

蔡元培梁启超与中国现代美育

“蔡元培梁启超美育艺术教育思想与当代文化建设”全国学术研讨会论文选集

金 雅 聂振斌◎主编

中国言实出版社

单元培养主题：中国现代教育

1. 了解中国现代教育的发展脉络，认识教育在国家发展中的重要性。

2. 分析中国现代教育面临的挑战与机遇。

中国现代教育

蔡元培梁启超与中国现代美育

“蔡元培梁启超美育艺术教育思想与当代文化建设”全国学术研讨会论文选集

金 雅 聂振斌◎主编

中国言实出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蔡元培梁启超与中国现代美育：“蔡元培梁启超美育艺术教育思想与当代文化建设”全国学术研讨会论文集 / 金雅, 聂振斌主编. —北京：中国言实出版社，2014.6

ISBN 978 - 7 - 5171 - 0591 - 6

I. ①蔡… II. ①金…②聂… III. ①蔡元培 (1867~1940) —美育—艺术教育—思想评论—文集②梁启超 (1873~1929) —美育—艺术教育—思想评论—文集③美育—中国—现代—文集 IV. ①G40 - 014②J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 105582 号

责任编辑：少 云

文字编辑：湛静伊

出版发行 中国言实出版社

地 址：北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编：100101

编辑部：北京市西城区百万庄大街甲 16 号五层

邮 编：100037

电 话：64924853（总编室）64924716（发行部）

网 址：www.ysfazhan@163.com

E-mail: yanshicbs@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京天正元印务有限公司

版 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

规 格 710 毫米×1000 毫米 1/16 23.25 印张

字 数 440 千字

定 价 66.00 元 ISBN 978 - 7 - 5171 - 0591 - 6

序 一

汝信

近年来，关于中国现代美学的研究取得了可喜的重大进展。2012年，金雅主编的《中国现代美学名家研究丛书》（六卷）由商务印书馆出版，对我国美学界的六位老一辈著名学者的学术贡献作了深入研究和充分评价。同年，在杭州举行了“蔡元培梁启超美育艺术教育思想与当代文化建设”全国学术研讨会，对这两位我国现代美学的开拓者和奠基人在倡导美育和艺术教育的理论与实践方面的业绩，进行了富有成效的探索 and 讨论。据我所知，在我国美学界以此为主题的研讨会尚属首次。现在与读者见面的这一论文集，就是收集这次会议上宣读的论文编辑而成的。这些研究成果的发表无疑地将有助于广大读者加深对蔡元培和梁启超这两位中国现代美学杰出代表的理解，同时亦将提高对美育的重要意义的认识。

在中国，美学思想具有悠久的历史传统。从古代起我国思想家就有不少关于美育和艺术教育的重要论述。孔子就说过：“兴于诗，立于礼，成于乐”（《论语·泰伯》），十分重视诗乐的审美教育作用。后来在漫长的历史发展过程中，以儒道两家为代表的中国审美文化一直在人文教育中发挥巨大的影响。在西方，从古希腊柏拉图、亚里士多德的时代起，美育在当时的学园教育中就占着重要地位，往后经历文艺复兴、启蒙运动到近代，经过哲学家、美学家的倡导，美育思想和理论更得到蓬勃发展。到19世纪末至20世纪初，随着西学东渐，当时先进的中国人向西方寻求真理，吸取近代西方的新思想和新理论，与中国传统文化相结合，使学术研究面貌焕然一新。在美学和美育思想方面，情况同样如此。蔡元培、梁启超应用近代西方美学理论于中国的实际，在中西融合的基础上开创美学研究的新局面，成为中国现代美学的前驱。

在蔡元培和梁启超的美学思想中，美育问题始终处于重要的中心位置。实际上“美育”这一专门名词作为德语“Ästhetische Erziehung”的中译，是由蔡元培于20世纪初首先使用的。他极力提倡美育，主张“以美育代宗教”，并身体力

行，在学校中推广美育。与此同时，梁启超则强调文学艺术对人们的教育作用，大张旗鼓地主张文学革命、情感提升、趣味教育，以重铸民族魂，涵育一代“新民”。他们这样重视美育，把它看作对广大民众进行思想启蒙的强有力的手段，是回应时代的需要。当时的中国，正处于内外交困的严重危机，在帝国主义列强的侵略下，腐朽的中国封建统治摇摇欲坠，中华民族沦为“东亚病夫”任人宰割。为了救亡图存，蔡元培、梁启超等先进人士把希望寄托于通过美育来改造国民性，提高国民素质，救中国于危亡。他们的美育思想虽然明显地受到西方美学中康德、席勒一派的影响，却是当时中国特定社会历史条件下的产物。应该说，他们的目的是崇高的，可是在不根本改造社会制度的情况下，这终究是不可能实现的空想。

在我们今天，情况完全不同了。中国人民正在努力建设中国特色社会主义，贯彻科学发展观，把以人为本作为核心，美育也被作为全面推进素质教育的一个重要方面提到议事日程上来。因此，现在研究蔡元培和梁启超的美育思想不仅具有美学史的价值，而且具有重大现实意义。他们的一些真知灼见，是我们今天大力开展美育时需要继承和发展的珍贵的思想遗产。美育在我国社会主义精神文明建设中承担着重大使命，借助于美育，通过对美和艺术的鉴赏，可以培养人们的高尚的审美意识和趣味，提高文化素养，大大提升人的精神境界，使情感得以陶冶，思想得以净化，品格得以完善，从而使人身心得到和谐发展，人生得以美化，成为全面发展的人和社会社会主义社会的建设者。培养一代新人，振兴中华，这也正是近一百多年来一代又一代的志士仁人所怀抱的中国梦。现在我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，美育也将为实现伟大的中国梦而作出自己的贡献。

2013年10月

（作者为中华美学学会会长，中国社会科学院学部委员）

序 二

钱中文

“蔡元培梁启超美育艺术教育思想与当代文化建设”的会议在杭州召开，主题实在契合今天的文化语境，这既是美学自身发展的必然，也是促进社会生态变革的需要。

就我肤浅的观察与理解，当今美学研究正在发生由过去的形而上迅速地转向形而下的趋势。形而上的议论不易深入，多了就不免空疏而难有突破。上世纪90年代美学在科技、网络发展的环境中，寻找与生活需求相结合的道路，转向历史的当代的审美文化、文艺美学、生态美学、网络美学研究，而获得重大成果，并且又进一步关注日常生活审美化。美学适应人们的多方面的物质生活的需要和人的身体需求，是完全必要的，这方面的研究也还只是开头。但是日常生活的审美，被集团资本、广告的普遍滥用与媒体的利益驱使，日益趋向粗俗、低俗甚至恶俗。

当今手机传播着大量的审美文化，大大促进了审美文化的普及。人们就其天性来说，普遍存在着一种不用花费气力就能获得审美快感的趋向，但是令人担忧的是，随时随地的过度的娱乐，将会使智力与审美趣味的发展，日趋平面与粗陋。我在公共汽车里、地铁里、医院挂号处、候诊处、商场交费处，见到无数少男少女、青年男女、中年人都在用手指拨弄手机。我观察他们，随着他们手指的移动，不时地会在他们脸上发出各种各样的会心的微笑。我好奇地凑过去看看，那里不过是些半裸的美男美女天马行空地打斗的画面，或是筑垒、围城游戏，或是在欣赏时尚衣衫与裸体美女。

在这样的社会、文化语境中，我以为来讨论现代美学奠基人的美育、艺术教育思想真是一个非常适合时宜的举措了。《周易》中说，“作《易》者，其有忧患乎”？阅读梁启超、蔡元培的有关美育、艺术教育的论著，我真的感到它们犹如写在今天一般，针对着我们的生活现状而说的。无论是前者的“趣味教育”说、“情感教育”说、“人生艺术化”说、“美术人”说，还是后者的“以美学代宗教”

说、“美育”说、“美育与人生”说、美育的实践与设置课程等议论，都使人深深感到，他们有着一种喷薄的激情或是十分理性的巨大的悲悯情怀，力图通过美育与艺术教育，改造人性中的愚昧、落后、单纯的物欲与肉欲的追求，而向往人的精神的成长，培养健康的审美情趣而获得精神的超越。美育与艺术教育就是审美教育，就是人性教育，就是使人成为“美术人”“审美的人”，使人的品格变得高尚，而不是制造粗俗、低下的玩弄感情的人！我童年、少年时代的学校里，大约正是前贤们提倡美育不久之后的事，设有实现审美教育的实践课程。在音乐课上，有歌颂母性的伟大，使你回家后自觉地去分担母亲的家务劳动；有歌颂手的伟大，使你歌唱后把劳动看做一种愉快；有歌颂朋友的友谊，使你和朋友相亲相爱；有低唱人的生活的凄凉遭遇，而引起你做人所必需的怜悯与同情；有激发凛然大义、忠怀激烈的歌，培植你的爱国情操；有赞美自然的歌和远足活动，教你体会什么是自然之美，鼓励你投身到自然去，亲近自然，拥抱自然，享受自然的美的赐予；有图画、劳作课，学习绘画、雕刻，让你去临摹和创造稚朴之美。这种审美教育虽然是初级的，但让人真正受益终生。人正是在审美的人性教育中获得心灵的滋润、点化与精神的提升。

当今美育与艺术教育研究，自然要重视探讨过去不被重视的人的物质、身体的感性需求、美的需求，同时也不能偏废美育艺术教育的形而上的升华。需要批判审美活动中低俗与恶俗，拒绝过度娱乐而走向娱乐至死，高扬美育的人文精神，培植符合当代需求的新的社会理想与道德价值观。

继承与发扬梁启超、蔡元培等先生的美育艺术教育思想，一定会提高当代美育艺术教育的水平，推进我们的文化建设。

2013年9月

（作者为中国中外文艺理论学会名誉会长，中国社会科学院荣誉学部委员）

序 一	汝 信 / 1
序 二	钱中文 / 3

上编 蔡元培美育思想研究

蔡元培的美育思想及其历史贡献	聂振斌 / 3
蔡元培的美育精神	胡经之 / 18
评蔡元培“以美育代宗教”说	王元骧 / 30
“以美育代宗教”再认识	单正平 舒志锋 / 40
蔡元培“美育代宗教”的进化论思维方式反思	寇鹏程 / 48
书法美育——从蔡元培到陆维钊	莫小不 郑 晨 / 56
超越的困难——从“以美育代宗教”说看蔡元培审美信仰建构的世俗性	潘黎勇 / 75
美育与人生价值的重建——蔡元培美育思想的当代意义	赵中华 / 85
民族国家视域下的审美教育——对蔡元培美育思想的理解	陈改玲 / 99
蔡元培美育思想在美术教育中的影响	张道森 / 105
蔡元培实施大学美育的举措	王玉生 / 109
蔡元培美育思想体系探析	李茂叶 / 116
越文化背景下蔡元培的美学选择与美育实践	马芹芬 / 127
蔡元培美育思想的当代意义	龚欣欣 / 134

中编 梁启超美育思想研究

梁启超美育思想的范畴命题与致思路径	金 雅 / 143
-------------------	-----------

梁启超后期“趣味教育”思想的再评价	郑玉明 / 152
梁启超美育思想浅析	朱鹏飞 / 161
梁启超趣味教育主张的艺术学意义	李荣有 李沛健 / 167
论梁启超艺术教育思想的当代意义	高迎刚 / 174
略论梁启超的美育思想与书法教育实践	李继凯 / 179
梁启超书法美学教育思想探析	金玉甫 / 190
梁启超的绘画观念与美育思想	李瑞明 / 201
试论梁启超美育思想中的养气说	何淑芳 刘振华 / 209
梁启超美育思想与校园文化建设	谭维庆 梁新明 谭艾艾 / 217
从《趣味教育与教育趣味》看梁启超趣味思想的美育意蕴	应 丹 / 224
梁启超的情感教育思想及其当代意义——《中国韵文里头所表现的 情感》探析	张贵君 周 鸽 / 233
试论梁启超《美术与生活》的美育思想	郝 赫 / 240

下编 蔡元培梁启超与文化建设

从蔡元培思想看“生活美育”观	刘悦笛 / 249
艺术与“生命化”——以蔡元培、梁启超为例	丁国旗 / 259
美育与科学之关联——蔡元培美育思想的辩证性兼与梁启超比较	郭 勇 / 264
蔡元培书画美学思想管见	宛小平 / 272
从梁启超的“趣味说”到丰子恺的“情趣说”	余连祥 / 278
试论梁启超、蔡元培情感施教的现代美育思想	李 弢 / 288
蔡元培梁启超美育思想的功能性比较研究	刘 毅 / 299
从蔡元培的美学思想看书法批评的相对性	韩 笑 / 308
梁启超《书法指导》评述	林李龙 / 317
《清代学术概论》与文学学术规范的思考	庄锡华 / 322
梁启超的文界革命论及其当代意义	邹 理 姚时珍 / 329
近年来蔡元培思想与当代意义研究评述	符 腾 / 333

附 录

“蔡元培梁启超美育艺术教育思想与当代文化建设”全国学术研讨会 暨《中国现代美学名家研究丛书》首发式贺信贺电致辞

梁思礼院士贺信	/ 341
---------------	-------

蔡磊珂女士贺信	/ 342
天津梁启超纪念馆贺信	/ 343
广东省新会梁启超研究会会长邵兆海先生贺信	/ 344
华中师范大学梁启超研究中心主任董方奎先生贺电	/ 345
中华美学学会副会长朱立元先生贺信	/ 346
北京师范大学文艺学研究中心主任李春青先生贺信	/ 347
浙江理工大学校长裘松良先生致辞	/ 348
中国中外文艺理论学会副会长姚文放先生致辞	/ 350
中华美学学会副秘书长刘悦笛先生致辞	/ 351
全国艺术学学会会长凌继尧先生致辞	/ 353
中国新文学学会常务副会长张永健先生致辞	/ 354
中国近代文学学会副会长袁进先生致辞	/ 356
后 记	编 者 / 359

上 编

蔡元培美育思想研究

蔡元培的美育思想及其历史贡献

聂振斌

摘要：美育的根本目的，是为了受教育者自身的全面发展。蔡元培倡导美育，认为美育的主要性能是“陶养感情”，积极有力地推动美育的实施，重视美育与德育的建设，重视艺术教育与科学教育的关系，并从中西方的历史事实出发，提出“以美育代宗教”是社会发展的形势所趋，突出地体现了“以人为目的”的艺术—审美教育的重要性。

关键词：蔡元培 美育 艺术教育 情感

教育是否以人为目的，是古代专制主义教育与现代民主主义教育的根本分歧之点。古代封建专制主义统治者设教，是为了培养政治统治所需要的工具，因而必以“忠君”、“爱国”（即爱一姓之家天下）为其教育之宗旨，实施应试教育（如科举考试）而不是素质教育。蔡元培就任民国临时政府教育总长时，发表了《对于新教育之意见》的演说，同时还写了一份《对教育宗旨案之说明》。《说明》指出：“君主时代之教育，不外利己主义。君主或少数人结合之政府，以其利己主义为目的物，乃揣摩国民之利己心，以一种方法投合之，引以迁就政府之主义。如前清时代承科举余习，奖励出身，为驱诱学生之计，而其目的在使受教育者皆寓于服从心、保守心，易受政府驾驭。”在出任北大校长时期，曾向军阀政府提出《教育独立议》的提案。蔡元培说：“教育是帮助被教育的人，给他能发展自己的能力，完成他的人格，于人类文化上能尽一分子的责任；不是把被教育的人，造成一种特别器具，给抱有他种目的的人去应用的。所以，教育事业当完全交与教育家，保有独立的资格，毫不受各派政党或各派教会的影响。”^①美育的根本目的，是为了受教育者自身的全面发展，因而最突出地体现现代教育“以人为目的”的宗旨，也是教育现代性的集中表现。

^① 沈善洪编：《蔡元培选集》上卷，浙江教育出版社1993年版，第576页。

一 美育方针与美育的实施

1912年，蔡元培在教育总长任上，大刀阔斧地进行教育改革，创设新式教育体制，制定新式教育方针，在中国现代教育史上第一次把美育确立为国家教育方针，提出“世界观与美育主义”之宗旨。他的美育思想直接贯彻于教育实践，并成为政府行为，产生深刻而广泛的社会影响。

1917至1927年，蔡元培任北京大学校长。在教育实践中，全面贯彻他的新式教育方针，并领导新文化运动，借新文化运动之声势，大力推进美育的实施。1920年，他在《普通教育与职业教育》一文中，把新式教育方针精炼地归纳为体智德美全面发展的方针，认为“这四育是一样重要，不可放松一项的”，其宗旨是“养成健全的人格”，“发展共和的精神”。在四字方针中，没有“世界观”教育。因为世界观教育，实际上就是理想、信仰教育，而理想、信仰教育，不能靠空洞的说教和抽象的论证，而要通过美感直观才能达到目的，所以“世界观”教育，可以包含在美育之中。他说：“虽然，世界观教育，非可以旦旦而聒之也。且其与现象世界之关系，又非可以枯槁单简之言说袭而取之也。然则何道之由？曰，由美感之教育。”所以，蔡元培最早提出的“五育”教育方针，到20世纪20年代，又精简为体智德美“四字”方针。

1927至1929年，蔡元培再次担任国家教育行政的最高领导，继续推行教育改革，不断地充实、完善新式教育体制。在新的形势下，他提出教育要劳动化、科学化、艺术化。艺术教育，仍然是他办教育的重要话题。1927年12月，蔡元培主持大学院（主管全国教育学术的政府机构）工作，向大学院艺术教育委员会提出《创办国立艺术大学之提案》，并在第一次会议上通过。1928年，始设艺术院于杭州，蔡元培兼任院长。这是中国现代第一所艺术大学，即今浙江美术学院。

蔡元培从民国政府成立到1940年逝世，他多次担任国家文化教育行政的最高领导者，制定教育方针，进行新式教育体制的创设，同时把他的美学思想付诸教育实践。他十分关心新式教育中美育的实施，制定美育方针，传播美育思想，推动美育实践，取得了显著的社会效果，作出了卓越的历史贡献。

第一，通过政府行为，普遍实施美育。蔡元培作为民国政府第一任教育总长，开创新式教育、实施美育是其重要方面。他制定新的教育方针后，便雷厉风行地改革、整顿全国的学校教育，建立了新式教育体制和新的规章制度、课程设置等，并且经过半年的准备、筹划，召开了全国教育会议，使新式教育方针、体制得到普遍贯彻、实施。全国教育会议之后，以教育部的名义陆续公布了《小学校令》《中学校令》《师范教育令》和《大学令》，对美育方针也作出了政策性说

明,规定了各级学校艺术课程的具体内容,明确了艺术教育在学校教育中的地位。中小学设置音乐(或唱歌)、美术(或图画)、手工课程,这种教学模式,影响至今。

第二,蔡元培在任北大校长期间,便以北大为基地,组建文学、书法、绘画、音乐等各种美育学术研究会,聘请教师讲授、指导,学生自愿参加,定期开展美育活动,极大地激发了师生的学术热情和“读书救国”精神。1921年,蔡元培率先在北大开设美学课。设课而无美学教师,蔡校长便亲自授课,编写教材。蔡元培在北大首创群众性的美育学术团体,创办艺术刊物,开设美学课。这些都为全国高校和艺术专门学校树立了学习的榜样,影响是广泛的。

第三,倡议、支持、创办各种艺术学校。中国古代的专门艺术教育方式是师徒口耳传授,是手工作坊式的,没有普遍适用的组织机构(学校)和知识理论(讲义、教科书)。改变这种旧方式而建立新式的艺术学校,是新式教育实施过程中的一种新事物。中国最早建立的艺术学校,是1912年11月由刘海粟创办的私立学校,成立时叫上海图书美术院,其后更名为上海美术专科学校。蔡元培一直支持刘海粟的工作,1922年著文介绍艺术家刘海粟,大力支持他办画展。1931年,蔡元培还为上海美术专科学校作校歌。公办的艺术学校,是1918年4月由教育部设立的第一国立北京美术学校,蔡元培参加开学典礼并发表演说。蔡元培非常重视音乐的学术研究和音乐教育。如为北京大学音乐研究会延请导师,指导民族乐器的练习。后来,改为音乐传习所,并设立师范科,招收学生。刘天华等人设立北平国乐改进社,并开展活动,也是得到蔡元培的支持。1919年,郑觐文在上海创办大同乐会,并且自制古乐器,改编古乐曲,实施演奏。蔡元培在大同乐会《乐器图说》序中说:“夫今之乐诚异于古之乐,而古之乐器未必不适用于今之时。大同乐会第一步工作,即在监造乐器;其第二步工作,当必考订乐谱。不泥于古,独会其通,将来结果,或可使古今乐器同条共贯,鸣奏一堂,以造成雍容华贵之新声。此则国人所最希望者,深愿大同乐会之更负此重大责任焉。”^①1928年大学院又设音乐院于上海,蔡元培兼任院长。1929年,教育部改组音乐院为音乐专科学校,萧友梅为校长,编印《乐艺》季刊。借鉴西方的经验,改良中国的戏剧,一直得到蔡元培的重视和支持。他在1931年所写的《二十五年来中国之美育》一文,记下了中国戏剧改良初期所取得的成绩。

总之,蔡元培是管理学术教育的内行专家,并且德高望重,一直是学术界公认的领袖。由于他非常重视艺术教育,所以在这一新旧转换时期,现代艺术教育能够受到重视并加以实施,都得到他或直接或间接的领导、参与、支持,贡献是巨大的。

^① 沈善洪编:《蔡元培选集》上卷,浙江教育出版社1993年版,第359—360页。

二 美育的性能及价值

蔡元培曾给美育下过一个定义：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”这个定义说明，美育在理论上属于美学，在实践上属于教育，其目的是“陶养感情”，而与知识教育和道德教育具有不同的目标。这个定义似嫌简略，逻辑不够严密，没有指出用什么和怎样“陶养感情”，因而容易引起某种误解——美育似乎就是讲美学理论。其实，讲美学理论主要是提高对美育的认识，掌握美育的知识，这与一般教育没有多大区别，说明不了美育的特殊性能。而美育的主要性能是“陶养感情”；要“陶养感情”必须通过美或艺术的审美实践活动（包括创造和欣赏两个方面）来完成，因为只有美或艺术的创作与欣赏实践活动才能激发或宣泄感情，才有“陶养感情”之谓，这才是美育的独到之处。蔡元培在《美育与人生》一文中指出：“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。”把这段话和前面的“定义”结合起来，才能完整地理解美育的含义。美育，就其主导方面而言，不是抽象的理性活动，而是具体的感性活动。实现美育目的的“工具”不是抽象的理论、知识，而是具体的美的形象，实现目的的过程不是理性的思维、论辩，而是感性的直观、欣赏活动。所以，美育的完整含义应该包括两个层面：第一，美育是理性（美学理论）与感性（审美活动）相结合相统一的教育；第二，美的对象和审美活动本身也是感性与理性融为一体（即真善美合一）的，因此，对人才能起到教育作用。若是对象和活动只有感性而无理性，必然放任自流，教育从何谈起？

美育为什么能陶养感情？因为美的对象具有“普遍性”和“超脱性”，可以净化感情。他说：“既有普遍性以打破人我之见，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；甚至有‘杀身以成仁’而‘不求生以害仁’的勇敢；这是完全不由于知识的计较，而由于感情的陶养，就是不源于知育，而源于美育。”^① 蔡元培认为，要养成“舍己为群”的行为习惯，把一己的生死利害观念完全忘掉了，“这种伟大而高尚的行为，是完全发动于感情的”。也就是说，高尚的献身精神，不是来自于知识上的计较，而来自于感情的激发；不是来自于智育，而是来自于美育。他认为，美育是“美感之教育”，而“美感”是自由的，含有无限乐趣。这正是美育的特点，不能离开美育的这一特点而去实施“美育”。美育是在感情的自由活动中实现的，不能机械死板、强求一律，而是通过美感趣味“激情导欲”，自然而然地走向正

① 蔡元培：《蔡元培美学文选》，北京大学出版社1983年版，第221页。