

艺术教育

未刊稿

丰子恺

丰子恺 著 刘晨 编

海豚出版社
DOLPHIN BOOKS
中国国际出版集团

未刊稿

艺术教育

丰子恺

丰子恺 著

刘晨 编

海豚出版社
DOLPHIN BOOKS
中国出版集团

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术教育 / 丰子恺著. -- 北京 : 海豚出版社, 2015.4
(丰子恺精品集)

ISBN 978-7-5110-2551-7

I. ①艺… II. ①丰… III. ①艺术教育 IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第056280号

书 名: 艺术教育
作 者: 丰子恺

责任编辑: 梅 杰 边海玲
美术编辑: 吴光前
责任印制: 张 羽

总发行人: 俞晓群

出 版: 海豚出版社
网 址: <http://www.dolphin-books.com.cn>
地 址: 北京市百万庄大街24号
邮 编: 100037
电 话: 010-68997480 (销售) 010-68998879 (总编室)
传 真: 010-68998879
印 刷: 北京中科印刷有限公司
经 销: 全国新华书店及各大网上书店
开 本: 32 开
印 张: 4.5
字 数: 72千字
印 数: 5000
版 次: 2015 年8月第 1 版 2015 年8月第 1 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-5110-2551-7
定 价: 26元

版权所有 侵权必究

目 录

艺术教育

3	第一讲	序讲
5	第二讲	美的教化
7	第五讲	美的三家言
9	第六讲	潜移默化
11	第七讲	多样统一
13	第八讲	个中全感
15	第九讲	有情化（上）
17	第十讲	有情化（下）
19	第十一讲	护生
21	第十二讲	善巧
23	第十三讲	平凡
32	第十四讲	精神的粮食
34	第十五讲	尼采与托翁之音乐观
39	第十六讲	乐以教和

艺术欣赏

43	第一讲	序讲
45	第二讲	正误
47	第三讲	东洋美
49	第四讲	西洋美
51	第五讲	诗中有画
53	第六讲	诗画交流
55	第七讲	特点夸张
58	第八讲	漫画概说
61	第九讲	漫画五种
64	第十讲	关于抗战歌曲

艺术教育

77	一、	艺术
79	十二、	艺术的
81	十五、	工艺术
83	十六、	近世艺术教育运动
87	十七、	图画教育序说
93	十八、	音乐教育序说

I00	十九、 教育者的米叶
I03	二十、 米叶前后
III	廿一、 教育的艺术与托尔斯泰 《艺术论》
II8	廿二、 图画教学法
I24	廿三、 音乐教学法
I27	廿四、 书法略说
I35	廿六、 中国三十年来艺术教育之回顾

艺术教育

丰子恺在广西宜山浙江大学所编的“艺术教育”油印讲义，原稿上标“廿八年四月在宜山用”，讲义中多处有修改痕迹。原稿无第三、第四讲。

第一讲 序讲

艺术教育（美的教育，情的教育）与道德教育（善的教育，意的教育），科学教育（真的教育，知的教育）成鼎足之势。鼎缺一足，必不能立。教育缺一方面，亦不能造成圆满之人格。盖善者必真且美，真者必美且善，美者必善且真也。

故艺术教育不限于图画音乐，各科中皆应有美的成分。不过画与乐宜于陶冶感情，故取为艺术教育之手段而已。世人盲目崇拜物质文明，于教育上亦盛用“分业”之制。遂使艺术成为艺术家之秘诀，他人皆以“外行”自居而不敢问津。又使艺术教育成为图画音乐之专属，他科皆以“非艺术的”自居而不相干涉。于是图画音乐孤立无用，艺术教育徒托空言。此皆真善美偏废之所致，人格分裂之现象也。

科学教育致知，道德教育励心，艺术教育陶情，完成圆满之人格，三者各有其任务。而艺术教育之特色在于感化。感化者，使人心悦而诚服也。“不准随地吐痰，违者记过。”乃以利害，公德责人，科学与道德之教育也。养成好美之心，则不用“不准”，无须

“记过”，人自不忍以痰污损地板，乃艺术的教育之道也。此例虽小，可以喻大。

教育不可偏重功利，更不可全由强迫，而以潜移默化贵。艺术教育之用，即在于此。教育者能解此理，则虽不设图画音乐，亦可施行艺术教育；反之，若不解此理，而以机械的分业为务，则虽设图画音乐数十小时，亦不过制造画匠与乐工，无所补于教育也。

故真善美三位一体。科学道德艺术乃圆满人格之三面。诸君虽非艺术教育系，然皆有理解艺术教育之必要。此为序讲。

第二讲 美的教化

自来应用艺术于教化，而告成功者，莫如古希腊。希腊，乃古来最艺术的国家，纪元前四世纪，大政治家Perikles以美治国，大著成效，造成空前绝后之“黄金时代”。今日西洋艺术之渊源，即在于此。

纪元前八世纪以来，希腊每四年举行国民竞技大会，即所谓Olympics。名为敬神，实则奖励艺术，以求市民心身之健美也。竞技优胜者，为雕大理石裸体像，立于场中。今日所传石膏模型，皆当时之作品。及至纪元前四世纪，Perikles战胜波斯，重振国纲，实行民主主义，力图群众幸福。集全国艺术家，营造Parthenon殿堂，供养Athena守护女神。建筑之精，雕刻之美，终古无伦。盖希腊艺术之结晶，古今美术之王冠也。纪元初，基督教改此殿为寺，加以血腥之十字架，尖锐之礼拜堂。十七世纪时，土耳其军以此殿为军库，火药爆炸，此美术之王冠即被破坏。英大使购集雕刻建筑之另件，携归英国。诗人拜伦见之，不胜悲愤，为赋《哀希腊》之诗，复亲自参加希腊独立战争，为艺术复仇之意也。此殿虽被破坏，其遗制尚

有可考者。希腊人为世间最富艺术天才之国民，其视觉之锐敏，不可几及。为求殿形之尽美，应用“视觉矫正”法。其法有五：一、柱皆向内倾，以求感觉的稳固。二、阶石皆作向上凸出之弧形，以求感觉的水平。三、柱之两旁皆用弧线（作法即Entasis），以求感觉的轻快。四、柱列及壁饰，皆用“仰角变化”之法，变化其距离，以求感觉的均等。五、柱及饰物，粗细不等，视背景明暗而异，亦以求感觉的均等。——故殿堂全体圆满无缺，似天生而非人造者。希腊人视觉之锐敏，美感之丰富，于此尽可想见。希腊国家之全盛，于此亦可想见。诚如Keats所咏“Tis the eternal law. The first in beauty should be the first in mighty”也。

故艺术教育乃眼与耳之教育。眼与耳乃精神摄取养料之入口。世人大都重口腹而轻耳目，重酒肉而轻艺术，何其厚于身体而薄于精神也？人之所以异于禽兽者几希。此“几希”即在于耳目。希腊人可谓人类之先进者。

二十八年四月十五日

第五讲 美的三家言^①

前讲批评工艺美术之恶劣，应亟改良，而未言其如何。今日应续说之。何谓美？托尔斯泰《艺术论》中曾列举三四十位美学者之学说，而各不相同。今日无暇细说。仅就实用美术之美而言，吾意希腊三哲之说，最为适当。

苏格拉底曰：“美的东西，就是最适于用度及目的的东西。”苏氏以房屋，衣服，器什为例。谓屋倘不宜住人，衣倘不称身，瓶倘不中空，无论如何美观终非良品。今日之摩登装，须用身体迁就衣服。今日之高跟皮鞋，几欲削足适履。故曰“不美”。优良之洋房，汽车，汽船，飞机，装置精密，切合实用，故曰“机械美”。

其弟子柏拉图曰：“美是给人快感的。”此说固有未中肯处。盖饮食给人快感，而厨子非艺术家也。罗马人谓肴饌是比绘画音乐更美之艺术。亡国之言，不足置信。但在工艺美术，则此理亦可通用。纹样，

① 所见原稿无第三讲和第四讲。

图案，并无关于实用（油漆，壁衣，亦有专为观美者），而不可省者，为求快感也。充其例，一切装饰，皆为求快感而设。盖如前讲所说，眼能翻译一切感觉为视觉，眼之快感，即全身之快感。故凡悦目者，皆良品也。

柏拉图之弟子亚理士多德曰：“凡逼真者皆美。”此言专指绘画雕塑。故在实用美术中，唯肖像足以当之。中国肖像轻形似而重传神，虽忽略寸法，但另是一种逼真，与亚氏学说并无抵触。荷兰，西班牙之肖像画，恪守寸法，惟妙惟肖，宛如手工之照相。其愚虽不可及，然不背亚氏之说，能得大众理解，终为良好之实用美术。唯立体派，未来派，达达派之绘画与肖像，则荒诞无据，以奇为高。非特民众所不喜，恐除作者一人外，更无人能理解也。故苏俄为马克思雕像，声言不要立体派，而但求其“像”。像者，民众对于肖像之第一要求也。

总之，器什求其合实用而有快感，肖像求其逼真，三哲之言，可为实用美术改良之准则。

第六讲 潜移默化

前讲谓工艺美术之形式急宜改良，因艺术之形式对人心有潜移默化之力也。今就此事略谈之。

艺术除内容思想外，又有形式的效果。其所以异于道德者，即在于此。道德用露骨的教训，难以入人，或使人起反感。艺术用暗示的手段，易于入人，使人乐受。故道德如良药苦口，艺术则犹似糖面金鸡纳霜。

艺术之内容思想，得形式之助，则动人更易，入人更深。故读白香山诗，胜于听调查报告。《哀米尔》能改革法国之社会，欧战时有“漫画胜于论文”“漫画强于弹丸”之称。艺术贵乎善巧。巧者，形式美之谓也。

除外内容，形式本身亦自有其感人之力量。形色，与音，无言而直接诉于人之感情。其力入人弥深，即所谓潜移默化也。故环境产生文化。一地之民风，系于一地之山川。故风水非迷信，乃美学的问题。

艺术形式，有反复渐层，对称均衡，对比调和，及比例节奏等法则。其最大的效果，乃在亲和力。艺术中亲和力最大者，为音乐与建筑。音乐能广播，建

筑形最大，皆能统制群众之感情，使之一致兴奋，或一致沉静。故军队必需音乐，国家必有庙堂。故礼乐为治国之大本。

艺术教育之主旨，在于潜移默化。所谓不赏而劝，不怒而威，不言而信。无谓而成者，即潜移默化之最大效能也。

第七讲 多样统一

艺术形式美之最微妙者，为多样统一（unity in variety）。多样统一者，规律而有变化，变化而有规律。即“一多相”“万殊一本”之理也。欲求实例，则绘画之经营布置（西洋名曰构图）庶几近之。画面为一小天地，万象森罗，而统于一本，调和圆满。故画中无空地（在音乐则无声胜有声也）。一点一笔，一块一条，皆为有机体。此为美之极致。宇宙之缩图，天理人情之象征也。

多样而不统一，则散乱无章；统一而不多样，则固执呆板，皆不合多样统一之道，即悖于天理人情，犹嫂溺不援，其父攘羊而子证之，或曾子芸瓜误斩其根而不避大杖之类也。可知艺术之最高点，与道相通。故曰：意志认识之圆满为善，理知认识之圆满为真，感情认识之圆满为美。美者，Baumgarten所谓不明了观念中所认识之圆满也。辜鸿铭先生译“礼之用和为贵”之“礼”为arts，意之斯乎？

艺术合乎天理人情。艺术即礼。故王尔德有“人生模仿艺术”之说。卢梭作《哀米尔》而法国社会为