

清末至民国的
艺术教育

张加存 彭勇文——著

清末至民国的
艺术教育

张加存 彭勇文——著

图书在版编目(CIP)数据

清末至民国的艺术教育/张加存,彭勇文著.—上海:
上海人民出版社,2019

ISBN 978-7-208-16206-8

I. ①清… II. ①张… ②彭… III. ①艺术教育-研究-中国-近代 IV. ①J120.95

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 281919 号

责任编辑 赵蔚华

封面设计 谢定莹

清末至民国的艺术教育

张加存 彭勇文 著

出 版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 常熟市新骅印刷有限公司
开 本 635×965 1/16
印 张 14.25
插 页 4
字 数 169,000
版 次 2020 年 1 月第 1 版
印 次 2020 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-16206-8/G·1994
定 价 52.00 元

本书获“上海戏剧学院高水平学术著作出版基金”资助

本书为国家社科基金艺术学重大项目

“艺术人才培养模式研究”（17ZD08）子课题

“师资型艺术人才培养模式研究”阶段性成果

序

青年教师张加存前些日子送来一册厚厚的打印书稿，我一看书名就被吸引了——《清末至民国的艺术教育》。他请我作序。本着鼓励青年教师成长的目的，虽然我不是这方面的专家，也欣然接受了。

这本书是对清末至民国这一风起云涌的时代所发生的艺术教育的集中记述，对了解中国近现代艺术教育史具有重要参考价值，可以作为学习和研究中国近现代艺术教育及其历史的参考书。

近现代艺术教育史类的著作数量不算少，但大都专注于某一单一的艺术专业，如美术、音乐、舞蹈、戏剧等，似乎还没有一部观照艺术专业的综合性艺术教育史类著作。此外，以前的艺术教育史类著作也较少关注到非专业的艺术教育，即中小学、师范院校、职业学校及普通高等教育所开设的艺术类课程，而这也是艺术教育的一个重要方面。甚至，从教育对象的覆盖面来说，非专业的艺术教育在国民素质的提高中所起的作用，甚至要大于专业艺术教育。我们今天的艺术教育，正是奠基于清末至民国这一百余年的历史，了解这段历史，对我们理解今日中国的艺术教育，也具有重要意义。

本书共分七章，前六章按照年代介绍了教会学校中的艺术教育、清末各类学堂的艺术教育、民国时期的艺术教育以及民国时期共产党领导下的艺术教育。民国时期和共产党领导下的艺术教育分专业艺术教育和非专业艺术教育两个部分撰写。专业艺术教育分别从话剧、戏曲、美术、音乐和舞蹈等专业领域予以论述。大体上以时间顺序为经，以不同的艺术专业为纬，比较全面地论述了清末至民国时期的艺术教育概貌。第七章选取蔡元培、梁启超和王国维三位教育家和思想家，对他们的艺术教育思想进行分析论述。

这本书让我们能够系统了解清末至民国时期我国艺术教育发生和发展的历史进程。我国近代艺术教育实以外国各教会在华举办的各类教会学校中的艺术教育为先声。虽然教会举办教育的初始动机不过是为了宣传教义,达到对中华民族思想控制的目的,但客观上给我国送来了与传统不一样的先进的艺术教育内容、模式和制度。我国近代的艺术教育就是在这样的一个悖论中蹒跚上路了。当时清政府的教育改革,是我国近代艺术教育的萌芽。清政府迫于时事,不得不打开国门,走上了极不情愿的进步之路。从引进西方的器物,到引入西方的文化和制度,时代车轮滚滚向前,一发而不可收。先进的教育内容和制度应运而生,这其中就包括了艺术教育。

民国时期,具有现代意义的艺术教育快速发展,各级各类学校迅速成立,公办民办不拘一格。从小学到大学,从普通教育到师范教育到职业教育,再到专业的艺术教育,话剧、戏曲、美术、音乐和舞蹈,当时所可能有的艺术教育内容、方法、模式,应有尽有。用雨后春笋来形容当时教育发展的速度,并不为过。特别需要指出的是,中国共产党领导下的革命根据地的艺术教育也在逆境中奋勇成长和发展。可以说,我国现代的艺术教育体系,至民国而全面建立。

今天,我们回顾这一段历史,不仅能够让我们检视这一时期中国艺术教育的发展成就和坎坷经历,更重要的是我们也从中汲取了更多的营养。对照当下的艺术教育发展,我觉得仍然有其重要的借鉴和参考价值。

本书的作者是年轻学者,这本书虽然下了很大的功夫和力气,但一定还存在很多不足之处,也希望能得到专家和读者的批评和指正。

是为序。

上海戏剧学院院长

2019年12月20日

前 言

广义地说,教育是伴随着人类的诞生而同步出现的。如果没有教育,知识、经验等就无法传承下去,人类也就和只靠本能维持生存的动物无异了。在人类早期的教育中,人类生产生活所需的各种技能和知识都是在生产生活的实践中进行的,即使有一小部分时间专门用于“教育”,那也是非常有限的。在实践中进行的教育,其最大的特征就是各种内容混杂在一起。在人类社会早期需要传承的知识和技能中,有两种是必不可少的,那就是劳动的知识及技能和美的知识及技能。

在生产力极端低下的远古时代,人们最大的目标就是生存。人类的一切活动都以生存为出发点和归宿。劳动的知识和技能直接关乎个体和人类的生存,其成为早期教育的内容是不言而喻的。而美的知识及其技能,在人类生存及延续方面所起到的作用并不比劳动的知识和技能更间接。人是情感的动物,情感与美感不可分割。情感深藏于人类基因中,起到的作用比理性更直接,更迅速。人们判断事物对人是否有益还是有害,首先凭借的是情感而不是理性。孔子说“吾未见好德如好色者”,就清楚地说明了情感在人类生活中所起作用的直接性。在人类社会生活的早期,知识和经验的积累还不够多,人类难以像今天一样凭着科学或者理性去判断事物,那情感(包括美感)对人类的重要作用就更加不必待言了。一般地说,美的事物就是有价值的,实用的,有益的,对早期人类来讲,尤其如此。而人类的美的知识和技能以某种形式表现出来,就是艺术。这里将劳动的知识和技能与美的知识及技能分开叙述,并不是说两者是分离的,实际上,在早期人类社会中,两者是合二为一的。一件从实用角度出发制作的物品实际上也具

有审美特征,同时也是一件艺术品。现代人在一些原始洞穴或者一些山间的岩石上发现的岩画,虽然我们今天看来非常具有艺术性,是难得的原始艺术品,但在古代,它们却是从实用主义出发来制作的。很显然,这样的岩画作品,必然经过了一个漫长的不断发展的过程。在这过程之中,自然离不开相关知识与技能的传承。

上面啰唆这么多,无非是想说明一个问题:广义的艺术教育也是伴随人类诞生而诞生的,同人类的历史一样古老。论证艺术教育出现的时间之早,目的在于说明艺术教育对人类的重要。然而,仅凭出现的时间早晚来说明其重要程度是非常不严谨的。而全面论述艺术及艺术教育的重要性,又不是本书的任务。前言的一个主要意图就是想说明作者写作的缘起。简单一点说,作者认为艺术教育对人类是非常重要的又不可或缺的,这正是作者写作的冲动。

艺术教育不仅自古就有,而且也受到了古代思想家和教育工作者的重视,中外都有相关论述。不幸的是,尽管各种艺术形式的生产很早就已出现,且高度发展,但成系统的专业的艺术教育活动的出现甚晚。专业的艺术教育活动在古代虽时有出现,比如我国汉代的鸿门都学、南朝刘宋的文学馆、北宋的画学,西方基督教中培养唱诗班儿童的歌唱学校等。但这些专业艺术活动都是依附于政治或宗教的,其目的都不在于艺术的繁荣与发展,更遑论艺术对人的全面发展的作用了。事实上,各国专门培养艺术人才的学校都是近一两百年来出现的。

我国较为系统的艺术教育出现得更晚。根据作者掌握的资料,我国近现代性质的艺术教育萌芽于西方在我国境内开设的教会学校,开始于清末政府举办的各类学堂,发展于民国及民国时期共产党领导下的各类专业艺术教育机构,繁荣于新中国成立之后,特别是改革开放以后。在艺术教育的重要性日益凸显的今天,梳理我国近代艺术教育的发展,了解我国艺术教育发展的历史进程,对于我们理解当下的艺

术教育具有一定的现实意义。

本书大体上按照时间顺序,分别叙述自清末至新中国建立之前的艺术教育。主要内容包括了专业的艺术教育以及非专业院校中的艺术教育,涉及的艺术课程及专业包括戏剧(含戏曲)、美术、舞蹈和音乐等主要艺术领域,以及全面展示此一时期的我国艺术教育的面貌。

希望本书对于关心我国艺术教育事业的各方人士有所帮助。鉴于作者学识有限,所见资料亦难全面,缺漏错误之处在所难免,还请各位教正。

目 录

序	1
前言	1
第一章 清末教会学校中的艺术教育	1
第二章 清末各类学堂中的艺术教育	12
第一节 清末学制建立前各类学堂的艺术教育	12
第二节 清末学制建立后普通学校中的艺术教育	19
第三节 清末学制建立后师范及职业学校中的艺术教育	25
第三章 民国时期的非专业艺术教育	31
第一节 普通学校中的艺术教育	33
第二节 师范学校中的艺术教育	41
第三节 实业学校中的艺术教育	50
第四章 民国时期的专业艺术教育	55
第一节 话剧专业教育	55
第二节 戏曲专业教育	73
第三节 音乐专业教育	87
第四节 美术专业教育	105
第五节 舞蹈专业教育	132

第五章	民国时期共产党领导下的非专业艺术教育	137
第六章	民国时期共产党领导下的专业艺术教育	152
	第一节 话剧专业教育	152
	第二节 戏曲、美术、音乐与舞蹈专业教育	161
第七章	民国时期重要教育家的艺术教育思想	172
	第一节 蔡元培的艺术教育思想	172
	第二节 梁启超的艺术教育思想	183
	第三节 王国维的艺术教育思想	201
	结语	216

第一章

清末教会学校中的艺术教育*

我国近代性质的学校艺术教育是从西方各国教会在我国设立的教会学校开始的。从19世纪40年代左右起到20世纪40年代末,各教会在我国办学时间长达百余年,建立了包括小学、中学和大学以及师范和职业学校的完整的学校体系,尽管其创办学校的主要目的在于文化和宗教的侵略,但教会学校中的艺术教育在我国艺术教育史上还是具有重要意义的。

一、教会学校在我国兴起的背景

西方宗教之进入我国由来已久。清末以前,成规模地传入中国就有三次,分别是唐代的“景教”,也就是基督教会中的“聂斯脱利会”;元代的“耶里可温教”,也就是天主教会中的“方济各会”和“本笃会”;明清之交的天主教,主体为“耶稣会”和稍后的“巴黎外方传教会”与“西班牙多明我会”等。这一时期西方各宗教的主要活动就是传播教义,也附带带来了西方的文化知识,但对我国的宗教影响并不大。其原因主要在于两个方面:一是在清末以前,我国的文化和宗教自成完整体系,西方的宗教和文化并没有什么太大的吸引力;二是清末以前我国在经济和军事实力上很多年来都保持着对西方的优势或均势,西方的经济、科技和军事方面的力量也没有足够的实力支持其东侵。因此,那时的中西交流基本上是对等的。

* 该章部分内容发表在《教育史研究》2013年第1期和《艺术探索》2014年第2期。

18世纪后半叶,随着工业革命的开展,西方国家的资产阶级登上了历史舞台,西方各国在经济和军事方面的实力开始大幅提升。至清朝末年,我国的军事实力已明显处于下风。在清政府实行闭关锁国的对外政策以及小农经济的形势下,西方的商品很难进入我国,从而使其长期处于对我贸易逆差的地位;清政府对西方传教士的传教禁令也阻止了西方宗教势力对我国的侵入。随着资本主义对海外市场需求的日益增加,他们急需打破这种僵局,于是,战争就成为西方对我国政策的选项之一。

“只有战争能开放中国给基督。”^①第一次鸦片战争后,战败的清政府于1844年和美国签订了不平等的《望厦条约》(也称《中美五口通商章程》),和法国签订了不平等的《黄埔条约》(也称《五口贸易章程:海关税则》),允许外国人在开放的商埠内建立教堂,进行宗教活动,为西方传教士的传教活动打开了方便之门。第二次鸦片战争中,1858年签订的《天津条约》和1860年签订的《北京条约》又相继规定外国人可以任意在内地游历、通商、传教,并把以前没收的教会和慈善机构设施全部归还给天主教会。这些条约的签订,正式解除了中国对西方宗教势力的限制。

得到政府层面的许可并没有给西方的宗教团体带来臆想中的光明大道,他们的传教活动并没有得到相应的发展。中国民众对西方宗教的态度非常冷漠,著名传教士杨格非曾说:“要把福音的真理灌输给这样一个民族,是何等的困难啊!”^②“中国人对救世福音的冷淡态度确实是令福音布道者痛苦的。马礼逊到达中国七年之后才对第一个信徒施洗礼。并且,年复一年,传教士所作的洗礼人数的报告也往往只是1个、2个或至多12个;而且这些数字并不包括因死亡或被传教

① 顾长声:《传教士与近代中国》,上海人民出版社2004年版,第46页。

② 陶飞亚:《基督教与近代山东社会》,山东大学出版社1994年版,第339—340页。

士称作堕落的人数。传教士中,尤其是传教士的妻子和孩子中,由于疾病蔓延,死亡率高得令人吃惊;再加上传教活动劳而无功,这一切确实要求传教士要有一种置之度外的献身事业的精神。这也要求传教士不断调整目标和方法,探索新的传教途径。由于遭受种种挫折以及对新的传道技巧的需要,一些传教士才开始转向教育工作。”^①在此背景下,西方宗教团体开始将西方的教育模式移植到中国,作为向中国民众传教的一种有效形式。

二、各类教会学校中的艺术教育

1. 初等学校中的艺术教育

近代西方各种教会早期在我国设立的学校几乎全部为初等性质。最早以华人子女为教育对象的学校是伦敦会的米怜牧师于1815年在马六甲华人聚集的地方设立的一所男童免费学校。而在我国境内设立的第一所初等性质的学校是女传教郭士立夫人在澳门设立的学塾。1839年,马礼逊教育协会在澳门创办了一所小学堂,并于1842年迁至香港。迁到香港后,该校在原来课程的基础上增加了音乐课。这是我国境内最早出现的近代性质的艺术教育形式。此后,各种教会创办的学校中很多都有音乐课程的设置,如美国基督教会于1845年在宁波创办的崇信义塾,1861年美国基督教长老会教士在上海设立的上海清心书院女校,等等,都设有音乐课程。此外,根据《女学先声》^②的记载,早期教会学校的艺术类课程还有刺绣等。根据1900年对华南、华东、华中和华北五所美国教会女塾课程设置情况的调查发现,有四所学校开设有音乐和体操(应包含舞蹈)课程,可见这两类艺术教育在当

① (美)杰西·格·卢茨著,曾矩生译:《中国教会大学史 1850—1950》,浙江教育出版社1987年版,第10页。

② 刘英杰:《中国教育大事典》,浙江教育出版社2001年版,第1014页。

时教会所办的初等学校中还是比较广泛的。^①

2. 中等学校中的艺术教育

19世纪70年代末,随着西方各国对我国政治、经济和文化等多方面的侵略进一步深入,中等程度的教会学校开始得到发展。中等程度的教会学校有两种:一种是初等小学通过延长修业期限,提高学业程度,成为包括初、中等性质的学校,如圣济芳学院、登州书院、圣玛利亚学院、徐汇公学,等等;一种是新建的中等性质的学校,如上海的中西书院等。许多中等教会学校中也开设有艺术类课程,如1881年林乐知在上海创立中西书院,其课程如下:第一年:认字写字、浅解辞句、讲解浅书、学习琴韵,年年如此。第二年:讲解各科浅书、练习文法、翻译字句、习学琴韵、习学西语,年年如此。第三年:数学启蒙、各国地理、翻译选编、查考文法、习学琴韵、习学西语。第四年:代数学、讲求格致、翻译书信、习学琴韵、习学西语。第五年:考究天文、勾股法则、平三角、弧三角、习学琴韵、习学西语。第六年:化学、重学、微分、积分、讲解性理、翻译绪书、习学琴韵、习学西语。第七年:航海测量、万国公法、全体功用、翻译作文、习学琴韵、习学西语。第八年:富国策、天文测量、地学、金石类考、翻译作文、习学琴韵、习学西语^②。再如1881年创办的福州鹤龄英华书院,该校招收十二岁以上曾入高等小学学习的学生,学制六年,前两年为预科,后四年为本科。其分年课程表中除第一年没有体操外,其他各年都有唱歌与体操课程。再如同年创办的圣玛利亚女书院于1903年在校中设立琴科,教学内容有钢琴和风琴等,又于1905年设立唱歌特班。另外,林乐知于1890年在上海创办的中西女塾也有艺术类课程的设置。根据薛正的《记上海中西

^① 刘英杰:《中国教育大事典》,浙江教育出版社2001年版,第1015页。

^② (美)林乐知:《中西书院课程条规》,详见朱有璘、高时良:《中国近代学制史料(第四辑)》,华东师范大学出版社1993年版,第286—287页。

女塾的课程》^①一文的记载,该校的艺术类课程有刺绣、此外还有音乐、表情法和舞蹈这三门选修课程。音乐课的教学内容以钢琴为主,包括声乐和弦乐以及乐史、乐理和创作等。表情法课程的内容近似于朗诵,也有些像表演独角戏。舞蹈课的教学内容不固定,根据学生的需要和教师的能力来教学,主要是民间舞和古典舞。

3. 高等学校中的艺术教育

从19世纪90年代起,教会学校开始发展到高等教育阶段。传教士在兴办学校的过程中逐渐意识到,只有发展高等教育,培养具有基督教精神且具有西方文化知识的高级人才,掌握社会的领导权,才有希望影响中国的未来,将中国“基督教化”。因此,从1900年以后,各教会开始创办大学,教会主导的高等教育开始加速发展。19世纪末到20世纪初,我国各地先后出现的教会高等学校有圣约翰大学、东吴大学、上海浸会大学(后改沪江大学)、金陵大学、华南女子大学(后改华南女子文理学院)、华西协和大学、之江大学(后改之江文理学院)、福建协和大学、金陵女子大学(后改金陵女子文理学院)、岭南大学、齐鲁大学、燕京大学、华中大学、震旦大学、辅仁大学、天津工商大学等。^②

燕京大学是基督教会创办的一所教会大学,于1919年正式成立,初名北京大学,后改燕京大学。开始时该校分为四个组,分别是语言文学、社会科学、自然科学和职业教育。到20年代末,该校经过调整后成立了文、理和应用社会科学三个学院,文学院中设有音乐系。金陵大学最早是1888年在南京成立的汇文书院,1910年改为金陵大学。该校文学院开设有音乐课程,其教学内容为音乐原理,内容

^① 朱有璈、高时良:《中国近代学制史料(第四辑)》,华东师范大学出版社1993年版,第305页。

^② 高时良:《中国教会学校史》,湖南教育出版社1994年版,第109页。

包括音乐符号记法原理并学习若干简单乐歌,此外还有音乐欣赏和钢琴课程。^①岭南大学是北美长老会教士于1884年创办的,其文理学院设有美术科,该科类似大学艺术专业的预科,其宗旨是“在使学生对于美术有相当之认识、欣赏与技能,并为将来专习美术学科之预备”。^②美术科设有音乐和绘画两个专业。音乐专业的课程有男唱歌团、女唱歌团、圣诗团、音乐欣赏、音乐史和初级和声学等;绘画专业的课程主要是国画,内容是研究中国画法,以结构为主。此外,岭南大学的工程院的工程科还设有图画课程,主要内容有水影画、投影法等。^③沪江大学是南北浸礼会于1905年在上海创办的上海浸会大学,1915年改名为沪江大学。该校的大学一年级不分专业,课程都相同,其必修课中有音乐课程。沪江大学也设有音乐系,其课程有唱歌与欣赏、分部唱歌、欣赏、琴课、钢琴课、和声学和知音学等课程。^④金陵女子大学音乐系开设的课程有和声、作曲、声乐、钢琴和音乐欣赏等。另外,金陵女子大学开设体育课程,内容应该包括舞蹈,该校每年要举行室内体育表演,项目有韵律操、踢踏舞、恶魔舞、土风舞,等等。这些舞蹈显然是要经过学习的。华南女子大学也开设有很多艺术课程,如弹琴、唱歌、音乐教授法、美术大纲、图画设计和淡墨画法等。^⑤

4. 师范学校中的艺术教育

西方教会在我国创办师范学校的时间也比较早。早在19世纪40年代左右,伦敦教会就曾在汉口创办师范学堂^⑥,这是我国近代史上第一所师范学校。由于早期的教会学校规模很小,教学程度低,主要

① 金陵大学秘书处编:《私立金陵大学一览》,1933年6月。

②③ 私立岭南大学编:《私立岭南大学章程课程:布告第50号》,1934年6月。

④ 私立沪江大学编:《私立沪江大学一览:民国十八年》,1929年。

⑤ 武艳艳:《中国近代教会女子高等教育研究》,河北大学硕士学位论文,第35页。

⑥ 高时良:《中国教会学校史》,湖南教育出版社1994年版,第101页。又见刘英杰:《中国教育大事典》,浙江教育出版社2001年版,第1021页。