

云南近现代艺术教育探源

(1823—1930年)

● 红帆 著

 云南大学出版社

艺术学

云南近现代艺术教育探源

(1823—1930年)

◎ 红帆 著

艺术学

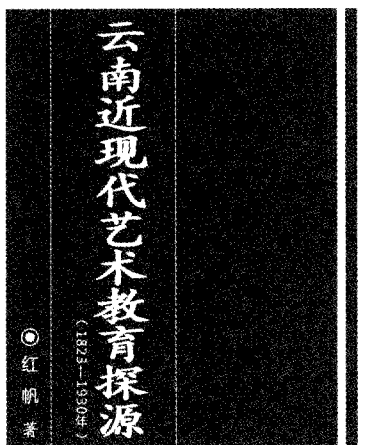
图书在版编目(CIP)数据

云南近现代艺术教育探源: 1823~1930年/红帆著.
昆明: 云南大学出版社, 2009

ISBN 978-7-81112-798-0

I. 云… II. 红… III. 艺术—教育史—云南省—1823~
1930 IV. J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第041131号

策划编辑: 柴伟

责任编辑: 李兴和 刘焰

封面设计: 卢斌

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明佳迪兴隆印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 20.375

字 数: 333千

版 次: 2009年5月第1版

印 次: 2009年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-81112-798-0

定 价: 38.00元

地址: 云南省昆明市一二一大街182号云南大学英华园(邮编: 650091)

发行电话: (0871) 5033244 5031071

网址: <http://www.ynup.com> E-mail: market@ynup.com

（总序）

杏花拈花

2000年9月，历史将我推到了云南艺术学院院长的位置上。

深感责任重大的我，首先想到的事情是：一所边疆综合艺术院校的生存状态与发展可能是什么。如何不辜负上级组织和广大教职工的厚望，在自己的任期里达到新的发展高度，获得新的办学收成。

在我上任前一年，1999年，我们刚刚开展过一次活动，就是云南艺术学院的建设发展40周年校庆。那一次活动给我留下了悠长的思索：云南艺术学院在历届领导班子努力、一代又一代教职工奋斗和学生们的热情簇拥下走过了40年的艰辛道路，取得了桃李满天下的巨大成就，为今后的发展创造了一个历史高度和前进起点。在此基础上百尺竿头，更进一步，就成为新班子新世代的历史任务。在总结经验，盘点家当，为成绩骄傲的同时，我们面临的问题是：本科教育办学有较长历史，但没有研究生教育层次；实践型队伍创作能力强，但理论成果少；历史的错综与道路的曲折，体现在校园建筑的犬牙交错状态与后校园因为缺少投资而闲置荒芜的情况当中；规模小、社会影响力不够而被提议“合并”的悬剑仍在项上……硬件建设与软件建设的迫切性，成为新里程途中首先遇到的关隘。

勒紧裤带，创造条件建设校园。我们设法获得政府的支持，废除了穿过校园、将校园一分为三的不合理的城市规划道路，从而获得了校园被占用的近

20 亩土地；建成了美观、现代、受人交口称赞的

12 000 平方米的四号教学楼；购买了后门外 4 300 余平方米的楼房成为五号教学楼；购买了紧邻校园的倒闭工厂的 20 亩土地，拓宽了校园空间；建设起了 13 000 平方米的现代化学生公寓留学生楼和完成了虽然不豪华但是在云南省属最高专业水准的 12 000 多平方米的展演中心——剧场、展厅、藏画室、陈列室。极大地满足了教学发展的需要，扩大了办学规模，后来顺利通过了 2004 年的教育部的本科教育水平评估，获得了“良好”的等级。

但是，这个等级绝对不仅仅靠这些办学条件的创造，更重要的因素，来自教学、研究、创作展演鼎足而三、齐头并进的发展成果。认识到这些，并在常态工作中变为现实，实在是教师艺术家们、同事们殚精竭虑思考云南艺术学院的生存和发展问题时凝聚起来的群体智慧和在实践过程中付出的共同努力。

我们明确云南艺术学院教学、研究、创作展演三位一体的人才培养模式；建立基点（核心课程）、热点（新学科新领域课程）、特点（传统优势和地域资源课程）的课程结构体系；强调地处边疆、便于与民间艺术互动、与地方经济、文化建设结合的发展立足点；突出教学中的实习、实训、实践、实战、实用环节借以增强云南艺术学院学生动手能力，成为办学亮点；探索云南艺术学院依托地区资源和政府支持能够长足发展、具有不可替代性意义和寓个性价值于共性原则的教学体系；我们开始凝练大舞台（戏剧、舞蹈、音乐）、大美术（国画、油画、版画、壁画、雕塑、公共艺术、视觉传达、平面广告、环境艺术、室内装潢、产品包装……）、多媒体（电影摄影、电视摄影、录音剪辑、电脑辅助设计、广播电视编导与制作、动画绘画、动画制作、摄影广告、电视广告、网络设计）和新交叉（艺术生产与管理、艺术经纪人、艺术法规、民族艺术与人类学、教育与戏剧）4 个学科大类，将综合艺术院校的综合优势、交叉能力发挥到最大。在明确的思路被教学单位贯彻和被艺术教育家、学者们掌握的情况下，成绩巨大。云南艺术学院的学术能力、学科建设能力、专业建设能力和课程设置能力，有了巨大的发展和长足的进步。有了戏剧学、音乐学、美术学、设计艺术学、舞蹈学和艺术学 6 个硕士学位授权点；有戏剧学、音乐学、美术学 3 个已经建成挂牌的云南省级重点学科和艺术学 1 个在建的省级重点学科；有戏剧（影视）文学、和声、绘画 3 个省级重点专业，有“戏剧概论”、“视听语言”、“作曲”、“图形创意”4 门省级精品课程；有了被国家权威机构组织 5 500 余名专家认真“定性”评审、在学术影响力、社会贡

献率的9项指标“定量”衡量后、从24300余份期刊中筛选出来、最后认定的“全国中文核心期刊（艺术类）”的《云南艺术学院学报》作为学术高地与交流平台与国际国内风云对接的窗口；有全省“艺术类师资培训基地”的重托；成为云南省博士学位授权单位、授权点建设单位……硕士点、艺术硕士点、教师硕士课程教育点、艺术本科教育、艺术专科教育、艺术高等职业教育、留学生教育，云南艺术学院的办学，已经逐渐进入了教学、研究、创作展演的良性循环。

我们正在由传统的教学型走向教学研究型大学，而创作展演，是检验教学研究和服社会、贡献文化产品的关键。

我们的转型发展中，研究平台的建设和锻炼队伍的措施，就显得十分重要。通过研究项目和创作项目来锻炼队伍，检验研究成果，经验证明是一种良好的方法。

2001年8月，我们组织出版了云南艺术学院重点学科丛书第一、第二辑共20本，主要分布在戏剧学、美术学和音乐学3个学科，还有艺术学。8年过去，除了不断支持特色教材丛书和精品课程丛书的出版之外，学院各个教学单位和研究单位，也不断支持教职工出版研究和教学成果。我始终认为，一个学校的办学传统和办学成果，一定要有物化形式来承载，否则，在人事代谢、岁月沧桑之后，一所有历史的学校，它的办学成败、优劣、特色和常态，都将会随风而逝，将会成为一种不确定的民间传说。我们积极推动的云南艺术学院特色教材丛书、云南艺术学院精品课程丛书和云南艺术学院重点学科丛书就是重要的物化形式。加上其他不同形式的出版物、制度化的规章制度等等，都成为云南艺术学院办学历史的承载平台，同时会成为学校发展的现实推进器。教材建设、课程建设、专业建设和重点学科丛书建设，就是实实在在的办学核心内容，通过这些建设使师资队伍的建设有了看得见、摸得着的一些措施、手段和重要检验标准。应该说，成效是显著的。把恒常的工作和持续的努力回顾一下，来路的景点集中起来观察，成果丰硕。而且，学科建设的成果扩大到了设计艺术学、电影电视学、舞蹈学、艺术学。不但是艺术史、艺术理论、艺术欣赏、艺术家研究，而且，对艺术人类学、艺术教育领域的研究也有重要收获。尤其是艺术教育内容的艺术教育政策、艺术教育规律、艺术发展生态等的研究，在艺术教育被“艺术考生热潮”推动着迅猛发展、办艺术教育成为办学热点的时候，显得具有强烈的现实针对性。8年前，我在为重点学科丛

（代
序）

高原红帆

红帆女士写的《云南近现代艺术教育探源》书稿终于完成了，我知道，她为此付出了多大的心血，忽略了多少人间美景，牺牲了多少世俗享受。当我阅读到那些钩沉索隐的执著与那些耙梳整理的劳作的时候，我加深了这种印象，而心底涌起的，是对这样的学者的深深的敬意。

不多了，这样的学人。

红帆女士是个较为纯粹的人，为学术，为理想，为美。红帆并非原来姓“红”，是她的充满了人生诗意、满怀着梦想追求的母亲给三个孩子取的名字：红帆，东航，蔚蓝。意象的博大幽远，色彩的瑰丽明艳，氤氲着何等的诗意底蕴！洋溢着何等的理想潮汐！名字是符号，但红帆的名字不仅仅是称谓符号，而且是精神符号。她从母亲那里继承了一笔精神财富。学术生活、美好人生、理想社会，几乎成为她对生活和社会的全部要求。

于是，她对世事的艰难、人情的险恶、生存的困苦，几乎是艺术化地处理，“待考”般地省略，然后就静坐在书桌前，或者就埋头在故纸堆当中。偶尔显示一下现实关怀或尘世热情，会使朋友们惊讶于她的天真甚至幼稚。她并不计较，回到书桌前，沉入故纸堆就是了，反正，她不希望被打扰，乐得清静。我最为欣赏并珍视的，恰恰是她并不精通人情也不谙熟世故的品性。正因为这种品性，她从史学背景进入“云南近现代艺术教育史”的研究时，才能

够有那么专注的眼光和那么沉静的心态，才能够有那么持久的坚韧努力和那么纯粹的学术耕耘。

云南是一个民族艺术色彩斑斓、资源丰富的省份，自古以来，民族民间文艺就十分繁荣。但是，艺术的传承，主要是民间的师徒相授，或者是艺人们相互观摩学习的口耳相传，再就是有天分的各民族群众在“歌舞的海洋”中耳濡目染而无师自通，成为“传人”，等等。艺术教育，是中国近现代史上向西方文明学习借鉴时学来的内容，是与西方教育一道被引入中国的。云南虽然地处边陲，但是，欧风美雨的吹打，仍然是可以充分感受到的。在这种风雨的吹打中，可以感受到，无论是推进社会前进还是维护祖国安全，无论是贡献丰富文化，还是示范民族和睦，云南在近现代史上对中华民族大家庭的贡献，可以说是居功至伟。而云南近现代的艺术教育，也是欧风美雨以及中转日本的“西方现代教育”影响下的产物。

红帆女士的书中，对云南艺术教育的早期形态，留学生文化与现代艺术教育的兴起，云南艺术教育中美术、音乐和话剧的肇始与发展作了清晰的历史脉络的勾勒。对于云南艺术教育的历史来说，这是一个让传说还原为历史、让历史显现真面目的重要工作。

红帆女士治学严谨，考证细心，锐意穷搜，一丝不苟。她在对云南早期美术教育、音乐教育和云南话剧运动兴起的历史研究中，注意了对艺术教育发生的因果联系、人员活动轨迹的考察，密切关注了学制、课程、教员、经费等等最重要的环节，下力气翻阅史料，甚至细致到报告、通知、公文等等，提供可靠材料，从而，让读者获得翔实的资料去理解、判断作者的研究思路和思考结论，著作的优点是突出的。

红帆女士向前辈请教，找史料查阅，找当事人询问，与同仁探讨。在日本留学期间，她将大量的时间花在了了解云南留学日本的学生事迹、活动情况、创办的刊物内容和回国效命家乡建设时与云南艺术教育之间的联系上，发掘了不少有价值的史料，有的是第一次面世，十分珍贵难得，对历史研究者而言，这是了不起的成就。

因为作过艺术理论、艺术史的研究，甘苦自知。推己及人，我格外懂得红帆女士写完这本书的不容易。2000年挂职复旦大学校长助理，在学习和工作之余，我将搜集资料、整理思路达十五年的《云南现代话剧运动史论稿》草

草写完了，回到云南艺术学院就再也没有时间去问津，润色加工更是不敢想。所以，出版问世之后，尽管备受肯定与鼓励，但是，史料的扎实与梳理的细心，我应该向红帆女士学习。书外的颇多遗珠，只有假以时日，能够荷锄垄上的时候再动手了。回想起自己的研究，我意在说明，自己了解史料研究工作的不容易。红帆女士的确更加不容易，因为，她的关注对象和研究内容，更加具有年代遥远的阻隔与历史尘封的障碍。她完成的，是一部以客观历史发展脉络的叙述陈列为特点的史书，平实、冷静、客观，为后人了解或研究这一段历史提供了可靠的景观。

我特别赞赏著作的附录部分，因为它无言地展示了红帆女士这本著作利用材料最有效的两个方面：一是云南省学习艺术而浪迹萍踪的留学生名录；二是云南有关艺术教育的公文档案的重要文献篇章。前者是云南艺术教育之所以发生的肇始因素和艺术教育的骨干的观察，后者是体制、机构平台对云南艺术教育的历史事实发生、发展的承载，这两种思考，构成了红帆的研究框架。这是有见地的，尽管不动声色。

高原红帆，是一种景观。

放个风筝，就放飞了心情；栽个盆景，就培植了梦幻。红帆呢？从四川盆地迁来红土高原，为多彩的梦幻？求不群的精神？

在山的海洋里，帆是一种象征，它不动，但是它的灵魂却可以远航，在蓝天下，在如海的群山间，在舒卷的七色彩云里。那是一种摆脱了俗务的心境的纯粹，是一种摒弃了杂念的心灵的自由，是一种排除了功利的现实的超越。

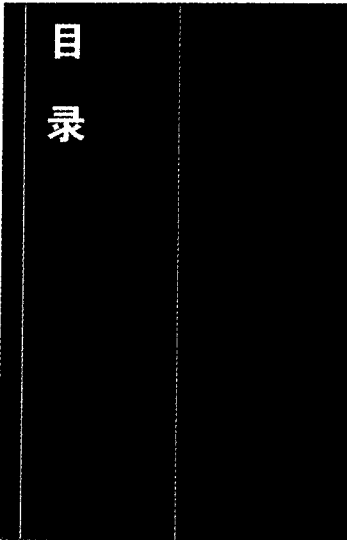
梦，冉冉地升起来，挂在高原的红帆上。人，就在这种意象奇异的组合里随遇而安好了。有时，随遇而安是个好词，因为，被形容的那个人，身在纷纷扰扰的俗世，心却生活在理想里。

别打扰她。让她专心研究，我们可以期待她的下一部大作。

是为序。

吴 戈

2008年12月16日于昆明麻园

杏坛拈花（总序）	 吴 戈 001
高原红帆（代序）	 吴 戈 001
 第一章 绪 论	001
第一节 关于中国近现代教育史的分期	002
第二节 关于云南艺术教育史的分期	006
第三节 研究的缘起与框架	010
第四节 研究的困境与方法	014
 第二章 云南近代艺术教育的发端	017
第一节 基督教在云南的传播与云南近代艺术教育的肇始	018
第二节 清末新政学制改革与云南近代学校艺术教育的兴起	024
第三节 从劝业博览会看清末云南学制改革的成就	037
第四节 清末云南西画第一人——董贯之	056

第三章 留学运动与云南的艺术教育	069
第一节 清末留日艺术学生与中国近现代学校艺术教育	070
第二节 清末民国时期云南留学概况	101
第三节 音乐留学活动与云南的音乐教育	106
第四节 美术留学活动与云南的美术教育	134
第五节 云南留日学生与云南早期话剧运动的兴起	154
第四章 云南专门艺术教育的兴起	165
第一节 云南现代专门艺术教育的开端—— 云南省立美术学校	166
第二节 李廷英对云南专门艺术教育的贡献	196
第三节 日本美术教习吉川保正与云南现代雕塑 教育的开创	213
第四节 云南教育史学界对云南美术学校的误读	221

第五章 结 论	231
第一节 云南近现代艺术教育的产生是“西风东渐”的结果	232
第二节 中国近代学校教育体系的形成	234
第三节 云南近现代艺术教育发展的局限性	238
第四节 云南近现代早期艺术教育的历史价值和影响	240
附 录	245
一、云南艺术留学生名录及艺术人物档案资料拾零	245
二、云南 20 世纪 20 年代部分中学、师范学校艺术专科 课程教案	270
三、云南省立美术专门学校往来公函、招生 简章及学则	282
四、云南 1923 年博览会展示的艺术教育成果	306
后 记	309

第一章 绪 论

第一节 关于中国近现代教育史的分期

任何一个学科的历史分期不仅仅是年代、时间概念的划分,而是这个学科自身的结构性变化的发端和新结构开始逐渐地形成。中国教育的“近现代”特指不同于中国传统教育的结构性变化,它包括教育的思想、目的、体制、方法、手段等的巨大变革。19世纪中叶至20世纪初是中国艺术史上激烈变革、绚丽斑斓的时期。在西方坚船利炮的撞击之下,中国固有延续发展的进程被打乱,中国在典章制度、文化礼教、艺术表现等各个领域与西方发生了剧烈的冲突、对峙和交流。中国要结束封建社会向近现代社会转变,必须实现人的转变,即由“臣民”向“国民”、“公民”的转变,教育在这一转变中担负了塑造近代国民的重要角色。而其中艺术教育被引进学校教育,对国民性的改造起到了不可小觑的作用,进一步推动了中国社会的发展,也深刻地影响了中国近现代艺术的发展。中国的艺术及其教育在面对西方的挑战下迈入了近现代,这是学界的共识。但是对于中国近现代教育史的分期,笔者有不同的看法。

一、1840年鸦片战争到1912年民国建立为中国近代教育史时期

按照正统的、大多数学者的观点:1840年到1919年五四运动时期是中国近代史时期,与之相应,也是中国近代教育史时期。但笔者不赞成这样的分期,中国近现代历史,尤其是中国近现代教育史应以1912年为分界线。理由是:辛亥革命是中国历史的转折点,无论是社会形态还是国家形态和政权组织形式,都自此开始了深刻变革,建立了不同于封建王朝的政治、经济、文化教育体制,彻底改订了清末学制。尽管此后有复辟和倒退,但历史的进程并未因此而中断。无论是孙中山的民国临时政府时期还是袁世凯的北洋军阀时期,再到1919年的五四运动时期,中国的现代学校教育从学制到内容基本是与1912年民国开元以后制定的《壬子癸丑学制》一脉相承的,并未因1919年的五四

运动而发生质的飞跃与变化。

中国的教育制度从 1840 年逐渐开始了深刻地变革,尤其是新政学制改革,最终导致中国传统教育制度的解体,近代教育在形式上得以确立。主要表现为:结束了延续 1 300 年之久的科举制度,依照西方近代三级教育模式首次建立了规范全国的学制系统,提出了普及全民教育的设想,设置了与近代教育相匹配的各级教育行政管理机构;新式学堂的数量迅速增加,学校教育内容中“西学”在数量上开始占主导地位;形成了规模空前的留学教育高潮;教育理论也由此从封建传统观念向近代发展。当然大清王朝的教育宗旨一定是为维护其封建统治服务的,以“忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实”,作为其教育宗旨,封建教育的精神实质仍寄生于新的教育形式之中,如大量的经学教育内容,教育管理的专制性等等,目的在于培养效忠于清政府的顺民。清末学制与清末社会性质一样,带有半资本主义半封建主义的性质。尽管清末学制改革有这些缺陷,但它毕竟引进了西方的教育体系,打破了一千多年来铁板般僵硬的封建教育取士制度的陈规,从教育的内容、手段,到教育的目的和结果,都发生了变革,使得中国社会在短短的不到十年的时间里储集了巨大的社会变革力量。它代表了国家对新的、世界上较为先进的教育制度的认可,其在促进中国教育近代化和社会近代化方面的作用和意义是不可小视的。没有清末学制改革,清王朝的覆灭还要假以时日,社会的变革转型也没有这样快速和彻底。因此,清末学制是中国近代社会性质在观念形态上的反映。当然它与 1912 年开始的资产阶级在文化教育领域彻底的变革,建立民主共和的全体国民教育的学校教育体制有天壤之别。

二、1912 年民国建立到 1949 年新中国诞生为中国现代教育史时期

1911 年的辛亥革命,是清末学制改革的产物——各省留日学生,他们是革命的吹鼓手、发起者和主要策动者,他们在东京成立组织、出版刊物、演出话剧,目的是启发民智,猛烈抨击旧式封建王朝的统治。辛亥革命爆发,他们成为推动各省革命的主要力量,他们在日本接受各种新式教育,成为 1912 年诞生的国民政府的主要构成者和领导者,也是新生的民国社会国体与政体的主

要设计者。这一年由他们所设计的以资产阶级民主主义为教育基本思想的新学制，取代了清政府为维护专制统治而实施的近代学堂教育制度。

民国成立，根据资产阶级民主共和的要求，1912年蔡元培任总长的教育部在成立不久即颁布了《普通教育暂行办法》和《普通教育暂行课程标准》，对前清的带有浓厚封建专制色彩的学堂教育进行改造。《暂行办法》规定：将过去的各类学堂一律改称学校，其管理者一律称为校长；初等小学中实行男女同校；废除小学读经；废除清代颁布的所有教科书等等。此外，教育部还通电各省大力兴办社会教育，宣传革命事迹、国民的权利和义务，以及尚武、实业等现代教育理念和精神，以公民的道德培养为主体，“社会教育”的提法，也由此而来。这年2月，蔡元培发表《新教育意见》一文，主张修订清末学部所制定的教育宗旨，改为军国民教育、实利教育、公民道德教育、世界观教育和美育。同年7月10日，教育部在北京召开临时教育会议，讨论教育改革的问題。同年9月，教育部公布民国教育宗旨为：“注重道德教育，以实利教育、军国民教育辅之，更以美感教育完成其道德”，并发布了《学校系统令》，实行学制改革。同年及次年又公布了其他一些学制改革令，以补充《学校系统令》。由于1912年为壬子年、1913年为癸丑年，故这套学制又称《壬子癸丑学制》。同清末学制改革相比，这次改革，除了教育宗旨的不同之外，在这个学制中，过去的封建等级制教育被打破，资产阶级的民主、平等思想也在学制系统中得到了贯彻。虽然这次学制系统在具体实施过程中受到袁世凯等封建复古派的干扰，但这终究抵挡不住中国教育迈向现代化、民主化的步伐，随之而来的新文化运动又为中国教育现代化增加了新的动力。

从以下课程设置可见清政府（1903年）与民国政府在办学理念和课程内容上的根本区别：民国政府废除“读经讲经”，增加艺术课程，将封建忠君尊孔的教育宗旨和目的彻底打碎，以培养爱国、尚武、尚公、尚实、尚美的共和国民为宗旨和目的的教育（1907年后逐渐在小学堂和女子学堂增开了音乐课程）。

清政府（1903 年）与民国政府（1912 年）普通中学课程比较^①

1903 年 普通中 学课程	修身	读经 讲经	中国 文学	外国 语	历史	地理	算学	博物	理化	法制 理财	图画					体操
1912 年 普通中 学课程	同上		国文	同上	同上	同上	数学	同上	同上	法制 经济	同上	手工	家政 (女)	缝纫 (女)	音乐	同上

总之，中华民国的诞生，奠定了教育民主化改革的政治基础，开辟了中国资产阶级教育发展的新时代，建立了资产阶级民主主义教育体系。新学制以法定形式集中表达了资产阶级改革教育的构想，开创了现代学校教育的新体制，清除了清末学制中的封建专制因素。民国初年，蔡元培主持的教育部完成了资产阶级依法改革封建教育的法定程序，奠定了民国现代教育的基础，它的基本思想与学制贯穿了整个民国历史时期，并没有因 1919 年的五四运动而发生方向性的变化。因此笔者认为中国近现代教育史的分期应把 1912 年作为拐点。

中国艺术教育的变革是中国教育转向近现代化的必然结果。中国传统艺术教育体制是以师徒传承模式为主，内容是模仿前辈、大家及其师傅的作品、思想，目的是师承古圣先贤，保持传统。没有明确的教学体系和课程组合。而这一切都在中国教育近现代化的过程中，在与西方的冲突、交流中发生了根本的变化。尤其是从日本欧美等国留学归来的艺术家和艺术教育家，对中国近现代艺术教育事业的发展作出了巨大的贡献。^②

① 章咸、张援编：《中国近现代艺术教育法规汇编》，教育科学出版社 1997 年版。

② 孙培清主编：《中国教育史》，华东师范大学出版社 2000 年 9 月版。