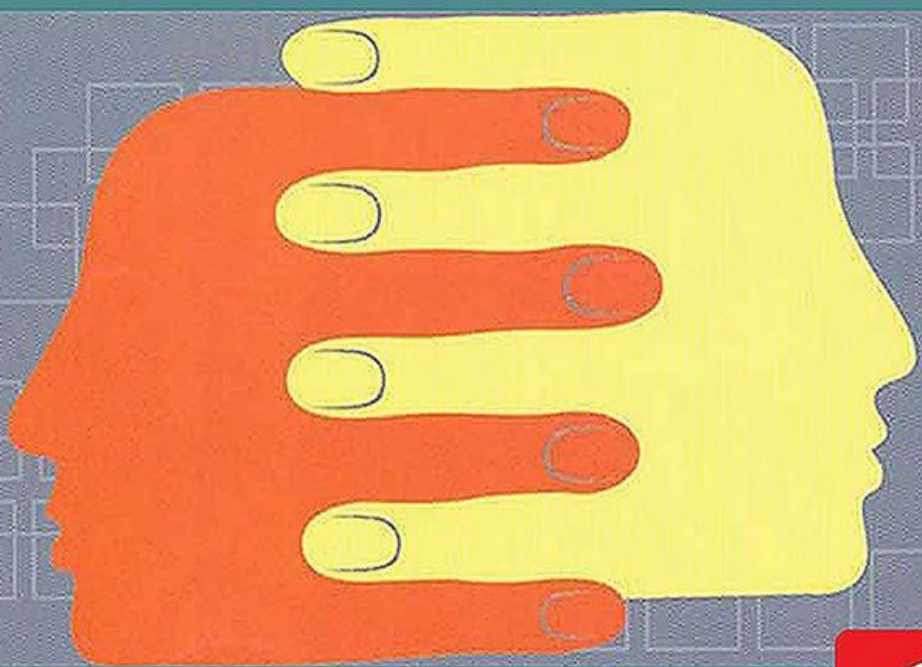

蔡元培

与中国近现代美术教育

郭淑敏 著

河北美术出版社

蔡元培 与中国近现代美术教育

郭淑敏 著

 河北美术出版社

版权所有 盗版必究

图书在版编目(CIP)数据

蔡元培与中国近现代美术教育 / 郭淑敏著. -- 石家庄: 河北美术出版社, 2018.8
ISBN 978-7-5310-9373-2

I. ①蔡… II. ①郭… III. ①蔡元培(1867-1940)—美术教育—思想评论—文集 IV. ①J114-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第192691号

责任编辑: 杜丞轩

责任校对: 王筠璠

装帧设计: 张 涛

出版: 河北出版传媒集团 河北美术出版社

发行: 河北美术出版社

地址: 石家庄市和平西路新文里8号

邮编: 050071

电话: 0311-87060677

网址: www.hebms.com

印刷: 河北纪元数字印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/32

印张: 8

版次: 2018年8月第1版

印次: 2018年8月第1次印刷

定价: 58.00元

河北美术出版社

淘宝商城

微信公众号

新浪微博

质量服务承诺: 如发现缺页、倒装等印制质量问题, 可直接向本社调换。
服务电话: 0311-87060677

内容简介

蔡元培（1868~1940）是近代美育的核心，也是近现代美术教育的领军人物。他以其特殊的学术背景（美学、美术史）、游学经历（四度留欧）和社会地位（教育总长、北京大学校长、大学院院长、中央研究院院长），打造了近现代美术教育体系的总体格局，并基本左右了近代美术教育特定时期的历史取向。

本书在当下学界研究基础上，以蔡元培美育实践为中心，从其与普通美术教育、高等美术教育、公共美术教育、女子美术教育四个维度，探讨蔡元培在近现代美术教育体系建构中的历史作用，进而深化和拓展中国近现代美术史和近现代美术教育史的研究。

目 录

导 言	2
第一章 蔡元培的美育及美术教育思想	18
第二章 蔡元培与近现代普通美术教育	62
第三章 蔡元培与中国近现代高等美术教育	84
第四章 蔡元培与近代大学公共美术教育 ——以北京大学画法研究会为中心	130
第五章 蔡元培与社会公共美术教育	155
第六章 蔡元培与近现代女子美术教育	186
结 语	205
附 录	
蔡元培研究、评论辑要	206
蔡元培美术教育活动一览表	212
参考文献	239

学界泰斗，人世楷模。

——毛泽东评蔡元培语

导 言

一、蔡元培的美育人生

蔡元培（1868~1940），浙江绍兴人。十七岁考中秀才，二十三岁中举人，二十五岁中进士，二十七岁任职翰林院编修。1898年任绍兴中西学堂校长，1912年担任教育总长，1917年任职北京大学校长，1927年担任大学学院院长，后又担任中央研究院院长等教育行政职务。蔡元培是中国近现代教育事业和美术教育事业的奠基人。

（一）美育观念的萌芽（1900~1911）

1900~1906年，蔡元培在教育实践中，受日本教育体系影响，密切关注了近现代美术及工艺美术在教育中的意义。1900年，蔡元培任职中西学堂校长之际，积极研究学校课程及学制。借鉴日本学校课程，将大学校、高等学校、大学预科、高等师范学校、女子高等师范学校、寻常师范学校、师范学校简易科、寻常中学校、中学校实科、高等女学校、工业学校、农业学校、蚕桑学校、商业学校、商船学校、高等小学校、寻常小学校、幼稚园、徒弟学校等课程设置，均详细抄列并予以分析，对日本教育体系中的工艺美术教育内容有较为全面而深入的了解。1902年，蔡元培与叶瀚^[1]（1861~1932）、蒋智由（1865~1929）组织中国教育会，同年创办爱国学社、

[1] 叶瀚，维新派人士，谋求教育救国，译有《泰西教育史》。

爱国女学。1903年，蔡元培积极从事教育实践的同时，学术上翻译了日文版德国学者科培尔的《哲学要领》一书，初步建立起对德国哲学美学的兴趣。

1907~1911年，四十一岁的蔡元培赴德国留学四年，进入莱比锡大学，对心理学、哲学史、文明史、美术史、文学史等学科予以深入学习。莱比锡大学浓郁的人文环境，对蔡元培美育观念的初步生成，产生了重要影响。莱比锡大学民族博物馆藏品丰富，其中也收藏有中国物品，蔡元培曾帮助博物馆馆员担任讲解员，负责解说该馆所藏之中国物品的文化意蕴。蔡元培从德国较为普遍的美术博物馆和历史博物馆的参观考察中，认识到美术博物馆、历史博物馆的重要社会美育作用。对于这一阶段的学习，蔡元培认为自己受益颇多，“课堂上既常听美学、美术史、文学史的课，于环境上又常受音乐、美术的熏习，不知不觉地渐集中心力于美学方面，尤因冯德讲哲学时，提出康德关于美学的见解，最注意于美的超越性与普遍性。就康德原书，详细研读，益见美学关系的重要”。^[1]蔡元培积极参观了德国各级教育机构，其中德国教育体系注重美育的教学经验，使他对美育的情感启蒙作用认识更加深刻。如1911年10月，蔡元培参观德国一所名为维坎斯多弗的中学，该校“重推悟不重记忆；训育，尚感化，不尚拘束。会食前，诵读世界名人名言，以代宗教式祈祷，注重音乐”。

1900~1911年，蔡元培一方面通过实际办学认识到中国教育的客观现状，积累了丰富的教育经验。另一方面为实现教育救国的宏图，蔡元培赴欧留学，通过对欧洲人文各学科知识的认真学习，以及对欧洲各级教育机构的实地考察，初步了解美育的作用。

[1] 高平叔，《蔡元培年谱》，中华书局，1980年版，第25页。

（二）美育观念的生成及践行（1912~1926）

1912~1926年，蔡元培继首次欧游之后，又有四次欧美游学的经历，时间或长或短，考察了法国和美国各级教育机构的美术教育发展，这一阶段无论是美育观念还是美育践行方案上均有了较为成熟的思考和构建。在其学术著述、学术演讲、言论中，蔡元培多次强调美育的重要性，明确提出“以美育代宗教”的观点，并围绕美育实施的方案展开论述。蔡元培是一位言行合一的近代教育家，他的美育思想注重付诸实践推行。这一时期，蔡元培以北京大学为中心，对近现代美术教育的革新性发展作出了积极贡献。

1912年，中华民国临时政府成立，蔡元培就任教育总长一职。他公开发表《对于教育方针之意见》一文，提出军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美育五项教育宗旨。将美育列入教育宗旨，这是中国教育史上前所未有的创举。蔡元培短暂任职期间的这一举措，大大推进了普通学校美术教育和师范美术教育的发展，为高等美术教育的发展奠定了基础。蔡元培任职教育部期间设立社会教育司，专门负责向社会普及美育、美术教育等公共事业。这一阶段，鲁迅（1881~1936）是蔡元培美育主张的积极推行者。1914~1915年，由鲁迅负责举办了教育部全国儿童美术展览会，展示了普通学校美术教育的美育教学成果。

蔡元培注重通过学术演讲、著述等方式，积极宣传美育主张，其美育观念也越来越成熟。1913年6月，蔡元培在上海城东女学演讲《养成优美高尚思想》；1916年在江苏教育会演讲《教育界之恐慌及其救济方法》，提出宜注重美育，发展人格；同年12月，在爱国女学演讲，阐明爱国女学之要务在于养成完全之人格；1917年，蔡元培在北京神州学会的

学术演讲中明确提出了“以美育代宗教”的学说，旨在以美育启蒙国民情感，塑造完全人格之国民性。1912~1926年，蔡元培的美育及美术教育方面的学术著述成果有《欧洲美术小史》《欧洲美术丛述》《美学通论》等，公开发表《美术的进化》《美学的进化》《美学的研究方法》《美术与科学的关系》《美育实施的方法》等美育和美术教育方面的学术论文。蔡元培的美育思想逐渐趋于成熟。

1912~1926年，蔡元培在实践层面积极推进美育的发展和普及。1917年，蔡元培任职北京大学校长，为培养大学学生正确的审美观念，创立了画法研究会、书法研究会、音乐研究会等业余美育社团。这些美育社团虽为业余性质，但蔡元培以自己的人脉，吸引了美术界、音乐界一批艺术精英人才，使各艺术研究会开展得有声有色。蔡元培还亲自在北京大学主讲《美学》课程。在北京大学积极践行美育的同时，蔡元培还积极支持国内美术教育事业的发展。他支持国立北京美术学校的建立和发展，积极关注了上海私立美术学校的建设和发展。在社会美术教育方面，蔡元培提出举办全国美术展览会和建立美术馆等公共美术事业的具体规划。1924年，法国史太史埠中国美术展览会的举办，蔡元培也积极参与其中，重视中国美术文化的海外传播。

1912~1926年，蔡元培以其一贯擅长用人的作风，团结了一批美术教育界的精英，打造出多方位推行美育发展的团队。陈师曾(1876~1923)、郑锦(1883~1959)、李毅士(1886~1942)、徐悲鸿(1895~1953)、林风眠(1900~1991)、刘海粟(1896~1994)等，都成为蔡元培美育观念的积极推行者。在这一时期，蔡元培以其美育观念和实际践行，对于中国美术国内外的宣传和普及作出了积极贡献。

（三）美育观念的全面规划（1927~1940）

1927年，南京国民政府成立。1927年10月1日，大学院成立，蔡元培被任命为大学学院院长。他召集林风眠、林文铮（1903~1990）^[1]等成立大学院艺术教育委员会，探讨国立美术馆、国立艺术院等公共美术机构的文化建设问题。这一时期，蔡元培在前两阶段美育学术积累和实践经验基础上，提出了更加全面的规划蓝图。

首先，推动了全国美展的成功举办。全国美术展览会自1922年起就开始提议，但由于各种原因，总是未能举办。在蔡元培的推动及运作下，1929年4月，第一次全国美展终于在上海成功举办。其次，促成国立杭州艺术院的创建。继1918年国立北京美术学校创办后，蔡元培再次致力于国立专门美术教育机构的创办。1928年杭州艺术院的成立和1928年中央大学艺术教育系科的设立，都是蔡元培美育实践的重要成果。再次，大力支持海外美展的举办。20世纪30年代，刘海粟负责举办赴欧中国现代书画展，该展得以顺利举办，离不开蔡元培的大力支持。此外，关注古物的保存。20世纪30年代，蔡元培密切关注了古物保护问题。1929年3月，蔡元培被教育部聘为“保存用直唐塑委员会”委员，与叶恭绰（1881~1968）、马叙伦（1885~1970）、吴敬恒（1865~1953）以及部分雕刻家、建筑家等人，在昆山用直保圣寺，观察唐代杨惠之的雕塑，并且商议整理、修葺以及保存方法。1937年，抗日战争爆发，国内时局动荡不安。蔡元培对于美育事业情有独钟，通过记

[1] 林文铮，近代著名的美术理论家和美术评论家。蔡元培先生的女婿。1924年5月21日，参加海外艺术运动社举办的法国史大师埠中国美术展览会，1927年夏，毕业于巴黎大学，10月，被聘为全国艺术教育委员会委员。1928年春，杭州国立艺术学院（后改为杭州艺专）成立，任教务长兼西洋美术史教授。

者访谈、演说等方式，积极宣传美育的作用。

二、研究意义

蔡元培是近代美育的核心，也是近现代美术教育的重要奠基人，他以其“特殊的学术背景（美学、美术史）、经历（四度留欧）和地位（教育总长、北京大学校长、大学院院长、中央研究院院长），曾左右中国近代美术教育一个特定时期的历史取向，影响了中国近代美术教育体系的形成。”^[1]蔡元培悉心于推广普及现代美术教育思想体系，积极提倡新艺术运动，发现、提携和奖掖美术精英人才，并致力于建立以及扶植国立高等美术院校，积极倡议举办首次全国美展。

民国初年，蔡元培担任北洋政府教育总长时期，首次提出把“美育”列入教育方针，并使美育获得与德育、智育、体育的同等地位，此乃中国教育史上的空前创举。20世纪初期，近代几所高等美术学校，如国立北京美术学校、私立上海图画美术学校、国立杭州艺术学院等，这些院校的建立和发展都离不开蔡元培的支持。近代美术史上多位美术教育精英人才，如刘海粟、徐悲鸿、林风眠、刘开渠、陈师曾以及鲁迅等，都曾不同程度地得到过蔡元培的提携、资助和支持。可以说，近现代美术史上的重要事件几乎都与蔡元培有关。蔡元培在民国初期西方美术的引进和传播方面，也是支柱性的文化推手，是热忱的推广者和传播者。^[2]

基于蔡元培的美育和美术观念在20世纪中国美术教育中的重要影响，本书通过梳理蔡元培参与或影响下的美术教育

[1] 万青力：《蔡元培与近代中国美术教育》，引自潘耀昌：《20世纪中国美术教育》，上海书画出版社，1999年，第1页。

[2] 阮荣春、胡光华：《中国近现代美术史》，天津人民美术出版社，2005年6月，第43~44页。

实践活动,探讨其在近现代美术教育教育理念、学校建设和具体教学体制中的作用和影响,从而考察蔡元培在中国现代美术教育中的作用和贡献。

三、研究现状

学界关于蔡元培的生平及学术论著^[1]已有相当完善的整理研究,自20世纪80年代始,蔡元培的传记^[2]、年谱^[3]、全集^[4]、选集^[5]、纪念集^[6]的著述相继出版。有关蔡元培教育学、伦理学、哲学、美学、美育等思想层面的学术研究,逐渐展开并日益深入。其中,对蔡元培美育方面的学术研究,

[1] 有关蔡元培的研究始于20世纪40年代,各报刊为悼念蔡氏的去世发表的一些纪念类及研究类的文章,如吴敬恒的《以美育为教育主旨之蔡先生》、陶英惠的《倡导美育之蔡元培先生》等。

[2] 有关蔡元培的传记有黄肇珩《一代人师》(近代中国出版社,1982年),周天度《蔡元培传》(人民出版社,1984年),唐振常《蔡元培传》(上海人民出版社,1985年,1999年再版);周天度《蔡元培传》(新潮社,1994年)。

[3] 有关蔡元培的年谱有陶英惠《蔡元培年谱》(中央研究院近代史研究所,1976年);高平叔《蔡元培年谱》(中华书局,1980年);高平叔《蔡元培年谱长编》(人民教育出版社,1996年)。

[4] 有关蔡元培的全集有:高平叔编《蔡元培全集》(1~4卷,中华书局,1984年版;5~7卷,中华书局,1988年);中国蔡元培研究会《蔡元培全集》(第1卷,1996年版;2~9卷,浙江教育出版社,1997年版;10~18卷,浙江教育出版社,1998年版)。

[5] 有关蔡元培的选集有高平叔编《蔡元培教育文选》(人民教育出版社,1980年版);高平叔编《蔡元培美学文选》(北京大学出版社,1983年版);刘梦溪主编《中国现代学术经典·蔡元培卷》(河北教育出版社,1996年版)。

[6] 有关蔡元培的纪念集有蔡尚思《蔡元培学术思想传记:蔡元培与近代中国学术思想界》(棠棣出版社,1950年版);《蔡元培先生纪念集》(中华书局,1984年版);蔡元培研究会编《论蔡元培:纪念蔡元培诞辰120周年学术讨论会文集》(旅游教育出版社,1989年版);中国蔡元培研究会编:《蔡元培研究集:纪念蔡元培诞辰130周年国际学术讨论会文集》(北京大学出版社,1999年)。

大体呈现出对其美育、美学思想层面的研究较多^[1]，美育实践层面的研究有所展开但仍略显薄弱，就蔡元培在中国近现代美术教育史上的历史地位和影响而言，仍需对其进行深入而系统地研究。下文就当前学界有关专著、专题和学术论文中所探讨的内容，予以梳理。

[1] 比较有影响的研究：聂振斌《蔡元培及其美学思想》（天津人民出版社，1984年版）；孙世哲《蔡元培鲁迅的美育思想》（辽宁教育出版社，1990年版）；另外中国近现代美术史的研究著述中也有蔡元培美学美育思想的个案研究，如聂振斌的《中国近代美学思想史》（中国社会科学出版社，1991年版）、《中国美育思想述要》（暨南大学出版社，1993年）；邓牛顿的《中国现代美学思想史》（上海文艺出版社，1993年）；阎国忠主编的《二十世纪中国美学丛书之一，陈文忠的《美学领域中的中国学人》（安徽教育出版社，2001年）；章启群的《百年中国美学史略》（北京大学出版社，2005年）；彭锋《引进与变异——西方美学在中国》（首都师范大学出版社，2006年7月）。在上述的研究中，80年代主要是述评式研究，90年代后的研究出于对20世纪的世纪回顾，反思性研究性较强。如彭锋的《引进与变异——西方美学在中国》一书，突破蔡元培思想体系受康德哲学美学思想影响的思考，把蔡元培的美育、美学思想与实用主义相关联，从新的角度对蔡元培的美育、美学思想进行解析。

从目前所见资料来看,高平叔^[1]的《蔡元培年谱》和王世儒的《蔡元培先生年谱》为本文提供了研究线索,尤其王世儒《蔡元培先生年谱》一书中,系统而扼要记述了包括其美术教育在内的美育实践活动。不过,年谱类的著述,受写作体例所限,对蔡元培美术教育实践活动的记述未免失于简单。

同时代学人的回忆性文章是蔡元培研究的重要参考资料。如林文铮的《蔡元培对我国艺术教育的贡献》^[2],该文综述了蔡元培在艺术教育上的主要实践活动。刘海粟的《忆蔡元培先生》^[3],文中回忆了与蔡元培的结交,以及蔡元培对其

[1] 高平叔,原名乃同,江西都昌人,出生于1913年。早年从事经济学研究,留学于美国哥伦比亚大学和美国新社会科学院。历任国立北平研究院经济研究所筹备主任及研究员,纽约中国国际经济研究中心执行主任及研究员,美国佛蒙特州立大学客座教授,中央贸易部中国国际经济研究所所长及研究员等职。现为南开大学教授,北京大学兼职研究员。在国际经济及对外贸易方面,高先生已是有所成就的学者,著译颇为丰硕。1979年他放弃自己的专业而全力以赴地转向蔡元培研究及其著作的挖掘整理。对于此事的起因,高先生《蔡元培年谱》叙言中,曾这样深情地回忆道:“1935年8月5日起始的一个星期,我陪他(蔡先生)在上愚园路中央研究院驻沪办事处对面的兆丰公园(现中山公园),倾听他细说‘五四’以后的经历(当然也追述到从前)。最初,我了一份大纲;翌年,又写了一份详细的初稿。……不久,‘八·一三’抗日战争爆发了,我长期流徙后方各地,衣物、稿件散失殆尽,因而《蔡元培文存》的编印和《蔡元培传》的撰写工作不得不中途停顿。一直到1943年,重庆各界纪念蔡先生逝世三周年,我才赶写出一本《蔡元培先生传略》,由重庆商务印书馆出版。从那以后,我无时不想到蔡先生生前的嘱托,无时不为《文存》的流产感到遗憾。但是多年来,我奔波于国内外,生活动荡无常,材料不易集中,使得我无从着手。“1979年春,……到北京后,全国政协特于1979年5月17日召开‘征集蔡元培史料座谈会’,到会者,除胡、吴、王、徐、无忌和我而外,尚有钱昌照、何思源、钱端升、陈翰笙、顾颉刚、李平衡、戴伯韬诸老。……他们一致劝我放下经济专业,集中时间和精力,完成蔡先生1935年的嘱托。”高平叔的一言承诺,决定了他一生的经历,而且做到了义无反顾,无私奉献的地步。

[2] 《光明日报》,1980年3月6日。

[3] 《艺苑》(南艺学报),1983年,第1期。

所创办之上海美专教学理念的影响。刘开渠（1904~1993）^[1]的《蔡元培先生帮助我出国学习雕塑》^[2]，文中刘开渠回顾了蔡元培对其赴海外求学的大力支持。

近几年所出版近现代美术史或美术教育史中，关于蔡元培美术教育思想和活动的论述，相对而言比年谱和全集等著述，更有针对性，更为翔实。如朱伯雄与陈瑞林的《中国西画五十年（1898~1949）》、阮荣春与胡光华《中国近现代美术史》、潘耀昌《中国近现代美术教育史》、李超《上海油画史》和《上海早期油画史》、郎绍君《论现代中国美术》等，均有专门章节记述了蔡元培的美育思想及美术教育实践活动。朱伯雄、陈瑞林二人合作所编著的《中国西画五十年

[1] 刘开渠：著名雕塑家。1904年10月1日生于安徽省萧县。1920年就读于北京美术中学（后改为北京艺术专门学校西画科）。青年时期喜爱文学和艺术理论。曾在北京《晨报》《现代评论》等报张，发表小说、戏剧、诗歌和论文约40余篇。北京艺术专门学校毕业后受聘到南京大学院工作，后任教于国立西湖艺术院。1928年得蔡元培推荐赴法国留学，考入巴黎高等美术学校雕塑专业。学习期间兼任导师朴舍工作室助手。1933年归国，任国立杭州艺术专科学校教授兼雕塑系主任。“一·二八”淞沪抗战爆发后，创作《淞沪抗日阵亡将士纪念碑》（立西湖边，毁于“文革”）。“七·七”事变后随样前信湖南沅陵。1938年底，经徐悲鸿和熊佛西介绍，离校前往成都为川军出征抗日阵亡将士王铭章作骑马像，并在成都参加中华文艺界抗敌协会成都分会的活动。1941年，受迁往重庆青木关的国立艺专的聘请，仍回校任雕塑系主任。1943年，在当时的成都市政府邀约下，再一次前往成都创作川军出征抗日阵亡无名英雄像（毁于“文革”，后由他人复制），以及《孙中山像》和抗日阵亡将领李家钰的骑马铜像（已毁）。1945年完成大型浮雕《农工之家》（已毁）。1946年迁居上海，与画家陈秋草、张乐平等组织上海美术家协会。1949年7月出席第一届全国文代会，当选中华全国美术工作者协会常委。此后历任国立艺专校长、中央美院华东分院院长、杭州市副市长。1952年借调北京，参加天安门广场《人民英雄纪念碑》的兴建工作，任设计处处长、雕塑组组长，并完成《胜利渡长江，解放全中国》《支援前线》和《欢迎解放军》三面大型浮雕创作。1959年至1980年任中央美院副院长并为两届雕塑研究生班导师。曾当选第一届到第三届全国人大代表、第五届全国政协常务委员、第六、七届政协常委、第八届全国政协常务委员。中国文联委员、中国美术家协会副主席。1963年起任中国美术馆馆长，直至1993年6月25日逝世于北京。

[2] 蔡建国：《蔡元培先生纪念集》，中华书局，1984年，第185页。

(1898~1949)》^[1]一书中,对蔡元培在美术教育上的作用寄予高度评价,该著述指出,如果没有蔡元培对近现代美术教育的支持,“我国的西画事业得以成长并且产生出第一代西画家恐怕是不可想象的”^[2]。该著述亦对蔡元培的美术活动有所概述,“就普通教育而言,在辛亥革命以前,普通教育中虽有美工课程,但偏重实用目的。辛亥革命后,始转为注重欣赏的美术课。民国初年,中小学全部课程中的图画、手工、音乐的比重为1/7—1/10,这就是蔡元培美育及其切实推行美育实践的果实……”^[3]。论述了蔡元培在近现代普通美术教育、专业美术教育、业余美术教育等方面的贡献。

由阮荣春与胡光华合著的《中华民国美术史(1911~1949)》^[4],认为蔡元培在美术教育方面的一系列实践活动,“就足以使蔡元培在中华民国美术史上名望斐然。更何况还有他那博大精深的美育思想对中国近、现代美术教育所起的深远的积极影响。”^[5]在蔡元培的提倡和扶持下,中国近代美术教育事业遂得以蓬勃兴起和发展。

郎绍君《论现代中国美术》中,指出蔡元培的美术观念,

[1] 朱伯雄、陈瑞林:《中国西画五十年(1898~1949)》,人民美术出版社,1989年,第38~41页。

[2] 朱伯雄、陈瑞林:《中国西画五十年(1898~1949)》,人民美术出版社,1989年,第37页。

[3] 朱伯雄、陈瑞林:《中国西画五十年(1898~1949)》,人民美术出版社,1989年,第39页。

[4] 该书2005年6月,经过重新修订再版,并改书名为《中近现代美术史》,天津人民美术出版社出版。

[5] 阮荣春、胡光华:《中华民国美术史(1911~1949)》,四川美术出版社,1992年,第35页。