

二十世纪 中国艺术思想

陈晓娟 著

江苏凤凰美术出版社

本书在艺术创作、艺术理论、艺术运动、

艺术思潮、艺术著述等方面，梳理、

提炼和总结了20世纪中国艺术界、理论界、对文学、美术、

戏剧等相关艺术门类的艺术思想和观点；

并将20世纪的艺术活动及背后的思想观念

作为一个相互联系的整体来审视；

以《革命观、中西观、新旧观、艺术代宗教、

现实主义、政治性、大众化、

民族化、批判性》为纲，力图勾勒出思想家、艺术家、

艺术理论家在思想碰撞和角色互换中各自的理论定位、

思想来源和观念变迁。

二十世纪中国艺术思想

海晓宁 著

本书受2018年湖北省社科基金一般项目（后期资助项目）资助：
「20世纪中国艺术观念述略」，项目编号：2018146

图书在版编目(CIP)数据

二十世纪中国艺术思想 / 陈晓娟著. -- 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2019.5

ISBN 978-7-5580-5945-2

I. ①二… II. ①陈… III. ①艺术史-思想史-中国-20世纪 IV. ①J120.97

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第074215号

责任编辑 王左佐
助理编辑 许逸灵
责任校对 刁海裕
责任监印 张宇华

书 名 二十世纪中国艺术思想
著 者 陈晓娟
出版发行 江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京台城印务有限责任公司
开 本 889mm×1280mm 1/32
印 张 8
字 数 310千字
版 次 2019年5月第1版 2019年5月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-5945-2
定 价 68.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

20世纪中国艺术思想的发展具有里程碑意义，这一时期的艺术样式与中国社会发展经历的巨大变革一样，也经历了重大的变化，如绘画领域系统地引入了油画等西洋绘画体系，戏剧界也从戏曲为主转变为新剧占据舞台。艺术思想是艺术形式产生变化的推手，与社会变革、民族自强的呼声紧密相连。本书在艺术创作、艺术理论、艺术运动、艺术思潮、艺术著述等方面，梳理、提炼和总结了20世纪中国艺术界、理论界，对文学、美术、戏剧等相关艺术门类的艺术思想和观点；并将20世纪的艺术活动及背后的思想观念作为一个相互联系的整体来审视，以“革命观、中西观、新旧观、艺术代宗教、现实主义、政治性、大众化、民族化、批判性”为纲，力图勾勒出思想家、艺术家、艺术理论家在思想碰撞和角色互换中各自的理论定位、思想来源和观念变迁。

陈晓娟

东南大学艺术学博士，武汉大学哲学学院博士后，伦敦大学亚非学院艺术史与考古系访问学者，现为华中师范大学美术学院副教授；曾主持教育部社科项目“中国当代绘画的意境重构”，出版著作《作为“元审美判断”的意境》《中国当代艺术的意境重构》《民间美术与文化创意产业》等，在《文艺研究》《美术研究》等杂志发表多篇论文；研究领域为艺术理论、艺术美学与批评、中国美术史等。

后 记

这本书的写作初衷是出于对过去一个世纪的艺术思想观念的关注，这一百年间，主流的艺术观是革命与运动，是为了用艺术的审美性和打动人心的力量来寓教于乐，从而改善国民的心智，促进社会运动的开展。应该说，在这一百年中，艺术的实用价值最大限度地被讨论和实践，如“文化运动不要忘了美育”，艺术是用来“辅翼道德”、代替宗教来“新一国之民”的。

本书的完成首先要感谢北京师范大学梁玖教授的热心倡议与多方组织，感谢华中师范大学美术学院共事多年的同事，就写作中遇到的各种问题与诸位同仁细致而深入的磋商，使本书获得了最终得以完成的关键推动力。在本书写作期间，笔者曾前往伦敦大学亚非学院访学一年，得到了中国语言与文化系汉学家傅熊教授（Bernhard Fuehrer）在汉学研究方法上的指导，拓宽了研究思路，在此深表谢意。书稿中大量的注释校对工作得到了研究生郑蓓蓓同学的帮助，特别感谢她细致、耐心并不辞辛劳的付出。由于笔者水平有限，全书内容还有待今后不断完善，敬请诸位读者和专家不吝批评指正。

陈晓娟

2016年1月于武汉

目 录

绪论	001
第一节 研究20世纪中国艺术思想的意义	001
第二节 本书的写作特色	003
第一章 艺术革命观	007
第一节 革命的思想武器	007
第二节 革命的对象	019
第二章 艺术的中西观	035
第一节 洋化的潮流	036
第二节 “东方文化优胜论”	048
第三章 艺术的新旧观	070
第一节 对“新”的追求	073
第二节 对“旧”的态度	079
第三节 “改良”而来的新艺术	083
第四章 艺术代宗教	103
第一节 艺术无功利	105
第二节 社会艺术化	113
第五章 现实主义	124
第一节 国画的写生观	125
第二节 写实精神	129

第三节	五四以来的现实主义·····	134
第六章	艺术的政治性·····	146
第一节	革命的艺术·····	148
第二节	阶级的艺术·····	158
第三节	政治标准第一·····	160
第七章	艺术大众化·····	168
第一节	大众文艺运动·····	169
第二节	文艺大众化的讨论·····	176
第三节	大众化与化大众的矛盾·····	181
第八章	艺术的民族化·····	187
第一节	关于民族形式的讲话与讨论·····	188
第二节	民族化的艺术实践·····	192
第九章	艺术的批判性·····	207
第一节	对“现代派”的再认识·····	208
第二节	国画的现代转型·····	216
第三节	当代艺术新风潮的开创·····	224
参考文献	·····	232
后记	·····	250

第一节 研究 20 世纪中国艺术思想的意义

20世纪是中国社会发展的一个极为重要的时期。政权更替、思想碰撞、制度革新和生活方式的剧变，令以往历史上的王朝更替所带来的影响无法与之相比。从光绪帝时，中国人不知英吉利、法兰西离中国有多远，到今天全球资讯、经济一体化，在这一个世纪中，中国人的世界观有了飞跃式，甚至是颠覆性的发展。这一百年中，文化界与思想界不乏大师，如蔡元培、梁启超、王国维、鲁迅、胡适等，都在历史长廊中留下了不可磨灭的身影。不得不说的是，这些思想家都与艺术结下了不解之缘，不论是提倡新小说、新诗还是美术与美育，艺术的革新都成为思想家热烈讨论和关注的对象。

重视艺术是中国长期的传统，礼乐、诗歌一直是国家政治、文化生活的重要组成部分，古代尊彝、钟鼎的设计，庙宇、殿堂的装饰，旌旗、服装的纹样，都与社会等级制度相连，不同地位的人所能支配的艺

术品及其精致和重要的程度也不同。20世纪的思想家想要革新社会，首先想到的仍然是艺术。梁启超在谈小说与群治的关系时，认为“欲新一国之民，不可不先新一国之小说。故欲新道德，必新小说；欲新宗教，必新小说；欲新政治，必新小说；欲新风俗，必新小说；欲新学艺，必新小说；乃至欲新人心，欲新人格，必新小说”^①。小说具有故事性、情节性和趣味性，能记录社会中各个层面的事件，在阅读面上比其他文学或艺术载体更为广阔，借助报纸等印刷手段能够迅速传播。从西方译介的小说是新小说产生的一个重要来源，这些小说所具有的引入新思想、展示新风俗、传播新道德、改造民众思想的功能正是梁启超看重的。同样，康有为将艺术看作促进实业发展的必由之路，在为《万木草堂藏画目》写的序言中他提到，“今工商百器皆藉于画，画不改进，工商无可言。此则鄙人藏画、论画之意”^②，将绘画的发达与工商业的进步联系在一起。

诸如此类的艺术观在20世纪的思想史上占据主导地位，思想家们寄热望于文学与艺术，委以改造社会与国民、民族和国家的重任。在这样的背景下，艺术观的变迁史也是20世纪社会变革的历史，直到20世纪80年代以前，“以艺救国”或“以艺匡世”都一直是时代的主流。20世纪80年代以后，艺术作品“墙内开花墙外香”的现象常见起来，艺术一方面还没有卸下匡正时弊的重担，但同时又增加了多种多样的新面貌，并打开了国际化的局面。然而，不管是国内还是海外的华人艺术家，对艺术的信仰都还不能摆脱梁启超的那一句“断喝”——“小说（艺术）有不可思议之力支配人道”，大多数人还是把艺术的认知、教育等实用方面的功能放在了艺术的其他功能之上。

^①梁启超.论小说与群治之关系[J].新小说,1902(1).

^②转引自顾森,李树声.百年中国美术经典文库(第一卷)[M].深圳:海天出版社,1998:1.

本书的写作是对20世纪艺术思想的一个梳理。进入新世纪之后，对过去的世纪的历史的总结，变得更有价值，只有厘清过去历史发展的脉络，才能看清将来前行的方向。我国向来有着治史的传统，清代学者章学诚说“六经皆史也”，梁启超也说“中国古代，史外无学，凡举人类智识之记录，无不从纳之于史”^①。有学者将20世纪思想史的起点定为梁启超阐释现代国民所应有的条件和准则时的“新民”说^②，值得指出的是，“新民”说除去权利、自治、政治能力和国家思想以外，还要与梁启超同时提倡的“诗界革命”、“文界革命”、“小说界革命”放在一起来分析，以把握这位思想家在新民的途径上所做的整体考量，并来理解20世纪的艺术对“艺术济世”所怀有的极大热情。

本书着眼于20世纪艺术的总体规律的研究。20世纪的艺术研究往往分布在美术、音乐、戏剧、文学等各个门类分支当中，门类艺术史的研究成果相对来说较为丰富，总体的艺术研究则由于体系庞杂、涉及面广，让人无法下手。本书以艺术思想作为线索，将穿梭于20世纪的不同艺术门类，尤其是文学、美术、戏剧等，将它们共通的社会功能、西学背景下的创作风格演进与变革等历史进程做了一个归纳总结，将多个艺术门类在这样一个特殊的百年里所经历的共同发展轨迹做出描述。

第二节 本书的写作特色

20世纪的艺术思想的梳理本可采用以时间发展为轴线的写作方式，如以五四运动、新中国成立、改革开放这3个重要历史事件为分水岭，将20世纪一分为四部分，进行分时段阐释。这样写的好处是结构分明，历史转折点非常明晰。然而，20世纪的许多艺术思想是延续的，并未因为

^① 梁启超.中国历史研究法[M].南京:江苏文艺出版社,2008:35.

^② 蒋广学,何卫东.梁启超评传(上)[M].南京:南京大学出版社,2011:152.

某个重大政治或社会历史时刻的来临就停止了前进的步伐。如中国画改良的问题、艺术的大众化与民族化问题等，从世纪初一直到20世纪80年代之后，都一直在讨论和探索。

本书采用以艺术观念为主线、以时间先后为辅线来组织内容的方式，提炼出了20世纪艺术思想观念中的一些核心点，围绕这些点将相关的史料和文献带入其中。每一章针对一个独立的艺术思想问题展开论述，通过不同论者的有关艺术的论述和相关艺术创作实践的材料，来理清历史上人们对这些核心问题的认识。书中归纳和阐释了艺术革命、艺术的中西之争、艺术维新、艺术代宗教、现实主义手法、艺术与政治的关系、大众化运动、民族化运动、当代艺术的批判性等相关论题，将思想家、艺术家、学者等的相关言论作为艺术思想的第一手材料来源，将艺术流派、思潮及样式风格作为艺术思想的相关佐证，以期能清楚地描述出20世纪社会发展中艺术被赋予的独特意义和价值。

本书注意到了文学与美术之间的互动关系。20世纪之初的思想家力推文艺对国民思想之间的塑造作用，如胡适说：“我们决不可忘记这两千年思想文艺造成的恶果。打倒今日之恶政治，固然要大家努力；然而打倒恶政治的祖宗父母——两千年思想文艺里的‘群鬼’更要大家努力。”^①陈独秀在一篇跋文中指出：“文学者，国民最高精神之表现也。”^②李大钊说：“由来新文明之诞生，必有新文艺为之先声。”^③从他们的言论里不难看出，如果不涉及文艺思想，很难理清新文化运动、艺术革命等理论的思想来源。与此同时，正如蔡元培所呼吁的“文化运动不要忘了美育”，美术作品以直观性和形式美在艺术革命与国民改造中占据着同样重要的地位，美术革命与文学革命的关系也非常密

① 胡适.胡适思想录·4·我的歧路[M].北京：中国城市出版社，2013：50.

② 陈独秀.跋谢无量《寄会稽山人八十四韵》[J].新青年，1915，1（3）.

③ 李大钊.李大钊散文[M].上海：上海科学技术文献出版社，2013：53.

切，鲁迅对木刻运动的全心投入也是一个明证。革命与革新、强调社会改造功能和崇尚写实主义手法的文艺思潮都可以在美术领域找到对应的体现。

本书尽量保持采用史料和语言叙述的客观性，对一些有争议的问题，如中学、西学的二分对立，中国艺术的现代转型等问题，采用事实说话的方式，避免过多地左右读者。20世纪的艺术思想充满着革命激情，这也意味着革命家的语言存在偏激之处，出于革命宣传的需要，人们会有意无意地放弃一些原则。提倡白话文的胡适在给《新青年》的主编陈独秀写信时，询问文学革命主张是否需要更多人的讨论和“匡正”，陈独秀以革命家的口吻回答他说：“容纳异议，自由讨论，固为学术发达之原则；独至改良中国文学，当以白话为文学正宗之说，其是非甚明，必不容反对者有讨论之余地，必以吾辈所主张者为绝对之是，而不容他人之匡正也……其必欲摈弃国语文学，而悍然以古文为文学正宗者，犹之清初历家排斥西法，乾嘉畴人非难地球绕日之说，吾辈实无余闲与之作此无谓之讨论也”^①。由此可见，本来是指在文学界讨论的问题，却借助了革命家的不容置疑的推动，成为一个极有影响力的社会运动，就不再是学术讨论范围内可以左右的了。笔者希望能用史料结合评论，对思想史的脉络与轨迹做一番梳理，避免过多的倾向性。

本书拟作为对20世纪艺术发展的感兴趣的读者的入门参考书，为他们提供探讨和研究20世纪艺术观念和思想的一个进入的平台。书中的内容将作为研究者的引导，以供读者在充分阅读相关的文献，掌握和理解文献的基础上选择相关的研究选题，进一步研究。文中引用的出处大部分是相关章节所涉及的论者的原作，这些著述需要读者找到相关资料仔细阅读，以在最大程度上接近历史的原来面貌。全书涉及的章

^① 陈独秀·答胡适之（文学革命）[J]. 新青年，1917，3（3）.

节，希望能挖掘读者在阅读典籍之上的思考和分析能力，使他们在相关史料的基础上，发现艺术思想史上可供深究的问题，从而达到锻炼学术思维的目的。

艺术革命观

第一章

“倡导革命”是20世纪中国思想界的一个鲜明的特色，这一主题几乎贯穿了整个20世纪。由于阶级立场的不同，革命对象的具体所指在20世纪初期与20世纪下半叶并不相同。但有一点是相同的，革命与革命者一直是作为褒义词出现的，革命就意味着进步，不革命就意味着保守、落后，甚至反动。

第一节 革命的思想武器

19世纪中叶，清政府在鸦片战争中失利，洋务运动随后兴起。在“中学为体，西学为用”、“自强新政、强国富民”目标的鼓舞下，洋务派大臣兴办军工企业，如炮局、船政局、机器制造局，同时也开办新式教育，如京师同文馆等。1894年，中日甲午海战爆发，次年中国战败，几十年来洋务运动的成果付之东流。清政府派李鸿章赴日本签订《马关条约》，割让台湾及辽东半岛，赔款两万万两白银。《马关条

约》的签订使国人群情激愤，成为随后的戊戌变法的导火索。无论是洋务运动，还是维新运动，领军人物都受到了同一种思想的影响，并将之作为他们提倡革新变法的思想武器，这种思想就是社会进化论。

社会进化论之所以会产生巨大的影响，一个主要的契机是清末人们对战事失败和国力衰微的失望，失望之余表现出了接受和传播新思想、新知识的强烈需求。清廷驻英国第一任公使郭嵩焘在日记中感叹中国的文化优势已然不在，欧洲诸国看中国“犹三代盛时之视夷狄也”，而“中国士大夫知此义者尚无其人”^①，他的沉痛心情代表了从闭关自守的清朝走出来的知识分子骤然获知世界形势之后的普遍的失落情绪。宣传、讨论并积极探寻救国强国的途径，成了“匹夫有责”的社会共识。进化论或称为天演论的思想配合着西洋新知识、新技术和新产品的传入，以及仁人志士追求进步的呼声，成为清末以来流传最为广泛的认识世界和改造世界的理论武器之一。

进化论的传播动摇了中国人长期以来凡事重古制、寻出处的心理，尊古、循古的风气受到挑战。新事物和新思想托着进化或天演的旗号得以大为盛行。清末的留学生刊物《湖北学生界》上有文章这样写道，“中国之所以不能随世运而进，好落人后者，以尊古薄今也”，“每受一新理新学，必附会古人”、^②“吾中国人服从之劣根性，于学术上尤为深固，一言一事，辄引数千年前之古人为印证”，而“欧西名哲大贤著书立论，必求合天演界之公理，不惜于古人挑战，故论理愈演愈复杂，愈复杂愈归于的当”^③。留学生观察到国外求“天演界”、“公理”的思想风气，将西方人敢于挑战权威、挑战古典的思想与我国长期以来的尊

① 梁小进.郭嵩焘全集 10[M].长沙:岳麓书社,2012:420.

② 丁守和.辛亥革命时期期刊介绍(第三集)[M].北京:人民出版社,1983:380.

③ 冯克诚.戊戌维新和辛亥革命时期教育思想与论著选读(下)[M].北京:人民武警出版社,2011:74-75.

古风尚相对比，以此提出质古疑古、求新求变的革命呼声。

一、社会进化论

1887年，英、美基督教传教士的出版机构广学会在上海成立，其出版物对清末维新运动和新政产生的影响不可小视。广学会自光绪十六年（1890年）到宣统三年（1911年）之间共出版书籍约400种，历次印版合计出书100余万册^①。光绪皇帝为了解西法曾阅读过近百本广学会出版的新书。英国传教士李提摩太（1845—1919年），是广学会的督办，他主持翻译的《泰西新史揽要》在1895年出版。该书对于西方思想的传播起到了极为特殊而重要的作用，成为维新人士的必读书目。

梁启超在《读西学书法》（1896年）中提到了一系列西学书籍，其中《泰西新史揽要》备受推崇，他称其“述百年以来欧美各国变法自强之迹，西史中最佳之书也”^②。《泰西新史揽要》原书为英国历史学家罗伯特·麦肯齐所作，原名为《十九世纪史》。英文原书1880年在伦敦出版，分别叙述了19世纪欧美各国资本主义发展的历史，认为人类历史到了19世纪已臻于完美，告别了此前野蛮与无知的时代，进入了科学与民主的时期，全书贯穿了社会不断进步的观念。

据学者研究，《泰西新史揽要》是晚清所有西方历史类译书中销量最大、影响最广的一部^③，书中将英、法、美、德等国家的锐意改革与奥地利、土耳其等国的保守相比，说明变革图新才能使国家强大的道理。翻译者李提摩太作为教会中人，本是想通过历史的材料来证明因循

① 刘作奎.外国人帮中国办洋务[J].招商周刊, 2004(13).

② 王扬宗.近代科学在中国的传播(下册)[M].济南:山东教育出版社, 2009: 644.

③ 刘雅军.李提摩太与《泰西新史揽要》的译介[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版), 2004(6).

守旧不可取，从而使人们以开放的心态接受基督教的传播，然而令他意想不到的，书中的历史进化观却喧宾夺主般地成为维新人士心目中的真理。该书译出后，李鸿章、张之洞、恭亲王奕訢都表示赞赏，光绪皇帝看过此书后，“于万国之故更明，变法之志更决”^①。此书很快成为维新派办的时务学堂等新式学堂的历史教科书。这样的结果超出了李提摩太的预期，一部教會的出版物能够被中国的知识界如此推崇，究其原因，主要是甲午战争失利之后中国人期盼革新图强，开始主动寻求变法之道。

《泰西新史揽要》第二十三卷《欧洲安民》篇中这样写道，“人之生也，先幼弱而长大而衰老，各国则有兴必有衰，唯地球则有长而无老，有兴而无衰”；“细观各种章程，有时各以为大，有时各以为小，有时各以为止境，有时各以为新机，有时如积年之痼疾似不能治，有时忽然大变大通顿成一新世界，然其实皆有大道以包乎万国，而各有至理以运乎一心，及至事成，天意毕显”^②。这些论点集中体现了书中的社会进化论思想，地球上的社会界与生物界一样，都在向前发展，各种制度与思想如不能适应社会进步的需要，就应变通求新，以达到不断向前发展，即实现“递胜于前”的“天意”。书中翻译时借用中国哲学中的“天”和“天意”的概念，无非是要证明求变求新和社会进化的合法性。

社会进化论的思想在知识界产生的影响是巨大的。不久，康有为就以此理论来解释《春秋》，他将《春秋公羊传》中“据乱世”、“升平世”、“太平世”的说法，发展而为由乱而治的进化论，并将“三世”

① 梁启超.戊戌政变记[M]//童秉国.梁启超作品精选.武汉：长江文艺出版社，2005：32.

② [英]麦肯齐.泰西新史揽要[M].李提摩太，蔡尔康，译.上海：上海书店出版社，2002：407.