

RESEARCH OF
FENGZIKAI AND CHINESE MODERN
AESTHETIC EDUCATION

丰子恺与

中国现代美育研究

吴丹〇著

南人民出版社

丰子恺与

中国现代美育研究

Research of

Fengzikai and Chinese modern
aesthetic education

吴丹〇著

本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目（CIP）数据

丰子恺与中国现代美育研究 / 吴丹著. —长沙：湖南人民出版社，2013.11
ISBN 978-7-5438-9942-1

I. ①丰… II. ①吴… III. ①丰子恺（1898～1975）—美育—思想评论
IV. ①G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第265717号

丰子恺与中国现代美育研究

著 者 吴 丹
责任编辑 杨 纯
装帧设计 黎 珊

出版发行 湖南人民出版社 [<http://www.hnppp.com>]
地 址 长沙市营盘东路3号
邮 编 410005

印 刷 湖南画中画印刷有限公司
版 次 2014年4月第1版
2014年4月第1次印刷
开 本 710×1000 1/16
印 张 22
字 数 330千字
书 号 ISBN 978-7-5438-9942-1
定 价 32.00元

营销电话：0731-82683348 （如发现印装质量问题请与出版社调换）

内 容 提 要

中国现代美育是20世纪初在王国维、蔡元培、梁启超等一代大家的引介及倡导下兴起的一种新型教育，是对西方美育的借鉴和移植。它以情感教育为主导，以艺术教育为手段，是对美的研究、人的发展和人的教育相关联的一种整体性研究，其目的是培养知、情、意全面发展的现代“完全人物”，以实现“教育救国”、“美育救国”的民族复兴大任。

作为我国现代著名的艺术家和艺术教育家，丰子恺深受第一代美育家们所倡导的“美育救国”、“以美育代宗教”等思想的启蒙和影响，对美育、特别是艺术教育有着深刻的体会及认识。因此，从他走出学校踏入社会的开始，就以中国现代美育的发展为己任，在继承前辈美育思想的基础上，进行了大量具有远见卓识、极富开创性的美育实践活动。这些活动包括：与同仁相继成立了中国第一所私立艺术师范学校和立达学园；发起成立了“中华美育会”并创办了第一份《美育》杂志；在绘画、书法、文学、音乐、书籍装帧等领域创作了大量堪称经典的为广大爱好者喜爱的艺术作品；翻译、著述、选编了百余部艺术、文学类著作；广泛参与各种社会文艺活动，以推动美育事业的发展等。在美育的实践活动中，丰子恺把理论与实践相结合，不但形成了较为完备的美育思想理论体系，而且对中国现代美育的发展作出了重要贡献，对当代美育研究和美育学科建构具有重要意义。

导论部分论述了选题的缘由、研究的背景和意义，对研究现状及相关

文献综述作了详细梳理，对相关概念作了必要界定，并就研究理论和方法进行了具体说明。

第一章“丰子恺美育思想的形成”：本章从两个方面进行了阐述：一方面是从传统中国的美育状况、西方“美育”的传入、现代美育思想的植根和学校美育的推进四个层次阐明了中国现代美育产生的时代背景；另一方面对丰子恺的成长情况作了具体分析，包括成长环境与家庭教育、丰润的家乡故土、学校师长的引领和东渡扶桑求造化四个阶段，阐明了丰子恺美育思想形成的具体因素。

第二章“丰子恺美育思想的体系建构”：丰子恺的美育思想是以对艺术本质的界定为基础、以艺术与人生的关系为核心、以艺术的创作为手段来阐明其艺术教育理念基础上形成的。本章详细论述了其“真、善、美相鼎立”的艺术本质观、“人生的艺术”与“艺术的人生”和谐统一的艺术价值观、“艺术心”与“多样统一”的艺术创作观和“大艺术科”与“大众艺术”的艺术教育观这一体系建构。由于这一体系不但深刻揭示了美育的根本所在，而且具有严密的逻辑体系性，是美育理论与实践的互证，因而对当代的美育研究仍具有重要指导意义。

第三章“丰子恺美育理念的教育践履”：由于丰子恺对美育理念的深刻认识，在美育实践的具体展开中，他进行了一系列具有开创性的实践活动，即以学校为阵地，推进艺术教育实践活动；以创作为根本，发挥文艺的人文精神；以翻译为手段，介绍国外各种文艺理论及作品；以传播为己任，开展社会文化艺术活动，极大地推动了我国现代美育的发展。

第四章“丰子恺在中国现代美育史上的地位”：本章通过对丰子恺美育思想的特点及在现代中国美育史上所作贡献的具体分析，阐述了他在现代中国美育史上的地位，论述了其当代中国美育研究和建设上所具有的启示和借鉴作用。

关键词：丰子恺；中国现代美育；美育思想；艺术教育

Abstract

Chinese modernaesthetic education is a new type education, a reference to western aesthetic education, initiated and introduced by the famous generation such as Wang Guowei, Tsai Yuan-pei and Liang Qichao, and etc. in the early 20th century. Taking the emotional education as the predominance and the art education as research means, it's a comprehensive study of arts, human development and human education. It aimed to cultivate all-round modern "perfect person" at knowledge, emotion and feelings and to achieve the goal of great national revival by "education for national salvation" and "aesthetic salvation".

As China's famous modern artist and art educator, Feng zikai was deeply enlightened and affected by the ideology of "education for national salvation" and "aesthetic education replacing the religion" innovated by the first generation of Chinese aesthetic educators. And Feng had his own deep understanding and recognition of aesthetic education, especially the art education. Therefore, he has taken the development of Chinese modern aesthetic education as his own responsibility and carried out a large number of far-sighted, highly innovative aesthetic practice on the basis of predecessors' aesthetic ideas since he left school. These activities include; set up the first Chinese private arts normal school and LIDA academy; Initiated the establishment of "Chinese aesthetics community" and founded the first "aesthetic" magazine; created a large number of classic favorite

works for the majority of art lovers in the areas of painting, calligraphy, literature, music, books; Translated and wrote over one hundred books about arts and literature; participated in various social cultural activities to promote the development of aesthetic career. Putting the theory into his practice of aesthetic activities, Feng zikai did not only form the complete theoretical system of aesthetic education but also made great contribution to the development of Chinese contemporary aesthetic education and the construction of aesthetic studies.

The introduction part discussed the reason for topic selection, the background and significance of this study; and it also made clear declaration about the current study status and related reference books, made definitions to the related concepts, and gave a specific description of the theory and means of the study.

Chapter 1 The coming into being of Feng Zikai's Meiyu ideology: this chapter will expatiate it from two aspects, one is elucidating the era background of Chinese Modern Meiyu from the Meiyu status in traditional China, the introduction of Western Meiyu, the residence of Modern Meiyu ideology and the boosting of Meiyu in schools; the other is elucidating the specific factors bringing about Feng Zikai's Meiyu ideology from the specific analysis of Feng Zikai's life experience including growth environment, family education, better culture in hometown, teachers' tutorship and study in Japan.

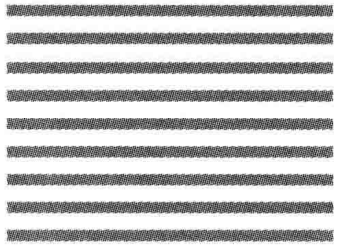
Chapter 2 The venation system of Feng Zikai's Meiyu ideology.: Feng Zikai's Meiyu ideology formed on the basis of art essence's definition, the relationship of art and life and art creation. This chapter is to specifically discuss his art essential ideology of the combination for "Truth, Kindness and Beauty", his art evaluation ideology of the harmonious consolidation for life art and art life, his art invention ideology of art core and unity of multiplicity and art education ideology of large art article and people's art. This system not only profoundly reveals the essence of Meiyu, but also has rigorous logic system, in which the theory of aesthetic education and its practice mutually testified. Therefore it still has the

significant meaning to the Meiyu study of the time.

Chapter 3 The practice of Feng Zikai's Meiyu ideology: Feng Zikai's profound cognition of Meiyu ideology made him conduct a series of groundbreaking activities, namely propelled the practice activities of art education in schools, exerted the literary human being's spirit in the creation, introduced all kinds of literary theories and works in the translations, developed social culture and literary activities in the transmittal. All of these widely promote the development of Chinese Modern Meiyu.

Chapter 4 Feng Zikai's viscounty in Chinese Modern Meiyu history: this chapter will expatiate Feng Zikai's viscounty in Chinese Modern Meiyu history and discuss the apocalypse and use for reference of his Meiyu ideology for the Chinese Modern Meiyu study and construction according to the specific analysis of the trait of Feng Zikai's Meiyu ideology and his contribution to the Chinese Modern Meiyu history.

Key words: Feng Zikai, aesthetic education, Chinese Modern Meiyu, apocalypse, contributi

目 录

内容提要

AbstractIII

第一章	导 论	001
第一节	研究缘起	001
第二节	研究的背景与意义	004
	一、研究背景	004
	二、研究意义	006
第三节	研究的现状及相关文献综述	009
	一、研究现状	009
	二、与本研究相关的文献综述	011
第四节	相关概念的界定	024
	一、美育	024
	二、中国现代美育	028
第五节	研究的理论与方法	029
	一、研究的理论基础	029
	二、研究方法	030

第二章	丰子恺美育思想的形成	033
第一节	中国现代美育思想的形成	034
	一、传统中国的美育	034
	二、西方“美育”的传入	041
	三、现代美育思想的植根	046
	四、学校美育的推进	056
第二节	丰子恺美育思想的形成	062
	一、家庭环境的教育	063
	二、家乡故土的滋养	066
	三、学校师长的引领	069
	四、东渡扶桑的造化	078
第三章	丰子恺美育思想的脉络体系	088
第一节	艺术本质观：“真、善、美相鼎立”	089
	一、真与美	090
	二、善与美	093
	三、真、善、美三足鼎立	096
第二节	艺术价值观：“人生的艺术”与“艺术的人生”和谐统一	099
	一、人生苦闷说与艺术	099
	二、艺术与人的生活	104
	三、“人生的艺术”与“艺术的人生”的和谐统一	109
第三节	艺术创作观：“艺术心”与“多样统一”	115
	一、“艺术心”的内涵与艺术	116
	二、“多样统一”说与艺术创作	122
第四节	艺术教育观：“大艺术科”与“大众艺术”	126
	一、大艺术科与学校艺术教育	126
	二、大众艺术与社会艺术教育	131

第四章	丰子恺美育理念的教育践履	151
第一节	学校为阵地——推进艺术教育实践活动	152
	一、创办艺术学校	152
	二、尽心教学讲坛	165
第二节	创作为根本——充分发挥文艺的人文精神	178
	一、绘画艺术成就	178
	二、文学创作成果	189
	三、其他艺术领域的开拓和耕耘	197
第三节	翻译为手段——介绍国外各种文艺理论及作品	216
	一、文学翻译领域的成就	217
	二、艺术翻译领域的贡献	226
第四节	传播为己任——开展社会文化艺术活动	233
	一、参与社会文艺社团及艺术活动	234
	二、参与文艺出版事业及刊物编辑	246
第五章	丰子恺在中国现代美育史上的地位	269
第一节	丰子恺美育思想的体系特点	269
	一、美育思想理论评析	270
	二、美育思想及其现实意义	279
第二节	丰子恺美育的实践贡献	285
	一、美育实践的历史贡献	286
	二、美育实践及现实意义	302
参考文献		315
后记·之一		334
后记·之二		338

导 论

第一节 研究缘起

之所以选择这个题目，主要来自三个方面的原因：

首先，由于本人的学习经历。初中 3 年常利用暑期参加本地青少年宫的美术培训，与其时“专攻”美术的同学交往甚密，常向他们请教相关的美术知识及画法。初中毕业考入本省中等师范学校，进入音乐加强班，较系统地学习过一些基本的音乐知识。这样，求学期间在美术和音乐两大领域打下了一些基础。毕业后，在家乡的文化馆工作，参加了许多艺术组织活动和实践活动，如组织和参加本地的各种文化演出，帮助本地举办各种书画展览等，并在当地书画院院长郭方颐老师的指导下，学习书法 3 年。3 年后，进入华中师范大学音乐系。4 年的学习，专业知识有了较大的提升，毕业后成为一名音乐教师，开始了艺术教育的生涯。在实际的工作中，深感教书育人是一项复杂而又系统的工程，并非只是教会学生把曲子弹完整把歌唱好那么简单，虽然在本科的学习过程中，也学习过一些基本的教育

学知识和教学法，但在实际的运用中，似乎远远不够。

教育本身就是一门科学，艺术教育只是其中的一个门类，因而开始思考教育，希望能更多地学习了解相关教育的知识，并能从教育的角度来分析艺术教育的目的、功用。由是萌发了继续学习的心思，在进行艺术教育9年的实践后，开始了对教育学的学习及研究。在学习的过程中，始终把学习的目标及范围界定在艺术教育、美育、素质教育等相关范畴，并结合自己的知识结构和实际需要，把着眼点放在我国现代美育的研究上，希望通过学习，使自己站在一个新的高度，明了美育的目的、功能和实施情况，既全方位提高自己的文化教育素养及专业素养，又能为当前的美育研究添砖加瓦。因此，本选题以丰子恺的研究为中心，以中国现代美育为背景，比较符合我的学习经历和现状。

其次，与我国现代教育中大力提倡素质教育有关。鉴于传统应试教育造成的种种弊端，教育界对加强素质教育的呼声随之高涨，特别是随着我国社会进入现代化进程的推进，越来越需要面向新世纪的一代新人。这一代新人，不仅需要掌握相当的专业知识，还必须做到科学与人文的和谐统一、理论观念与艺术精神的和谐统一、人与自然的和谐统一、身体健康与心理健康的和谐统一，而要做到这些统一，就必须加强人的素质教育。美育作为素质教育的有机组成部分，不但肩负着适应并服务于现代化的任务，同时对加强人的精神生活、沟通科学主义和人文主义、弘扬人文精神亦起着极为重要的作用。因此，加强美育研究，促进素质教育的进一步发展，成为目前教育研究的重要组成部分，也越来越引起学界的关注。但从目前美育的研究现状及实施情况来看，情形不太乐观，还存在较多有待解决的问题，如关于美育的目的、评价、普及、实施等，都还存在许多的欠缺。可以说，美育在我国目前所有教育环节中是最为薄弱的环节之一。鉴于美育自身的特殊性：它不仅具有理论性的品格，更具有实践性的品格。因此，如何更好地结合美育的理论性与实践性，作用于目前一代新人的培养，使他们走向人类审美、和谐的生存状态，也是促使我对丰子恺进行研究的一个重要原因。

再次，来自对丰子恺研究的逐渐深入。最初知道丰子恺，来自于他的漫画。看他的漫画，感觉特别的“有味儿”，印象很深，无论是图画的结构、笔法等技巧，还是其表达的意境，都让人觉得回味无穷，然后知道他是我国现代著名的漫画家。后来因为丰子恺交往圈内有太多的李叔同身影，不得不去了解李叔同，这才知道他是李叔同最得意、最受器重的弟子。我因为曾有一段时间“移情别恋”李叔同，故对李叔同及其弟子一并关注，着手收集一些关于丰子恺的资料。但随着对丰子恺了解的不断深入，注意力便被他吸引住了，以至不能自拔。特别是通过近数年间的了解研究，让我不得不叹服他在文艺领域的博学多才和融会贯通。可以说，在中国现代艺术史上，乃至在中国现代文化史上，他是一位不可多得的文化奇才：他既是杰出的漫画家、文学家、翻译家和艺术教育家，还是现代木版画和书籍装帧的先行者，他一生创作有 50 余本漫画集，17 本文学集，著译艺术教育类著作 67 种，翻译文学类书目 12 种，选编图书 14 种。在美育思想方面，他提出了“艺术心”、“绝缘”、“同情”、“童心”、“艺术的生活”等思想理念；在美育实践方面，他与同仁一道，创办了中国第一所私立艺术专科学校——上海专科师范学校，发起成立了中华美育会，创办了极具理想和艺术特色的立达学园，改组接管开明书店，创办《美育》、《春晖》、《立达》、《一般》、《中学生》、《新少年》等刊物。在艺术创作上，他画漫画、作诗歌、写散文、攻金石、练书法，还进行音乐创作，为春晖中学、复旦大学写校歌。所作校歌《游子吟》、《复旦大学校歌》至今仍散发出浓郁的人文情怀，深受师生喜爱，以至复旦大学在校庆 100 周年之际，经网上投票，决定仍使用 1925 年由刘大白作词、丰子恺谱曲的老校歌，可见其艺术魅力！正如时人陈伟评价：“丰子恺是一个在艺术造诣上全面发展、在艺术研究上学贯中西的奇才。”其子女亦评价他：“父亲真是一个知识广博、勤奋多产的艺术家！他的一生在平凡中度过，而在平凡中却产生了不平凡成果。从一九一四年直到一九七五年去世的六十年中，他画漫画，画古诗新画，画彩色风景画，写随笔，作诗词，搞美术理论，搞音乐理论，搞建筑理论，译英文，译日文，译俄文，攻书法，学金石

……他在自己走过的道路上撒下了无数种子，为后人留下了缤纷的花草和累累的果实，为我国新文化的开拓和建设作出了丰硕的贡献。”日本学者吉川幸次郎称其为“现代中国最像艺术家的艺术家”。美学家朱光潜则称颂他“从顶至踵，浑身都是个艺术家”。这些评价应该说都是切实中肯的，并非夸大其辞。章开沅、唐文权先生当初评价陶行知先生为“平凡的神圣”，此评价用在丰子恺的身上，似乎一样的贴切！在我看来，丰子恺的一生，是“艺术的一生”，他是学习艺术、领悟艺术、运用艺术、倡导艺术，用艺术来慰藉人们的心灵，用艺术来改造无奈的社会。虽然，文艺界、教育界现在对丰子恺的研究已硕果累累，但从美育的角度对他进行全方位研究，把他与中国现代美育的发展联系起来研究的尚付阙如，故欲研究之。

第二节 研究的背景与意义

一、研究背景

人的问题始终是教育的核心问题。人除了有物质需求外，还需要精神的慰藉，古今中外，莫不如此。这也是文化、艺术、包括信仰等始终与人类社会相伴随的原因。社会在发展变化，但人的基本需求不会改变。

早在 20 世纪初，王国维就人的问题进行过深入的思考和研究，认为要成为“完全之人物”，必须有身体和精神两方面能力的发达与协调。而在人的培养过程中，教育之宗旨“在使人为完全之人物而已”。同时，他通过深入研究西方的教育与哲学，提出除身体的发达与协调，在精神教育中，又分为三部，即知力、感情及意志：“‘真’者知力之理想，‘美’者感情之理想，‘善’者意志之理想也。完全之人物不可不备真善美之三德，欲达此理想，于是教育之事起。”¹ 因此，王国维深感美感教育的重要性及当时国人精神文化的缺失，于是大力提导美育，并发表了一系列的文章，

从社会学、心理学、教育学的角度，分析、探讨了美育的作用及功能。在谈到美育的功能时，王国维认为：“独美之为物，使人忘一己之利害而入于高尚纯洁之域，此最纯粹之快乐也。”故借美育来慰藉国人之心灵。从此，“美育”一词频频进入国人的视野，成为中国现代教育中引人注目的重要组成部分。

随后，蔡元培在经历欧洲的文化、哲学、艺术等熏染后，更是大力推崇“美育”，不但提出要“五育”并举的教育方针，还揭橥了“以美育代宗教”的旗号。他在1915年的《哲学大纲》之“美学观念”一节中，介绍了康德对美感性质的四点界说：一曰超脱，谓全无利益之关系也；二曰普遍，谓人心所同然也；三曰有则，谓无鹄的之可指，而自有其赴的之作用也；四曰必然，谓人性所固有，而无待乎外铄也。在他看来：“夫人类共同之鹄的，为今日所堪公认者，不外乎人道主义，……而人道主义之最大阻力，为专己性。美感之超脱而普遍，则专己性之良药也……而美学观念，以具体者济之，使吾人意识中，有所谓宁静之人生观，而不至疲于奔命，是谓美学观念唯一之价值”。²由此，蔡元培始终强调美育对陶养人的情感的作用，认为这是诊治社会问题及个人心理的“良药”，并在其教育理念、教育方针中贯彻执行。同时，在他的努力呼吁及推动下，大力发展学校美育、社会美育，强调美育的超脱性及普遍性。

如今，随着我国社会经济的快速发展，现代化程度的日益加剧，社会生活的工业化、都市化、商业化程度的不断深化，人们由经济生活逐渐建立起来的相关制度、秩序以及与之相适应的生活方式则随之发生了巨大的变化。一方面，由于物质的极大丰富，通信、传媒、交通、金融等快速发展，社会的物质财富急剧增长，人们的生活质量得到大幅度的提高，不但产生了大量的白领阶层，还使一小部分人迅速地“先富起来”，成为社会中的“有产阶层”或“精英分子”。他们工作、生活方式的“现代化”，已成为众多普通民众翘首追望的目标；而另一方面，在经济发展过程中所涌现出来的环境恶化、生态危机、信仰危机，消费文化下的精神生活的浅表化、文化认同危机、贫富急剧分化，以及由此种种引发出的人们日常生

活的紧张、精神的异化等等，又成为目前学术界、思想界最为关心和揪心的个人及社会问题。可见，物质生活富裕与人的精神生活状态并非同步一致，在坚持物质发展的基础上，还必须强调精神发展的同行。

本论题选择对丰子恺进行研究，就是基于其美育思想及实践对现代文明社会及个人生活颇富借鉴价值及指导作用，希冀通过对他的研究，给人们提供一种“艺术化的生活”状态。和王国维、蔡元培相比，丰子恺的美育思想，从总体上说，其美育精神是一脉相承的。但作为一个艺术家及艺术教育者，其认识又并不局限于一些思想的层面，他不但认识到了美育的重要性及必要性，而且因为他真切的艺术生活体验及完备的艺术理论知识、丰富的美育实践，他的美育思想，既有其目的性和针对性，更具有强烈的现实意义及实践指导作用。无论是王国维，还是蔡元培，他们对美育的提倡，大多还停留在思想或观念的层面，而对观点的深层内涵的展开与付诸实践，则鲜有践履行动。丰子恺的美育思想正好是对这些思想的继承和发展，他提出的“艺术心”、“绝缘”、“童心”、“同情”，以及建立在“艺术心”基础上的“艺术的生活”等思想主张，既有终极的人的关怀意识，也有系统的理论知识构架，构筑起了一个由于现代科技文明所造成的精神文化缺失的新的精神世界。更宝贵的是，他是一位美育的实践者，既是前辈美育思想的实践者，更是自己美育思想的实践者，他的美育思想更多来于自身的美术实践、教育实践、人生阅历、艺术思考，由实践升华到理论，达到了美育的知行合一，名闻中外，成就斐然。

二、研究意义

本课题对丰子恺的研究，是建立在中国现代美育大背景的角度来进行的，而不仅仅是对其某一方面的成就进行研究探讨。其意义主要表现在以下三个方面：

（一）有助于深化中国现代美育理论的建构

中国现代美育已走过了百年历程，与美育有关的具体概念、命题、观