

近代精神文化系列

美术史话

A Brief History of Fine Art in China

龚产兴 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

近代精神文化系列

美术史话

A Brief History of Fine Art in China

龚产兴 / 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

美术史话/龚产兴著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 3

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3014 - 0

I. ①美… II. ①龚… III. ①美术史 - 中国 - 近现代 IV. ①J120. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 271509 号

“十二五”国家重点出版规划项目

中国史话·近代精神文化系列

美术史话

著 者 / 龚产兴

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 魏小薇 贾凤彩

责任校对 / 宋淑洁

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 5.875

版 次 / 2012 年 3 月第 1 版 字数 / 116 千字

印 次 / 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3014 - 0

定 价 / 15.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

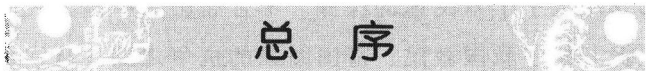
《中国史话》 编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅

委 员 (以姓氏笔画为序)

卜宪群	王 巍	刘庆柱
步 平	张顺洪	张海鹏
陈祖武	陈高华	林甘泉
耿云志	廖学盛	

总序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值观体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为广大人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈奎元

2011 年 4 月

《中国史话》主要编辑 出版发行人

总 策 划	谢 寿 光	王 正	
执行策划	杨 群	徐思彦	宋月华
	梁艳玲	刘晖春	张国春
统 筹	黄 丹	宋淑洁	
设计总监	孙元明		
市场推广	蔡继辉	刘德顺	李丽丽
责任印制	岳 阳		

目 录

一 美术世纪谈	1
1. 鲜明的时代烙印	2
2. 近代美术中反复争论的几个问题	5
二 海上画派	11
1. 海上画派的形成	11
2. 海派的早期画家	13
3. 海派的主将任伯年与虚谷	16
4. 19 世纪末 20 世纪初的海派画家群	20
5. 后海派大家吴昌硕、黄宾虹	23
三 岭南地区的中国画与岭南画派	26
1. 苏六朋和苏仁山的人物画	26
2. 居巢和居廉的花卉草虫	29
3. 岭南画派	31
4. 广州国画研究会	36

四	扬州、京津地区的中国画	38
1.	扬州地区的中国画	38
2.	宫廷绘画的没落与摹古派的余绪	39
3.	北京画坛新转机	41
4.	天津地区的中国画	47
五	晚清的油画与贸易画	50
1.	晚清的油画风格	51
2.	晚清的贸易画	54
六	西洋画的引进与传播	57
1.	振兴中华，重视美育	57
2.	留学生——传播西洋画的先锋	59
3.	早期的西洋画画家	61
七	美术学校的兴起	67
1.	师范学堂一马当先	67
2.	先声夺人的私立美术学校	69
3.	国立美术学校的创建	70
4.	延安鲁迅艺术学院的成立	72
八	美术教育的功臣刘海粟、徐悲鸿、 林风眠	75
1.	筚路蓝缕，“三公”其先	75
2.	徐悲鸿	77
3.	刘海粟	79

4. 林风眠	82
5. 为美术教育鞠躬尽瘁	84
九 美术社团的蜂起	88
1. 中国画会、画社	89
2. 西洋画会	91
3. 人间画会	97
十 画报的肇始与画报画家	99
1. 画报之发端	100
2. 《点石斋画报》与吴友如画室	102
3. 20 世纪二三十年代的画报高潮	105
十一 漫画艺术的繁荣	109
1. 辛亥革命时期的漫画	109
2. 漫画艺术的新高潮	113
3. 革命根据地的漫画艺术	115
4. 抗日战争时期的漫画	118
5. 解放区的漫画	121
十二 新兴木刻版画艺术	124
1. 鲁迅与新兴木刻版画运动	124
2. 有关美术社团	128
3. 抗日战争时期的木刻	132
4. 解放区的木刻艺术	133

十三 近代雕塑艺术	135
1. 宗教雕塑的衰落	136
2. 西洋雕塑的传入	138
十四 近代民间美术	146
1. 民间的反帝雕塑	147
2. 彩塑泥人张	148
3. 民间面塑	150
4. 民间剪纸	151
5. 民间年画	152
十五 近代书法篆刻	155
1. 碑学昌兴	155
2. 近代书法团体	157
3. 近代书法家	159
4. 近代篆刻团体	161
5. 近代篆刻家	162
参考书目	167

— 美术世纪谈

以往，不少学者谈到 1840 ~ 1949 年的百年美术时，都感叹于“拘泥守旧，故步自封”，“国画之在今日，已是到了穷途末日”，“近世之画衰败极矣！”“不及千年前之先民”，“实为深耻大辱”，云云。那么，近代美术是否真如上面所说呢？不是。即使是指传统的中国画而言，也还有人在不断地探索，不断地变革创新。如任伯年、虚谷、吴昌硕、齐白石、黄宾虹等人，他们看到了复古主义的危害，甩掉了拟古的沉重枷锁，面向现实，师法造化，开创了中国画的新境界。何况，百年美术，绝不仅仅是传统的中国画得到了发展，还有油画、壁画、新闻画、画报、漫画、月份牌、新兴木刻、商业广告画、雕塑、美术教育等也显现了新的面貌。

百年美术，从内容到形式都有了新的变化。这种变化，不仅受中国社会发生的重大变化所制约，而且还受到西方文化艺术的冲击。许多新画种的产生，无不具有鲜明的时代烙印，记录着近代社会民族危机和复杂的矛盾，丰富并深化了近代美术的社会内容。

鲜明的时代烙印

鸦片战争后，外国列强纷纷入侵我国，随之政治、经济、科学文化艺术的冲击，直接影响着我国。在大动荡、大变化的历史氛围中，近代美术在各个历史时期表现出不同的内容和形态，既有内因，也有外因，而内因起着主导的决定作用。如：太平天国的壁画。自洪秀全定都天京（南京）后，建立了与清王朝相对峙的农民政权，开始大兴王府建筑，随着装饰的需要，“门扇墙壁，无一不画，登高上壁，勉为设色”。呤喇在《太平天国革命亲历记中》写道：“为了修建这座王府，他们曾以重价聘来数百名刻工、画工、技工。我发现其中有些刻画和画工都是中国著名的能人，是从远方各地聘来的。”由于画家、画工生活在战争年代，所以王府内的壁画出现了战争题材，像《革命军事形势图》、《防江望楼图》、《水战图》等，还有一些直接反映贫苦农民劳动生活的《樵夫拔刺图》、《砍柴图》、《四季捕鱼图》、《木工图》。这些壁画，既非纯粹的传统文义画，又非完全的民间美术，在传统绘画中增加新内容，如绩溪《攻城图》上，画中壁上书有“大反洋布”的口号，而众多的吉祥图案，又是庙堂画工们的传统装饰手法。这些壁画、图案，正反映了太平天国农民革命运动的意识特点。

海派艺术形成于19世纪后半叶，是在门户开放的十里洋场，商业繁华时期。绘画作为商品，必须适应

新的平民审美要求，变得更加贴近生活，具有鲜明的时代性和商业性的特点。洋场成为列强们的乐园，同时又给中国人民带来思想上的不安，所以画中“充满了佛郁、苦闷和悲愤、反抗的情调”。

画报的发端以《点石斋画报》为代表，洋人办画刊，初衷多少带有植入性，同时也为了赚钱。然而吴友如却能紧密结合时代，在中法战争中，“中朝决意用兵，敌忾之忱，薄海同具。好事者绘为战捷之图，市井购观，恣为谈助”。及时反映中法战争中的新闻，如《镇海大捷》、《台湾军民奋勇抗敌，法军败走》、《基隆守军大捷》、《台湾军民抗击日军侵略者》等，“内外新闻，无所不画”。画报遍及全国，与广大群众密切了关系，影响极大。

1895年，《马关条约》之后，台湾沦为日本殖民地，半个世纪中传统绘画被排斥，台湾美术深受日本绘画模式影响。1945年抗日战争胜利，台湾回到了祖国怀抱，大陆画家纷纷到台湾讲学，办画展，传统绘画在台湾得到了发扬，并“产生了决定性的影响”。台湾的近代美术，有着它的特殊的性格。胶彩画的产生，正是在近代时空下成长的不同美术品种。这与台湾的地理环境和历史背景密切相关。

在经历了“戊戌变法”、“庚子事变”、“日俄战争”后，中国人民在屈辱、痛苦、抗争中走向了政治觉醒，画家们创造了强有力的政治讽刺画，（又名寓意画），这是前一时期画报画中所没有的新绘画，它像匕首、投枪，直接指向帝国主义侵略者，也有无情讽刺、

揭露官民之间矛盾的。如《时局图》、《盛来与端去》、《对内对外的两种面孔》、《饭桶》、《各国联合龙灯大会》等，充分发挥漫画艺术特有的功能。在辛亥革命前后漫画艺术所以能昌盛一时，与社会矛盾尖锐化直接相关。

月份牌最早在上海出现，决非偶然。它与资本主义努力入侵中国，大量推销商品密切相关，是宣传商品的广告。其做法，既有素描基础，又重光线明暗，并用水彩画设色层层相加。随着印刷工艺技术的发展，早年有石印，继而用胶版、影写版，厂商不惜资金，提供最先进的印刷技术印行。画家们用中国传统工笔仕女结合西洋擦笔技法，力求人物造型的逼真、细腻，肌肤白皙柔嫩，设色艳丽，题材多为摩登时装美女，颇为传神，投合了市民阶层的审美情趣，具有鲜明的商业广告性。

新兴版画运动在30年代初由鲁迅倡导，并成为左翼美术的重要代表。从它诞生那天起，就和中国的革命事业相结合，年轻的美术工作者，不怕牺牲，前仆后继，结合形势，在如火如荼的战争年代，发展壮大起来。被反动统治者视为雕虫小技的版画，走进了艺术的殿堂，产生像古元、李桦、力群等大家。新年画的创作，《五谷丰登、六畜兴旺》（沃查）、《拥护老百姓自己的军队》（古元）、《丰衣足食》（力群）、《识一千字》（张晓非）、《光荣参军》（夏风）都具有新颖的民族民间形式和中国气派，为群众所喜闻乐见。

百年美术在不同时空不同画种的产生，是与社会急速变化着的内因相应的。近代美术，在中国美术史