多方面旁征博引为厚实之基,提出对未来书画市场建设与发展问题及对策之思考,使此著之学术价值尤具现实启导意义,殊可赞也!

小军博士为当今学术界之新锐,年卅余即有不俗之建树,为全国美术学界所关注。祝百尺竿头,更进大步,取得更多更好成绩!

乙未夏 徐利明撰于石头城下

南京艺术学院美术学院教授、博士生导师

序

公众与艺术的关系已经越来越得到研究者的重视。公众作为他者,既是艺术发生的土壤,又是艺术传播的对象,承担着赞助人、舆论评判者的角色,通过经济、社会、文化向艺术家发挥着作用。一定的艺术作品离不开一定时代的公众,公众视角的发现推动艺术新的进展。

在以往的研究中,常常存在对书画的研究范围设定过于狭窄的问题,本书将之扩大到社会生活中多个方面,是一项跨学科的理论成果,充分展示了公众与中国书画相互影响的方方面面。

本书视角广泛,避免了空谈话的流弊。从本书的行文与体例中,可见作者深厚的理论功底与严谨的治学态度,宏观论述与个案分析相结合,使本书在公众视角下具备细节性的眼光,让读者真切深入地了解书画艺术与公众的相互作用。

乙未之秋 徐培晨写于六朝古都
南京师范大学美术学院教授、博士生导师

目 录

第一章 书画与风格——1

1

一、中国绘画的传统与风格——3

二、中国书法的时代性特征——8

三、汉代碑刻中的异体字与风格表现——13

四、从隶变与楷变看书法的时代性——19

五、宋代科举弥封誊录制度与宋代书法意趣变化的关系——28

第二章 书画与经济——39

一、书画作品的商品性及其演变——41

二、中国书画市场的形成与演变——48

三、中国取润活动的起源与流变——56

四、经济因素对吴昌硕绘画风格的影响——67

五、民国时期北京地区书家与书画交易——72

第三章 书画与社会——81

一、民国前期书画市场与社会变迁——83

二、民国书画市场中的代笔与作伪问题——103

三、民国前期书画市场中的负面影响——117

四、民国书画家的经济状况——127

五、晚清文人眼中的书画鬻艺活动——140

第四章 书画与公众——151

一、当代书画市场存在的问题——153

二、江苏书画市场与社会群体关系研究——160

三、江苏书画艺术走出去的难点与突破路径——168

参考书目——174

后 记——186

第一章

书画与风格

书画自其产生开始,就被打上了深深的时代烙印,并在流传过程中不断受到其所处时代经济、政治、文化的综合影响,因此不同历史阶段的书画艺术也呈现出不同的特点。时代的主体是公众,书画的每一次变革背后都有公众参与的影子,而书画也是反映时代的一面镜子,是故有“一代之书,无有不肖乎一代之人与文者”的说法。中国书画在各个不同时代受到经济、政治、文化的综合影响,呈现出多种多样的面貌。时代性无疑是中国书画的重要属性之一,是书画研究者和书画创作者都不应忽视的因素,是讨论书画相关问题的前提,“笔墨当随时代”,虽然书画面貌在变化,但美的基本原则却并没有发生根本性的改变。本章希冀从宏观上展现书画在各个不同历史阶段所体现出的时代风貌,反观书画自发端起所经历的新旧变革和多元文化冲击,从而更好地理解书画艺术在全球化进程加快的新时代中所面临的挑战,为当前书画艺术的发展方向提供总体思路。

“风格”,指通过形式(form)反映出的独到的表现方法,也指某个艺术家独有的技法(technique)特点。书画的时代性是探讨书画风格的前提,而书画的风格则是书画的时代性作用的结果。新风格的产生离不开传统,但又不拘泥于传统,传统究竟是弃还是留,是长期萦绕于中国书画发展的一个命题。书画作品应当正确处理好传统与现代的关系,从而创造体现民族特质的新风格。二者完全能够融合贯通,从而体现出别具神采的风格之美。公众审美与个性表现也不是对立的,书画创作者只有将这两者结合起来,才能创作出独具活力的作品。

一、中国绘画的传统与风格

中国的绘画有着深厚的底蕴和悠久的历史,在漫长的发展过程中,每个时代有着每个时代的物质背景和精神面貌,因此,绘画所表现出的面貌也各有千秋。在新的时代下,经济发展,国力强盛,越来越多的文化因素涌进中国社会,中国画也应当与时俱进,做出适应新的社会面貌的改变。我们只有牢牢把握住传统精髓,结合开拓创新,才能使中国画得到长足的发展,才能实现绘画上的自觉和自信。

(一)

“我以为画学不是一件死物,而是一件有生命,能变化的。每一时代自有一时代之精神的特质和经验。”^①绘画是一个时代公众的精神总和,它表达的,是画家对于这个客观世界的主观印象。不同的社会背景下,产生出来的精神面貌也各有差别,绘画也随之表现出了不同的风貌。“笔墨当随时代,犹诗文风气所转,上古之画迹简而意淡,如汉魏六朝之句;然中古之画,如初盛唐之句,雄浑壮丽;下古之画,如晚唐之句,虽清丽而渐渐薄矣。到元则如阮籍、王粲辈,倪黄辈如口诵陶潜之句悲佳人之屡沐,从白水以枯煎,恐无复佳矣”^②。石涛的话语,道出了中国画与时代发展的密切联系。

艺术是时代的产物,绘画作为艺术的一种,也随时代的改变而改变。在中国画发展的过程中,每个时代有每个时代的经济特征和政治策略,这些造就了不同的绘画风格。随着社会的前进,物质特征必然会发生改变,必然会向着更先进的方向螺旋式上升,而绘画也必然随之前进。从新石器时代彩陶的质朴古拙,到魏晋南北朝的飞霞逸彩;从盛唐的兼容并蓄,到宋元的宁静致远;从明清的百花齐放,到民国的万象更新,绘画在不同时代表现出了不同的面貌,这不同的面貌,就是绘画作品中所蕴含的不一样的时代性精神。

^① 高奇峰:《画学不是一件死物》,见郎绍君、水天中编《二十世纪中国美术文选》(上卷),上海:上海书画出版社1999年版,第130页。

^② (清)石涛:《石涛画语录》,南京:江苏美术出版社2007年版,第102页。