

中国美术的现代化

郑工 著

2000 届博士学位研究生学位论文

广西美术出版社

中国艺术研究院

2000 届攻读博士学位研究生学位论文

演进与运动：中国美术的现代化
(1875 — 1976)

郑 工

图书在版编目(CIP)数据

演进与运动:中国美术的现代化/郑工著. —南宁:
广西美术出版社, 2001. 12

(中国美术学博士毕业论文精粹丛书)

ISBN 7-80674-134-8

I. 演... II. 郑... III. 美术史—研究—中国—
现代—文集 IV. J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第091081号

版权所有 翻印必究

演进与运动——中国美术的现代化

中国艺术研究院

2000届博士学位研究生学位论文

编著: 郑工

出版: 广西美术出版社

(南宁市望园路9号 邮编530022)

发行: 广西美术出版社市场部

(电话: 0771-5701356)

印刷: 广西南宁华侨印刷厂

开本: 880mm × 1230mm 1/32

印张: 15.5

字数: 460千字

版次: 2002年5月第1版

印次: 2002年5月第1次印刷

书号: ISBN 7-80674-134-8/J·115

定价: 42.00元

(本书如果出现印装质量问题, 请直接向承印厂调换)

【作者简历】

郑工，中国艺术研究院美术研究所副研究员，博士。1956年3月生于福建福州。1977年考入福建师范大学艺术系美术专业，主修油画，1982年1月毕业，获学士学位；1992年7月结业于中国艺术研究院研究生部硕士研究生课程班；1995年7月结业于北京大学“首届社会·文化人类学高级研修班”（国家教委委办）；1997年9月考入中国艺术研究院研究生部，为美术理论专业博士研究生，2000年7月毕业，获博士学位。

曾任福建师范大学讲师（1988年）、副教授（1994年），福建师范大学社会科学联合会理事，福建师范大学艺术学院美术理论教研室主任，连续12年讲授外国美术史课程，并兼任美学原理、美术概论以及素描、色彩画等课程。1995年9月至1997年7月，向美国国家科学院美中学术交流委员会（CSCC）推荐并接受美国耶鲁大学（Yale University）美术史系博士生Jennifer Purtle到福建师范大学进修，担任其指导教师（其博士学位论文题目为《16世纪福建的职业画家》）。现在中国艺术研究院研究生部讲授中国近现代美术史课程。

1991年—1998年，先后独自承担两项福建省教委“八五”重点社科研究项目（“福建美术”和“福建早期美术教育”，1991年），并参与两项国家“八五”重点社科研究项目（“中华文艺理论集成”和“中华文化比较研究”，1993年）以及中国艺术研究院“九五”重点科研项目（“新时期文艺主潮论”，1998年）。近几年来，撰写有关学术论文30余篇，约30万字，发表在国内外有关报刊与学术杂志上；编撰绘画技法类著作3部（含合编，福建美术出版社，1991年、1993年）；主编一套大型画册《中华国宝大典·传世画藏》（天津人民美术出版社、九州图书出版社联合出版，1999年）。另外，还从事油画创作活动，先后有20多件作品参加国内各种展览及发表在各类报刊杂志上。

郑工（2000年7月在北京的博士学位照片）

【内容提要】

中国美术现代化研究之根本是现代转型，即中国美术如何从传统走向现代。

本文立足中国文化本位的立场，以运动陈述的方式，力图体现中国美术现代化过程中的主流话语，并在种种阶段性规定中，确定各自的主题。中国美术现代化运动的基本性质是自设自叙，但每一次运动又在不同层面以不同的方式与西学发生关系，又在不同角度质问传统，解构传统。

中国现代美术的运动进程并非现代主题的“单线绵延”，并非以“分幕”的方式展开，也许用“分场”的概念更为合适。分幕，是时间接续的概念；分场，是空间转换的概念。现代中国美术的每一运动，其前后接续的时间不等，每个系列的运动并非一首尾相连，其错综复杂的程度也实在各不相等。也许在某个时期，运动的发生与发展会呈现前后因果关系的逻辑连接，但更多的时候是相错展开，同时存在，共同发展。本文把握运动发生之头绪，以此揭示整体演进序列中文化范式的替变关系。

本文以比较研究为基础，采用结构理论，在现象的铺排与陈述中，寻找并呈现事物内在的逻辑联系。本文叙述框架中的两个基本命题是：（一）中国美术现代化是现代化和反现代化两种力量相互作用的产物；（二）中国美术现代化是内发的多向歧生的模式系统。因此，本文将中国美术的现代化作为多个共在体在现代情境中的动态交换来研究，提出“资源重组”和多模式的研究方法，提出“外来冲击—内部反应—结构整合”的理论分析图式，并充分注意现代美术发展中的非主流因素。本文认为多模式的共在互生，使中国美术从传统到现代成为连续性的行为，传统与现代在经验世界中只是相对性的结构。

本文在具体陈述中，注重第一手的文献与图像资料，对现时诸家之说，时有厘正。

Movement and Evolution: the Modernization of the Chinese Fine Arts (1875 — 1976)

by Zheng Gong

SUMMARY

The foundation of the research of Chinese fine arts modernization is how Chinese fine arts heads for modernization from the tradition.

The dissertation is based on the stand of Chinese cultural department. It tries to present the keynote in the process of Chinese fine arts modernization in the way of moving presentation and to fix their own subjects in every stage. The basic nature of Chinese fine arts modernization progress is that it has its own independence and its own way of expression. Yet every partial change was influenced by the western culture from different classes and in different way, and queried and destroyed the tradition from various angles.

In the progress of Chinese modern fine arts modern subject is not a "single-line extension", neither does it unfold in the way of "separate acts". The concept of "separate scenes" might be more suitable. "Separate acts" is a time-continuing concept; "Separate scenes" is a space-changing concept. Every movement of modern Chinese fine arts is not connected to one another and the complicated degrees also varied. Maybe in a certain time the occur-

rence and the development of the movements would appear to be the logical link of a causal relation, but mostly they unfolded staggeringly, existed at the same time and developed together. This thesis seizes the thread of the occurrence of the movements so as to expose the alternate relation of cultural patterns in the whole processing array.

Basing on the comparative research the thesis tries to seek and present the internal logical relation through arranging and stating the phenomena with structural theories. The two fundamental topics in the narrative frame lie in:

- 1). Chinese fine arts modernization is the result of the interaction of modernization and counter-modernization.

- 2). Chinese fine arts modernization is a model system of spontaneous multi-ply diverging.

Therefore, this thesis studied the Chinese fine arts modernization as the moving exchange of multi-coexistence in modern circumstances. It puts forward the research methods of "resources reformation" and multi-model. It advanced the theoretical analysis pattern of "external shock—internal reaction—structural conformity". It pays great attention to the non-mainstream elements of modern fine arts development. The thesis holds the view that coexistence and mutual derivation of multi-model make Chinese fine arts a continual process from the tradition to modernization. Tradition and modernization are just relative structures in the empirical world.

In concrete stating the thesis lays stress on the primary literature and pattern material. Frequently it puts forward the amendments to the statements of some contemporary scholars.

目 录

引 子	1
-----------	---

第一部分 导论：中国美术的现代化

第一章 现代化：一个过程的描述语	
1 非定性的陈述	3
2 历在：绵延中的“现代化”	5
3 共在：“现代化”的空间度量	20
第二章 中国美术现代化的逻辑起点	
1 雅言：中国艺术精神的“文本位”	29
2 笔墨：中国美术形态的“叙述体”	31
3 往古来今：时空互换的逻辑起点	38
第三章 转型期三大学派的文化整体观	
1 国粹派的文化整体观	43
2 融合派的文化整体观	46
3 西化派的文化整体观	49
第四章 现代转型的理论视角及分析工具	
1 人文性与现代转型	57
2 坐标：理论分析的工具	61

第二部分 演进与运动 (I): 美术革命

第五章 新工艺运动

- 1 第一发展期: 西学新工艺 (1875—1898) 73
- 2 第二发展期: 新工艺教育 (1898—1910) 76

第六章 新美术运动

- 1 第一发展期: 理论准备 (1902—1917) 81
- 2 第二发展期: 实践变革 (1917—1937) 97
 - (一) 写实主义倾向 103
 - (二) 表现主义倾向 115
 - (三) 形式主义倾向 127

第七章 民族化美术运动

- 1 第一发展期: 文化的内省 (1915—1926) 144
- 2 第二发展期: 价值的外化 (1927—1937) 162

第三部分 演进与运动 (II): 革命美术

第八章 第一整合期: 民族战争中的大众美术运动

- 1 关于“大众美术” 192
- 2 “民族形式”大讨论 201
- 3 无产阶级文艺方针和延安美术 217
- 4 批判现实主义美术 226

第九章 第二整合期: 社会主义的新中国美术运动

- 1 组织整顿与正规化的集权体制 239
 - (一) 美术家协会 242
 - (二) 画院和研究院 250
 - (三) 美术专业院校 253
- 2 创作思想的整顿与创作方法的统一 264
 - (一) “科学的”现实主义 266

(二) “大众的” 美术运动	289
(三) “民族的” 形式创造	316
第十章 第三整合期: “文化大革命” 的红色美术运动	
1 “文革” 初期的红卫兵美术 (1966 — 1970)	356
2 “文革” 后期的工农兵美术 (1971 — 1976)	369
结语: 自设与自叙的中国现代美术	
1 他设与自设: 文化立场与话语权	394
2 自设与自叙: 历史主体观念的变革	397
3 文化形象与模式整合	402
注释	406
参考文献	466

引子

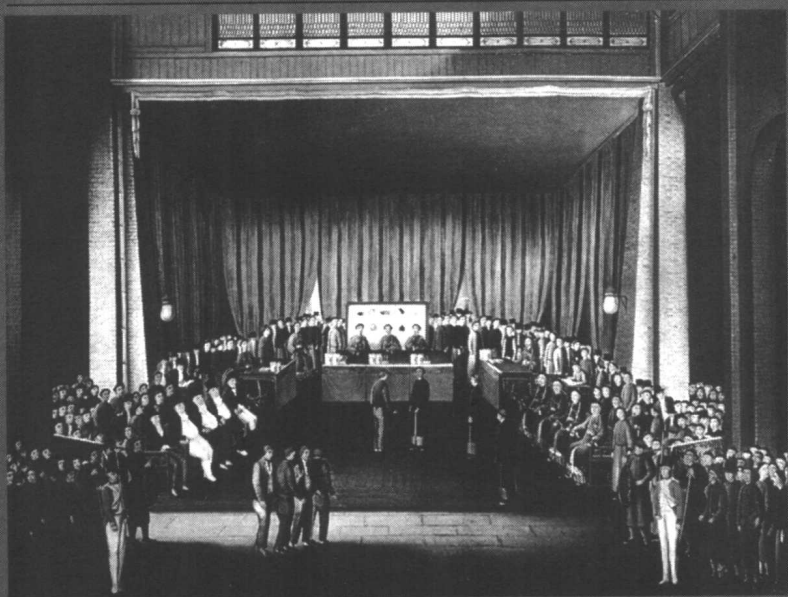
现代化研究属于发展问题的研究，属于历史哲学范畴，是社会学领域派生出来的一个新学科，它研究的是一段特殊的历史，即在现代科技革命的推动下，人类社会传统的生产方式、政治体制和经济制度以及人们的文化价值观念在冲击和破坏中如何走向新的建构。现代化的过程基本就是“科学化”的过程，其内在的精神实质是科学主义，其外在的形态特征是工业化和都市化。与此相适应，造型艺术中的写实主义和形式主义、批量化模式化的制作观念和通俗化流行性的审美趣味，均在一种特殊的历史情境中展开。对中国而言，“道器之分”、“科玄之争”，均是中西文化在现代情境中最初的遭遇战，中国美术也是在科学与人文种种错综复杂的社会文化背景中，在各种主义的论战中走向现代。因此，中国美术现代化的研究只能是整体地铺述，抓住问题，澄清概念，梳理现象，在理论上勾画中国美术的现代形象。

“演进”和“运动”是一对十分默契的词语。在中国美术现代化的进程中，人们制造着各式各样的“运动”。不论我们承认与否，评价如何，它却实实在在地标示着中国美术从传统到现代的历史序列。

什么是运动？即集群而动。在“创新”、“革命”、“进化”的思想引导下，20世纪的中国美术时常闻风而动，应时而动，随运而动。在这一世纪中，几乎所有介入中国新美术创造的人，都在思考“发展”的问题，都在探测中国美术的新路向。尽管现代革命最重要的原则之一，是解放个性，但现代中国的美术家们在美术革命的浪潮中往往忘却自我，而在某种集体意志驱动下热衷于某种集合行为，希图依靠集体力量的运作，达到整体推进的目的。对中国美术现代化的研究、理论的分析图式往往也陷于历史语言的陈述状态，在时间的流向中建构对现象的认识空间（呈现关系）。或许，历史的陈述只提供理论分析的范例。

第一部分

导论：中国美术的现代化

广州十三商馆内景 新呱 布本油画 尺寸不详 约1830年 香港艺术馆藏

第一章

现代化：一个过程的描述语

故知者为之分别，制名以指实。

——《荀子》¹

且夫武始而北出，

再成而灭商，

三成而南，四成而南国是疆，

五成而分“周公左”、“召公右”，

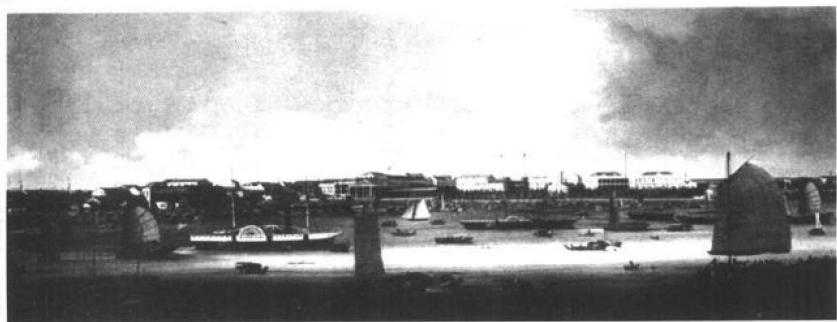
六成复缀以崇。

——《礼记》²

“现代化”是20世纪全球性的话题。许多人将“现代化”与“工业化”、“开发”(development)等同，它以科学技术传导(亦称“科技入超”)为基础，导致传统社会的生产方式、社会结构及文化价值的破坏与转变。“现代化”的概念在现代社会广泛使用，语义也杂；在不同学科或不同语境中，指义每每不同。那么，对于中国现代美术，我们又如何界定“现代化”呢？

1 非定性的陈述

现代化(modernization)是一战以后在西方流行的概念，没过多久就开始在中国学术界得以反响³，如1918年后渐次深入的中西文化比较研究及1933年关于中国现代化的文化论战即是。最初的“现代化”一词，是维新派的“新”化之说⁴；五四前后，文化革命论者将其演绎为“欧化”或是“西化”⁵。无论何者，都是当时人们对未来现代社会形态

广州十三商馆外景 新呱 布本油画 75 厘米 × 185 厘米 1855 年-1856 年 香港艺术馆藏

广州十三商馆又称洋货行、洋行、外洋行、洋货十三行等，1686 年 4 月设立于广州专营外贸的商行。名称“十三”，实无定数。1856 年，十三行毁于大火。清代广州开埠，外商日多，十三行为洋人聚居之处，也就出现了一些画店，专营“外销画”。外销画，即外销之画，最初由中国画工临摹来华的欧洲画家作品，题材多是风俗、风景写生之类，也有静物、肖像等。所谓“昌呱”、“祥呱”、“钟呱”、“周呱”、“发呱”、“兴呱”、“琳呱”等，均是画室名。呱，是“官”的别称，也就是当地的一种尊称。此图表现的可能是一次涉及官方的对外商务谈判。

的一种“预言”，或者说，是对社会的政治、经济、文化（包含科学技术）诸方面，描述从封建形态向资本形态转换的整个预见性过程。有人说，社会学是社会现代化的产物，现代化是社会学研究的中心问题。现代化探讨整个社会系统的发展问题，特别是发展中国家和地区的“现代现象”，即受西方发达国家的“现代”示范，非西方国家和地区迅速转变社会制度，进行社会革命，接受先进的科学技术，迈入工业化都市化的发展轨道。因此，它又进入比较研究的领域。在社会的政治制度、经济体制、科学技术等项，现代化具有一个普遍适用的相应模式，但在文化的问题上，就出现“现代”与“传统”的对立关系。非西方国家和地区的文化现代化，都面临着自身文化在接收过程中的“西方化”和西方文化在引入过程中的“民族化”问题。前者是固有文化的蜕变，后者是外来文化的吸收。因此，以西方文化为中心的现代化运动在非西方国家和地区必然形成一个对立的矛盾运动过程。随着现代化的展开，全球进入国际对话的整体环境中。尤其“二战”以后，世界政治格局的不断变动，非西方国家和地区的现代发展水平不断变化，西方发达国家进入

后工业社会和信息社会后出现新的文化问题，中心消解，多元格局的形成，促使对立双方的关系发生重大变化。但非西方国家和地区的现代化研究仍然是“发展”和“变迁”的问题，“现代化”一词依然在时间上具有延续性，在空间上具有弥散性。面对多元的文化格局，多面体的现代现象，关于“现代化”的陈述只能是一种非定性的陈述。

2 历在：绵延中的“现代化”

英国历史学家杰夫里·巴勒克拉夫说：“不能在原始资料的溪流中定期更新自己的历史学家很快会不成其为历史学家。”⁶这里，他提出两个问题：一、历史学家必须处在原始资料的“溪流”中，不能离开，否则，容易被自己的理论和主观性的描述引向歧途；二、历史学家又必须在原始资料中更新自己，扩大思想视野，让智慧的火花闪现。因为历史学家的想象也很重要，它会使历史学家在历史的纵横中认识到一种不容置疑的关系。历史学家的想象让他获得一种新的认识，而那种不容置疑的关系其实就是逻辑性。

我们谈逻辑，指的是事理，即事物的内部关系，或曰自身规律所导致事物发展的必然性。逻辑很怪，在进入逻辑的推演过程中，我们只能顺着它走，不能违拗；而逻辑又需要一个预设前提，这是假定。应该说假定是历史学家“发现”的结果，即认识的结果。历史的陈述是依据事实自身的逻辑关系还是依据陈述者的语言逻辑关系呢？对历史学家而言，置身在原始资料的溪流中，去领会它去读懂它，尔后，对史料梳理分析和组合，建立一种陈述的逻辑次序。在这两个环节中，历史学家一方面尊重资料的客观性，即“事”的本身；另一方面注重资料自身的关系和设计理念的统一，即“理”的本身。这两者，其实就是实证和陈述的相互关系，而做学问的，最难的就是找到这个“理”——陈述的逻辑。

陈述，直接涉及到陈述者个人的学术眼光问题。现代的史学家应该有过人的敏捷、有超常的感悟力、有洞察力和创造性，能给世人开拓出一片新视野。他要有一种大眼光和大胸怀。当然，这是一种高要求。但是，作为历史学者，他的创造性和他的想像力是不可分的，陈述也就