

百年中国 美术史 (1900—2000)

邹跃进 邹建林 著

CTS

湖南美术出版社

岳麓书社

百年中国美术史 (1900—2000)

邹跃进 邹建林 著

CTS | 湖南美术出版社 | 岳麓书社

策 划：李小山 邹跃进

主 编：李小山 邹跃进

编辑委员会：尹 鸿 冯双白 居其宏 邹 红

邹建林 李小山 左汉中 王柳润

图书在版编目 (CIP) 数据

百年中国美术史：1900~2000 / 邹跃进, 邹建林著

— 长沙：岳麓书社：湖南美术出版社，2014.5

ISBN 978-7-80761-881-2

I. ①百… II. ①邹… ②邹… III. ①美术史—中国

—1900~2000 IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第114927号

百年中国美术史 (1900—2000)

著 者：邹跃进 邹建林

出 品 人：李小山

责任编辑：王柳润 李小山 杨小兰

书籍设计：萧睿子

排版制作：马艳琴

责任校对：徐 盾

出版发行：湖南美术出版社（湖南省长沙市东二环一段622号 邮编：410016）

岳麓书社（湖南省长沙市爱民路47号 邮编：410006）

经 销：湖南省新华书店

印 刷：北京图文天地制版印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：52

版 次：2014年5月第1版

2014年5月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-80761-881-2

定 价：330.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮编：410016

网址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系更换

目录

楔子：变革的先声（1840—1911）	001
一、金石书画运动	001
二、土山湾画馆	003
三、通俗画报的出现	006
第一章	
西学东渐——北洋政府时期的中国美术（1911—1928）	010
第一节 革故鼎新——新文化运动与“美术革命”	011
一、美术概念的输入	011
二、美术革命	014
第二节 开拓与移植——新式美术教育的肇兴	017
一、新学制的推行与美术教育的展开	017
二、专业美术学校的开办	019
三、西画社团与展览	025
第三节 目光的调整——中国画的现代变革	029
一、上海的中国画社团及其活动	029
二、中国画学研究会与北京的中国画坛	035
三、广东的中国画活动	041

第二章	
流派的形成与竞争：国民政府前期的中国美术（1928—1937）	046
第一节 商业媒介中的现代性因素——通俗美术的发展	047
一、月份牌	047
二、连环画	051
三、漫画与通俗画报	054
第二节 悲壮的号角——早期现代主义运动	060
一、学院中的现代主义	060
二、第一次全国美展与“二徐”之争	063
三、现代主义与前卫运动	067
第三节 退守与开拓——1928—1937年的中国画	074
一、中国画社团及其刊物	074
二、中国画的现实关怀	077
第四节 举起社会批判的旗帜——左翼美术	081
一、作为新兴艺术的木刻	081
二、左翼木刻社团及其活动	086
第三章	
血与火的洗礼——抗战、内战时期的中国美术（1937—1949）	094
第一节 现代主义的转向——战争时期的美术	095
一、抗日救亡中的漫画和木刻	095
二、装饰与工艺美术	101
三、写实主义的伸张	105
四、中国画：写实主义与现代主义	110
第二节 明朗的天——1937—1949年解放区的美术	114
一、毛主席在延安干部会议上作整风报告与《在延安文艺座谈会上的讲话》	114
二、解放区美术	117

第四章	
现实主义的扩展：“过渡时期”的中国美术（1949—1955）	126
第一节 会聚与重建	127
一、会聚	127
二、新体制的建立	132
第二节 普及第一——1949—1966年的通俗美术	138
一、新年画运动	138
二、连环画	145
第三节 重构历史——油画创作与教育	151
一、革命历史画	151
二、油画教育	159
第四节 笔墨当随时代——中国画的改造	163
一、写生与山水画的改造	163
二、水墨人物画的革新	169
第五章	
探索自己的道路：社会主义建设时期的中国美术（1956—1966）	176
第一节 中国气派——美术的民族化问题	177
一、中国画的地位	177
二、新年画的调整和转换	181
三、油画民族化	187
第二节 推陈出新——山水画、版画在社会主义语境中的变化	193
一、毛泽东诗意山水画	193
二、革命圣地山水画	199
三、版画的抒情倾向	201
四、几个区域性的版画流派	209
第三节 史诗与群像——1949—1966年的雕塑艺术	215
一、《人民英雄纪念碑》与《庆丰收》	215

二、《收租院》	222
第六章	
红与黑的冲撞：“文化大革命”中的美术（1966—1976）	228
第一节 红卫兵美术运动	229
一、“文革”的发动	229
二、红卫兵小报与美术展览	232
第二节 “三结合”体制下的美术创作	239
一、集体创作模式	239
二、“三结合”与样板戏的关系	246
三、国务院文化组举办的全国美展	249
四、批“黑画”	257
第七章	
形式的意识形态：改革开放时期的中国美术（1976—1989）	260
第一节 走出“文革”的阴影	261
一、“伤痕”美术	261
二、乡土写实主义	268
第二节 重返艺术——现代主义的回潮	276
一、形式美	276
二、“星星”之火	284
第三节 激进冲动——’85美术运动	289
一、理论准备	289
二、青年艺术群体及其活动	293
第四节 走向现代——文化上的抉择	308
一、纯化语言	308
二、中国画之争	313
三、“西北风”	318
四、民间美术的现代化	322

五、古代文化的现代阐释	325
六、现代主义的蜕变——'89艺术大展	327
第八章	
社会转型与文化身份：全球化语境中的中国当代美术（1990—2000）	332
第一节 “主旋律”与“多样化”——艺术的多元生态	333
一、“主旋律”美术	333
二、盲流艺术家及其生态环境	337
第二节 调侃与抗争——日常生活的政治	342
一、新生代和“玩世现实主义”	342
二、广州双年展和“后89中国新艺术”展	347
三、政治波普和“新形象”	352
四、“艳俗艺术”以及对大众文化的利用	357
五、中国古代文化的再利用	365
六、现代化进程中的城市和乡村	368
第三节 性别表达及问题——1990—2000年中国当代美术中的女性艺术	380
第四节 中国与世界——文化身份的探求	387
一、新文人画	388
二、实验水墨	394
后记	402

楔子：变革的先声 (1840—1911)

一、金石书画运动

尽管本书要描绘的是20世纪的美术，但20世纪的美术发生在一个特定背景中，这个时期美术上的许多变化，其根源都可以追溯到19世纪。

在西方美术产生影响之前，中国美术内部正在发生一场观念和创作实践上的巨大变化，这就是在金石学影响下的金石书画运动。黄宾虹将这个运动称为“道咸画学中兴”，意指道光（1821—1850）、咸丰（1851—1861）年间绘画风格的新变化以及对后来的影响。他说：“前清乾嘉之际，金石学特盛，当时若程瑶田、巴

慰祖、宋葆淳、吴东发，皆能工画，其后赵之谦、吴大澂又多精研金石文字，所画山水，尤多古意。而金石家之画，遂视文人画为可宝贵，其有以夫。”^[1]由于着眼点不同，黄宾虹的这个看法正好跟康有为“近世画学衰败极矣”的观点针锋相对。但若要了解20世纪，尤其是20世纪早期中国画的变化，就需要重视黄宾虹提供的这根线索。

作为一门传统学科，中国的金石学起源于宋代。刘敞的《先秦古器记》（1卷，已佚），欧阳修的《集古录》（10卷，1063年成书），吕大临的《考古图》（10卷），王黼等奉敕撰宣和殿《博古图》（30卷），赵明诚《金石录》（30卷），薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》（20卷）是其代表。清代是金石学发展的又一高峰。梁诗正等人于乾隆十四年（1749）奉敕编撰的《西清古鉴》推动了金石学的进一步发展，后又出现了孙星

衍、邢澍的《寰宇访碑录》（12卷），毕沅的《山左金石志》（24卷），钱大昕的《潜研堂金石文字目录》（8卷），王昶的《金石萃编》（160卷），陆增祥的《八琼室金石补正》（130卷），翁方纲的《两汉金石记》，吴大澂的《愔斋集古录》（26卷）等著作。

清朝统治者一方面通过“博学鸿儒科”笼络汉族知识分子，另一方面又大兴文字狱，压制“异端”思想。在这种风气下，知识分子将研究的兴趣逐渐转向考据和金石之学。金石学最初的主要作用是订载籍之讹误，补史传之阙漏，也就是服务于考据学。逐渐地，由于研究者注意到了钟鼎彝器及石刻在文字书写上互有异同，金石学又开始在小学及文字学方面发挥作用。再往后，研究者注意到了金石碑刻文字在书写上的意趣，于是金石学又引起了审美风尚上的变化，形成了声势浩大的“书学革命”。

明末清初的傅山（1607—1684）是开启书法上审美观念转变的先锋人物。他的草书延续了晚明的放恣风气，但已开始研

[1]上海书画出版社、浙江省博物馆编，《黄宾虹文集·金石编》，上海书画出版社，1999年，第356页。

究金石学和篆隶古文字。他强调：“楷书不自篆隶八分来，即奴态不足观矣。”（《霜红龕集》卷二十五）。同时，针对赵孟頫、董其昌那种秀媚的书法风格，他提出了著名的“四宁四毋”原则：“宁拙毋巧，宁丑毋媚，宁支离毋轻滑，宁率真毋安排”，认为如此则“足以回临池既倒之狂澜矣”（《霜红龕集》卷五）。傅山的好友郑簠（1622—1693）致力于隶书的研究和实践，沉酣其中三十年，一改唐以来以楷法写隶书的旧习，向汉隶迈出了坚实的一步，成为清代“汉隶之学复兴”的第一位书法家。稍晚的万经（1659—1741）也擅隶书，他在《分隶偶存》中对汉唐隶书作了清晰的区分：“特汉多拙朴，唐则日趋光润，汉多错杂，唐则专取整齐，汉多简便如真书，唐则偏增笔画为变体，神情气韵之间，迥不相同耳。”

以后，金农（1687—1763）、郑燮（1693—1765）、邓石如（1743—1805）、伊秉绶（1754—1815）、陈鸿寿（1768—1822）也都在隶书方面形成了自己的面貌。阮元（1764—1849）发表《南北书派论》和《北碑南帖论》后，知识界的兴趣又开始从汉隶转移到了魏碑。在邓石如的书法和阮元碑学理论的基础上，包世臣（1775—1855）著《艺舟双楫》，将北碑

书法推向了高潮。到咸丰、同治年间，用康有为略带夸张的话来说，“三尺之童，十室之社，莫不口北碑，写魏体”（《广艺舟双楫》）。

这种风气变化，跟访碑活动有密切关系。康有为说，“乾嘉之后，小学最盛，谈者莫不借金石以为考经证史之资，专门搜辑，著述之人既多，出土之碑亦盛，于是山岩屋壁，荒野穷郊，或拾从耕父之锄，或搜自官厨之石，洗濯而发其光采，摹拓以广其流传。”（《广艺舟双楫》）这其中最有名的是黄易（1744—1802），他在山东、浙江、河南留有《嵩洛访碑日记》、《武林访碑录》、《岱岩访古日记》等访碑记录，并将自己的这些经历绘成图册，如《岱岳访碑图册》、《嵩洛访碑图册》。大量碑刻的出土自然也丰富了金石学的内容。如王昶的大型著作《金石萃编》收录从先秦到辽、金的石刻文字和铜器铭文1500余种，而陆增祥的《八琼室金石补正》已多达3500种。

也正是在乾嘉时期，即18世纪后期、19世纪初，金石学开始向书法和绘画渗透。翁方纲（1733—1818）的一段话表明了这一点：“近日言碑帖者，不知艺之与道通也，嫌其涉于仅言鉴赏，似游客之所为，故于碑帖必先求其与史传之合否。又

往往必申石刻以抑史传，其意未尝不善，而其实则欲避居论书之名，为大言以欺人而已矣。”^[2]翁氏虽为金石之学，他的书法仍以帖为主，得力于米芾、董其昌处多。到道咸年间，陈介祺（1813—1884）则明确提出应学北碑：“钟、王帖南宗，六朝碑北宗，学者当师北宗，以碑为主，法真力足，则神理自高，先求风姿，俗软入骨，未易湔洗矣。”^[3]

与此同时，何绍基（1799—1873）和赵之谦（1829—1884）也在研习北碑上取得了成就。何绍基以颜真卿的《争座位帖》为根基，熔篆、隶、魏碑、楷书于一炉，开创了书法的新面目。他的书法点画迟涩凝重，结体欹侧多姿，可以说实现了碑派书法的审美理想。这种审美理想表现在帖派书法的一系列对立面之中，如帖派秀媚，碑派雄强；帖派重点画，碑派重气势；帖派工整，碑派粗放。到何绍基、赵之谦的时代，也就是咸丰、道光时期，碑派因找到了“正确”的用笔方法而占据了绝对的优势。

赵之谦的意义则在于，他不但找到

[2] 崔尔平选编点校，《明清书法论文选》，上海书店出版，1994年，第711页。

[3] 同上，第899页。

《潇湘白云》董其昌 明 28.4cm × 118.4cm 纸本水墨

《花卉》赵之谦 1859年 每页22.4cm×31.5cm 纸本设色

了“正确”书写魏碑的方法，而且把它用在绘画创作上，由此开启了绘画创作的一个新领域。按黄宾虹的看法，传统的中国画可以分为文人画和金石家画两派，赵之谦、何绍基为金石家画的代表。文人画指的是以帖派书法入画的那种绘画，其典型代表是董其昌。晚明的董其昌成功地将他

的行书笔法融入到山水画之中，其后清初“四王”承继其体，将董其昌的画法尊为山水画的正统模式，用细长的线条加柔和的皴法塑造山石体块。

从碑派或金石书画家的观点来看，帖派或文人画的线条和体格显得柔靡无力。这也是康有为指责元以后画学的原因。针

对文人画的这种创作方式，有些金石书画家也尝试过进行变革，如黄易的山水画已开始采用颤动的、不连贯的线条。但山水画采用的线条不能太粗，这就影响到碑派线条的效果。鉴于这种情况，赵之谦采取的办法是转而创作花鸟画。在花鸟题材中，尤其是在表现树木枝干和叶子的时候，碑派书法的长处就发挥出来了。

二、土山湾画馆

晚明以来，在中国画内部的变革进行之际，西洋画也开始传入中国，并对中国美术产生影响。19世纪中期以前，西方绘画传入中国的途径，一是通过宫廷，如郎世宁在乾隆时期的活动；二是随着基督教的传播而渗透进来，如利玛窦；三是通过广州、澳门等口岸城市的商业活动。

据李超总结，从17世纪到19世纪（包括20世纪初期），大致出现过三次较大的与传教士相关的西画东渐现象。第一次是在明末万历年间，代表人物为意大利传教士利玛窦和罗明坚，第二次是在清中期乾隆年间，代表人物为意大利传教士郎世宁、法国传教士王致诚。第三次是发生在晚清同治年间，代表人物是跟土山湾画馆有关的一批西方传教士和中国修士。^[4]

18、19世纪广州、澳门等地的外销画，由于是向西方出售的商品画，对中国本土美术的影响有限，此处不赘述。19世纪后半期，传播西洋画并对中国美术产生了实质性影响的，当推天主教在上海徐家

[4] 参见李超，《中国早期油画史》，上海书画出版社，2004年，第338页。

1912年4月，土山湾画馆新老学生为庆祝老师刘德斋70寿辰在龙华百步桥合影。中坐撑手杖者为刘德斋，后排左一戴圆帽者即徐咏青

汇开设的土山湾画馆。

天主教在清代的传播，因中国政府和罗马教廷在拜孔祭祖仪式上的分歧而导致

康熙皇帝决定禁止西洋人在中国传教。鸦片战争以后，随着禁令的松弛，天主教又开始活跃起来。1847年，耶稣会开始在徐家汇购置地皮，营建房屋。1851年，一座以耶稣会创始人“依纳爵”（Ignatius of Loyola）命名的希腊式教堂建成。圣依纳爵堂的设计者是西班牙人范廷佐（Joannes Ferrer, 1817-1856）。范廷佐以传教士身份于道光七年（1827）来到上海。除了圣依纳爵堂之外，他还设计了董家渡天主堂，并专门设立了一个工作室，为该教堂制作圣像并指导工匠施工。1851年，他在主持圣依纳爵教堂的设计施工时，又在教堂院内西南角开设工作室。由于教堂建设需要大量绘画和雕塑作品，范廷佐建议扩

展工作室，收中国教徒为学生。他的建议得到了神父郎怀仁（Adrianus Languillat, 1808-1878）的支持。于是，年轻的中国修士陆伯都（1836-1880）便成为范廷佐的学生和助手。

在范廷佐工作室学习的不止陆伯都一人。范廷佐在他的工作室主要教素描和雕塑，负责油画教学的是意大利教士马义谷（Nicolas Massa, 1815-1876）。马义谷于1846年来上海，先是在横塘修道院教拉丁文，后被范廷佐请来教油画。1857年范廷佐去世之后，雕塑绘画工作室由马义谷主持。马义谷教过的学生，除陆伯都外，还有刘德斋（1843-1912）和王安德。

土山湾画馆的正式成立，是在范廷佐

上海董家渡天主堂

创立的工作室并入土山湾孤儿院工艺工场的那一年，即1867年。土山湾孤儿院是由天主教于1850年设立的，先后在蔡家湾、董家渡等地开办，于1864年迁到土山湾。在此期间，孤儿院建立了一些工艺工场，如缝纫、木工、印刷等。1867年，陆伯都将位于徐家汇的工作室迁入孤儿院，扩大为雕刻、绘画工厂。^[5]由于陆伯都常年生病，从1869年起，由刘德斋主持绘画和雕刻工场的日常事务。由此看来，土山湾画馆的发展大致经历了三个阶段，1852-1864年，范廷佐和马义谷开设工作室招收中国学员；1867-1869年土山湾画馆（也即土山湾孤儿院工艺工场中的绘画、雕刻工厂）由陆伯都主持；1869年至20世纪初，画馆由刘德斋主持。

土山湾画馆最初主要是画圣像，后来增加了水彩、铅笔、擦笔、木炭、油画等内容，也临摹了一些欧洲名画，出售时价格不菲。教员和学生的作品已很难找到。光绪十三年（1887），土山湾慈母堂出版的《道原精萃》收有300余幅插图，是由刘德斋率领其学生共同绘制的。雕刻这些木版插画的工人，也是土山湾孤儿院培养出来的。此外，该画馆还出过一些素描教材。

这个一度被遗弃的土山湾画馆，为中国20世纪早期的美术界输送了第一批西洋绘画的人才，如周湘、张聿光、徐咏青、丁悚、杭穉英、张充仁等。因为这个原

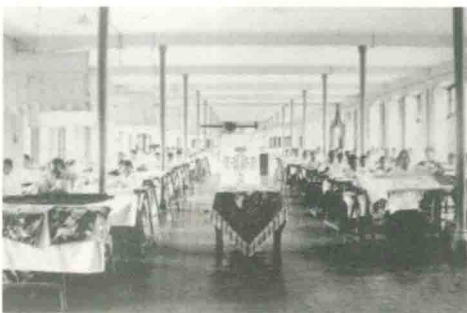
[5]此处用万青力说，见其《并非衰落的百年：19世纪中国绘画史》，广西师范大学出版社，2008年。一说工作室并入孤儿院是在1864年，到1870年才正式由徐家汇迁到土山湾，见张弘星《中国最早的西洋美术摇篮——上海土山湾孤儿院的艺术事业》，《东南文化》1991年第5期。李超亦认同后一观点。

土山湾的彩色玻璃艺术品制作工场

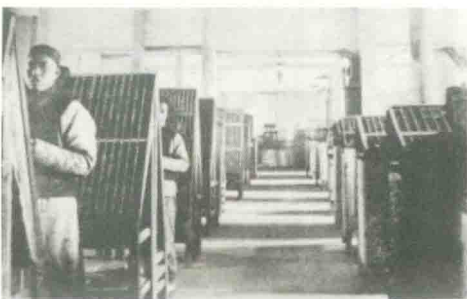
土山湾印书馆的印刷车间

土山湾的刺绣工场

土山湾印书馆的铸字车间

土山湾印书馆的排字车间

百年前的土山湾景象

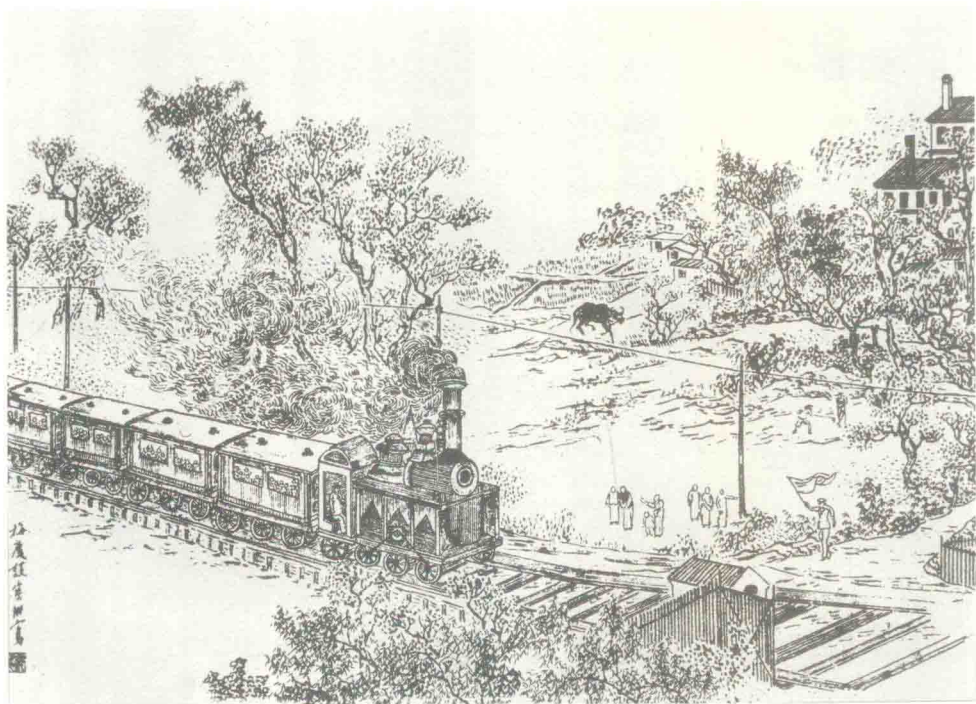
土山湾画馆

因，土山湾画馆被徐悲鸿称为“中国西洋画之摇篮”。这些画家似乎主要在实用美术领域，如布景画和月份牌方面，发挥他们所学到的写实技法。此外，上海博物馆馆长沈之瑜在1961年的一篇文章中曾经提到，刘德斋和任伯年是朋友，两人往来很密切。“刘的西洋画素描基础很厚，对任伯年的素养有一定影响，任每当外出，必备一手折，见有可取之景物，即以铅笔勾录，这种铅笔速写的方法习惯，与刘的交往不无关系。”^[6]从任伯年作品中人物、禽鸟的造型来看，他确实比较注意形象的比例和结构关系，似乎有西方绘画的造型因素。不管是在商业美术还是在中国画中，经由土山湾画馆传到中国的写实技法都丰富了中国人的视觉经验，为中国美术的进一步发展提供了基础。

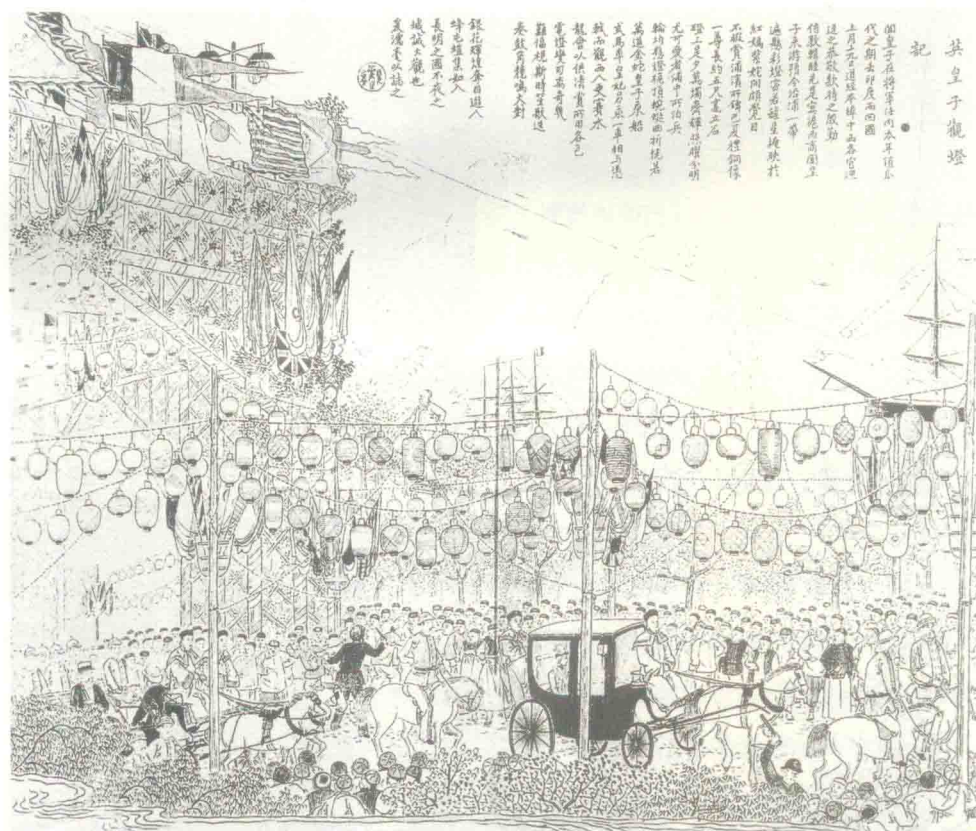
三、通俗画报的出现

19世纪末中国美术发生的又一大变化是通俗化潮流兴起，美术不再为少数达官贵人所占有，而普及到了一般民众层面。在中国画领域，尤其是江浙一带的任熏（阜长）、任熊（渭长）、朱熊、张熊（子祥）、王礼、朱僦、胡远（公寿）等，发扬了陈洪绶的传统，逐渐从文人画家向职业画家转向。而在美术普及中发挥更大作用的，则是绘画作品的印刷出版，其具体表现即是画报和印刷图画等通俗美术读物的兴起。

新闻报纸这种印刷媒介也是从西方

《点石斋画报》报道“淞沪铁路通车”

《点石斋画报》报道“英皇子观灯记”

传入中国的。最早的新闻报纸都是由外国人兴办的。据统计，自1815年开始至19世纪末，外国人在中国开办的中外文

报刊有近200种，占报刊发行量的80%以上。为了吸引读者和提高经济效益，有些报纸创办了“画报”这种副刊，随报纸附

[6] 《文汇报》1961年9月7日。

送。在这些画报中，创办时间最早、发行时间最长、影响最大的，当推《点石斋画报》。《点石斋画报》创刊于光绪十年（1884），是最早的报纸之一《申报》的副刊。《申报》是英国商人梅查（Ernest Major）与人合办的，创刊于同治十一年（1872）。

梅查在《点石斋画报》创刊号上的《缘启》中（署名“尊闻阁主人”）介绍创办画报的动机时说，“画报盛行泰西，盖取各馆新闻事迹之颖异者，或新出一器，乍见一物，皆为绘图缀说，以征阅者之信，而中国则未之前闻……近以法越构衅，中朝决意用兵，敌忾之忧，薄海同具。好事者绘为战捷之图，市井购观，恣为谈助。于以知风气使然，不仅新闻，即画报亦从此可类推矣。爰倩精于绘事者，择新奇可喜之事，摹而为图。月出三次，次凡八帧。俾乐观新闻者有以考证其事，而茗余酒后，展卷玩赏，亦足以增色舞眉飞之乐……”如《缘启》所说，《点石斋画报》每月出版3期，每期8页，12期为一辑。

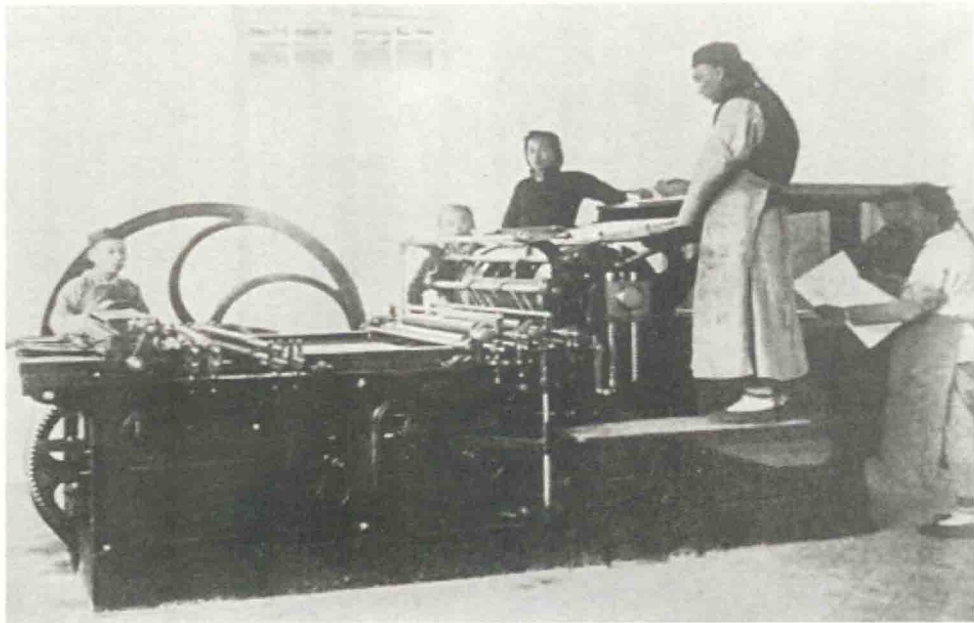
画报的主要执笔人吴友如（？-1893）是江苏元和（今苏州）人，据说是从小在苏州的裱画店里做学徒，学习了一些民间的通俗绘画，1884年途经上海时，接受《点石斋画报》的聘请，开始创作时事新闻画。吴友如的绘画融合了中国传统的线描和西方的透视表现方法，能描绘人物众多的场面和事件。除吴友如之外，参加《点石斋画报》编绘的还有金蟾香、何明甫、周慕桥、金耐青、戴子廉、田子琳、王毅卿、张志瀛等。他们的风格都比较统一，在保留线描这种基本技法的基础上，除了用透视法表现空间感外，也用细

《每月女子》（四联）吴友如 清 每页27.2cm×33.2cm 纸本设色

《格爾特將軍像》吴友如 1885年

士山湾印书馆使用的彩色石印机是中国近代印刷业的先驱

密的排线表现阴影，区分黑白灰层次，对于人物、家具、建筑及至火车、轮船、飞机等交通工具和器械的表现也力求精确。这种表现方式是跟画报的性质分不开的。梅查在《点石斋画报·缘启》一文中认为，“西画以能肖为上，中画以能工为贵。肖者真，工者不必真也。既不皆真，则记其事又胡取其有形乎哉？”这就是说，准确地描绘和塑造生动的形象是这种纪实性绘画的基本要求。

吴友如和他的同事所创立的这种绘画风格，是在“改良”西画，融入中国民众视觉经验的基础上形成。在《点石斋画报》之前，申报馆主人梅查还于光绪三年（1877）发行过一份《瀛寰画报》。《瀛寰画报》跟《点石斋画报》有些类似，每期8图，其画由英国画家绘制，蔡尔康加以翻译说明。这份画报不太成功，原因可能有二，一是内容上对中国民众缺乏吸引力，二是形式与中国民众的欣赏口味有距离。

吴友如后来离开《点石斋画报》，

于光绪十六年（1890）创办《飞影阁画报》，又于光绪十九年（1893）创办《飞影阁画册》。由此，他离开了插图性质的时事新闻画，转而从事较为传统的花鸟、人物和风俗画，也就是向比较独立的艺术性绘画靠拢。在《飞影阁画册》的页首小启中，他说，“蒙阅报诸君惠函，以谓画新闻，如应试诗文，虽极端揣摩，终嫌时尚，似难流传。如绘册页，如名家著作，别开生面，独运精思，可资启迪。何不改弦易辙，弃短用长，以副同人之企望耶！”但现在看来，吴友如影响最大的，还是他的时事新闻画。尽管他的绘画技巧，尤其是写实造型能力很高，但他似乎没有意识到作为印刷品的画报和独立绘画作品之间的区别。尤其是就中国画已形成的审美规范而言，造型精确并不是最重要的，而且独立的绘画也不是依靠印刷复制来传播的。在这种情况下，吴友如的长处恰恰无法发挥出来。

实际上，《点石斋画报》的成功，除了吴友如等画家的新创风格之外，还有

一个重要因素，这就是石印技术在中国的采用。石印技术是德国人阿罗伊斯·塞内菲尔德（Alois Senefelder）于1798年发明的。石印术利用油水不相容的原理直接在纸上制图，然后压印到光滑的石板上，用油墨印刷。19世纪中期，石印术从欧洲传入中国。很多学者认为，最早采用石印术的，是上海士山湾印书馆。

《申报》主人梅查于光绪三年（1877）成立点石斋印书馆，引进石印机器，聘请原士山湾印书馆的邱子昂主持印刷。《点石斋画报》之所以成功，也是因为利用了石印技术。除了《点石斋画报》外，梅查还用石印设备出版了《康熙字典》，先后售出了十万多册。与木刻相比，石印术的便利之处是画家可以直接在纸上绘图，然后转印到石板上，不需要请刻工雕刻印版。这种技术由于降低了印刷成本，加快了印刷速度，使得图像的批量生产和大范围传播成为可能。据估计，吴友如每个月要画四五十幅画，只有在石印时代，才可能以这种速度创作图画并出版发行。

在《点石斋画报》的影响下，19世纪末20世纪初出现了一批集新闻和图画为一体的画报，如《启蒙画报》（1902，北京）、《时事画报》（1905，广州）、《开通画报》（1906，北京）、《世界画报》（1908，上海）、《图画日报》（1909，上海）等。此外，还有一些随报纸附送的画报单页，每月成一册，另附印总目，便于收集。

石印术导致了图像的大量产生。除了定期出版发行的画报外，其他类型的出版物也在积极拓展空间和市场。申报馆在光绪五年（1879）曾用石印术出版过名画，

《啟蒙畫報》

《申报》于是年7月24日发布的《照相石印各种名画发售》告白中说：“本点石斋用照相石印之法，印成各种画幅，勾勒工细，神采如生，久蒙中外赏鉴家誉不绝口。兹又印成各种名画，与初写时不爽毫厘者若干种，特一一开列于下，诸君早日赐顾为盼。”由此推断，点石斋印书馆在1877年引进石印技术以后，即已开始刊行绘画作品。