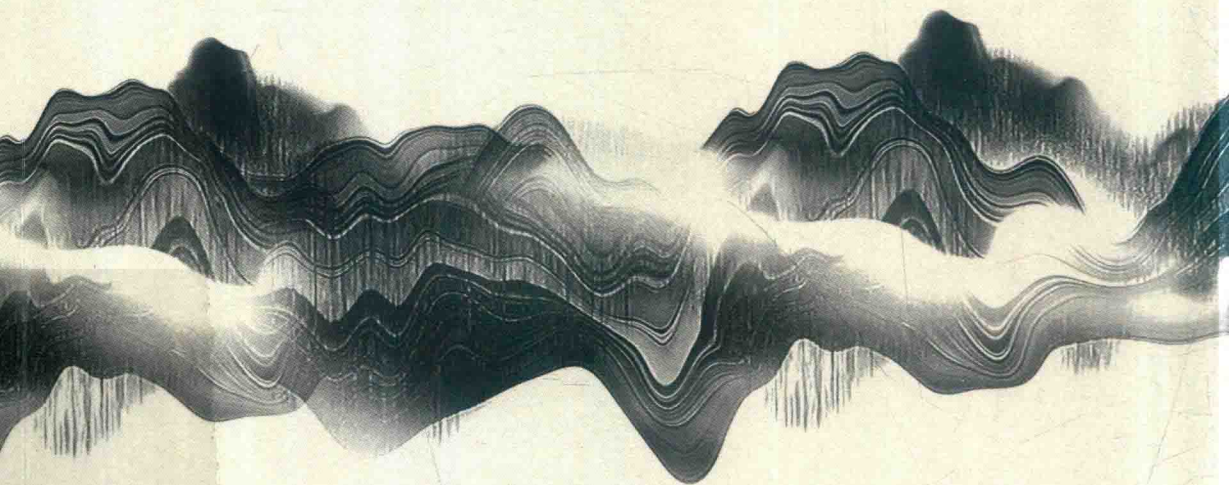

蔡元培
等著

美學的
盛宴

美學的
盛宴

蔡元培 等著

高敬 編

图书在版编目(CIP)数据

美学的盛宴 / 蔡元培等著 ; 高敬编. -- 北京 : 新世界出版社, 2018.7

ISBN 978-7-5104-6568-0

I. ①美… II. ①蔡… ②高… III. ①美学—文集
IV. ①B83-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 138316 号

美学的盛宴

作 者 : 蔡元培 等著 高敬 编

责任编辑 : 余守斌

责任校对 : 宣 慧

责任印制 : 王宝根

出版发行 : 新世界出版社

社 址 : 北京西城区百万庄大街 24 号 (100037)

发 行 部 : (010) 6899 5968 (010) 6899 8705 (传真)

总 编 室 : (010) 6899 5424 (010) 6832 6679 (传真)

<http://www.nwp.cn>

<http://www.nwp.com.cn>

版 权 部 : +8610 6899 6306

版权部电子信箱 : nwpcd@sina.com

印 刷 : 天津中印联印务有限公司

经 销 : 新华书店

开 本 : 710mm × 1000mm 1/16

字 数 : 342 千字 印张 : 23.5

版 次 : 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5104-6568-0

定 价 : 58.00 元

版权所有, 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页等印装错误, 可随时退换。

客服电话 : (010) 6899 8638

目 录

蔡元培

美育与人生 / 002

美育代宗教 / 004

《美学原论》序 / 009

梁启超

美术与生活 / 012

书法指导（节选） / 016

趣味教育与教育趣味（节选） / 021

陈师曾

文人画的价值 / 025

王国维

孔子之美育主义 / 031

论哲学家与美术家之天职 / 035

古雅之在美学上之位置 / 038

文学小言 / 042

人间嗜好之研究 / 047

陈独秀

论戏曲 / 052

美术革命（答吕澂） / 056

李叔同

《音乐小杂志》序 / 060

艺术谈（节选） / 061

释美术 / 064

鲁 迅

拟播布美术意见书 / 067

诗歌之敌 / 071

文艺的大众化 / 075

余绍宋

国画之气韵问题（节选） / 077

萧友梅

音乐的势力 / 082

杨昭恕

论音乐感人之理 / 087

徐朗西

艺术活动之力 / 090

自然 艺术 人格 / 093

夏丏尊

文艺鉴赏的程度 / 096

艺术与现实 / 100

刘伯明

关于美的几种学说 / 104

陈大悲

爱美的戏剧（节选） / 110

捧角家是戏剧艺术之贼 / 114

李大钊

调和之美 / 117

美与高 / 118

欧阳予倩

动的艺术 / 122

听观众的话 / 123

胡 适

在同乐会的演说 / 126

中国文学史的一个看法 / 128

刘半农

《梅兰芳歌曲谱》序 / 132

《光社年鉴》首集序 / 137

陶行知

大众的艺术 / 141

艺术是老百姓最需要最爱好的东西 / 143

王光祈

音乐与人生 / 146

德国唱歌教育的启示 / 148

许地山

怡情文学与养性文学 / 152

中国美术家的责任 / 154

梅兰芳

要善于辨别精粗美恶 / 160

洪 深

属于一个时代的戏剧 / 167

周作人

平民的文学 / 174

贵族的与平民的 / 178

自己的园地 / 181

徐悲鸿

用无线电演说美术 / 184

画之美与艺 / 185

艺术之品性 / 187

陈之佛

人类的心灵需要滋补了 / 190

艺术对于人生的真谛 / 192

郁达夫

艺术与国家 / 197

文艺赏鉴上之偏爱价值 / 202

山水及自然景物的欣赏 / 207

曹伯韩

艺术的产生和发展 / 213

朱自清

文学的美 / 218

论雅俗共赏 / 223

孙福熙

什么是女性美 / 230

论文艺的重要 / 233

瞿秋白

“美” / 236

艺术与人生 / 239

闻一多

说舞 / 245

戏剧的歧途 / 250

诗与批评 / 253

老 舍

- 神的游戏 / 259
谈通俗文艺 / 262

熊佛西

- 戏剧与趣味 / 267
写意与写实 / 271

滕 固

- 体验与艺术 / 274
艺术之节奏 / 277
诗书画三种艺的联带关系 / 281

徐蔚南

- 有用与美 / 286
艺术对于人生的价值 / 290

许君远

- 论触景生情 / 293
论意境 / 298

黄 自

- 音乐的欣赏（节选） / 305

孙师毅

- 影剧之艺术价值与社会价值 / 310

傅抱石

- 中国绘画之精神（节选） / 314

朱 湘

- 文学与消遣 / 321

戴望舒

- 诗论零札（一） / 324
诗论零札（二） / 327

冼星海

普遍的音乐 / 331

梁遇春

滑稽和愁闷 / 334

泪和笑 / 336

文艺杂话 / 339

江寄萍

谈“本色的美” / 343

论笑 / 346

诗人与诗 / 348

苏 汶

民众艺术的内容 / 351

“雅”与“俗” / 354

傅 雷

现代中国艺术之恐慌 / 357

聂 耳

中国歌舞短论 / 362

电影的音乐配奏 / 364

编后记 / 366

蔡元培

蔡元培（1868—1940），字鹤卿，又字子民，浙江绍兴人，旧民主主义革命家、教育家、学者。清光绪十八年（1892）进士，被点为翰林院庶吉士。甲午战争后开始接触西学，同情维新，1898年辞官回绍兴，任中西学堂监督。1904年创办光复会，从事反清革命活动。1905年光复会并入中国同盟会，担任上海分会负责人。辛亥革命后任教育总长，致力于改革封建教育，1916至1927年担任北京大学校长期间，开创革新，北大开“学术”与“自由”之风，推动了新文化运动。国民政府时期历任国民政府委员兼监察院院长、中央研究院院长等职。他在哲学、文学、美学、心理学和文化史等领域均有建树，曾对西方美学和艺术做过系统研究，撰写了一系列美学论文，把西方美学思想介绍到中国，是中国近现代美学的开拓者与奠基人之一，主要著述编为《蔡元培全集》。

美育与人生

人的一生，不外乎意志的活动，而意志是盲目的，其所恃以为较近之观照者，是知识；所以供远照、旁照之用者，是感情。

意志之表现为行为。行为之中，以一己的卫生而免死，趋利而避害者为最普通；此种行为，仅仅普通的知识，就可以指导了。进一步的，以众人的生及众人的利为目的，而一己的生与利即托于其中。此种行为，一方面由于知识上的计较，知道众人皆死而一己不能独生；众人皆害而一己不能独利。又一方面，则亦受感情的推动，不忍独生以坐视众人的死，不忍专利以坐视众人的害。更进一步，于必要时，愿舍一己的生以救众人的死；愿舍一己的利以去众人的害，把人我的分别，一己生死利害的关系，统统忘掉了。这种伟大而高尚的行为，是完全发动于感情的。

人人都有感情，而并非都有伟大而高尚的行为，这由于感情推动力的薄弱。要转弱而为强，转薄而为厚，有待于陶养。陶养的工具，为美的对象，陶养的作用，叫作美育。

美的对象，何以能陶养感情？因为他有两种特性：一是普遍；二是超脱。

一瓢之水，一人饮了，他人就没得分润；容足之地，一人占了，他人就没得并立；这种物质上不相入的成例，是助长人我的区别、自私自利的计较的。转而观美的对象，就大不相同。凡味觉、嗅觉、肤觉之含有质的关系者，均不以美论；而美感的发动，乃以摄影及音波辗转传达之视觉与听觉为限。所以纯然有“天下为公”之概；名山大川，人人得而游览；夕阳明月，人人得而赏

玩；公园的造像，美术馆的图画，人人得而畅观。齐宣王称“独乐乐不若与人乐乐”；“与少乐乐不若与众乐乐”；陶渊明称“奇文共欣赏”；这都是美的普遍性的证明。

植物的花，不过为果实的准备；而梅、杏、桃、李之属，诗人所咏叹的，以花为多。专供赏玩之花，且有因人择的作用，而不能结果的。动物的毛羽，所以御寒，人固有制裘、织呢的习惯；然白鹭之羽，孔雀之尾，乃专以供装饰。宫室可以避风雨就好了，何以要雕刻与彩画？器具可以应用就好了，何以要图案？语言可以达意就好了，何以要特制音调的诗歌？可以证明美的作用，是超越乎利用的范围的。

既有普遍性以打破人我的成见，又有超脱性以透出利害的关系；所以当着重要关头，有“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的气概；甚且有“杀身以成仁”而不“求生以害仁”的勇敢；这种是完全不由于知识的计较，而由于感情的陶养，就是不源于智育，而源于美育。

所以吾人固不可不有一种普通职业，以应利用厚生的需要；而于工作的余暇，又不可不读文学，听音乐，参观美术馆，以谋知识与感情的调和，这样，才算是认识人生的价值了。

1931年前后

（原载《蔡元培全集》第六卷，中华书局1988年版）

美育代宗教

有的人常把美育和美术混在一起，自然美育和美术是有关系的，但这两者范围不同，只有美育可以代宗教，美术不能代宗教，我们不要把这一点误会了。就视觉方面而言，美术包括建筑、雕刻、图画三种，就听觉方面而言，包括音乐。在现在学校里，像图画、音乐这几门功课都很注意，这是美术的范围。至于美育的范围要比美术大得多，包括一切音乐、文学、戏院、电影、公园、小小园林的布置、繁华的都市（例如上海）、幽静的乡村（例如龙华），等等，此外，如个人的举动（例如六朝人的尚清谈）、社会的组织、学术团体、山水的利用，以及其他种种的社会现状，都是美育。美育是广义的，而美术则意义太狭。美术是活动的，譬如中学生的美术就和小学生的不同，那一种程度的人，就有那一种的美术；民族文化到了什么程度就产生什么程度的美术。美术有时也会引起不好的思想，所以国家裁制便不用美术。

我为什么想到以美育代宗教呢？因为现在一般人多是抱着主观的态度来研究宗教，其结果，反对或者是拥护，纷纭聚讼，闹不清楚。我们应当从客观方面去研究宗教。不论宗教的派别怎样的不同，在最初的时候，宗教完全是教育，因为那时没有像现在那样为教育而设的特殊机关，譬如基督教青年会讲智、德、体三育，这就是教育。

初民时代没有科学，一切人类不易知道的事全赖宗教去代为解释。初民对于山、海、光，以及天雨、天晴等等的自然界现象，很是惊异，觉得这些现象的发生，总有一个缘故在里面。但是什么人去解释呢？又譬如星是什么，太阳

是什么，月亮是什么，世界什么时候起始，为什么有这世界，为什么有人类这许多问题。现在社会人事繁复，生活太复杂，人类一天到晚，忙忙碌碌，没有工夫去研究这些问题；但我们的祖宗生活却很简单，除了打猎外，便没有什么事，于是就有摩西把这些问题作了一番有系统的解答，把生前是一种怎样情形，死后又是一种怎样情形，世界没有起始以前是怎样，世界将来的究竟又是怎样，统统都解释了出来。为什么会有日蚀、月蚀那种自然的现象呢？说是日或月给动物吞食了去。在《创世纪》里，说人类是上帝于一天之内造出来的，世界也是上帝造出来的，而且可吃的东西都有。经过这样一番解释之后，初民的求知欲就满足了。这是说到宗教和智育的关系。

从小学教科书里直到大学教科书里，有人讲给我们听，说人不可做怎样怎样不好的事，这是从消极说法；更从积极方面，说人应该做怎样怎样的人，这就是德育。譬如摩西的十诫也说了许多人“可以”怎样和“不可以”怎样的话，无论那一种的宗教总是讲规矩，讲爱人爱友，爱敌如友，讲怎样做人的模范，现在的德育也是讲人和人如何往来，人如何对待人，这是说到宗教和德育的关系。

宗教有跪拜和其他种种繁重的仪式，有的宗教的信徒每日还要静坐多少时间，有许多基督教徒每年要往耶路撒冷去朝拜，佛教徒要朝山，要到大寺院里去进香。我把这些情形研究的结果，原来都和体育与卫生有关。周朝很注重礼节，一部《周易》无非要人强壮身体，一部《礼记》规定了很繁重的礼节，也无非要人勇敢强有力，所谓平常有礼，有事当兵。这是说到宗教和体育的关系。

所以，在宗教里面智、德、体三育都齐备了。

凡是一切教堂和寺观，大都建筑在风景最好的地方。欧洲文艺复兴之后，在建筑方面产生了许多格式。中国的道观，其建筑的格式最初大都由印度输入，后来便渐渐地变成了中国式。伊斯兰教的建筑物，在世界美术上是很有名的。我们看了这些庄严灿烂的建筑物，就可以明了这些建筑物的意义，就是人在地上不够生活，要跳上天去，而这天堂就是要建立在地上的。再说到这些建

筑物的内部也是很壮丽的，我们只要到教堂里面去观察，我们就可以看出里面的光线和那些神龛都显出神秘的样子；而且教堂里面一定有许多雕刻，这些雕刻都起源于基督教。现在有许多油画和图像，都取材自基督教；唐朝的图像也都是佛。此外，在音乐方面，宗教的音乐，例如宗教上的赞美歌和歌舞，其价值是永远存在的。现在会演说的人有许多是宗教家。宗教和文学也有很密切的关系，因为两者都是感情的产物。凡此种种，其目的无非在引起人们的美感，这是宗教的一种很重要的作用。因为宗教注意教人，要人对于一切不满意的事能找到安慰，使一切辛苦和不舒服能统统去掉。但是用什么方法呢？宗教不能用很严正的话或很具体的话去劝慰人，它只能利用音乐和其他一切的美术，使人们被引到别一方面去，到另外一个世界上去，而把具体世界忘掉。这样，一切困苦便可以暂时去掉，这是宗教最大的作用。所以宗教必有抽象的上帝，或是先知，或是阿弥陀佛。这是说到宗教和美育的关系。

以前都是以宗教代教育，除了宗教外，没有另外的教育，就是到了欧洲的中古时代，也还是这样。教育完全在教堂里面，从前日本的教育都由和尚担任了去，也只有宗教上的人有那热心和余暇去从事于教育的事业。但现在可不同了，现在有许多的事，我们都知道。譬如一张桌子，有脚，其原料是木头，灯有光，等等。这些事情只有科学和工艺书能告诉我们，动物学和植物学也告诉了我们许多关于自然的现象。此外如地球如何发生，太阳是怎么样，星宿是怎么样，也有地质学和天文学可以告诉我们，而且解释得很详细，比宗教更详细。甚而至于人死后身体怎样的变化，灵魂怎样，也有幽灵学可以告诉我们。还有精神上的动作，下意识状态，等等，则有心理学可以告诉我们。所以单是科学已尽够解释一切事物的现象，用不着去请教宗教。这样，宗教和智育便没有什么关系。现在宗教对于智育，不但没有什么帮助，而且反有障碍，譬如像现在的美国，思想总算很能自由，但在大学里还不许教进化论，到现在宗教还保守着上帝七天造人之说，而不信科学。这样说来，宗教不是反有害吗？

讲到德育，道德不过是一种行为。行为也要用科学的方法去研究的，先要考察地方的情形和环境，然后才可以定一种道德的标准，否则便不适用。例如

在某地方把某种行为视为天经地义，但换一个地方便成为大逆不道。所以从历史上看来，道德有的时候很是野蛮。宗教上的道德标准，至少是千余年以前的圣贤所定，对于现在的社会，当然是已经不甚适用。譬如《圣经》上说有人打你的右颊，你把左颊也让他打，有人剥你的外衣，你把里衣也脱了给他。这几句话意思固然很好，但能否做得到，是否可以这样做，也还是一个问题。但相信宗教的人，却要绝对服从这些教义。还有宗教常把男女当作两样东西看待，这也是不对的。所以道德标准不能以宗教为依归。这样说来，现在宗教对于德育，也是不但没有益处，而且反有害处的。

至于体育，宗教注重跪拜和静坐，无非教人不要懒惰，也不要太勤劳。有许多人进杭州天竺烧香，并不一定是相信佛，不过是趁这机会看看山水罢了。现在各项运动，如赛跑、玩球、摇船，等等，都有科学的研究，务使身体上无论哪一部分都能平均发达。遇着山水好的地方，便到那个地方去旅行。此外，又有疗养院的设施，使人有可以静养的处所。人疲劳了应该休息，换找新鲜空气，这已成为老生常谈。所以就体育而言，也用不着宗教。

这样，在宗教的仪式中，就丢掉了智、德、体三育，剩下来的只有美育，成为宗教的唯一原素。各种宗教的建筑物，如庵观寺院，都造得很好，就是反对宗教的人也不会说教堂不是美术品。宗教上的各种美术品，直到现在，其价值还是未动，还是能够站得住，无论信仰宗教或反对宗教的人，对于宗教上的美育都不反对，所以关于美育一部分，宗教还能保留。但是因为有了美育，宗教可不可以代美育呢？我个人以为不可。因为宗教上的美育材料有限制，而美育无限制。美育应该绝对的自由，以调养人的感情。吴道子的画没有人说它坏，因为每一个人都有他自己所欣赏的美术。宗教常常不许人怎样怎样，一提起信仰，美育就有限制。美育要完全独立，才可以保有它的地位。在宗教专制之下，审美总不很自由。所以用宗教来代美育是不可的。还有，美育是整个的，一时代有一时代的美育。油画以前是没有的，现在才有。照相也是如此。唱戏也经过了许多时期。无论音乐、工艺美术品，都是时时进步的。但宗教却绝对的保守，譬如一部《圣经》，那一个人敢修改？这和进化刚刚相反。美育

是普及的，而宗教则都有界限。佛教和道教互相争斗，基督教和伊斯兰教到现在还不能调和，印度教和伊斯兰教也极不相容，甚至基督教中间也有新教、旧教、天主教、耶稣教之分，界限大，利害也就很清楚。美育不要有界限，要能独立，要很自由，所以宗教可以去掉。宗教说好人死后不吃亏，但现在科学发达，人家都不相信。宗教又说，人死后有灵魂，做好人可以受福，否则要在地狱里受灾难，但究竟如何，还没有人拿出实在证据来。

总之，宗教可以没有，美术可以辅宗教之不足，并且只有长处而没有短处，这是我个人的见解。这问题很是重要。这个题目是陈先生定的，不是我自己定的，我到现在还在研究中，希望将来有具体的计划出来，我现在不过把已想到的大概情形向诸位说说。

（原载王维姻编《近代名人言论集》，中外学术研究社 1932 年版）