

新文化运动与美术的相互交映

贺思豪

重庆师范大学历史与社会学院，重庆市，401331；

摘要：在新文化运动时期，新文化与美术之间形成了深刻的相互影响关系。新文化所带来的民主与科学理念，强烈冲击了美术家的思想观念，促使他们关注民众，追求艺术大众化，并注重写实、观察自然的创作方式。在创作内容上，美术题材从传统转向现实，积极呈现新文化运动倡导的反封建、追求自由等主题。表现形式也出现革新，引入西方写实技法，风格趋于多样化。同时，美术通过直观的视觉形象宣传新文化思想，启发民众觉悟，并借助美术家发声及社团活动参与舆论营造，推动新文化运动的发展。研究这一时期新文化与美术的相互影响，对于理解中国近代文化转型、思想启蒙以及艺术发展历程具有重要意义。

关键词：新文化运动；美术；民主；科学

DOI：10.64216/3080-1486.25.12.060

1 新文化运动的宏观背景

1.1 社会政治状况

20世纪初，中国社会处于剧烈的政治动荡之中。北洋政府统治下的中国，尽管表面上采用了西方军事训练与管理体制，但封建残余势力依然根深蒂固，社会矛盾尖锐。袁世凯称帝失败后，军阀割据局面形成。这种政治环境不仅使民众生活困苦不堪，也使得知识分子对国家前途感到极度忧虑。正是在这种背景下，新文化运动应运而生，成为一股试图通过思想启蒙推动社会变革的力量。正如李向民所指出的，五四时期的新文化运动是中国共产党百年历史中红色文艺与革命历史互动的重要起点，其思想基础正是在这样的社会政治状况下孕育而生的^[1]。同时，陈巍的研究也表明，新文化运动中的美术界进步青年以青春的激情投身于思想解放的大潮中，试图通过艺术创作唤醒国人的觉悟，解放国人的思想^[6]。

1.2 经济发展态势

近代中国的经济发展为新文化运动和美术变革提供了重要的物质基础。鸦片战争后，中国社会经历了深刻的变革，民族工业逐渐兴起，特别是在沿海城市如上海、广州等地，工商业的发展为新兴资产阶级和知识分子的成长创造了条件。孙晓昕的研究指出，“实业救国”观念在近代中国知识分子中广泛传播，这一观念不仅影响了民族救亡运动，也深刻影响了美术教育的发展。例如，上海美术专科学校、苏州美术专科学校等纷纷开设图案专业，培养设计人才，体现了美术与经济结合的^[5]。此外，经济基础的变迁也为美术创作提供了新的主题和表现对象，促使美术家关注现实生活和社会

问题，从而推动了美术内容的现代化转型。

1.3 文化思想氛围

新文化运动的兴起离不开传统封建思想与新思潮之间的激烈碰撞。20世纪初，随着西方文化的传入，中国知识分子开始重新审视传统文化，并对其进行了深刻的反思。于富业和姜璐的研究表明，蔡元培提出的“美术与科学”观点正是这一时期文化思想交融的产物，它拉开了中国现代美术科学化发展的帷幕^[8]。与此同时，陈独秀、胡适等人倡导的科学主义精神也在美术领域产生了深远影响。他们强调科学不仅是技术层面的进步，更是一种文化变革的工具，这种思想直接推动了美术创作方法的转变，例如写生法的流行便被视为西方科学精神的体现^[3]。在这种文化思想氛围下，美术家们开始探索如何将科学与艺术相结合，以实现艺术的社会功能和文化价值，为新文化运动与美术变革奠定了坚实的理论基础。

2 新文化对美术的影响

2.1 思想观念的冲击

新文化运动以民主为核心理念之一，这一思想深刻地影响了美术家的创作观念，促使他们关注普通民众的生活与需求。在传统社会中，美术往往被视为精英阶层的专属领域，其创作内容和审美标准主要服务于封建地主阶级或文人雅士。然而，在新文化运动的推动下，民主思想逐渐渗透到美术领域，美术家开始意识到艺术应当服务于更广泛的社会群体。正如宋奕璇所指出的，美术革命实质上是一场发生在审美体制领域的无产阶级革命，它瓦解了封建地主阶级对审美霸权的垄断，并将艺术与审美的权力交回给广大人民群众^[12]。

科学作为新文化运动的重要支柱之一,对美术家的思想观念和创作方法产生了深远影响。在新文化思想家看来,科学不仅是推动社会进步的动力,也是改造传统美术的重要工具。陈独秀曾强调科学与人权是近代欧洲发展的两个轮子,科学的功劳不容忽视^[3]。这种科学主义思潮在美术领域表现为对写实主义的推崇。“科技观”对近代美术教育的发展起到了重要作用,写生法因其要求师法自然、写生实物,被视为西方科学精神的体现,并逐渐取代临画法成为主流教学手段^[5]。此外,鲁迅也积极倡导“为社会而艺术”的理念,强调美术家应具备进步的思想与高尚的人格,同时鼓励他们在创作中融入科学精神^[2]。

2.2 创作内容的转变

新文化运动的兴起促使美术创作内容发生了显著变化,传统山水、花鸟等题材逐渐被描绘社会现实、反映民众生活的作品所取代。吕激和陈独秀在《新青年》上发表的文章进一步推动了美术创作内容的革新。吕激提出“阐明美术之范围与实质”,主张美术应反映社会现实,而非局限于传统的文人画范畴^[10]。在这种思潮的影响下,美术家开始将目光投向普通民众的生活,通过作品展现社会底层人民的面貌。这种从传统到现实的转变不仅丰富了美术创作的内容,也使其更加贴近时代需求,发挥了重要的社会功能。

除了关注社会现实外,美术作品还广泛体现了新文化运动所倡导的各类主题,如倡导民主与科学等。上海美专师生在新文化运动的影响下,将革命思想融入艺术创作,通过作品表达对封建制度的批判和对新生活的向往^[1]。五四精神中的爱国、进步、民主、科学等核心价值在美术作品中得到了充分体现,这些作品不仅启蒙了民众的思想,也为社会变革提供了强大的精神支持^[6]。例如,鲁迅大力提倡的新兴木刻艺术以其鲜明的时代气息和战斗精神,成为传播新文化思想的重要媒介。他主张美术家应“为社会而艺术”,通过作品揭示社会的黑暗面,激发民众的觉醒意识^[2]。此外,美术家们还通过描绘女性解放、教育改革等主题,展现了新文化运动对社会全面革新的追求。这些作品不仅反映了新文化运动的核心理念,也为其传播营造了良好的舆论氛围。

3 美术对新文化运动的反馈

3.1 传播新文化思想

美术作品以其独特的直观性与强烈的感染力,成为传播新文化核心思想的有效工具。在新文化运动蓬勃发展时期,诸多艺术家借助视觉形象的生动呈现,将民主与科学的先进理念具象化,显著提升了这些思想在民众中的传播成效。以五四运动为转折点,美术领域掀起了一场以大众化为核心的革命浪潮。艺术家们通过艺术创

作的精心谋划、作品的广泛传播以及观众的深度接受这三个相互关联的维度,有力推动了视觉现代性的发展^[12]。这种视觉化表达方式,不仅使原本抽象的新文化思想变得通俗易懂,易于被广大民众理解和接受,而且凭借图像的强大力量,深刻触动公众情感,引发强烈共鸣,更有利于新文化思想的传播与发展。

在鲁迅先生的积极倡导与影响下,艺术家们纷纷采用现实主义风格进行创作,紧密围绕时代主题,贴近真实生活。他们通过一系列作品,将新文化思想的锋芒指向社会弊端,进一步增强了新文化思想的传播力度与社会影响力^[15]。美术作品通过对社会现实的细致描绘与深刻揭示,有效启发了民众对新文化的认知与接受,为思想解放进程注入强大动力。

在新文化运动浪潮中,许多艺术家摒弃传统创作题材,聚焦现实生活,尤其是底层民众的艰难生存状况。这种创作方向的转变,不仅体现了艺术家对社会问题的敏锐洞察与深刻思考,更通过艺术形式唤起了公众对时代困境的广泛关注与深刻反思。以插图艺术为例,其在近代新文化运动中的变革尤为突出,作品内容更贴近现实生活,多以揭露社会黑暗、反映民众困苦为主题^[18]。这些作品如同一面面镜子,让普通民众直观感受到社会的不公与变革的紧迫性,从而唤醒了他们的觉悟与行动力。

与此同时,美术革命所倡导的大众化理念,使艺术走出少数精英的专属范畴,成为启发民众思想、引领社会风尚的重要媒介^[12]。这种以艺术为媒介的思想启蒙运动,不仅极大促进了新文化思想的广泛传播与深入人心,更为社会变革的深入推进奠定了坚实的群众基础,为新时代的到来奏响了号角。

3.2 参与舆论营造

美术家们凭借精心创作之作品,清晰且鲜明地表达了对新文化运动的大力支持与积极参与,在引导社会舆论方面发挥了不可替代的作用。在新文化运动这一历史阶段,美术家们并非仅仅是专注于艺术创作的个体,更是积极投身社会变革的先锋力量。他们以作品为媒介,深刻传达出对封建制度的批判以及对新文化理想的向往,此种艺术表达方式在社会舆论中产生了深远影响。例如,陈独秀与吕激于著名的《新青年》杂志上联名发表文章,明确提出“美术革命”的口号,强调通过美术领域的变革推动社会整体进步^[10]。这一主张既反映了美术家们对当时社会现状的不满,也展现了他们通过艺术实践参与社会变革的决心。此外,上海美专的师生作为革命美术的先驱者,将革命思想融入艺术创作,通过作品表达对革命事业的支持,进一步扩大了美术家在社会舆论中的影响力^[1]。由此可见,美术家们通过作品发声,

不仅为新文化运动提供了有力支持,也在一定程度上影响了社会思潮的发展方向。

美术社团及相关活动在新文化运动中发挥了关键作用,有力推动了社会变革进程。在新文化运动这一重要时期,美术社团成为传播新文化思想的重要阵地。例如,上海美专作为中国“新兴艺术的策源地”,秉持蔡元培先生提出的“夙约深美”校训精神,为中国共产党在艺术界的活动提供了良好基础^[1]。美术社团通过举办艺术展览、出版专业刊物等活动,将新文化思想传播至更广泛的社会群体,增强了其社会影响力。此外,美术社团还组织讨论会、专题讲座等活动,促进了艺术家与社会各界人士的互动,推动了新文化思想的传播与社会变革的实现^[10]。这些活动不仅增强了美术家之间的凝聚力,也为新文化运动营造了积极的舆论氛围,使其在社会变革进程中发挥了更为广泛而深远的作用。

4 结论

4.1 研究总结

新文化运动时期,新文化与美术之间形成了深刻的互动关系,这种相互影响不仅改变了中国美术的发展轨迹,也推动了新文化思想的传播和社会变革的进程。在思想观念上,民主与科学理念深刻冲击了传统美术的精英化和程式化倾向,促使美术家关注现实、追求艺术的大众化;在创作内容上,美术题材从传统的山水花鸟转向社会现实与民众生活的描绘,体现了新文化运动反封建、追求自由的主题;在表现形式上,西方写实技法的引入与现代主义风格的尝试,使美术风格呈现出多样化的发展趋势^{[1][3]}。同时,美术宣传了新文化思想,启发民众觉悟,并借助美术社团与活动参与舆论营造,进一步推动了社会变革。

4.2 历史意义

新文化与美术的相互影响对中国近代历史发展、文化传承与创新具有深远的历史意义。一方面,这种互动加速了中国传统文化的现代化转型,为美术注入了新的思想内涵与表现形式,使其成为中国社会变革的重要力量。另一方面,美术作为新文化思想传播的重要媒介,通过直观的效果增强了新文化运动的感染力与影响力,促进了民主与科学理念在民众中的普及^[6]。此外,这种互动还为后世提供了宝贵的经验,即在文化与社会变革中,艺术不仅是思想表达的重要载体,也是推动社会进步的重要工具。因此,新文化与美术的相互影响不仅是中国近代文化史上的重要篇章,也为当代文化创新与社会发展提供了重要的历史借鉴。

参考文献

- [1] 李向民. 美术革命与革命美术——兼论上海美专的红色基因[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2022, (6): 7-12.
- [2] 张云龙. 鲁迅与中国美术的现代转型[J]. 济南大学学报(社会科学版), 2023, 33(2): 43-53.
- [3] 邱锋. 美术革命与新文化运动[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2019, 47(3): 54-62.
- [4] 黄剑武. 新文化运动中的美术思想论争对抗战时期美术的影响——从西方写实主义精神向中国现实主义美术的嬗变[J]. 美术大观, 2020, (8): 80-83.
- [5] 孙晓昕. “科技观”影响下中国近代美术教育的发展研究[J]. 艺术科技, 2024, 37(6): 108-110.
- [6] 陈巍. 弘扬五四精神 推进新时代美术事业繁荣发展[J]. 桂海论丛, 2020, 36(4): 113-118.
- [7] 浦捷; 王秀珂. “整理国故”与中国近代美术发展方向的影响研究[J]. 天津美术学院学报, 2021, (6): 41-44.
- [8] 于富业; 姜璐. “五四”新文化运动以来“美术与科学”观点的发展与影响研究[J]. 广西社会科学, 2020, (2): 144-148.
- [9] 方辉. 以黄宾虹为例谈中国美术现代写意理论体系的构建[J]. 书画世界, 2020, (9): 47-52.
- [10] 陆璐. 新文化运动时期中国美术变革的特点和社会功能性[J]. 理论观察, 2012, (3): 119-121.
- [11] 范治斌. 水墨人物画的现代之变[J]. 关东学刊, 2016, (5): 144-155.
- [12] 宋奕璇; 裴英白. 从“画我心”到“画时代”: 五四运动与现代美术的大众化[J]. 艺术传播研究, 2022, (3): 5-12.
- [13] 黄磊. 从“自律”到“他律”——中国近现代艺术的选择[J]. 湖北美术学院学报, 2017, 20(3): 38-42.
- [14] 张爱华; 张轩. 辛亥革命的勇士、美术教育的开拓者——记武昌艺专首任校长蒋兰圃[J]. 湖北美术学院学报, 2019, 22(1): 36-41.
- [15] 贾如丽. 为大众画画——新文化运动前后中国插图艺术的变革与发展[J]. 江苏第二师范学院学报, 2018, 34(3): 108-110.

作者简介: 贺思豪(2001年9月13日), 性别: 男, 民族: 汉族, 籍贯: 重庆市江北区, 学历: 硕士, 单位(重庆师范大学), 研究方向: 中国近现代史。