

上海大学出版社

2007年上海大学博士学位论文 71

美术场域“艺术家”角色的建构

——对民国前期（1912—1937）上海美术活动的社会学研究

- 作者：黄 剑
- 专业：社会学
- 导师：潘耀昌

上海大学出版社

2007年上海大学博士学位论文 71

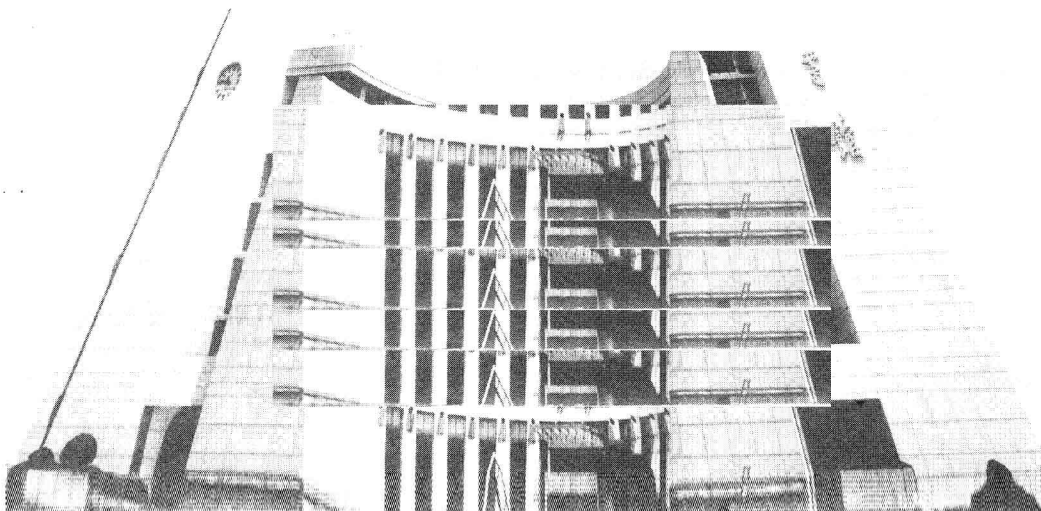
美术场域“艺术家”角色的建构

——对民国前期（1912—1937）上海美术活动的社会学研究

● 作者：黄 剑

● 专业：社会 学

● 导师：潘 耀 昌

图书在版编目(CIP)数据

2007 年上海大学博士学位论文. 第 2 辑/博士学位论文编辑部编著. —上海: 上海大学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-81118-649-9

I. ①2… II. ①博… III. ①博士—学位论文—汇编—上海市—2007 IV. ①G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 132867 号

2007 年上海大学博士学位论文

——第 2 辑

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 223.25 字数 6080 千

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~400

ISBN 978-7-81118-649-9/G·544 定价: 640.00 元(32 册)

Shanghai University Doctoral Dissertation (2007)

The “Artist” Role Construction in the Art Field

**—A Sociological Study on the Art
Activities of Shanghai during the
Republic of China(1912 – 1937)**

Candidate: Huang Jian

Major: Sociology

Supervisor: Pan Yaochang

Shanghai University Press

• Shanghai •

上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会名单:

主任:	胡守均	教授,复旦大学	200030
委员:	沈吴宝	教授,上海大学文学院	200444
	李向平	教授,上海大学文学院	200444
	郭强	教授,华东理工大学	200072
	杨雄	教授,上海市社会科学院	200031
导师:	潘耀昌	教授,上海大学	200444

评阅人名单:

吴 铎	教授, 华东师范大学	200030
阎 立	教授, 上海政法大学	200072
郭 强	教授, 华东理工大学	200062
杨俊一	教授, 上海政法大学	200072
李向平	教授, 上海大学	200444

答辩委员会对论文的评语

黄剑同学的学位论文《美术场域“艺术家”角色的建构》，以民国前期(1912—1937)的上海美术活动为研究对象，以场域-资本理论为分析框架，重点考察了当时美术场域建构“艺术家”角色的过程和机制，以及这种角色建构对于中国画家的职业性质和社会地位的变化所具有的重要意义。该论文充分关注到了中国艺术史上一个重要的转型现象，借助对中国画家群体的研究折射出近代中国社会转型过程中的某些特点和规律。该论文立意较为独特新颖，所提出的问题不管是在美术史领域还是社会史领域，都具有一定的研究价值。

答辩委员会认为这篇论文所运用的理论和方法较好地解释了所研究的社会现象，具有一定的创新性。该论文主题明确、文献资料丰富可靠、论证充分、结构合理、行文流畅，达到了博士学位论文的要求。在答辩过程中，作者较好地回答了答辩委员会委员们提出的问题。答辩委员会同时也希望作者对该论文中的核心概念及其运用作进一步深入的说明。

经答辩委员会无记名投票表决，同意通过本论文的答辩，并建议授予黄剑同学法学博士学位。

答辩委员会表决结果

经答辩委员会表决,全票同意通过黄剑同学的博士学位论文答辩,建议授予法学博士学位。

答辩委员会主任: **胡守均**

2007 年 6 月 21 日

摘 要

虽然绘画作品的价值在中国传统社会一直较受重视,但是绘画作为职业却是一种低贱的工作,画家的社会地位不是很高,绘画活动在中国传统社会中并不被认为是正途,至多只是文人士大夫的一种遣兴方式,或者是职业画家赖以谋生的一种技艺。进入民国以后,西方美术思想和新文化运动影响下的美术运动使得绘画活动摆脱了“末技”的地位而成为现代学科体系的一部分,即成为所谓的“美术”或“艺术”。因此,中国画家的职业性质和职业声望在民国时期发生了重大改变,一些接受了西方艺术思想的画家和美术理论家在对绘画活动的性质和意义进行重新阐释的同时也在为中国画家重新定位他们的社会角色,并且在各种美术活动中自觉或不自觉地建构起了他们所谓的“艺术家”角色,以便使中国画家有一种新的行为模式和集体形象去适应美术运动的发展。

本文以民国前期(1912—1937)的上海美术活动为研究对象,以场域-资本理论为分析框架,重点考察了当时美术场域建构当时意义上的“艺术家”角色的过程和机制,以及这种角色建构对于中国画家的职业性质和社会地位(主要是指声望)的变化所具有的重要意义。

“艺术家”角色的建构过程实际上是在美术场域及其逻辑逐渐生成的过程中实现的,同时也是画家的文化资本运作的结果。首先,新文化运动的影响以及美术活动的积极开展促成了

民国时期上海现代美术场域的逐步生成,并且形成了独特的场域逻辑和行动规则。其次,美术场域要进一步存在和发展就必须得到社会的承认和支持,美术场域的行动者把美术活动的意义和当时的主流价值观相结合,画家的文化资本被赋予了更高的意义与价值,因此艺术家角色就逐渐取得了合法性地位。其三,在西方艺术理论的影响下,美术场域中文化资本的形态逐渐走向学术化和专业化,这就意味着美术场域的艺术法则和准入门槛被设立起来,画家参与场域游戏的过程其实也就接受了其优胜劣汰的遴选机制,因此艺术家角色具有精英化特征。其四,文化资本通过其价值的实现而为画家积累了足够的符号资本,艺术家被塑造成理想人格的典范,美术场域的运作更是让其中的某些优秀分子具有偶像化色彩,艺术家角色的神圣性特征因而被建构起来。

通过以上分析逻辑结构,美术场域中“艺术家”角色建构的过程和机制被揭示出来,同时也让我们认识到了这种角色建构对于中国画家社会地位的提升所具有的重要意义。场域-资本理论的运用使得对“艺术家”这种极富个性色彩的角色进行社会学分析成为可能,通过场域和文化资本运作的视角,我们可以更加深刻地认识民国时期中国画家社会地位和社会角色的转变过程。

关键词: 角色建构; 美术场域; 文化资本运作

Abstract

The value of the artistic works in Chinese imperial times was received a great deal of concerns and attentions. Despite of this, as one of the occupations, artists used to be considered less descent and the social statues of the artists was relatively inferior since drawing or painting was regarded as nothing but a pastime for the scholars or the scholar-officials to express their emotion or only as a living means for the professional artists rather than a proper career. However, since the history witnessed the Republic of China (1912 – 1949), influence by the western academic ideology and the New Culture Movement (around the time of the May 4th Movement in 1919), the drawing or painting could be promoted from the inferior statues to become part of the modern discipline system, evolving into namely art or the fine arts. Therefore, the professional nature and the reputation of the artists were dramatically changed during the Republic of China, when the artists and the art theorists who accepted the western academic ideology began to reinterpret the nature and the significance of their artistic activities. Meanwhile, the artists also reoriented their own social role and, consciously

or unconsciously, constructed their role in society to create a new behavior patterns and collective image in line with the development of the artistic movement.

This dissertation, taking the art activities of Shanghai during the Republic of China (1912 - 1937) as the study subject and the field-capital theory as the analyzing framework, mainly investigates the process and the organism, in which the specific art field constructed the artist role. Further, this paper also elaborates the significant function of this role construction in the transformation of the professional nature and social statues (mainly referred to the reputation) of the artists.

The role construction of the artists, by nature, is the realization of the art field and field logic and at the same time the result of the cultural capital operation of the artists. On the first place, the New Culture Movement activated the artistic movements and accelerated the forming of the art field of Shanghai during the Republic of China, which already developed its own particular field logic and activity rules. Second, the existence and the further development of the art field required social recognition and supports. To achieve this aim, the actors of the art field — the artists, combined the meaning of the artistic activities and the social mainstream value to endow the cultural capital of the artists a

higher value and a more significant sense. Thus the role of the artists gradually realized its legalization. Third, under the influence of the western arts theories, the form of the cultural capital in the art field was becoming more and more academic and professional, which displayed the establishment of the art rules and qualification in the art field. Besides, the artists who were involved in the field game also accepted the nature law — survival of the fittest and as a result, the artist role possesses the elite characteristics. Forth, the cultural capital of the artist role accumulated sufficient symbol capital to forge the ideal personality of the artistic prototype. At this point, the art field operation enabled some outstanding artists to feature the content of idols. In this way, the sacred chrematistics of the artist role was constructed.

Overall, this dissertation takes advantage of the logical analyzing structure mentioned above to reveal the process and organism of the construction of the artist role in the art field. Most importantly, this result helps us to recognize the fact that the artist role construction plays a crucial role in the promotion of the social statues of Chinese artists. At the same time, the employment of the field-capital theory makes it possible that the artist role featuring considerable individuality can be analyzed from the point of view of sociology. It is from the perspective of the field-capital

operation that we can furthermore understand clearly the transformation of the social status and social role of the Chinese artists in the period of the Republic of China.

Key Words: role construction; art field; cultural capital operation

目 录

第一章 中国画家的传统社会角色	1
第一节 遣兴自娱的文人画家	1
一、文人与绘画的结缘	1
二、文人画家的活动方式	4
三、文人画家的身份	7
第二节 以画谋生的职业画家	11
一、谋食于市场的画家	11
二、谋职于宫廷的画家	14
三、由雅及俗：画家在市场中的调适	16
第三节 尴尬的社会地位和社会角色	20
一、卑微的“卖艺人”角色	21
二、“士人”与“画家”之间的角色冲突	26
 第二章 现代美术场域的生成：画家主体意识的觉醒	 29
第一节 社会文化背景	30
第二节 现代美术场域的生成	35
一、画家云集	36
二、美术社团林立	38
三、美术学校兴盛	42

四、美术期刊兴起	47
第三节 主体意识的凸显与“艺术家”角色意识的萌生	51
一、群体意识和身份认同的增强	52
二、职业性质的改变与“艺术家”角色意识的萌生	58
第四节 美术场域的自主性分析——以“人体模特事件” 为例	62
一、“人体模特事件”概述	64
二、裸的理由：艺术法则的体现	66
三、“艺术”与“色情”之间的划界：对艺术法则 纯正性的维护	71
四、场域内外力量的交锋：对美术场域自主性的捍卫	74

第三章 文化资本意义与价值的赋予：“艺术家”活动的合法化

.....	81
第一节 以“新文化”的名义走向历史前台	82
一、新文化运动中的美术革命	82
二、美术成为新文化的一部分	86
第二节 美术功能的宣扬	91
一、美术的基本功能	91
二、美术与“救国”	94
三、美术与“超拔人类精神”	97
第三节 社会各界对美术的认可和支持	102

一、学术界的鼓励与支持	103
二、政府的认可与支持	111
三、新闻出版界的参与和支持	115
第四章 文化资本形态的学术化：“艺术家”的精英化	117
第一节 美术的学术化与画家的专业化	119
一、美术的学术化趋势	119
二、专业与非专业：身份的区隔	126
第二节 艺术法则的形成	129
一、作为艺术法则的主流艺术思想	130
二、艺术法则的判别功能	137
第三节 专业画家精英身份的凸显	141
一、美术精英圈的形成	142
二、专业画家进入文化精英圈	147
第五章 文化资本向符号资本的转化：“艺术家”的神圣化	153
第一节 从职业到使命	154
一、使命意识的增强	155
二、使命感在艺术活动中的体现	161
第二节 超凡脱俗：对理想人格的追求	169
一、卓绝不凡的才性：“天才”与“叛徒”	169
二、淡泊高洁的品格：颠倒的利益逻辑	176
第三节 从作品崇拜到作者崇拜：偶像的制造	181