

中国美育思想通史

现代卷

刘彦顺 著

山东人民出版社

國家一級工業設計 全國首創建築設計單位

主编 曾繁仁

副主编 祁海文 刘彦顺

中国美育思想通史

现代卷

刘彦顺 著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美育思想通史. 现代卷/曾繁仁主编; 刘彦顺
著. —济南: 山东人民出版社, 2017. 6
ISBN 978-7-209-09839-7

I. ①中… II. ①曾… ②刘… III. ①美育—思想史
—中国—现代 IV. ①G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 043894 号

责任编辑 张 波
助理编辑 陶远城

中国美育思想通史 现代卷

曾繁仁 主编 祁海文 刘彦顺 副主编
刘彦顺 著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东人民出版社
社 址 济南市胜利大街 39 号
邮 编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098914
市场部 (0531) 82098027
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>
印 装 北京图文天地制版印刷有限公司
经 销 新华书店

规 格 16 开 (170mm × 240mm)
印 张 40
字 数 574 千字
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2017 年 6 月第 1 次
印 数 1—1000

ISBN 978-7-209-09839-7

定 价 148.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

目 录

第一章 概述	1
第二章 王国维的美育思想	5
第一节 王国维美育思想的准则及谱系	6
第二节 “直观教育”与“内时间意识”的“流畅”	19
第三节 从“审美时间”论美育的意义	45
第三章 梁启超的美育思想	56
第一节 美育活动的时间性及其中西对比	57
第二节 美育活动中的悦乐精神与“现在感”	80
第三节 美育活动作为内时间意识的构成	95
第四章 蔡元培的美育思想	104
第一节 蔡元培的教育思想及其与美育的关系	104
第二节 蔡元培的美学思想及其与美育思想的联系	112

第三节 蔡元培的美育思想	131
第五章 鲁迅的美育思想	191
第一节 鲁迅对文艺社会作用的认识	191
第二节 对美育活动特性的认识	198
第三节 审美教育的内容及功能	214
第六章 陶行知的美育思想	225
第一节 生活教育思想与美育的联系	225
第二节 全面发展教育思想中的美育	239
第三节 学校美育的实施	246
第七章 丰子恺的美育思想	265
第一节 丰子恺的美学思想及其与美育思想的关系	266
第二节 丰子恺对美育基本特征的认识	277
第三节 儿童美育思想	299
第四节 日用品审美设计的美育思想	314
第八章 吕凤子的美育思想	328
第一节 “好美恶恶是人们天性，所以美育 才有实施可能”	328
第二节 美育作为“绝缘教育”	334
第三节 美育与德育的分野及实施	349

第九章 陈鹤琴的儿童美育思想	358
第一节 儿童心理研究中的美育思想	358
第二节 儿童艺术教育思想	368
第三节 “活教育”中的美育思想	385
第十章 赵廷为的美育思想	397
第一节 “欣赏”教育的必要及现实问题	397
第二节 欣赏教学作为内时间意识的构成	402
第三节 欣赏教学的具体操作	408
第十一章 孟宪承的美育观	415
第一节 艺术活动、审美活动的价值何在?	415
第二节 美育的疆域在哪里?	418
第三节 孟宪承的艺术教育思想	424
第十二章 朱光潜的美育思想	433
第一节 美育的基本特性及其施行	433
第二节 “趣味”“能力”与审美教育	459
第十三章 朱谦之的美育思想	476
第一节 无元主义哲学与美育思想	477
第二节 论乐教	485
第三节 宇宙美育	511

第十四章 贺麟的美育思想	523
第一节 礼乐教化复兴的前奏	523
第二节 儒学作为诗教、礼教、理学三位一体的复兴	529
第三节 礼乐教化活动的时间性	542
第十五章 范寿康的美育思想	554
第一节 “感情陶冶”的得与失	554
第二节 良莠并陈的美育理论	558
第十六章 潘菽的美育思想	563
第一节 潘菽的美学思想	563
第二节 “动的心理人格”与美育	569
第三节 作为“手段”与“鹄的”的美育	575
第十七章 中国现代美育理论中“身体”的觉醒及其谱系	585
第一节 中国古典文化及艺术中的身体意象	586
第二节 中国现代美育观念中的身体意象	594
第三节 艺术教育思想中的“身体”谱系	604
参考文献	628

第一章 概述

中国现代美育思想史在整个中国美育思想史之中占有极为重要的地位，其处在两千年之久的中国古典美育理论形态与中国当代美育理论形态之间，既与前一时期美育理论的古典性有着强烈的差异，又与后一时期尤其是新时期以来美育理论的现代性形成了鲜明的对照。

从中国社会历史变化的大背景来看，在 20 世纪之交，以资产阶级觉醒为主要社会特征的近现代，以王国维、梁启超、蔡元培、鲁迅、朱光潜、朱谦之、丰子恺、陶行知、贺麟、潘菽、孟宪承、吕凤子、陈鹤琴等为杰出代表的中国学人在引入西方理论的背景之下，展开了对于现代性美育理论的追求与构想，可谓众星云集，精彩纷呈，创造性非凡，堪称自中国近现代至今美育理论进程中最为辉煌的一个时期。

在中国近代以至于现代的这一时期，是资本主义的意识与思想引入中国并且得到大力传播的时期，其所具有的人道主义与启蒙主义色彩，使得中国文化在西方文化的几乎是暴力与强迫的影响之下，展开了与封建传统社会文化截然不同的全新进程。西方世界的哲学、教育学、美学、心理学等与美育理论有着密切联系的学科与知识体系涌入中国，中国古典美育的实践与理论都面临着两千年以来未有的挑战与机遇。

在美育实践方面，最为重要的巨变之一就是西方文学艺术作品开始作为一种主流话语的强势教育资源进入到中国近现代美育的活动当中。另外，西方艺术教育、审美教育的方针、课程设置、教材教法、学制等等也大量被引入到中国，成为中国现代艺术教育、审美教育实践学习的蓝本、榜样。

在美育思想方面，外来理论资源主要来自于欧洲、美国与日本，而对欧洲、美国与日本美育思想资源采纳的差异则取决于中国近现代学人的不同的留学、游历的背景。王国维的美育思想受到康德与叔本华的强烈影响，蔡元培的美育思想受到康德美学思想的影响较多，陶行知、陈鹤琴的美育思想则受到杜威思想的影响，朱谦之的美育思想则有较多的柏格森哲学的基因。

美育理论现代形态的新建构是中国现代美育思想家们孜孜以求的理想，而实现这一理想既需要对西方的优质思想资源了然于胸，又需要据此对中国古典美育传统、美育理论传统进行相应的判断与重新定位。王国维依据康德美学、叔本华哲学中的审美超功利、形式及游戏之说，对中国古典美育传统中的礼乐教化形态进行了批评，认为实用、善的价值往往压倒性地支配着审美价值，同时，王国维又坚持了中国古典美育实践、美育理论中的积极维度——悦乐的现世价值观。这一兼采中西之长，同时又面对新现实、构建新理论的做法，在蔡元培、陶行知、陈鹤琴、贺麟、朱光潜、丰子恺等人身上都得到了极为精彩的体现，尤其是蔡元培所提出的“以美育代宗教”的辉煌命题，更是中国近现代以来中国学人对世界思想界做出的伟大贡献。

与王国维、蔡元培、朱光潜等较多地以西方知识诠释与批评中国的传统文化与教育不同，梁启超、贺麟、吕凤子、朱谦之等则更多地对中国古典美学、美育理论之中的精粹及其卓越之处进行了阐发、发扬，在与西方知识话语的交流、交往、交融中，不仅发出了激越的中国之声，而且更加突出了中国美育理论、美学理论以及我国悠久的礼乐教化传统在主客不分离、执着于现世的悦乐精神等等之上，远远胜出西方的卓著之处。梁启超通过对佛教哲学的精深研究，对主客之间的构成状态在审美、宗教、科学上的不同体现进行了细致的、深入的分析，尤其是在时间性上的诸多创见，的确代表了中国现代美育思想史“中国学派”“中国风格”的最强音。与之相应、相通的还有贺麟美育思想中“儒化西学”对礼乐教化活动的时间性状态的新阐释、朱谦之借用周易哲学的唯情论

思想对礼乐教化活动的“真情之流”的新阐释、吕凤子采纳儒佛哲学对美育作为“心性功夫”的解读等等，这些理论与学术上的建树不仅仅是民族化的声音，更是对美育理论作为一种知识体系的独到贡献。这些理论上的建树与贡献，至今在世界范围内也是极为辉煌的。

就中国现代美育思想所研究的范围来看，既有对美育理论基本问题的研究，比如王国维、蔡元培、朱光潜、丰子恺等等；也有侧重从教育学角度对美育操作层面的研究，比如蔡元培、陶行知、陈鹤琴、赵廷为等等；还有侧重从心理学角度对美育活动中人格发展维度的研究，比如潘菽、陈鹤琴、丰子恺等等。这些领域的学术建树使得美育理论研究视野极为开阔，涉及美育理论知识体系的各个主要方面，这就使得美育理论知识体系本身显得扎实、稳重、全面。同时，也有很多艺术家、文学家等参与到美育理论、美育实践、美育观念的新建设中来，比如林语堂、傅雷、丰子恺、徐悲鸿、吕凤子等等，他们往往在艺术创造、艺术教育、艺术风格上得风气之先，引领美育观念革命或者更新的潮流。

中国现代美育理论之所以能够取得如此辉煌的成就与贡献，其中最为重要的原因之一就是以上所述这些学者、思想家、艺术家、文人、哲学家们自身首先接受了完善的艺术教育与审美教育，所以他们往往能够在美育理论、美育观念的陈述中，完全跳脱了专业、职业、行业的限制与牵绊，而且他们的鉴赏能力之高、涉猎艺术门类之广博、审美趣味之精致、文字陈述之美轮美奂，的确堪异彩纷呈的学术史典范。王国维在哲学、心理学、教育学、诗学、戏剧学等之上的杰出建树，蔡元培对美育基本理论、美育实施、公共空间之中公共艺术设立上的建树，丰子恺对各种艺术门类的深刻全面把握，贺麟作为一位杰出的哲学家对“儒化西学”之于美育理论的思考，潘菽作为一位心理学家对美学、教育学的深厚造诣以及对审美对象的丰富理解，等等——都使得中国近现代以来的美育思想家们能够把握与思考涉及人生根本价值观的宏大问题，美育就是其中最具有代表性的领域之一。

因而，自今视昔，过于精细的专业分工、极端狭隘的职业及其职能

的分类、鸡犬之声绝不相闻的各自的学科建制都使得美育理论研究者不仅越来越少，而且其自身就没有接受过完备的艺术教育、审美教育，而美育理论所要研究的对象——美育活动在其构成因素上却涉及美学、艺术学、教育学、心理学领域，这既是中国现代美育理论如此辉煌的原因之一，也是其在中国近现代直至当代以来的美育思想史中显得如此独异而寂寞的表征。

第二章 王国维的美育思想

王国维（1877—1927），浙江海宁人，字静安，是我国近现代以来著名的国学大师、美学家，也是中国近现代美育理论史开端期的重要思想家，他以广阔的胸怀，接纳与消化系统性的西方美育理论，并与我国古典礼乐教化传统相对接、生发，其所达到的创造性已臻化境。他与蔡元培一样，代表着我国近现代美育思想的最高水准，树立了兼采中西、立足本土进行学术新建树的典范。

具体来看，王国维在美育理论上的贡献在于首次提出以“游戏”与“形式”作为审美活动的本性，在这两个概念或思想中引导出有关“时间性”的系列概念，并把思想作为美育功能与价值的起点。在此基础上，他对叔本华的教育思想及其美育思想进行了新的演绎，并对中国古代美育中的弊端、礼乐教化的悦乐精神、美育活动的直观性、“美术不可教”、美育活动作为内时间意识的流畅性构成、美育活动的必要性与施行、以“美术”代宗教、人生时间的充实与拯救等重大问题进行了深入探究。

在王国维的美育思想体系中，“游戏”“形式”与“时间性”因此成为三个最为核心的关键词。在这三个关键词当中，其学理上的演进顺序是：从形式到游戏，再由游戏到时间性，再由时间性到形式，也就是实现于形式之中，最终完成在时间上的直观性“过程”，成为一个完整的审美生活事件或审美活动事件。以这三个关键词为核心，王国维不仅对中国古代文学艺术与美学思想之中的“反美性”做出了评判，而且在西方美育理论与中国美育现状之间产生真正对话的前提下，形成了真正具有现代理论品性的美育理论。

第一节 王国维美育思想的准则及谱系

一、康德、形式与游戏

从中国美育理论百年的历程来看，与其说王国维处在一个由古典时期的美育理论形态向现代美育理论形态转化的关头，还不如说史无前例地处在一个中西美学交融、交流、交战的时机，在此方面，他成为一个重要的转折点。

这种转折的发生，其内在的原因与渊源在于王国维创造性地继承了康德、叔本华美学，并与中国古典美学、美育理论中的积极因素、优良传统进行对接与比较，所汲取的主要思想正是中国古典美学所缺乏的“形式”与“游戏”维度。他以此作为基点与尺度，对中国古典文学艺术、中国古典美学乃至中国传统文化建制中的知识分子角色进行了全新的解读与评判，从而为百年中国的新美育理论开辟了新视域、新方法。

王国维对西方文化、西方知识的接受，不仅使得他对于中国古代审美文化的评价有了新的视点，而且这样一种视点不是局部与中立的，而是在价值评判上的整体与宏观的对比。在纯粹的美学思想上，王国维主要体现为康德主义者，虽然在他的著作中对叔本华思想的陈述占据了较多的部分，但是从其思想所主要汲取的来源来看，还是对于康德的借鉴更多；而对叔本华的较多陈述，一方面是因为叔本华在“审美无关功利”的理论命题上与康德接近，而且还因为王国维本人认为，康德的著作较为晦涩，在自己语言水平尚不高的前提下，只能留待日后进行细读与研讨；而在美学与人生的关联上，尤其是人生自身作为原初的时间性涌现过程方面，王国维显然对叔本华的借鉴与消化比较多。

康德在西方美学史上的划时代的贡献在于使审美价值获得独立与自律的存在，这不仅是美学形态的真正开始，也是现代性美学知识体系的开端。当然，需要特别指出的是，康德的这一美学思想，其实只是适用于那些“纯粹”的“艺术作品”，也就是只能够用“眼睛”去“看”，用

“耳朵”去“听”的那些审美对象，这样的审美对象很显然只是所有审美领域中的一个组成部分而已。如果一个带来快乐的对象只能经由视听这两种感官，那么，这样的快乐肯定是“不实用”的，康德把这样的“快乐”经典地表述为“审美无关功利”或者“审美超功利”。在此而言，康德的美学思想的确是美学史上的一个创举。但是，康德的这一辉煌命题同时又是一个充满严重的缺陷与遗憾的“教条”，因为他只是这样主观武断地预先规定——符合“超功利”的“快感”才是“美”的“感”，否则就是低劣的。正如本书对康德美学思想的批评与分析中所言，康德的美学不仅仅缺乏“身体性”，而且更缺乏的是“时间性”。所以，康德的这一命题之前就应该加上一个限定——只是针对那些“只能够听”“只能够看”的纯粹的艺术品，这个命题才有效。

王国维继承了康德美学的优点，也一并继承了他的缺陷。不过，由于王国维把“审美无关功利”的命题纳入到“主观时间”“人生”之视野，在很大程度上冲淡了这一缺陷。整体而言，康德的这一贡献在王国维的美学研究中成为一个极高的纲领，他据此来考量中国古代美学与文艺的得失，也据此来设计中国美学与文艺的前景，在美育的理论与实践上，也成为王国维的思想准则。在王国维对康德美学的描述中，正如同在前面所说的，基本上是与叔本华的描述联系在一起的。他认为：

德意志之大哲人汗德，以美之快乐为不关利害之快乐。至叔本华而分析观美之状态为二原质：（一）被观之对象，非特别之物，而此物之种类之形式；（二）观者之意识，非特别之我，而纯粹无欲之我也。^①

并且，王国维对康德做出了极富于感情色彩的颂扬：

人之最灵，厥维天官；外以接物，内用反观。小知闲闲，敝帚是

① 姚淦铭、王燕主编：《王国维文集》下卷，中国文史出版社2007年版，第93页。

享；群言淆乱，孰正其枉。大疑潭潭，是糞是除；中道而反，丧其故居。笃生哲人，凯尼之堡；息彼众喙，示我大道。观外于空，观内于时；诸果粲然，厥因之随。凡此数者，知物之式；存于能知，不存于物。匪言之艰，证之维艰；云霾解驳，秋山巉巉。赤日中天，烛彼穷阴；丹凤在霄，百鸟皆瘖。谷可如陵，山可为藪；万岁千秋，公名不朽。^①

从王国维对美学与文艺学理论的探讨到他对中国文学艺术的评价，都是把这一美学命题作为话语的核心。至此，“审美无关功利”这一在西方美学史上无比辉煌的命题开始成为中国近现代美学的关键词之一，而且堪称是最为重要的关键词。比如：

文学者，游戏的事业也。人之势力，用于生存竞争而有余，于是发而为游戏。婉孌之儿，有父母以衣食之，以卵翼之，无所谓争存之事也。其势力无所发泄，于是作种种之游戏。逮争存之事亟，而游戏之道息矣。惟精神上之势力独优，而又不必以生事为急者，然后终身得保其游戏之性质。而成人以后，又不能以小儿之游戏为满足，于是对其自己之情感及所观察之事物而摹写之，咏叹之，以发泄所储蓄之势力。故民族文化之发达，非达一定之程度，则不能有文学；而个人之汲汲于争存者，决无文学家之资格也。^②

若夫以工作的考察之、成就之者，则小细工之类耳……因判定事物价值上之变化，而理论上美术上之思想亦随之而变焉。至新时期，既不由必要上评量物之价值，谓作业不过为某目的之方便故，不足以决定人之价值，其决之者，吾人闲暇时之自由游戏也。此与雅里大德勒重闲暇之作业，命意相同。^③

① 姚淦铭、王燕主编：《王国维文集》下卷，中国文史出版社2007年版，第173—174页。

② 姚淦铭、王燕主编：《王国维文集》上卷，中国文史出版社2007年版，第16页。

③ 姚淦铭、王燕主编：《王国维文集》下卷，中国文史出版社2007年版，第11—12页。

若夫最高尚之嗜好，如文学、美术，亦不外势力之欲之发表。希尔列尔既谓儿童之游戏存于用剩余之势力矣，文学美术亦不过成人之精神的游戏。故其渊源之存于剩余之势力，无可疑也。且吾人内界之思想感情，平时不能语诸人或不能以庄语表之者，于文学中以无人与我一定之关系故，故得倾倒而出之。易言以明之，吾人之势力所不能于实际表出者，得以游戏表出之是也。^①

盖人心之动，无不束缚于一己之利害；独美之为物，使人忘记一己之利害而入高尚纯洁之域，此最纯粹之快乐也。^②

而且，与“审美无关功利”的命题相联系，现代美学中的另外一个核心关键词“形式”也进入到王国维的话语之中：

美之性质，一言以蔽之曰：可爱玩而不可利用者是已。虽物质之美者，有时亦足供吾人之利用，但人之视为美时，决不计及其可利用之点。其性质如是，故其价值亦存在于美之自身，而不存乎其外。……一切之美，皆形式之美也。就美之自身言之，则一切优美皆存于形式之对称变化及调和。……凡吾人所加于雕刻书画之品评，曰“神”、曰“韵”、曰“气”、曰“味”，皆就第二形式言之者多。……至论其实践之方面，则以古雅之能力，能由修养得之，故可为美育普及之津梁。^③

“审美无关利害”的命题在宏观上对王国维的影响可以说是决定性的，而在微观的意义上，“形式”这一概念的引入以及与中国古典美学中“神、韵、气、味”相融合，可以说王国维把对西方美学思想的核心与精

① 姚淦铭、王燕主编：《王国维文集》下卷，中国文史出版社2007年版，第16页。

② 姚淦铭、王燕主编：《王国维文集》下卷，中国文史出版社2007年版，第33页。

③ 姚淦铭、王燕主编：《王国维文集》下卷，中国文史出版社2007年版，第17—19页。

髓完全置入了中国古代美学思想的根本。这表明，王国维对西方美学思想的态度，是站在美学这一学科内在要求与建构的角度上，把“审美无关功利”这一命题运用于美学学科建构的首要纲领，并以“形式”这一内在的概念作为话语的核心。在这一角度，即明确地提出“一切之美皆形式之美”，比康德在《判断力批判》中表达得更为明确。这应该是我国近现代学人在美学研究上所取得的极为重要的实绩；而且王国维把“审美无关功利”命题当中的核心概念“形式”与中国美学思想的汉语表述相连接，可谓在中国近现代美学孕育之初，开创了消泯中西方在文化学术语言上的隔阂这一范例。

王国维对西方美学思想尤其是对于“审美无关功利”命题的引入，成为构建合乎现代意义美学学科的奠基，从而也就成为王国维衡量中国古代美学思想乃至文学、艺术、思想文化成败利弊的标准。

在此之所以要回顾王国维在“审美无关功利”及其强调“形式”之于美学的意义上对于康德的继承，目的在于揭示中国现代形态的美育理论只能在审美价值得以自律的基础上，才有可能找到赖以生存的逻辑出发点。不仅在中国近现代的美育学建构中是这样，在新时期以来美育学在中国的进展中，都是以审美价值的解放与自律作为必然的前提的。

二、“呜呼！我国非美术之国也！”——批评中国古代美育传统

王国维以“形式”与“游戏”概念所要取代的是中国古典美育学中过度偏向的“善”的概念。总的来说，中国古典美学是以法自然的天人合一为基础，以中和之美作为理论体系的核心，以封建宗法制的伦理道德即“善”为其话语的基准与权利阈限，强调理性对感性的压制性和谐，其中的代表就是儒家“美善并举”的美学思想。

在中国古代封建社会的权力话语体系中，“善”与“美”在社会中所占有的权力的量与质可谓有天壤之别。从纯粹逻辑的角度而言，人类优先需要“善”，人类优先需要调节人与人之间的利害关系，没有一个良好的人际关系，一个人整日处在焦虑、痛苦之中，何以有心情去审美呢？