

中国美术学院出版社

中国美术学院设计艺术八十年

匠心文脉

主编 宋建明 王雪青

人与永恒，是历史的别称。但是几乎所有的历史，又往往为当事人所不能料及，后人也无法知道当初史实的全部。所以，历史是点滴记录汇成的记忆重现，是过去传到今天的回声，并且还是执古而绳今的一面镜子。

世事流年，岁月如歌，往事如烟。往事里有我们的老师、我们的同学、我们自己的感动，往事不只是难以割舍的丝丝缕缕，往事给我们最好的东西应该是生活的流光溢彩，生命的华彩乐章，更是它所激起的热情和友情。

主 编 宋建明 / 王雪青
副 主 编 郑巨欣
编 委 王昀 / 陈永怡 / 吴海燕 / 范广益 / 周刚 / 赵阳 / 赵燕 / 陶音 / 韩绪 (按姓氏笔画排序)
责任编辑 祝平凡
装帧设计 陈正达
设计助理 王雅兰
图文制作 中国美术学院艺术设计研究院 www.adicaa.org / 形而上设计顾问 www.superdesign.org
责任校对 宋德康
责任出版 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

匠心文脉. / 宋建明, 王雪青主编. —杭州: 中国美术学院出版社, 2008. 3
ISBN 978-7-81083-713-2

I. 匠... II. ①宋... ②王... III. 艺术 - 设计 - 教学研究 - 高等学校: 艺术学校 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第032244号

匠心文脉

宋建明 王雪青 主编

出版发行 中国美术学院出版社
地 址 浙江省杭州市南山路218号 邮编 310002
网 址 www.caapress.com
印 刷 杭州恒兴彩色印刷有限公司
版 次 2008年3月第1版
印 次 2008年3月第1次印刷
印 张 40.5
开 本 889mm × 1194mm 1/16
图 数 1928幅
字 数 668千
印 数 0001-1500
ISBN 978-7-81083-713-2
定 价 360.00元

版权所有, 未经许可不得以任何形式使用

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or any electronic or mechanical means without the permission in writing from the copyright owners.

| 序言 向世界一流大学挺进 宋建明 004

| 历史轨迹 匠心文脉, 传承有道 郑巨欣 008 | 转型中的求索和创变 陈永怡 038

承前启后, 继往开来 范文益、方舟 066

| 往事如歌 我院设计教育改革谈往 肖峰 076 | 思绪绵绵话当年 唐葆亨 080

回忆在杭州国立艺专学习的二年 黄能馥 086 | 和雷圭元先生相处的日子 杨成寅 088

一位智者的艺术足迹 高坚慧 092 | 八十自述 吴德隆 098 | 回忆工艺美术系的创建与发展 郭立范 102

工艺美术系恢复重建的往事回忆 陈翔龙 106 | 关于工艺系的历史简忆 唐和 110

谈工艺美术系的基础课教学 刘乙秀 112 | 往事点滴 潘长臻 116 | 艺海拾“真” 冯罗铮、蔡小丽 120

岁月留香 杜曼华 124 | 记孙晴义、佟燕老师的幸福回忆 段冉 128 | 忆从学顾方松师二三事 郑巨欣 132

忆中国美术学院染织专业的教学之路 宋浩霖 136 | 美院情·陶瓷缘 陈淞贤 142

变革的年代, 创建的岁月 王善珏 146 | 难以忘怀的往事 陈守义 156 | 厚积跬步, 行者千里 李元志 164

校庆絮语 孙恒俊 166 | 昨日重现 陈之川 170 | 跨越式发展与内涵建设同步 王国梁 174

印象·影响 刘建国 182 | 回忆, 是美好的…… 王雪青 186 | 匠心行修三十年 宋建明 194

一路行走, 一路回望 赵阳 222 | 见山只是山, 见水只是水 吴海燕 228 | 十年磨一剑 赵燕 246

忆难忘 靳斌 250 | 使命感造就的一代美院人 施慧 252 | 润物无声的大爱 裘海索 260

我与环艺专业 王伟民 270 | 以艺术之名 朱叶青 274 | 十年恩育美院情 周刚 278

我一生受惠于美院 张辛可 284 | 二十余年专业教学和科研实践的回顾 朱伟 290

中国美术学院染织与服装设计系巨变的30年 钱麒儿 294 | 忆苦思甜话工设 雷达 298

环境艺术专业创办初期往事点滴 钱江帆 300 | 我的建筑探索和这座美术学院 王澍 302

景观琐事 邵健 304 | 努力为学校多做事 吴晓淇 306 | 艺术的历程 刘正 310

记忆中的那道门 吴小华 314 | 缘结陶瓷, 情系美院 熊寥 318 | 电脑美术设计 石建航 322

中国美术学院设计艺术学院概况 003

中国美术学院设计艺术学院领导及院办公室简介 |

宋建明 004 | 王雪青 005 | 范广益 006 | 吴海燕 007 | 赵燕 008 | 赵阳 009

设计艺术学院办公室 010 | 设计艺术学院学生工作办公室 011

平面设计系 013 |

中国国际海报双年展 016 | 白金创意全国大学生平面设计大赛 020

图形语言 022 | 设计编排 030 | 字体设计 036 | 包装设计 046 | 海报设计 050 | 书籍设计 062 | 多媒体与网页设计 076

染织与服装设计系 085 |

国际高等院校染织与服装设计教学高层论坛 088 | 国际地毯设计与应用研讨会 090

“古风尚绣”研发项目 092 | 中国家纺流行趋势研究发布项目 094

纺织面料造型 096 | 面料与室内纺织品整体设计 098 | 传统刺绣 110

时装画 114 | 服装设计基础 124 | 艺术时装设计 130

工业设计系 157 |

世界华人工业设计论坛暨全国工业设计教育研讨会 160 | 中德合作交流课程 164

材料与技术课题 170 | 产品形态与构造课题 172 | 人与交流 180 | 人与居住 188 | 人与休闲 202 | 人与移动 218

综合设计系 227 |

中英联合教学“城市的再叙述” 230 | 中法文化年交流活动“法兰西花园”到中国 232

造图训练 234 | 造物训练 244 | 造境训练 276

艺术设计学系 289 |

设计艺术学系科研教学活动和成果掠影 292 | 《新设计》丛集 293

纹样的历史和意义 296

中国美术学院出版社

中国美术学院设计艺术八十年

匠心文脉

主编 宋建明 王雪青

向世界一流大学挺进

写在中国美术学院 80 周年校庆华诞之际

宋
建
明

“向世界一流大学挺进！”是浙江省委、省政府对中国美术学院提出的目标。

“世界一流”，并非一个具体的排名，但其价值取向的标高是十分清晰的。那就是：中国美术学院将办成中国最高水平的大学，并与世界一流大学等价相眸。用“挺进”一词，同时也意味中国美术学院必须为实现这个目标而付出相应的努力。

由于近 20 年来，以“设计”作为思维和创作方式的学科门类及其师生人数在中国美术学院所占比例成扩大化趋势，从而历史性地提升了设计学科建设的重任。

设计是人类文明的重要组成部分。尤其是在当代社会发展所呈现的经济全球化态势下，追求生活品质的都市族群，已经越来越依赖于设计所带给他们的审美智慧和理性和谐。与此同时，设计学科的建设也伴随着国家的和平发展，市场的国际化趋向，开始逐步地超越初期单纯的技术性劳作，并在规模不断扩大、要求越来越高、关系日益多样化的政府诉求、企业诉求、市场诉求的催促下，加速地经历、适应并走向现代设计的新文明形态。今天的设计已经是国家软实力和综合竞争力不可或缺的组成部分，其衡量标准必须在国际语境中进行！

抚今思昔，我时常感叹于蔡元培、林风眠先生创办“国立艺术院”时，将“图案系”与“国画系”、“西画系”和“雕塑系”并置的学科布局的高瞻远瞩。我也时常会揣度当年的刘既漂、雷圭元、庞薰琹、邓白等先师在经营这个领域时，对“图案系”的发展曾有过怎样的构想和期待？又是什么力量能使他们在长达半个世纪动荡社会中，如此不屈不挠地推进学科的发展？在近 30 年中，我们又亲历了像吴德隆、高尔颐、孙晴义、陈淞贤、吴家骅、朱光亚（应邀前来）和王国梁等先生的引领，在“大设计”的旗帜下开源节流，艰苦创业，这又抱着怎样的一种愿景？而今我辈承接方向盘，恰逢国家空前发展的大好机遇，时不我待的今天的“国美”设计人，更是再次秉承励志，毫不犹豫地应接了锻炼和施展才能的机会。因此，我们具备了从图形到影像、从观念到造物、从传统到时尚、从造景到造境、从专业到综合，横跨城市、建筑、景观、环艺、交通、家居、家电、家纺、服装、平面、陶艺、漆艺、首饰、会展乃至商业业态等领域的研究、策划、规划、设计、营造、营销……，从理论研究到实践履行的能力，我们完备地建立起了能够有效应对来自国家、地方政府、企业，甚至国家重大课题诉求的专业群。我们经历草创、基建，学科开拓和重整，我们路标指向，是朝“世界一流大学挺进”。

今天，在全国 2000 多所设计艺术院校及相关系科(据许平 2007 年调研报告：全国学习设计的在校生高达 110 万人)中，“国美”设计艺术学科虽说卓然有致，但持续力高，犹须在其定位、方向、特点、优势、瓶颈、盲区、作为和理由等方面，不断地加深认识，不断地予以界定、调整、梳理，不断地塑造特色并实践、思考，完善不止。可以相信的是，中国美术学院今天的设计艺术学科团队，已经具备了“国家队”的素质、阅历和能力，他们将会秉承“国立艺术院”以来的精神传统和 80 年来探索形成“多元互动，和而不同”学术思想，以弘扬民族精神为主旨，继续尊重本土自然资源，尊重属地民俗民情，追索人文终极关怀的本质，关注国际设计学科前沿理念与成功实践经验，探求高品质生活理念和精神境界；探究设计发生的原理，设计与现代工业制造、设计与“生活态”、产品与市场、市场与文化、时尚研究与营销、创意与产业、研发与设计伦理、环保与可持续发展、技术与艺术、创造力与教育、设计学科与政府（或企业）目标和服务等等关系，在社会可持续语境下梳理教育理念，以科学发展观为先导，融合策划、规划、设计、管理、营造、传播、营销等相关领域，作跨领域、跨文化的交融，从而，不断地推出能有效回应市场诉求的人才与成果。

客观上说，我们处在发展中国家的设计艺术学科，与“世界一流”尚有一定的差距。这个距离来自国家发展过程中物质文明和精神文明水平的局限。那么，我们如何克服局限，抓住国家大发展的机遇，整合资源，实现突破，这是“国美”设计学科人必须思考和努力的。

在“向世界一流大学挺进”的目标要求下，“国美”设计学科人，必须努力加强团队整体能力和品质的提升：首先是办学观念的不断更新，能够以特色和高度在那个“一流”的平台上引起关注和交流；其次是鼓励师资团队不断学习，激活创造力和提升精品意识，从而自如地把握符合设计学科发展规律和运作方式和方法；再者，加强一流管理体系建设等等，在与之相关的方面都能够实现一个质的飞跃。因此，我们清醒地意识到，要实现这个目标，还有不短的路要走，还有不少的工作要做，但是，我们坚信“国美”的设计人，一定会薪火传承，随着国家的和平发展，将有越来越多的人和事显现在“世界一流”的平台上。

2008 年 3 月
中国美术学院·设计艺术学院

历史轨迹

中国美术学院设计艺术八十年

匠心文脉

人与永恒，是历史的别称。但是几乎所有的历史，又往往为当事人所不能料及，后人也无法知道当初史实的全部。所以，历史是点滴记录汇成的记忆重现，是过去传到今天的回声，并且还是执古而绳今的一面镜子。

匠心文脉，传承有道

从开始至1966年前

郑
巨
欣

人类一边往前走，一边将过去留在身后，往前走，是自然和社会赋予我们的选择，走的路越远，回望时呈现出来的历史画卷，必然越壮观，这是硕美的视觉和心灵收获，中国美术学院设计艺术教育的学科建设，在前进的道路上所取得的收获，已经足足积淀了80年。80年的历程不仅是中国美术设计艺术教育启、承、转、合的发展史，而且是中国美术学院师生员工人生经历的壮美诗篇，同时也是见证近现代社会嬗变及其中国设计艺术发展的一个缩影。

一、“自强改革”与“美育代宗教”

鸦片战争以来，中国的传统的政治、经济、社会体系由于受到西方列强的冲击，发生了急剧的动荡。无论是李鸿章的慨叹：“此三千余年一大变局也”⁰¹，还是曾纪泽下的论断：“五千年来未有之创局”⁰²，都反映了在这种外来冲击下的中国社会裂变和必须直面的充满创伤与痛苦的社会转型。所以，自强与改革成了近代中国所有问题的核心主题。

自强与改革，其实质是自救与图存。甲午战争，中国败于日本，朝野震惊，举国哗然，所以，改革从军事开始，从“师夷之长技以治夷”⁰³开始。随着时间的推移，人们逐渐认识到了：“论泰西之学，派别条分，商政兵法造船制器，以及农渔牧矿诸务，实无一不精，而皆导其源于汽学光学化学电学”⁰⁴。应当

说，这在中国近代史上是一个极其重要的变化，这个变化同时也包含了中国人对科学技术及其社会功能认识的进步思想。但是，军事、经济以及技术的自强与改革如果不能从根本上打破旧有中国政治和意识形态的思维局限，那么，自救与图存的出路依然会是扑朔迷离，所以，改革的潮流是前浪还未平息，后浪又到。从薛福成的言论：“欲求驭外术，惟有力图自治，修明前圣制度，勿使有名无实；而于外人所长，亦勿设藩篱以自隘”⁰⁵，到康有为的呼号：“救亡图存”⁰⁶，直至孙中山揭橥的：“振兴中华”，近代中国人在载沉载浮的改革浪潮中，又先后经历了戊戌维新、辛亥革命、军阀割据，直至最后引发了全民特别是青年积极参与的思想解放的五四新文化运动。五四新文化运动标志着中国的政治、文化逐步由传统向现代转化。

五四新文化运动最为重要的贡献之一是造就了一批叱咤风云、垂名青史的人物。他们有着共同的理想和奋斗目标，围绕着振兴中华这个中心，思想解放、勇于创新、反帝反封建、追求民主和科学，其思想言论对后世文化艺术和设计教育的发展产生了十分深远的影响。陈独秀曾说过：“五四运动，是中国现代社会发展之必然的产物，无论是功是罪，都不应该专归到哪几个人，可是蔡先生、适之和我，乃是当时在思想言论上负主要责任的人。”⁰⁷陈独秀说这番话的时候，已退守书斋，在四川省江津县(今重庆市)的乡间鹤山坪石墙院泊落静修，因受北京大学同学会代

表何之瑜的邀约为刚刚去世不久的蔡元培写纪念文章而发的感言，两年后陈独秀也走完了他的人生旅程。通过参看前后历史和当时陈独秀的境况，可以相信他的这番话还算客观和公允。蔡元培、陈独秀和胡适虽然都是五四新文化运动的代表人物，但是他们三人依次为大约10岁的年龄差别，又由于求学背景不同和各有侧重的学术内涵、主张，所以在当时所起到的历史作用和社会影响以及在后世文化发展中所处的地位不尽相同。其中蔡元培是一面大旗，陈独秀和胡适都是由他引进北京大学的，是他给了他们一个环境，才有他们后来的发展。中国美术学院的前身国立艺术院，正是在蔡元培的努力下创立的，蔡元培是中国美术学院的创始人，同时也是中国现代艺术教育的奠基者。

中国美术学院设计艺术教育历史的开端，可以说是孕育在蔡元培的教育思想与学术主张以及近代社会自强与改革运动中成长起来的，所以，如果我们离开了对近代社会背景的研究和审视，将无法解释中国的设计艺术教育为什么会在近现代社会转型的时候出现，如果不具体分析蔡元培的教育思想和学术主张，我们将无法溯源中国美术学院设计艺术教育中所坚持的办学思想和学术文脉并由此作出历史科学的叙述。可见一个人与一个时代往往是紧密相连的，中国美术学院设计艺术教育所秉承的教育思想、人文精神与特色，无论如何都不可能回避中国美术学院创始人蔡元培的教育思想和学术主张的影响，这种影响又可以从以下几个方面释出。

近代中国社会革新的重要命题之一是危机意识下的教育救国，这同时也是蔡元培教育思想的出发点和归结点。教育救国是历史赋予蔡元培的时代责任，同时也是蔡元培的人生志趣所向，因此对于他来说，国家价值决定个人归宿，教育是负有历史使命感和责任感的伟大事业。关于这一点，早在戊戌维新失败后，蔡元培就针对失败原因有过深刻的反思，他认为“康党所以失败，由于不先培养革新之人才，而欲以少数人弋取政权，排斥顽固，不能不情见势绌”⁰⁸，也正是由缘于此，后来蔡元培将自己的主要活动限于教育界和文化界，并极力推进他的教育救国和革新思想，主张以思想文化的革命来推动中国社

会的变革，尤其是通过教育来实现他的救国目标。1898年冬，蔡元培由北京返回家乡绍兴，任绍兴中西学堂监督，1901年又到上海任南洋公学经济特科班总教习，1902年参与创立中国教育会，任会长，其章程的第一条就旗帜鲜明地提出：“本会以教育中国男女青年，开发其知识而增进其国家观念，以为他日恢复国权之基础为目的”。⁰⁹1906年春，蔡元培应聘任绍兴学务公所总理。1907年6月，已年近不惑的蔡元培随清政府驻德公使孙宝琦赴德，他在《为自费游学德国请学部给予咨文呈》中称：“窃职素有志教育之学……德国就学儿童之数……欧美各国，无能媲者。爰有游学德国之志，曾在胶州、上海等处，预习德语。……职现拟自措资费，前往德国，专修文科之学，并研究教育原理，及彼国现行教育之状况。至少以五年为期，冀归国以后，或能效壤流之助于教育界。”¹⁰可见，蔡元培游学德国的主要目的在于寻求教育救国之方。蔡元培先后三次留学德国，累计时间长达6年多，所以受以德国为代表的西方文化的熏陶颇深，尤其是其中洪堡特教育思想对他的影响成了他改革北京大学的重要思想来源。1912年，蔡元培任中华民国临时政府教育总长，组建了教育部。同年2月蔡元培在《教育杂志》发表《对于新教育之意见》一文，为新教育宗旨作明确的阐述，提出了军国民教育、实利教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育，“五育”并举的教育宗旨，其中的实利教育、美感教育与当时的科学救国和新文化思想主张关系密切。1912年7月至1913年8月，在蔡元培主持下逐步完善的“壬子癸丑学制”，以立法的形式确立了全新的近代教育体制，其中规定实业学校分甲乙两种，以教授农工商业必需之知识技能为目的，此举将文化教育与社会生计结合，表明他注重于学以致用教育观点。1917年至1927年蔡元培担任北京大学校长，经历了他人生中最为世人关注的10年教育改革生涯。由于蔡元培坚持认为，振兴中国的根本出路在于“由日新又新之思想，普及于人，而非恃一手一足之烈”¹¹，因此，在接到当时的教育总长范源廉邀请他出任北京大学校长的电报后，蔡元培便毅然决然地接受邀请，为此他写道：“在弟观察，吾人苟切实从教育着手，未尝不可使吾国转危为安。而在外国经营之教育，又似不

及在国内之切实。弟之所以迟迟不进京，欲不任大学校长，而卒于任之者，亦以此。昔普鲁士受拿破仑蹂躏时，大学教授菲希脱为数次爱国之演说，改良大学教育，卒有以救普之亡。而德意志统一之盛业，亦发端于此。”¹²由此可知，蔡元培就任北京大学校长的真正原因，不仅是本着“教育救国”的理想而做出的抉择，更是把一种危机意识引入到“教育”与“国家”的关系之中。凝重的历史使命感和责任感，不仅表现在蔡元培受职于北京大学的改革，更是反映在他辞去北京大学校长以后，复能迅速转向他“酝酿”已久的国立艺术院的筹建，并且非常慎重地选择了颇能理解他办学思想的“忘年之交”的林风眠担任院长。直到今天，虽然时代不同了，人与社会环境也在发生变化，学院十迁其址，数易其名，从1928年以后的国立艺术院、1930年以后的国立杭州艺术专科学校、1938年以后的国立艺术专科学校、1950年以后的中央美术学院华东分院、1958年以后的浙江美术学院直至1993年至今的中国美术学院，其体现学院内在办学思想和精神的历史使命感和责任感，秉承延志依然如故，诚是《庄子·养生主》之说：“指（檣）穷于为薪，火传也，不知其尽也”。

蔡元培

蔡元培的学术主张及其折射出来的人文精神，与他的人生阅历、理想追求和学术涵养是分不开的，同时也是积极回应社会和时代要求的一种反响。蔡元培出身于商贾之家，4岁入家塾，少年时曾在绍兴古越藏书楼校书得以博览群书，17岁考取秀才，18岁设馆教书，22岁中举人，23岁时，进京会试得中成为贡士，25岁经殿试进士及第被点为翰林院庶吉士，27岁得授职翰林院编修，28岁开始涉猎西方著作译本，又学读日文书籍。31岁因在朝廷上无法说服统治者革新图强之后，弃官从教，初任绍兴中西学堂监督、嵊县剡山书院院长、南洋公学特班总教习。34岁时，到上海代理澄衷学堂校长，后又被聘为南洋公学经济特科班总教习。35岁同蒋智由等在上海创办中国教育会并任会长，创立爱国学社、爱国女学，均曾被推为总理。蔡元培36岁辗转青岛、日本、绍兴、上海等地，同时兼顾学习德语、拉丁文。37岁在上海组织建立了光复会。38岁为同盟会上海分会负责人。40岁时前往德国柏林，后转莱比锡大学

听课3年,学习哲学、心理学、美学、民族学以及哲学史、美术史、文明史、文学史等课程。45岁任南京临时政府教育总长。46岁时,再次赴法国从事学术研究。48岁发起组织华法教育会,后来的周恩来、邓小平等均是通过这个组织的帮助后顺利在法国进行学习。49岁时,受命担任北京大学校长,其影响后世深远的教育思想和学术主张大都发表于其间,依我看来,原于蔡元培思想并与中国美术学院设计艺术教育所秉承的办学传统相关而又最为大家所熟知的学术主张应该是“大学者,高深学问者也”、“兼容并包”和“以美育代宗教”。

“大学者,高深学问者也”,语出1917年1月9日蔡元培的《就任北京大学校长演说》¹³一文。蔡元培在演说中讲了三件事:“一曰抱定宗旨,诸君来此求学,必有一定宗旨,欲求宗旨之正大与否,必先知大学之性质。”“二曰砥砺德行,方今风俗日偷,道德沦丧,北京社会,尤为恶劣,败德毁行之事,触目皆是,非根基深固,鲜不为流俗所染,诸君肄业大学,当能束身自爱。”“三曰敬爱师友,教员之教授,职员之任务,皆以图诸君求学便利,诸君能无动于衷乎?自应以诚相待,敬礼有加。”蔡元培如此重视并开宗明义让北京大学师生们首先认知大学性质,不仅因为大学属性本应如此,而且在于当时求学于北京大学的学生多为京官或“皆有做官发财思想”之人的缘故。为了断绝和打破北京大学原有的由“学”而“仕”的封建教育制度和认识上的腐败,蔡元培在跨入北京大学校门的那一刻起即身体力行,以一种质朴的平民姿态出现在北京大学。据顾颉刚回忆:“他到校第一天,校工们排队在门口恭恭敬敬地向他行礼,他一反以前历任校长目中无人、不予理睬的惯例,脱下自己头上的礼帽,郑重其事地向校工们回鞠了一个躬,这就使校工和学生们大为惊讶。”与此同时,蔡元培还极力倡导“思想自由”、“兼容并包”的办学理念,以与上述改革形成良性互动和回应,北京大学学风因此为之一变。

对于蔡元培的“思想自由”、“兼容并包”这一办学理念,虽然至今仍有不同的理解和认识¹⁴,但是我们通过蔡元培先后发表的言论,即可大体参悟他的

本意和初衷。如1918年蔡元培在《北京大学月刊》的发刊词中所阐述的:“大学者,‘囊括大典,网罗众家’之学府也。……各国大学,哲学之唯心论与唯物论,文学、美术之理想派与写实派,计学之干涉论与放任论,伦理学之动机论与功利论,宇宙论之乐天观与厌世观,常樊然并峙于其中,此思想自由之通则,而大学之所以为大也。吾国承数千年学术专制之积习,常好以见闻所及,持一孔之论。”1919年3月18日他又在《致〈公言报〉函并附答林琴南君函》中明确宣布:“对于学说,仿世界各大学通例,循‘思想自由’原则,取兼容并包主义,……无论有何种学派,苟其言之成理,持之有故,尚不达自然淘汰之命运者,虽彼此相反,而悉听其自由发展。”蔡元培所秉执的教育思想的开放性和学术雅量及其紧接着一系列雷厉风行的改革,让北京大学和教育界感到了山雨欲来之前的暗流涌动,从而集聚并催生了中国的新生代精英,广揽并造就了如辜鸿铭、刘师培、黄侃、陈独秀、李大钊、胡适、钱玄同、鲁迅(兼职)、周作人、吴虞、马寅初、沈尹默、陈启修、章士钊、马叙伦、陶孟和、陈汉章、张竞生、梁漱溟等一大批学界名流。使不同流派的学术观点、团体在北京大学得以交汇并存,碰撞融通,从而繁荣了学术,促进了北京大学的进步。由上观之可以显而易见,蔡元培主张“兼容并包”的要义在于容纳各种学术观点,宽待各种学术流派,以促进学术的繁荣与发展,而“兼容并包”的灵魂则是思想自由,然至思想自由之最高境界者,又当源于哲学层面的思考,即“以美育代宗教”。

蔡元培关于“以美育代宗教”思想的完整诠释是在1917年,并且在这一主题鲜明的演讲中,表达了他希望通过美术和工艺设计改良社会风气的心愿。在此之前的1906年,曾有王国维涉及美育与宗教相关问题,他认为在中国要以美育取代宗教的缺位,即所谓“美术者,上流之宗教”。¹⁵1915年蔡元培提出了“以文学美术之涵养,代旧教之祈祷”的学术主张,后来随着时间的推移和认识的不断深化,蔡元培关于“以美育代宗教”的理解渐渐地开始超越了能指意义上的专门或纯粹的美学、宗教或哲学¹⁶,发展成为教育思想及其世界观的终极认识,因而它的所指范围和内容十分博大,可以兼容并包。但是,从蔡元培形成这一思想的过程看,其

根源还在于1907年蔡元培在德国莱比锡大学研修哲学、心理学和艺术史的经历，尤其是受洪堡特的人文教育观和康德哲学的影响最为深刻。后来，蔡元培在回忆这一学习经历时也说：“我于课堂上既常听美学、美术史、文学史课。于环境上又常受音乐、美术的熏习，不知不觉地渐集中心力于美学方面。尤因冯特讲哲学史时，提出康德关于美学的见解，最注意于美的超越性与普遍性。就康德原书，详细研读，益见美学关系的重要。”¹⁷所谓的超越性与普遍性，是构成康德哲学思想的最为核心的两大特性，曾被康德自己描述为：“这就是我头上的星空和心中的道德定律”。头上的星空作为自然存在物，人受制于必然的自然法则，因而没有自由。作为有理性者，人虽不必然但却应该遵守理性法则而行动，在此领域的人，自己立法自己遵守，因而是自由的。但是获得自由的前提是人的道德理想应该超越功利或不涉及功利，是纯粹抽象理性并超越现世且能穿透心灵的一种融通，一种感悟、精神和永恒的境界。蔡元培一方面接受了这种哲学思想的熏染，同时又认为通过美感教育可以建立一种新的道德理想，由此用以改良和提高国民素质。所以，蔡元培早在1912年1月发表的《对于教育方针之意见》一文中即提及美育：“据清季学部忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实的五项宗旨而加以修正，改为军国民教育、实利教育、公民道德、世界观、美育五项。”1916年3月，在巴黎自由教育会举行的华法研究会上作《华法教育会之意趣》时说：“行人道主义之教育，必有资于科学及美术”，同年他又在为法国华工学校师资班撰写的《华工学校讲义》中通过比较中西美术，阐述了建筑、雕刻以及科学之于西方绘画的影响。¹⁸1919年12月，蔡元培发表《文化运动不要忘了美育》，说：“文化进步的国民，既然实施科学教育，尤要普及艺术教育。专门练习的，既有美术学校、音乐学校、美术工艺学校、优伶学校等，大学校又设有文学、美学、美术史、乐理等讲座与研究所。”综上所述可以看出，蔡元培虽然从学于他所接受的康德哲学，然而当他遭遇到了近代中国特定的具体历史情境和生活实际需要之后，便在“审美不涉及功利”的同时开始注重发展类似于美术工艺等实利主义的教育。为了不断地培养出符合现代民族国家标准的

“合格公民”，蔡元培更是意识到必须依靠科学和艺术作为工具。1927年12月，蔡元培主持大学院艺术教育委员会第二次会议并在《创办国立艺术大学之提案》一文中提出了：“美育为近代教育之骨干。美育之实施，直以艺术为教育，培养美的创造及鉴赏知识，而普及于社会。”同时提出国立艺术院的地点最适宜者，莫过于杭州西湖。此提案经大学院采纳，设立国立西湖艺术院，初期，蔡元培兼任院长。1928年4月9日，国立艺术院在杭州孤山罗苑成立，蔡元培在开学典礼上发表了题为《学校是为研究学术而设》的演讲：“艺术是创造美的、实现美的，西湖既有自然美，必定要再加上人造美，所以大学院在此地设立艺术院。宗教是靠着自然美，而维持着他们的势力存在。现在要以纯粹的美来唤醒人的心，就是以艺术来代宗教。因为西湖的寺庙最多，来烧香的人也最多，所以大学院在西湖设立艺术院，创造美，使以后的人都移其迷信的心为爱美的心，借以真正的完成人们的生活。”国立艺术院在杭州的成立，一方面与此前一年国民政府建都南京以期带动长江三角洲文化发展的战略思想有关，另一方面则与蔡元培美育超轶乎政治的教育思想有关，但更为重要的是因此而实质性地推进了“以美育代宗教”教育实践的发展。

蔡元培的美育思想，由于在继承康德哲学中融入了中国传统的“乐教”思想和近现代以来的救亡图存、自强改革意识，从而表现出了在文化问题上的强烈的人文主义倾向和以此为基础的道德关怀，与此同时，蔡元培又通过在方式上的实利主义教育内容和方法以及主张师法西方艺术中的“得科学之助”、“有精密之技术”、“有系统之理论”等技术之长，¹⁹所有这些都为现代设计艺术教育和中国美术学院设计艺术教育的发展奠定了坚实思想和理论基础。

二、“中西调和”与“国际视野”

1928年国立艺术院正式成立时，年仅28岁的林风眠受蔡元培的嘱托，从北京国立艺术专科学校离任，南下杭州担任国立艺术院院长。蔡元培之所以

委之重任，不仅因为林风眠才华出众，而且在于他们志趣相投，尤其是林风眠的艺术实践和思考紧密地契合了蔡元培的美学思想和艺术主张，能够同声相响，因此蔡元培寄予了林风眠以很大的期望。

蔡元培与林风眠的初次相遇是在法国，当时的法国是五四新文化运动中国青年寻求艺术理想的集中地，林风眠就是在五四新文化运动之后跟随留法勤工俭学的热潮来到法国圆他的艺术之梦的，而遇蔡元培则是缘于巧合的机遇。林风眠原名林风鸣，1919年刚从家乡广东梅州中学毕业的他因从同窗、同乡后来成为蔡元培女婿和国立艺术院教务长的林文铮处，获知华法教育会组织青年赴法勤工俭学的消息后，告别家中的老父亲，²⁰ 前往上海报名并于同年12月偕同林文铮、李金发等一起搭乘邮轮安德烈·雷蓬号赴法。1920年1月抵达法国马赛港，先做油漆杂工，半工半读，后到枫丹白露中学补习法文、数学，从此改名为风眠。1921年春，入法国蒂戎美术学院，在第戎美术学院院长扬西斯门下学习素描。秋，经扬西斯推荐，转入巴黎国立高等美术学院在著名学院派画家柯罗蒙画室学习素描及油画人体。1923年结束巴黎美术高等学院学业。春，林风眠应熊君锐之邀请，与挚友林文铮去德国游学，同年在柏林创作巨幅油画《柏林咖啡屋》、《渔村暴风雨之后》、《平静》、《古舞》、《克里阿巴之春思》、《罗朗》、《金字塔》、《唐又汉决斗》等作品。1924年春，林风眠回到巴黎，与留法学生李金发、刘既漂、林文铮、王代之、吴大羽等组织以霍普斯²¹命名的艺术团体即霍普斯学会（次年改称“海外艺术运动社”）。同年5月参加由霍普斯学会与美术工学团共同发起在法国史特拉斯堡莱茵宫举办的旅欧“中国美术展览会”。林风眠参展作品达几十幅，其中包括油画和国画，由于展览上的作品所蕴藏的思想性和艺术性及其才华被当时应邀从巴黎莅临主持开幕仪式的蔡元培发现，从而给蔡元培留下了最初的深刻印象。蔡元培给予了林风眠的油画作品《摸索》以很高的评价，这幅作品以历史上的哲学家、教育家、诗人包括柏拉图、孔子、荷马、但丁、托尔斯泰等为对象但皆被画成正在摸索前进的盲人，寓意在追求真理中摸索前进，启人遐思，弘扬人文主义精神，被认为是最富于哲理

林风眠