

蔡元培的社会美育思想及其现实意义

魏晶晶

西安欧亚学院

DOI:10.12238/jief.v4i3.5154

[摘要] 蔡元培是近代中国倡导美育的先驱,也是我国首位提出德智体美四育结合的思想家。出于救国图发展动机,蔡元培大力提倡美育,他的美育思想是中西文化合璧的果实。其中,他对社会美育思想有着详实的论述,所提出的“专设美育机关和地方美化”的主张,具有重要的现实意义。

[关键词] 蔡元培; 社会美育; 现实意义

中图分类号: G40-014 **文献标识码:** A

Cai Yuanpei's Social Aesthetic Education Thought and its Practical significance

Jingjing Wei

Xi 'an Eurasia University

[Abstract] Cai Yuanpei is the pioneer of advocating aesthetic education in modern China, and also the first thinker who put forward the combination of morality, intelligence, physique, and beauty. For the motive of saving the country, Cai Yuanpei strongly advocated aesthetic education, and his aesthetic education thought was the fruit of the combination of Chinese and western cultures. Among them, he has a detailed discussion on the social aesthetic education thought, and the idea of "setting up special aesthetic education organs and local beautification" has important practical significance.

[Key words] CAI Yuanpei; social aesthetic education; practical significance

蔡元培是近代中国倡导美育的先驱,在我国近代教育始终占据重要地位,蔡元培所提出的德智体美四育结合的教育理念已经逐渐应用于现代教育领域之中,蔡元培的相关思想也得到教育界以及学术界的普遍认可。1912年蔡元培在孙中山先生的任命之下,就任中华民国临时政府首任教育总长,他所推行的具体教育政策以及相关教育理念得到孙中山先生的认可与支持,与蔡元培先生同期的相关教育学家以及学者也普遍推出不同类型的教育政策以及相关理念,但是蔡元培先生力求人才的教育原则依然广泛推行,蔡元培曾发表《对于新教育之意见》一文,在这篇文章之中明确提出了新型教育理念,他所提出的五项教育原则与旧时期的相关教育原则完全不同,这篇文章被后人视为“纲领性的文献”。蔡元培先生认为,实现近代教育改革目标必须要以世界观教育为最终目的,必须要以实利教育为主要的模式,培养高素质的人才不仅仅需要优质教育资源作为支撑与保障,更加需要先进教育理念作为合理依托,以美育为纽带的五项教育模式,实现五项教育理念的深层次融合与贯通。五项教育理念的前三者属于政治教育理念,后两者属于超越政治的教育理念,而蔡元培尤其注重后两者——世界观教育、美育。在这里,蔡元培首次将美育作为一个教育方针提出来,并指出美育在教育上应特别被重视。所谓美育,他指出美育既有别于美术,

又有别于宗教,“美育者,应用美学之理论与教育,以陶养感情为目的者也”。

1 蔡元培美育思想的哲学基础及其主要来源

1.1 西方美学思想对蔡元培的影响

鸦片战争的失败让仁人志士意识到古老的中国面临空前的民族危机,也促使他们开始探索救国的道路。蔡元培作为一介书生,他在救亡图存的信念支撑下涉足革命,没有因为忘情学术与笔墨之间而放弃教育救国的探索与实践。立足于蔡元培自身学习经历以及生活经历而言,在1906年夏季,蔡元培从友人的信中得知清政府决定派遣翰林院的工作人员出国留学,学习西方优秀文化以及先进教育理念,此时蔡元培则认为实际已经来到,他立即辞去现有工作,直接入京,决定紧紧把握住此次出国留学的机会。1907年,他随同前往赴任的孙宝琦一同前往欧洲。1908年,蔡元培进入德国莱比锡大学学习,在此期间,他不局限于具体的专业,广博的涉猎音乐、美术、文学史、美学、美学史等,其就康德原书,细致研习,愈见美学关系的价值。在《美育人生》一书中,他指出美的对象有两种特性:一是普遍性;二是超脱性。他通过论述物质上的不平衡助长了人我之间的区别以及自私自利的现象,提出美具有“天下为公”之概的普遍性,美的作用也超乎利用范畴。名山胜川、美术馆的艺术作品,普罗大众均可参

观品评可为美的普遍性的证明。而取动物如白鹭、孔雀的翎毛非以御寒专以装饰; 宫室与器具的设计使用不止考虑其应用还加以雕刻与彩画也可证明美的作用超乎利用范畴。美既有普遍性可以打破人我之成见, 又有超脱性以透出利害之关系, 所以在现在民族危亡的紧要关头, 要付以大众有志气有作为大丈夫的气概, 为了成全仁德罔顾个人利害的勇敢。这种气概与勇敢, 往往不因个人知识水平的高低, 而由于感情的陶养, 是源于美育而非智育。显然, 康德的美学思想对蔡元培的美育思想产生了较为深远的影响, 除此之外, 蔡元培也经常利用空闲时间以及碎片化时间认真阅读康德的诸多著作, 了解康德的主要创作思想以及教育主张, 蔡元培也比较喜欢德国学者丕斯(T·Lipps)的著作, 蔡元培认为丕斯的相关著作非常符合自身对美学的实际理解与想法。由此可见, 蔡元培的美育思想深受西方美学思想的影响, 他在对西方美学理论进行了长期的研读与探索后, 从中汲取了丰富的营养, 从而构成了他的美育思想的基础。

1.2 中国古代美育传统对蔡元培的影响

在我国古代美育思想也极受重视且产生深远影响。在古代的“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)中存在着丰富的美学思想。孔子十分重视“诗”和“乐”的作用, 他指出:“兴于诗、立于礼、成于乐”是美育的手段。荀子《乐论》一文中, 主要阐述了音乐的起源以及音乐对于人民群众性格的实际影响, 详细讲述了音乐的社会作用, 在古代先王厌恶战争, 于是便通过音乐这种形式引导广大人民群众产生对和平的向往, 通过音乐的形式, 营造快乐且和谐的氛围, 启发人的行善之心, 使得人民百姓远离战争, 远离争强好胜的极端恶劣情绪。在《礼论》中, 荀子概括说:“礼义文理(包括音乐)之所以养情也”由此可见, 荀子将“礼乐”视为节欲、养情的最佳途径。蔡元培继承并发扬了中国的传统文化, 并提出了自己独特的美育思想。他深受儒家“礼乐教化”的影响, 对音乐教育的作用进行了系统的论述。蔡元培认为, 音乐不仅仅是单一音调以及音节的相互组合, 更重要的在于进一步凸显音乐的设计美感以及主要的教育意义, 音乐之中所存在的实际情感以及作者的创作理念也将影响每一位倾听者, 教音乐的各种曲调以及不同的风格进行深层次整合, 融入艺术创作家的实际灵感以及创作思维, 也可以介绍独具特色的音乐, 音乐节奏变动, 可以促使倾听者进一步调整呼吸以及运动状态, 音乐可以影响人体生理功能, 在心理健康这一层面, 也可以运用音乐合理调整人体心理状态, 积极引导群众感受到轻松、愉快的审美体验, 音乐之中所呈现出的世界观以及艺术美感, 可以实现移风易俗的目的。同时, 蔡元培对中国古代传统的美誉手段进行深入研究之后, 合理了解了“德治”与“教化”之间的密切联系。他指出六艺含有美育成分, 乐为纯粹美育; 书写除了记述的功能也考虑其美观; 射御在技术上需熟练, 姿态也需雅致; 礼除了强调守规则也促进大众远庸俗鄙陋。其后若汉魏之文苑、晋之清谈、南北朝以后之书画与雕刻、唐诗、五代后的词、元清小说与剧本, 以及负有盛名的建筑与艺术作品, 都体现美育的作用。

由上可知, 蔡元培的美育思想吸收了西方美学思想(特别是康德美学)的精髓, 又继承与发扬了中国传统优秀的美育思想, 形成的独到的美育思想, 是中西文化合璧的产物。

2 蔡元培的社会美育思想的主要内容

面对西方帝国主义对中华民族的残忍剥削以及中华民族国力衰落, 蔡元培等一些先进的知识分子企图通过教育的手段完成救国救民的使命。也是出于救国的动机, 蔡元培大力提倡美育。他认为, 美具有普遍性与超脱性, 普遍性可以打破人我之间的成见, 超脱性则可以透出利害关系, 所以在危急关头, 对人民英雄气概以及舍身为仁的情怀的培养, 不是知识的计较, 而是感情的陶养, 不是基于智育, 而是基于美育。他认为, 人的生命过程都与美育有关, 因此, 家庭、学校和社会教育都应该包括美育。社会美育是指在广泛的社会生活和生产活动中所进行的美育。生活中的众人都是社会成员, 脱离学校的人也应该有进行美育的机会, 这时就需要给予人人以社会美育。

蔡元培在广泛搜集大量资料进行学术研究与探讨之后发现, 社会美育需要相关部门合理设置具体的美育机关, 由专业部门负责美育教育工作, 同时也需要以具体的教育场所为主要载体, 比如美术馆、音乐会、植物园等均可以成为美育教育的重要场所与载体之一, 在美术馆之中可以陈列各式各样的美术展览品以及相关艺术作品, 引导广大人民群众主动参与其中, 美术馆的展览时间需要固定, 具体的参展费用应该逐渐降低, 或者是在节假日时定期举办免费的美术展览, 引导广大人民群众充分了解艺术作品的创作形式以及创作风格, 进一步培养人民群众的美学灵感。音乐会则可以设定具体的演奏场所, 可以将西方古典乐器以及中式乐器融入其中, 可以在公园或者是广场之中开展小型音乐会, 或者是在特定歌剧院之中开展大型音乐会, 开办音乐会的过程中可以邀请一部分音乐创作人以及歌手登台演出。在植物园之中, 则可以展览国内外诸多奇珍花卉, 领略各种美的事物以及各国不同的艺术特色, 长此以往, 便能产生良好的审美效果。

另外, 蔡元培认为, 在这种特别设备(专设的美育机关)以外, 还要有一种普遍的设备, 就是地方的美化。

地方的美化主要包括以下几方面: 第一是道路, 道路要宽平且匀称, 道路相交空地, 设置喷泉、花畦、雕刻品等。第二是建筑, 建筑被花园萦绕, 花园与建筑分开看各有各的意匠, 合起来看, 合成一个系统。第三是公园, 公园内建筑品不用很多, 公园除了有围墙, 有门的外, 还要有并无严格的范围, 以自然美为主, 游人可自由出入的, 游人在公园内可散步可运动可划船。第四是名胜, 名胜所有权归于国家, 其布置于风景优美、交通便利、点缀适宜的地方。第五是古迹的保存。古迹保存以不破坏它为原则, 即便修理也要不显痕迹, 按照原来的派式, 另外在修理中也要留影记录下修理前的式样以及修理的情形、时间, 以便供后人鉴别。第六是公坟。公坟的布置不可太过混乱, 要有条理。西洋指区购定的土葬以及火葬都是我们可以采用的好方法。

由上可知,蔡元培对城市市政以及环境美化进行了详细的论述,并把他们作为社会美育的重要内容和方法。他认为“以美化市乡为最重要之工作也。”蔡元培推行社会美育,不只是想为社会中的每一个人创造一个舒适、优良的环境,更是想让人们在这种美的环境中以美育智、以美陶情,从而激发其对自然、社会、生活、工作、他人、自己的热爱。

3 蔡元培的社会美育思想的现实意义

蔡元培美育思想是中西文化交融的产物具有重要的现实价值。他在《美育实施的方法》中,对社会美育思想进行了最为翔实的论述,他提出的“专设美育机关和地方美化”的主张。

(1) 设置专门的美育机关可以逐渐缩小民众的品位差距。随着社会分工以及经济的迅速发展,部分经济条件允许且有精神追求的人倾向于去博物馆、美术展览会、音乐厅等地方去欣赏高雅艺术,而缺乏财力、时间和教育水平的民众,往往选择和自己生活息息相关的便宜和粗俗的物品。这就导致高雅艺术失去观众,通俗艺术失去品味。这也易导致社会阶层越来越分化。如果能在全国各地专设一些面向大众定期参观的免费的美育机关(如博物馆、美术馆等),普通大众也能与各地、各国优秀的艺术作品接触,与大师亲密对话,长此以往,在这种美的环境的熏陶下,人们的品味也会逐渐提高,贫富之间的分化也会逐渐减小。

(2) 专设美育机关和地方美化可以促使人们物质生活与精神生活的统一。随着经济的快速发展,物质生活愈加丰富,精神生活也应该同步发展。蔡元培认为,美术之所以能够成为人民群众最高尚的消遣,主要在于美术的实际地位,主要在于美术可以激发人民群众的创造精神以及美学灵感,美术与美育教育之间存在千丝万缕的联系,这主要是由于美育教育的主要内容来源于美术形式,美术作品之包含着美育教育的主要理念以及相关思维,与人类占有欲和创造欲有关的事物,可以与美术之间形成联系,占有欲属于物质生活范畴,创造欲属于美育范畴。因此,笔者认为设置美育机关以及对地方进行美化,可以使处在激烈竞争中的人们随时欣赏到美的事物,从而使他们在美的事物中

得以陶养自身的情感、开发自身的智慧、激发自身的灵感以及在美的事物中逐渐减少内心的占有欲,感受到生活的美好以及寻求到工作的乐趣,进而使自身的内外发展协调一致,社会更加和平。

(3) 专设美育机关和地方美化对人格的养成以及心灵的陶养具有一定的促进作用。人们在时常接触美的事物以及美的事物对其的陶养后,能够使以自我为中心的意识逐渐淡薄,个人的人格更加完善、情感更加丰富,从而让个人从自我、本我中走向超我,更多的为他人考虑,进而促进人与人在相处中慢慢破除彼此之间的成见并且能够真诚相待。不敢伸出自己的援助之手,最终导致真正的遇难者难以得到帮助的悲剧不再上演。正如蔡元培所言:“美育能够陶冶人的活泼敏锐的性灵,养成人的高尚纯洁的人格。”用美破除人我之成见,超脱利害之关系。

4 结语

美育在与时俱进中发挥着涵养国民心性,推动整个社会全面和谐发展的重要作用,其价值不言而喻。回顾蔡元培的美育思想,其对美育价值的剖析,对在广泛的社会生活和生产活动中进行社会美育的论述,对设置美育机关和地方美化的重视,在当今看来依旧焕发活力,对唤醒民众树立正确审美观,陶冶高尚道德情操,陶养美好心灵有着重要的借鉴意义和参考价值。

[参考文献]

- [1]汪宏.转引自赵伶俐:《百年中国看美育》[M].高等教育出版社,2006:27.
- [2]转引自张晓唯:《蔡元培评述》[M].百花洲文艺出版社,2010,41.
- [3]蔡元培:《美育人生》[M].凤凰出版传媒集团,2011:269-270.
- [4]转引自祁志祥:《中国美学通史》[M].人民出版社,2008,39.
- [5]转引自王玉生:《普通教育思想论纲》[M].中国社会科学出版社,2009:172-176-177-179-184-190.
- [6]中国蔡元培研究会编:《蔡元培全集》第四卷,浙江教育出版社,1997:672-673.