

蔡元培鲁迅的 美育思想

● 孙世哲 著

● 辽宁教育出版社

● 一九九〇年·沈阳

蔡元培鲁迅的美育思想

孙世哲 著

辽宁教育出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 沈阳新华印刷厂印刷

字数: 216,000 开本: 850×1168 1/32 印张: 8³/₄

印数: 1—2,690

1990年12月第1版

1990年12月第1次印刷

责任编辑: 赵中男

责任校对: 杨 浩

封面设计: 刘冰宇

ISBN 7-5382-1364-3/K·31

定价: 4.00元

序

王向峰

孙世哲同志前几年在酝酿《蔡元培鲁迅的美育思想》这本书的写作计划时，就和我说过他的基本意图，当时，我很赞同他的想法。后来他很快地就进入了写作阶段，文稿也就一章一章地写了出来。由于当时约定我要为这本书写一篇序，我也就随他的完稿进度，一章一章地读起来。别的不敢说，作为本书的第一读者，我是名副其实的。

蔡元培和鲁迅是中国现代文化史上两位具有突出贡献的人物。他们的美学与美育思想都是自成系统的，但这个系统是内在的，需要有识者从多种著作中撷取。世哲同志在材料的归纳整理上，旁搜远绍，广征博引，达到了在丰富中求精赅的地步，所以读过本书之后，即可对这两位思想家的美育思想有个宏观的了解，承认他们确是中国现代美育学的创始人；也能对他们的具体美育见解有个明晰的认识，从中得到有益的启示。做到这一点是很不容易的。如其中关于鲁迅对各种艺术的见解，在材料的搜集上非常周详，而又能在论述中归纳出各门类艺术的美育作用的要点，有些统计数字，如鲁迅在国内看了多

少部电影也计算得十分精细。

世哲同志在分析这两位思想家的美育思想时，特别注意把他们的美育观点放在当时的历史文化的大背景上来加以评价，这样既可以说明作为思想意识形态之一的美育思想所以出现的现实历史条件所在，也能从原则方法上给人以所以如此的深入启发。如书中对于蔡元培的“以美育代宗教”的思想论述，就从1917年当时中国思想界泛起的把孔学宗教化的思潮分析起，并又对宗教的产生与发展进行了历史的分析，也对蔡元培的宗教观进行了分析。书中引证了蔡著中抨击宗教是“用外力侵入个人的精神界”这一核心观点，然后用蔡元培以宗教与美育都“同立于感情的基础之上”的论断来证明，这就给人提供了美育何以能代宗教的认识逻辑，和实现这一目标的伟大社会意义。对《文化运动不要忘了美育》这一口号提出的历史性评述也是十分公允的、实事求是的。从这本书的书名上看是介绍蔡元培和鲁迅的美育思想，但书中表现的却是作者视野中的理论思想，绝非那种侧重摘引堆砌材料之书可比。

书中把蔡元培与鲁迅“相提并论”，而这两位思想家的生平思想又并不完全一样，因此怎样加以比较，找出他们异同所在，却是一个实际难题。在这方面，书中许多地方是工到功成的。如本书第五章，在分析美育的社会作用时，从蔡元培、鲁迅的大量的具体见解中，就归纳出他们共识的三个方：开发智力——审美的教育作用；陶冶情感——道德的感化作用；全面熔炼——心理的平衡作用。”接着便深入展开分析，使问题显得十分清晰明白。一般读者从原著中直接探求一时难于得到这种结果。

论述蔡元培和鲁迅的美育思想，应该说这是在他们二人的

思想材料中划出了一个特殊的空间，即美育思想的空间。问题是什么是美育？世哲同志开篇即专门论述了这一问题，谈出了不少有益的看法；如“美育是全方位、多渠道的教育”；是“以人类所有文明成果为教育内容的教育，是人类自我完善的形式”等等。只是这些问题在书中的正文里，都因为受原著材料的限制，未能得以一一展开，这都是非常遗憾的事情。我们交谈中得知，他还有在这方面的更进一步的宏远追求，我希望以后他能写出有关这个主题的更好的书。

世哲是1960年从辽宁大学中文系毕业的学生，我那时已到辽大任教了，我虽然没有给他直接上过课，但是那时我们却有不少直接交往，1959年春天，大连造船厂造成了我国第一艘万吨远洋巨轮“跃进号”，春风文艺出版社要出版一本建造这艘船的报告文学集，我们一起被借调到出版社，深入造船厂的车间码头，帮助工人写作队伍修稿写稿，终于写出了《海上巨龙》这本书。那时我对他的热情、爽朗的性格，敏捷果断的作风，还有好学上进的态度，就留下了极深的印象。当时我预感到，他不论做什么都会认真去做，并且可以期望会做出成绩来的，所以他毕业之后，我也一直对他关注较多，我们往来交流也较多。当二年前他把出版的《鲁迅教育思想研究》一书寄给我的时候，我有一种走进期待视野的特殊愉快。今天我更为他的新成果而感到高兴，祝愿他计划中的那些研究目标，都能如期实现。

1990年6月12日

美育是什么？

（代前言）

孙世哲

—

美育是什么？

这样地提出问题，也许有人会说，你为什么总在抽象的概念上做文章，事实上我们的美育工作不是源远流长，千百年来照常进行吗？

是的，毛泽东同志说过一句名言：“我们是马克思主义者，马克思主义叫我们看问题不要从抽象的定义出发，而要从客观存在的事实出发，从分析这些事实中找出方针、政策、办法来。”〔1〕这是几十年来革命经验的科学概括。教条主义者一

〔1〕《毛泽东选集》（一卷本）人民出版社1966年版，第854—855页

切从本本出发，给我们的党和革命事业造成多大损失啊！也许至今还在束缚着我们一些同志的头脑，禁锢着他们的智慧。从分析客观事实中找出方针、办法来，这是千真万确的。

现在的事实是什么？我们的家庭美育、社会美育还处在自发状态，许多话无从谈起；学校美育也远远没有摆到它应有的位置上。且不说把美育渗透到一切德育、智育、体育活动中去，让青少年学生得到全面发展；就是肩负重要美育任务的音乐、美术等科的教学，开课率也严重不足，师资极其匮乏。据报载，湖北省某市两千所中、小学中，美术教师不足三十人。工作上的薄弱，说明认识上的不足；而认识上的不足，主要是由于传统教育思想的束缚及现实片面追求升学率的压力，致使对美育的性质、作用、内容，乃至于实施的办法都缺乏清楚、明了的认识。古代的大思想家、教育家孔子说：“名不正，则言不顺；言不顺，则事不成。”〔1〕正其名，让美育名实相符，对于提高广大教育工作者的认识，从而在实际工作中摆到一个恰当的位置上，还是很有必要的。更何况，毛泽东同志也说过：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”〔2〕

关于美育，有一个颇为流行又较为权威的诠释，在许多教育、美学理论书籍中出现，那就是：

“美育又称审美教育、美感教育。它的任务是培

（1）《论语·子路》

（2）《毛泽东选集》（一卷本），人民出版社1966年版，第297页

养和提高人们对现实世界（包括自然和社会）以及文学艺术作品的美的鉴别、欣赏和创造能力，陶冶人们的情操，提高人们的生活趣味，使人们变得高尚、积极，在思想感情上全面健康发展。”〔1〕

确实，美育是一个内涵十分宽泛的概念。既不能把它仅仅看成是某种局部的美育过程，也不应该把它理解成人的全面发展中的一个孤立的方面。至于把它等同于某一、二个科目的教学就更是不对的了。以人类所有文明成果（一切精神产品和物质产品）为教育内容的美育，是人类自我完善的重要形式，也是一个民族文明程度的重要标志。因此，它对于我们加速社会主义物质文明和精神文明建设，提高全民族的素质，都是至关重要的。

美育是全方位、多渠道的教育。正如德廖莫夫所说：“它有各种各样的原则、形式和方法。审美教育不仅指艺术的教育作用，而且还包括劳动、自然界、周围社会环境（家庭、学校、劳动集体）和物质生活环境中的审美作用。”〔2〕在学校里，我们除了充分发挥音乐、美术、文学以及书法的认识、教育、审美和娱乐的功能之外，还要研究、探讨如何在各个学科教学及思想政治工作中实施美育，认真挖掘教学、教育内容中的美育因素，努力创设美育情境，不断提高教学工作、教育工作的科学性、艺术性。与此同时，还要提倡在课外活动中实施美育，指导学生鉴赏现实生活中课外阅读中所反映出来的自然

（1）《美学》第3期第6页，上海文艺出版社1981年版

（2）《美学原理》人民教育出版社1984年2月版，第297页

美、社会美、艺术美，并在实践中引导他们进行美的表述和美的创造，养成创造精神，形成个性特长。在学校中实施美育，校风、教风、学风的规范化，校园环境的艺术化，教师言行的楷模化，都是不可缺少的。苏霍姆林斯基是这样充满深情地描述帕夫雷什中学的：

“我们十分重视给孩子们积累美的印象——我们关心环境美就是从这一点着眼的。孩子跨进校门所看到的一切，所接触的一切都是美的。绿树葱葱的校园全景是美的；绿叶映衬着的串串琥珀般果实的葡萄丛是美的；各楼之间甬道两旁的排排蔷薇是美的；学校果园中的繁茂果木一年四季都是美的；盘绕着野葡萄蔓的学校正门门廊也是美的……”〔1〕

美育，又是一种全面教育。它的产生与发展，就是适应改变人们片面发展的需要。为了培养与塑造完整的人格，形成真善美的文化心理结构，必须大力推行美育。美育，既可以提高智力、体力，又有益于道德情操的培养，以美引真，以美导善，美育是人的全面发展的催化剂。美学家王朝闻说过这样一句话：德育、智育、体育与美育的关系不是一种加法，而是一种化合，前三者离不开美育，美育的作用渗透在前三者之中。

美育实施的范围非常广泛，并不限定在某一个年龄段，也不局限于社会中的某一部分人，它是终身教育，也是全民教育。就一个人来说，从生到死，从家庭到学校到社会，无时无刻不

〔1〕《帕夫雷什中学》，教育出版社，1983年2月版，第440页

需要美育；就一个社会来说，也是无时无刻不存在着一个美育问题。正如周扬同志说的那样：“我们要实现人类最崇高的理想——共产主义，要培养自觉地建设社会主义的新人，就不能不发展美学，不能不发展审美教育。”〔1〕

从美育的重要性来看，上面引用的那段诠释显然是正确的。它从“培养和提高”人们对美的“鉴别、欣赏和创造能力”，“陶冶”人的“情操”，以及“提高”人们的“生活趣味”三个方面囊括了美育的任务，最后又把入“在思想感情上全面健康成长”作为它的归宿。作为宏观上的号召，提高各级领导对美育工作的认识，应该说是无可挑剔的。但是，它不是严密的科学定义（所以我们称之为“诠释”），因为它没有回答美育是什么？没有对美育作质的规定。

二

我们赞成把美育看作是“情感教育”，这是因为它比较全面、准确地揭示了美育的性质，并符合美育的历史发展状态。

美育所以是“情感教育”，这首先是由美感的心理机制及其性质与特点所决定的。

美育又叫审美教育或美感教育，这是因为美育的实施与完成，始终与审美实践活动相联系；而其审美感受中的心理因素，诸如感觉、知觉、想象等又都带有浓厚的情感。美感是带有明显的情感体验的特征，以情感贯穿全过程，兼有感知、想象、理解等多种因素的一种心理活动形式。正如席勒所说：“我将把美的问题展示在感受并施加了美的全部威力的心灵之

〔1〕《美学》第三期，上海文艺出版社，1981年版第67页

前，在就其规律而论经常得诉诸情感的这一探讨中。”〔1〕但是，需要指出的是，审美中的情感活动，是以对审美对象的感知为基础，但不是对客观对象本身的反映，而是对对象与主体之间的某种关系的反映，所以它表现为主体对待客观对象的一定的（肯定或否定的）态度。

下面，我们把美感中几个心理因素与情感的关系作些具体阐述：

感觉，这是客观事物直接作用于人的感觉器官的结果，是事物的个别属性在人们头脑中的反映，是一切认识的起点。人借助于感觉，感知事物的各种不同属性，如色彩、声音、形状、硬度、温度等，正如列宁所说：“不通过感觉，我们就不能知道实物的任何形式，也不能知道运动的任何形式。”〔2〕审美感受和其他形式的认识活动一样，必须以对审美对象的感知为基础，这是通向美的世界的第一个窗口。

面对着青山绿水、楼台画宇、鸟语花香，我们常常立刻发出欣喜；听到一支好听的曲子，也许还不清楚它所表达的内容，但悦耳的旋律已令我们陶醉。这悦耳悦目的直感告诉我们，审美活动一开始就和愉快的情绪相伴随。应该承认，这种审美感受的愉快与生理快感有一定的联系，因为它包含着感官的快适与满足，同时又是一种精神上的享受。前者是一切动物都具备的生理快感，后者是人所独具的社会性的高级情感。两者有联系，但又有着本质的区别，否则人的听觉与视觉就永远不能形成“感受音乐的耳朵，感受形式美的眼睛”。我们常

（1）《美育书简》，中国文联出版公司，1984年版，第35页

（2）《列宁全集》第14卷，第319页

常说的“一顿丰盛的美餐”，就表现出审美愉快与生理快感的这种互相渗透、彼此交融的情况。

知觉是各种感觉的综合，它是在感觉基础上把事物的各个现象、个别属性组合在一起形成的完整的感性形象。知觉的整体性、选择性、概括性决定了它不再是对自然环境的被动的生理适应，而是对社会环境的能动的反映。这种反映常常因主体的经验、知识、兴趣、需要不同而千差万别；就是同一审美主体，也因不同的时间、地点，主观情绪的变化而迥然有别。因此，审美知觉与普通知觉的区别，也在于它具有强烈的主观情感性。审美“知觉”所“期望”的目的不是实用，而是某种主体情感的表现；主体对审美对象的专注，也不是出自理性的判断，而是对外在形式所表现的主体情感的把握，是对象的外在形式结构与主体认识到的情感生活模式相契合。《红楼梦》第三回叙述贾宝玉与林黛玉初次相见时，说他们各自都有一见如故的感觉：

“黛玉一见，便吃一大惊，心下想到：‘好生奇怪，倒象在那里见过一般，何等眼熟到如此！’”

“宝玉看罢，因笑道：‘这个妹妹我曾见过的’。贾母笑道：‘可又是胡说，你又何曾见过他？’宝玉笑道：‘虽然未曾见过他，然我看着面善，心里就算是旧相识，今日只作远别重逢，亦未不可。’”

这种“一见如故”，或者说“一见倾心”就是审美知觉，就是“对象的外在形式”与主体的“情感生活模式”的“相契

合”，即对外在形式所表现的“情感的把握”。

人们常把审美感觉与审美知觉统称为审美感知。它们在审美中的重要性，诚如苏霍姆林斯基说的那样：

“感知和领会美，这是审美教育的基础和关键，是审美素养的核心，舍此，情感对任何美的事物都会无动于衷。”〔1〕

“……人之脱离动物界并成为有才能的人，不只是因为亲手制作了第一件劳动工具，而是因为他看到了开阔深远的蓝天、隐约闪烁的星辰、黎明和黄昏的瑰丽霞光、予兆风天的血红晚霞、一望无际的田野、晴空飞翔的雁群、清晨露珠映射的阳光、阴霾深秋的绵绵雨丝、娇嫩的幼苗和淡蓝色的铃花——看到了，而且为之赞叹，并开始创造起新的美来。你一旦能面对美发出惊叹，你心灵里也会有美开放。”〔2〕

联想，想象。联想是在审美感受中最常见的心理现象，它是想象的一种初级形式。所指的是曾被一定对象引起过感情反应的审美主体，在类似的或相关的条件下，而回忆起过去有关的生活经验和思想感情，即平时所说的“见景生情”。说得更确切些，应该是“情寓于景”，因为这种“类似”与“相关”，是由“情”的针线把它们连接起来的，正如乌申斯基所说：

“假如诗人看出海的呼啸和人们的吼声相似，诗

〔1〕《帕夫雷什中学》，第424页

〔2〕《帕夫雷什中学》，第424页

人从明亮眼睛中看见闪电的光辉,从树林发出的声音中听到诉泣,从美妙生动的风景画中看到微笑等等,那么,在实质上这不过是相似的联想,但这种相似不过不是由理性揭露的,而是由人的诗意情感揭露而已”。

“两个表象联系着,正由于它们二者在我们心中引起相同的内心情感”。〔1〕

客观事物之间关系的复杂性决定了联想的多样性。联想一般可分作以下三种:接近联想、类比联想和对比联想。

审美想象是构成主体审美心理结构多种心理因素中最重要的一个。由于它能在头脑中创造出没有感知过的事物的新形象,才使审美活动和一切艺术活动得以进行,成了审美反映的枢纽。在美的创造中,感知、情感、理性,都溶化在想象中。想象具有一种创造性的品格,这种创造是能动的,却不是纯主观的;是自由的,却不是任意的。它不仅要受到审美对象本身的要求所规定,而且也受到审美主体的主观条件所制约。审美想象是人类在长期的审美实践过程中逐步发生和发展起来的。

必须强调指出,在美的创造中,虽然各种心理因素相互渗透,综合作用,但情感因素始终处于核心地位。如果说从感知开始情感就结伴而行,进入想象,情感已成为内在的动力。冈察洛夫说:“我只能写我体验过的东西,我思考和感觉过的东西,我爱过的东西。”〔2〕情感也是人类一切创造活动的动力。列宁说得好:“没有人的感情,就从来没有也不可能有

(1)《人是教育的对象》,第253页,第244页

(2)转引自《古典文艺理论译丛》第1册,第189页

人对于真理的追求。”〔1〕

根据审美想象内容的独创性和新颖性的不同，审美想象可分为再造性审美想象和创造性审美想象两类。再造性审美想象是审美主体在经验记忆的基础上，根据文字、线条、色彩、音乐、模型的示意，在头脑中把这些形象“再造”、重现出来。创造性审美想象是在离开眼前的知觉对象，也不依据现成文字的描述和符号的启示，独立创造出新的形象。这一切，只要我们联系文艺欣赏与文艺创作的实践，是很容易理解的。

要注意的是，在审美想象中还包括一种“通感”（或称“联觉”）的现象，即在审美过程中，视觉、听觉以及其他各种感觉，彼此相通，互相感应。如诗句“红杏枝头春意闹”，就是视觉、听觉形象的互换与沟通；而李清照《醉花阴》下阕：“东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦”，寥寥数语，又把视觉、嗅觉、触觉揉合在一起，集中表达了刻骨铭心的离愁，从而成为千古佳句。

通过以上我们对审美感受中几个心理因素的概要叙述，我们完全可以得出这样的认识：美感是人类独有的精神活动，是人类的一种高级情感。在审美实践中，如果没有了审美主体的情感体验，那么，美感也就不复存在了。

美感的这种性质和特点，决定了审美教育只能是一种情感教育。我们这样说，不仅因为审美主体的情感体验是审美的前提，贯穿审美的全过程，还由于它表现为审美的最后归宿。黑格尔说：“按照席勒的说法，美感教育的目的就是要把欲念、

〔1〕《列宁全集》第20卷，第255页

感觉、冲动和情绪养成为本身就是理性的。”〔1〕美育的过程就是人的情感理性化的过程。在美育过程中，用各种美的形象来触发人的情感，以美感人，以情动人，从而对受教育者起到潜移默化的感染和教育作用，进而达到感情的陶冶。梁启超在谈到小说对人的精神的影响时，是这样形容的：“如入云烟中为其所烘，如近墨朱处而为其所染”，还说：

“人之读小说也，不知不觉之间，而眼识为之迷漾，而脑筋为之摇荡，而神经为之营注，今日变一二焉，明日变一二焉，刹那刹那，相断相续，久之而此小说之境界，遂入其灵台而据之。”〔2〕

“美育”这一概念的提出和作为一门独立科学的形成，是近代科学文明发展的结果，而且首先归功于德国近代的美学家、剧作家和诗人席勒（1759—1805）及他的《美育书简》。在《美育书简》中，席勒不仅首次使用了“审美教育”（“美感教育”）的术语；而且将体育、智育、德育与美育明确区别开来，并置美育于各育之上的重要地位。但是，人类的美育思想及其实践活动却是古已有之的。我们且不说古希腊的大哲学家、大美学家柏拉图在他的《理想国》里已经非常重视艺术教育和美育对人们的情感熏陶作用；也不说西欧从卢梭、鲍姆嘉通、席勒、黑格尔，直到近代俄国的车尔尼雪夫斯基、别林斯基、乌申斯基、列夫·托尔斯泰，一脉相承，都十分重视美育的社会功能，并都认为这与人的情感的自由、精神的解放紧紧联系在一起；就我国而论，从孔子、孟子、荀子直到朱熹，

（1）《美学》第1卷，第78页

（2）转引自《中国美学史资料选编》下册，第418页

中国传统的思想，也认为美育直接作用于人的情感，是陶情养性的重要手段。

到了近代，由于受到西方资产阶级哲学、美学的影响，中国传统的封建主义美育思想起了很大变化，并逐渐地建立起中国自己的美育体系。梁启超、王国维、蔡元培是中国近代美育思想史上的几位杰出代表，尽管他们的观点及其影响并不相同，但却一致认为美育是一种情感教育。

梁启超热心倡导“小说界革命”、“诗界革命”，认为“用情感激发人，好象磁力吸铁一样，有多大分量的磁，便吸引多大分量的铁，丝毫不得躲闪。”并明确指出“情感教育”的目的是：“将情感善的、美的方面尽量发挥，把那恶的、丑的方面渐渐压伏淘汰下去。”因此，具有重大的社会意义：“这种功夫做得一分，便是人类的一分进步。”〔1〕

王国维的功绩不仅在于指出美育的性质是“情育”，还在于把美育列在了全面发展的教育方针之中。他把教育分作“三个部分：德育、智育、美育（即情育）”，认为“三者并行逐渐达到真善美的理想，又加上体育，便成为完全之人物”〔2〕。

蔡元培说得更为明确：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶冶情感为目的者也。”〔3〕

三

从对美育性质的揭示及美育历史的简要叙述中，我们看

〔1〕转引自《中国美学史资料选编》（下册），中华书局1981年版，第417页

〔2〕《论教育之宗旨》

〔3〕《蔡元培美育论集》湖南教育出版社，1987年4月版，第208页