美育与人生

——蔡元培美学文选

蔡元培 著

山東文藝出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

美育与人生

——蔡元培美学文选

蔡元培 著

山東文藝出版社

图书在版编目（CIP）数据

美育与人生：蔡元培美学文选 / 蔡元培著. —济南：山东文艺出版社，2020.1

ISBN 978-7-5329-5982-2

Ⅰ. ①美… Ⅱ. ①蔡… Ⅲ. ①美学—文集 Ⅳ. ①B83-53

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第238270号

美育与人生

——蔡元培美学文选

蔡元培　著

主管单位	山东出版传媒股份有限公司
出版发行	山东文艺出版社
社　　址	山东省济南市英雄山路189号
邮　　编	250002
网　　址	www.sdwypress.com
读者服务	0531-82098776（总编室）
	0531-82098775（市场营销部）
电子邮箱	sdwy@sdpress.com.cn
印　　刷	山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司
开　　本	890 毫米 x 1240 毫米　1/32
印　　张	8.25
字　　数	198 千
版　　次	2020 年 1 月第 1 版
印　　次	2020 年 1 月第 1 次印刷
书　　号	ISBN 978－7－5329－5982－2
定　　价	65.00元

版权专有，侵权必究。如有图书质量问题，请与出版社联系调换。

出版说明

“中国现代美学大家文库”共收入王国维、蔡元培、朱光潜、宗白华、蔡仪、李泽厚、汝信、蒋孔阳、刘纲纪、胡经之、周来祥、叶秀山、杨春时、朱立元、曾繁仁等15位美学大家的著作。这些大家分别为中国现代美学开创奠基时期、建设发展时期与当代反思超越时期的代表性学者。所选文章均为他们的代表性作品，且有部分是未发表的新作。作为现代著名美学家主要成果的汇集，本文库旨在对一百多年中国美学辉煌而曲折的发展历程进行梳理与回顾，全面立体地展示现代美学大家的主要学术成果，给美学研究者与普通读者提供经典、全面、权威的美学文本，从而推动新时代中国美学研究向纵深发展。

在编选过程中，对于王国维、蔡元培、朱光潜、宗白华、蔡仪等开创奠基时期美学大家的作品，为了保存历史的真实，依据其原始版本，除对文字明显讹误进行订正外，其余不做较大修改。对于其他美学大家的作品也尽量保持初次发表时的原貌。其中疏漏，尚祈读者指正。

山东文艺出版社

2019年12月

总序

中国百年美学辉煌而曲折的创新之路

尽管审美作为一种艺术的生存方式在中国五千多年悠久文化中有着极为丰富的呈现，中国自有独具特色的东方形态的美学，但现代美学学科却由西方创立并于20世纪初传入中国，迄今已有一百多年的历史。一百多年来，美学领域一代又一代学人在中国传统文化的基础上，历经艰难曲折，辛勤耕耘，不断创新，出现众多著名学者，涌现一批又一批丰硕成果。本丛书作为现代著名美学家主要成果的汇集，旨在回顾这一百多年中国美学辉煌而曲折的发展历程。同时，今年正值新中国成立70周年，中国美学发展的一百多年占据主要时间域的是党所领导的新中国成立后的70年，特别是改革开放40年。因此，本丛书从某种意义上来说，也是新中国成立70年的一份献礼。回顾历史是为了在新时代推动中国美学走向更加辉煌的未来。

众所周知，“美学”一词由德国学者鲍姆加登于1735年首次提出，其原文实为“感性学”之意，日本学人中江肇

需要全本请访问 www.ertongbook.com

民用汉语“美学”一词翻译，传入中国后王国维使“美学”成为定译并被中国学人普遍接受。尽管“美学”一词来自外国，美学学科也是近代以来才出现的，但审美作为一种艺术的生存方式却早就存在于中国悠久的历史之中，美学也随着中国五千年的文明史而存在。现代以来伴随着中华民族坎坷曲折的发展历史，美学也在中国不断地发展，而且呈现空前兴盛的状态，这在世界美学史上是罕见的。美学为现代以来中国的人文教育贡献了自己的力量，也在诸多学人的努力与中西古今的冲撞影响中逐步形成现代中国特有的美学精神，值得我们为之书写与发扬。为此，山东文艺出版社特地出版本丛书，共收入15位现代美学家的文选。现代中国美学面临中与西、古与今、革命与学术三种发展境遇。首先是中西之间的关系，这是一种矛盾共存、吸收融合的关系。中西之间一直存在体用之争，长期以来中国美学走的是“以西释中”之路，但历史证明审美既然作为人的一种艺术的生存方式，那么中西之间就不存在先进与落后之别，而只有类型之不同。因此中国美学必须走出一条立足本土、吸收西方有益经验的美学建设之路。本丛书中的美学家的学术之路进一步证明了这一点，充分说明百年中国美学就是一条奋力探索中国美学话语之路，并取得显著成就，给我们以激励与启示，需要我们一代又一代美学工作者承前启后，继续前进，以创新性发展与创造性转化向中国和世界提供愈来愈有价值的美学理论。而马克思主义是放之四海而皆准的真理，马克思主义特别是中国化的马克思主义，对于现代中国美学的指导作用已经被历史事实充分证明。其次是古今关系问题，现代以来

中国美学发展面临的主题是中国古代美学资源的现代转化问题。因为中国古代美学资源虽有着与现代美学相异的面貌，但有着巨大的价值，无论从民族立场还是从美学自身建设来说，都需要利用这一宝贵的资源，以便建设具有中国气派与中国面貌的现代美学形态。百年来中国美学界同仁为此付出艰辛努力，本丛书15位美学家的奋斗史也呈现了这种为中国美学民族资源现代转换而奋斗的现实状况。中国现代美学发展还面临着学术与革命的二重变奏，此前被认为是启蒙与救亡的二重变奏，有“救亡压倒启蒙”之说。但笔者倒认为，无论是启蒙与救亡，或者是学术与革命，都是历史的宿命，可以说不是美学工作者自己所能选择的，而且两者之间不仅是一种矛盾，也呈现一种互补。正是在民族救亡的抗日战争硝烟烽火之中，才出现了中国现代“为人民”与“为人生”的美学，才涌现了充满民族情怀的文艺作品，成为中华民族史的辉煌篇章。新中国成立后发生在中国的两次美学大讨论，面临着美学自身学术的发展与批判唯心论革命任务的二重变奏，使得唯物与唯心成为衡量正误的标准，这当然有限制学术发展的局限，但也促使美学界同仁钻研马克思主义，特别是马克思的《1844年经济学哲学手稿》，使得我国现代美学的马克思主义水平有了明显提高，这也是一种重要的学术收获。

本丛书收入的15位美学家其历史跨越幅度较大，基本上可分为中国现代美学开创奠基时期、建设发展时期与当代反思超越时期等三个时期。我们分别按照不同时期对于15位美学家做一个基本介绍。

首先是从20世纪初期开始直至新中国建立前的开创奠基时期，众所周知，包括美学在内的诸多人文学科的现代开创奠基之功首先归于王国维与蔡元培，现代形态的美学与美育就是他们率先引进并加以初步构建的。前已说到“美学”一词就是由王国维认可而从日本引进的。王国维还在1903年《论教育之宗旨》一文中首倡“美育”，并将之界定为“心育”，并提出了美育的“无用之用”的重要作用。当然，王国维还在著名的《人间词话》中提出了“审美的境界”论，继承古代“意境”之说，吸收西方理念之论，成为20世纪中西交融美学之重要成果。

蔡元培也是中国现代美学的重要奠基者之一，他以中西交融的学术修养和崇高的政治学术地位对现代美学，特别是美育的发展与传播做出了杰出的贡献。首先是以其担任教育总长与北大校长的便利，将美育首次纳入教育方针，并力倡“以美育代宗教”之说，强调了美育的科学与民主精神。蔡氏还在美学与美育的学科建设与课程建设上进行了开创性的探索。

朱光潜、宗白华与蔡仪则是继他们之后中国现代美学的开创者与奠基者。朱光潜在20世纪20年代后期即开始在中国倡导美学，并在美学基本知识、文艺心理学、悲剧美学、西方美学与中西比较美学等诸多方面最早进行研究介绍，出版《谈美》《悲剧心理学》《文艺心理学》《诗论》等论著，产生了重大影响，成为现代中国美学史上用力最多最专、影响最广的美学家之一。朱光潜对我国西方美学研究领域有开拓之功，他在新中国成立前的两本心理

学论著就是以西方文献为主，并于1948年出版《克罗齐哲学述评》，其中对克罗齐直觉论美学的评述，使其成为我国研究西方美学的领跑者。特别是1963年出版的《西方美学史》，奠定了我国西方美学学科的发展基础，成为该领域的经典。朱光潜倾其毕生精力于西方美学论著的翻译，译介了柏拉图《文艺对话集》、黑格尔《美学》与维科《新科学》等名著，为我们提供了集信、达、雅于一体的西方美学经典译本，惠及一代又一代学人。朱光潜也是我国主客观统一的“创造论美学”的奠基者。在1957年开始的那场美学大讨论之中，朱光潜作为被批判者一方面努力学习马克思主义论著，一方面积极应对论争。他根据马克思主义基本观点明确表示不同意当时占据话语统治地位的“认识论”美学，因为“依照马克思主义把文艺作为生产实践来看，美学就不能只是一种认识论了，就要包括艺术创造过程的研究了”。朱光潜认为艺术创造是以主客观统一为前提的，他的创造论美学是我国美学大讨论的重要理论收获之一。朱光潜还是我国中西美学比较研究的开创者之一，他早期写作的《诗论》，应用文艺心理学原理，采用中西比较方法，对中国传统诗学与美学进行了认真的梳理，是我国现代中西比较美学研究的重要成果。朱光潜晚年潜心钻研马克思主义基本理论，特别是《1844年经济学哲学手稿》，写作了《谈美书简》和《美学拾穗集》，力图以马克思主义为指导研究美与美感、形象思维、现实主义与浪漫主义等基本问题，成为马克思主义美学中国化的可贵探索。朱光潜为我国美学事业奋斗了一生，被称

为“美学老人”，其作品和思想在国内外具有广泛深远的影响。

宗白华是我国古代美学研究的重要开创者与奠基者。宗白华有深厚的西方学术功底，曾经留学欧洲，翻译了多种西方美学经典，特别是他所翻译的康德《判断力批判》上卷，表现了对于康德美学的深刻理解，成为该论著的翻译经典，至今仍有重要价值。但宗白华却将自己的研究视角聚焦于中国古代美学，在中西结合的广阔视域中提出“气本论生命美学”，为立足本土创建具有中国特色的美学理论奠定了基础，做出了示范。宗白华于20世纪80年代出版的《美学散步》与《艺境》，成为现代中国美学研究的经典读本和当代研究古代美学的必备之书，被广泛地引用与研究。宗白华于1928年前后写作《形上学——中西哲学之比较》，又于1979年发表《中国美学史中重要问题的初步探索》等文，为中国古代美学研究奠定了哲学的基础。在前文之中，宗白华明确将西方哲学（包括美学）基础表述为抽象时空之几何哲学，中国乃“四时自成岁之历律哲学”，划分了西方美学之科学主义与中国美学之天人合一人文主义之区别。后文乃第一次将《周易》作为我国最重要的古代美学经典之一，指出“《易经》是儒家经典，包含了宝贵的美学思想。如《易经》有六个字：‘刚健、笃实、辉光’，就代表了我们民族一种很健全的美学思想”。这就为后人的中国美学研究奠定了扎实的理论基础。宗白华首次提出中国古代美学研究应以传统艺术与艺术创作为中心，由此开辟了中国传统美学独特的研究

路径。他说，“在西方，美学是大哲学家思想体系的一部分，属于哲学史的内容……在中国，美学思想却更是总结了艺术实践，回过头来又影响艺术的发展”；因此，他主张“研究中国美学史的人应当打破过去的一些成见，而从中国极为丰富的艺术成就和艺人的思想里，去考察中国美学思想的特点”。他本人正是这样实践的，总结了绘画、戏剧、建筑、音乐、诗歌之中的美学思想，别开生面，使人耳目一新。宗白华还以中西比较的视野建构了中国传统美学研究的特殊内涵。首先是他对中国传统美学“意境”的理论进行了全新的研究与阐释，将意境阐释为“有节奏的生命”或“生命的节奏”；同时，宗白华还深入研究了中国传统美学之中的时间与空间关系，提出中国传统美学化空间于时间的重要艺术论题，对中国传统美学的虚实相生进行了独特的研究。宗白华还阐发了中国传统美学的其他有关范畴，例如国画的“气韵生动”、书法的“筋血骨肉”、建筑的“飞动之美”、戏曲的“以动代静”、舞蹈的“生命玄冥的肉身化之美”、音乐的“声情并茂的胜妙之美”和诗歌的“情景交融的意境之美”等等。可以说，宗白华的成果尽管字数不多，却是浓缩的精华，可谓字字千金。

蔡仪是中国现代唯物主义美学的开创者与积极推动者。他于20世纪40年代白色恐怖的历史语境下，排除重重障碍写作出版了著名的《新艺术论》和《新美学》两本专著，以大无畏的理论勇气力批当时盛行的唯心主义哲学与美学理论，系统而有力地创立了富有理论特色的唯物主义

需要全本请访问 www.ertongbook.com

美学与艺术思想体系。他在《新美学》开头第一句话就指出：旧美学已完全暴露了它的矛盾，而他的新美学是以新的方法建立新的体系。他在这两本著作之中明确提出“美在客观事物”与“美在典型”等崭新的美学理论观点，被称为“中国现代第一个依据自己的思考去表述自己的有系统的美学思想的学者”。新中国成立后，蔡仪继续以其对马克思主义的信仰与对真理的追求，带领他的团队为创立中国特色的马克思主义的唯物论美学而奋斗，进行了科研、学生培养与文献译介等一系列富有成效的学术工作。特别是以其坚持真理、矢志不渝的精神投入第一、二次美学大讨论之中，树起了“客观派”的美学大旗，深入阐释了他所坚持的马克思主义唯物主义美学原理，积极参与学术论辩，建构具有鲜明特色的中国式的马克思主义唯物主义美学体系。该体系包括“美在客观存在”“美的认识”“美是典型”等紧密相关的美学范畴。蔡仪旗帜鲜明地提出：“美的本质是什么呢？我们认为美是客观，不是主观。”他又说：“美的事物就是典型的事物，就是种类的普遍性、必然性的显现者。”后来蔡仪又引入了马克思《1844年经济学哲学手稿》中有关“美的规律”的论述，认为美的客观性与典型性表现为按照美的规律来造形。蔡仪还提出了“自然美”“社会美”“具象概念”与“美的观念”等美学范畴，具有创造性的学术价值。他所主编的《文学概论》教材为推动我国高校美学与文艺学教学起到重大作用。

我国美学发展的第二个时期是新中国成立之后，在马

克思主义与毛泽东思想的指导下美学有了新的发展，具有显著的中国特色。这一时期最重要的美学学术事件就是两次美学大讨论，使得美学出现了从未有过的兴盛，尤其改革开放后的第二次美学大讨论更是兴起了一股美学热，为世界美学史所罕见。新中国成立后的美学发展交织着革命与学术的二重变奏，所谓“革命”是指第一次美学大讨论起源于对唯心主义美学观之批判，目的是进一步普及马克思主义的唯物论，政治的指向性非常明显，大讨论中的政治色彩也非常浓厚；所谓“学术”是指这次美学大讨论是以“百家争鸣，百花齐放”的方式展开的，也就是说大讨论的过程中对于所谓唯心主义观点一般当作“学术问题”处理，而其结果也的确在一定程度上起到了普及马克思主义唯物论的作用，产生了以李泽厚为代表的“实践论”美学，其具有科学性与理论的自洽性，极大地影响到中国很长一段时期内美学学科的发展及其面貌。本丛书涉及的李泽厚、汝信、蒋孔阳、刘纲纪、胡经之、周来祥与叶秀山就是这一时期的代表人物。

李泽厚是新中国成立后我国美学研究领域的标志性人物，是社会论实践美学的创立者与两次美学大讨论的重要推动者，也是少有的具有重要国际影响的中国现代美学家。他是巴黎国际哲学院院士、美国科罗拉多学院荣誉人文学博士，其《美学四讲》入选著名的《诺顿文学理论与批评选集》。李泽厚在哲学基本理论、中国思想史、美学与伦理学领域均有重要建树。在美学领域，他成为第一次美学大讨论社会学派的领军人物，在这次美学大讨论中起到实际的主导

作用。在20世纪80年代的第二次美学大讨论中他力倡的“主体性”理论成为改革开放后思想解放运动的代表性思潮。他更加明确地提出“实践论美学”，以马克思关于物质生产实践是人类一切活动之基础的理论为指导，提出“人化自然”“实践本体”“情本体”与“积淀说”等一系列具有独创性的美学观点。他出版了《批判哲学的批判》《美的历程》《华夏美学》与《美学四讲》等经典美学论著。晚年，李泽厚深入研究中国传统文化，探索“以儒学代宗教”的“天地境界论”，提出“中国审美主义的感情以深植历史性为‘本体’”的“以美育代宗教”之说。李泽厚强调的“美是合规律性与合目的性的统一”“救亡压倒启蒙”与“中国文化的儒道互补”等观念对中国现代美学的发展产生了重要影响。

汝信是这一时期西方美学学科的重要开拓者，他早在20世纪50年代就开始了西方哲学与美学的研究，并于1958年在《哲学研究》上发表《论车尔尼雪夫斯基对黑格尔美学的批判》。1963年又出版了《西方美学史论丛》，是国内第一本以西方美学为主题的综合研究著作，与同年出版的朱光潜的《西方美学史》一起，标志着在我国西方美学已经成为一门独立的学科。1983年汝信又出版了《西方美学史论丛续编》。汝信坚持马克思主义指导西方美学研究，特别坚持马克思主义唯物史观的指导。他从宇宙观、认识论、伦理观与政治思想等方面全面地、认真地研究柏拉图的美学思想，对新柏拉图主义的重要代表普罗提诺进行了深入剖析，填补了这一方面的研究空白。他的《黑格尔的悲剧论》深刻剖析了

黑格尔悲剧论广阔的历史感与社会文化视野，成为西方美学研究的范本。汝信还对俄国别林斯基、车尔尼雪夫斯基与普列汉诺夫等人的美学思想进行了深入的研究，均有开拓的价值。汝信用具有说服力的材料批驳了当时苏联哲学界流行的将德国古典哲学说成是德国贵族对于法国大革命的一种反动的错误判断，论证了青年黑格尔是当时德国新兴资产阶级的思想代表，黑格尔的辩证法反映了资产阶级上升时期的愿望和要求。汝信对黑格尔的劳动和异化理论的开拓性研究填补了国内研究的空白。此外，他在现代西方美学研究方面有许多新的拓展。20世纪80年代，汝信到美国哈佛大学访学之时即逐步将美学研究的注意力转向黑格尔以后发展起来的另一条相反的思想线索，即以个人为特征的由克尔凯郭尔和尼采所代表的社会思潮。此时汝信逐步转向现代西方哲学与美学研究，他率先并引领学生发表了有关文章，出版了专著，在国内学术界开风气之先，影响深远。汝信不仅在西方美学理论研究方面辛勤耕耘，还直接从西方艺术作品与古迹中去找寻美，并于1992年出版了《美的找寻》一书，成为西方美学审美意识研究的重要范本。他担任主编，历时九年写作出版了四卷本《西方美学史》，以其资料的原初性与理论创新性为特点，成为进入西方美学研究的“钥匙”。1998年，汝信担任中华美学学会第三任会长，以其谦虚、开放与睿智的人格与扎实学风富有成效地引领中国美学学科由20世纪进入21世纪。

蒋孔阳是我国现代美学建设发展时期最重要的代表人物之一，他的美学贡献是多方面的。首先，他是我国现代

西方美学研究的奠基者之一，1980年《德国古典美学》出版，该书是蒋孔阳的代表作，也是我国第一部断代的西方美学专著，在国内外均产生了重大影响。该书以整体研究的方法，坚持唯物史观的指导，对德国古典美学的产生、发展与内涵进行了深入的研究与阐发，具有独到的见解。蒋孔阳还与朱立元一起主编了七卷本《西方美学通史》，是迄今为止我国最全的一部西方美学通史，对西方美学研究起到了重要推动作用。蒋孔阳是中国古代音乐美学研究的奠基者之一，他于1986年出版的《先秦音乐美学思想论稿》一书，引起广泛影响，至今仍然是音乐美学领域的经典论著之一。蒋孔阳首先确定了中国古代音乐美学的重要地位，认为公元前2世纪的《乐记》完全可以与古希腊亚里士多德的《诗学》相媲美。他以唯物史观为指导，从经济社会的广阔背景上研究了先秦音乐产生的社会文化根源。蒋孔阳以扎实稳妥的文献考订为基础，探索了中国先秦时期音乐思想的特殊范畴及丰富内涵。他还采取整体研究方法，将先秦时期诸多学派的音乐思想作为一个整体来审视。蒋孔阳是我国美学大讨论的主将，也是实践派美学的重要参与者与创新者之一。特别是1993年出版的《美学新论》，是他一生美学研究的总结，也是新时期我国美学研究的重要成果与收获。他突破了实践美学“美先于美感”的基本判断，提出美与美感同生同在的观点。美与美感到底谁先谁后呢？他说，“从生活和历史的实践来说，我们很难确定先有那么一个形而上学的、与人的主体无关的美的存在，然后再由人去感受和欣赏它，再由美产生出美感

来”，事实上，美与美感，像“火与光一样，同时诞生，同时存在”。这实际上是对实践美学的重大突破，并从实践美学的人生本体走向审美关系论美学，因此蒋孔阳的“新美学”可以概括为“审美关系论美学”。他提出了审美关系的四重属性：感性基础、自由属性、整体属性与情感属性。蒋孔阳突破了实践美学将实践局限于物质生产的理论界定，而是将精神生产甚至是审美活动也看作一种实践。蒋孔阳还在《美学新论》中突出了审美的“创造性”特色，提出独树一帜的“多层累的突创说”。总之，蒋孔阳的审美关系论美学是新中国成立以来直至20世纪90年代我国美学研究的一个总结。

刘纲纪是我国美学建设发展时期的重要推动者，他在美学基本理论、中国古代美学与书画美学方面取得一系列具有突破性的重要成就。刘纲纪是我国两次美学大讨论的重要参与者，也是实践美学的重要开创者之一。他在20世纪80年代出版的《艺术哲学》已经成为实践美学的经典论著之一。刘纲纪从研究马克思《1844年经济学哲学手稿》出发，提出“社会实践本体论”的重要观点，认为马克思的本体论在本质上是实践本体论，并认为物质生产实践是艺术、美感与美的本源，认为劳动对美的创造还与人类生活实践创造紧密结合。刘纲纪构建了一个实践美学理论框架，这个框架以实践本体论为哲学基础，以创造为主体性活动，最后以自由为人的根本诉求，可概括为“实践—创造—自由”相统一的美学体系。刘纲纪继承宗白华美学传统并加以发展，成为中国美学领域的重要开拓者之一。20

需要全本请访问 www.ertongbook.com