

论丰子恺美育思想在艺术教育实践中的体现

陈丽丽

南京传媒学院，江苏南京，211172；

摘要：在中国现代美育史上，丰子恺是一位独具特色的美育思想家和实践者，其在漫画、散文、音乐、翻译、教育领域均有所建树，并兼有艺术家与教育家的双重身份。丰子恺“曲高和众”的美育思想，及其丰富的美育实践，对当下美育的实施很有现实意义，本文将从其身体力行于学校艺术教育，艺术理论的写作与翻译两方面阐释丰子恺的美育实践。

关键词：丰子恺；美育；艺术教育；实践

DOI:10.69979/3029-2735.25.4.066

引言

丰子恺在艺术教育领域的实践是十分丰富的。他是早期艺术学校的创办者，是一位深受学生喜爱的音乐、图画课教师；他是一位艺术理论著述、翻译者，翻译了多部国外艺术理论著作，编写了大量的艺术教材，给艺术教育刚刚起步的中国拓荒，指路；此外，他参与创办开明书店，参与策划和编辑图书、期刊。同时他积极参与社会艺术活动，致力于社会美育的宣传与践行。

1 身体力行于学校艺术教育

美育作为美学和教育学的交叉学科，艺术教育是实现美育的重要手段，而学校艺术教育是美育的重要实施方式。丰子恺在其早期发表的文章中就提出了学校美育的重要。就读于浙江省立第一师范学校时，学校良好的艺术教育氛围，及李叔同先生的指导，使丰子恺成为学校艺术教育的受益者。毕业于师范学校的丰子恺，在其一生中除了艺术创作以外，他多年站立在艺术教育的讲台，给学生们讲授美术、音乐和艺术鉴赏课。此外，他还参与创办了上海专科师范学校和立达学园，可以说他是一位实实在在的艺术教育者。

1.1 创办艺术学校

丰子恺早年参与创办了两所学校，上海专科师范学校和立达学园。1919年，丰子恺与吴梦非、刘质平一起创办了上海专科师范学校，该校为中国第一所私立的艺术专科学校。当时中国艺术教育刚刚发展，国内艺术教师极为贫乏，该校设图画、音乐、手工课，旨在为学校培养优秀的艺术老师。可见，丰子恺、刘质平和吴梦非

为发展国内艺术教育的赤子之心。1925年，丰子恺与匡互生及其他春晖同仁共同创办了立达学园。为创办立达学园，丰子恺卖去了自己的“小杨柳屋”，约得700余元全部贡献给了立达学园。立达创校后丰子恺任校务委员，西洋画科负责人。丰子恺及同仁为该校发展尽心竭力，在匡互生及同事们的共同努力下，立达学园发展成为当时的名校，夏丏尊、刘熏宇、朱光潜、裘梦痕等文艺界知名人士执教于此，鲁迅先生曾来该校讲学并参观绘画展览。1926年弘一大师曾参观立达学园，并向该校赠书。直至1933年丰子恺离开立达学园，在这8年的时间里他为立达学园的发展奔波、奉献，辛勤的忙于学校的政务与讲学。此后他一直心系立达学园的发展，1947年为筹募立达学园复校基金，丰子恺不辞劳苦奔波于上海、南京两地举办画展。

1.2 躬身于艺术教学

在教育救国和美育思潮的推动下，丰子恺和同仁们心怀“救国”“达人”的理想，希望通过教育的方式强国强民。在学校艺术教育实践中，他不仅参与创办学校，更是多年站立在讲台教书授课。丰子恺一生从教时间横跨二十多年，从1919年到1943年，虽然中间有因病疗养和创作需要而停止教职的阶段，但他真正从教的时间也有近二十年之久。作为一个卓有成就的艺术家，他能有这么多年的从教生涯，确实是令人感到意外和佩服的。根据已有的资料，笔者现将其教师生涯呈现如下。1919年丰子恺参与创办上海专科师范学校，并在该校任西画老师。同年，在东亚体育学校兼任图画音乐课，在爱国女学和城东女学等学校兼课。1921年丰子恺从日本回国

后,重新执教于上海专科师范学校,同时在吴淞中学中国公学中学部兼课。1922年,任教于浙江上虞白马湖畔的春晖中学,讲授音乐、美术和英文课。同时在宁波第四中学、育德小学兼课。1925年立达中学成立,丰子恺任该校的西洋画老师,并于此年兼任上海艺术师范大学教师。1927年兼任澄衷中学、复旦中学教师。1929年秋,在江苏省松江女子中学教授图画及艺术论。1933年4月立达创始人匡互生先生逝世,丰子恺开始专心著述。1938年,应桂林教育局邀请,为桂林广西全省中学艺术教师暑期训练授课。后任桂林师范专科学校图画、国文老师。1939年春任浙江大学艺术教育和艺术欣赏等课讲师,1941年又在该校讲授新文学课,升任副教授。1942年11月应老友陈之佛之请,任国立艺术专科学校教授兼教务主任,并讲授艺术概论等课程。1943年5月丰子恺辞去教职,以卖画为生。至此丰子恺先生结束了他一生的教师生涯。

此后丰子恺专心创作,不再从事教职,但他仍关注教育事业。1947年,他为立达学园复校举办画展,又为故乡石湾小学重建校舍举行漫画义卖。可见,丰子恺一生都关心教育事业,并认真从教,教授美术、音乐等课程,做一位实实在在的艺术老师,涵养美,传播美育。

丰子恺做老师十分认真,并深受学生喜爱。他总是认真编写讲义,组织各种课外活动。任教春晖中学时,他与夏丏尊带领学生一起出游杭州,在中秋晚会上弹奏《月光曲》,并组织学生们排练各种音乐节目,时常举行课外游艺。何葆兰女士曾是丰子恺先生在松江女子中学的学生,在她的回忆中丰子恺是一位老成持重,淳朴和蔼,不看重名利的人,且他的课深受学生喜爱。她在一段文字中这样写到:“丰先生的课排在艺术组,但别组的学生也很多选了丰先生的课,我就是文史组而又选了丰先生的一课‘艺术论’。”^[1]丰子恺任教于浙江大学时,主要讲授艺术指导、艺术教育、艺术欣赏等课,他在《教师日记》中记载,听课的有百余人,后排没有座位的都要站着,有时教室容不下同学们都要到门外听课。在浙江大学任教期间,丰子恺还积极组织学生上街进行抗日宣传。“画组搞抗战画展;墙报组张贴宣传抗战墙报,型戏剧组演出话剧;歌咏组在大街小巷教《义勇军进行曲》《在太行山上》等抗日歌曲。”^[2]并且丰子恺还亲自走上街头,教群众们唱《古怪歌》《读书郎》。真正将抗战文艺带到民间,身体力行,提高学生和群众的抗战热情。

2 艺术理论的写作与翻译

丰子恺是一位翻译家,他翻译了大量文学和艺术理论的书籍。屠格涅夫的《初恋》是他最早翻译的文学作品,此后他又翻译了《苦闷的象征》《猎人笔记》《源氏物语》《落洼物语》《夏目漱石选集·第二卷》等。丰子恺的文学翻译作品共12部,他的文学翻译成就主要集中在新中国成立以后,以翻译俄国和日本文学为主。在这些译著中,《苦闷的象征》《源氏物语》奠定了他在文学翻译史上的地位。丰子恺翻译和编写的艺术理论著作,为中国艺术教育事业做出了贡献。

2.1 艺术理论编写概况

丰子恺的艺术翻译主要涉及美术和音乐两个方面,也在建筑方面有所涉猎,翻译有《西洋建筑讲话》。美术和音乐是丰子恺教授的主要课程,由于教学的需要他编写和翻译了很多美术和音乐方面的文章、书籍。1919年丰子恺在东亚体育学校兼任图画音乐课,并在其校刊第一期上发表《图画教授法》一文,这是迄今发现丰子恺最早的艺术理论文章。1920年,丰子恺又在该校校刊第二期上发表了其最早的译文《素描》。同年在《美育》杂志上发表了《画家之生命》《忠实之写生》《文艺复兴期之三大画杰》《文艺复兴之三大画杰(续)》,在《美育》第七期上发表《艺术教育的原理》等,这些文章是丰子恺最早发表的艺术理论类文章,其后,根据教学需要和对国外艺术教育思潮的接触,他翻译和编写了很多艺术理论文章。据相关研究统计,丰子恺美术理论译介及著述约19本,包括《西洋画派十二讲》《开明图画讲义》《绘画概说》等书目。音乐理论译介及著述约20本,包括《西洋音乐楔子》《音乐十课》等书目。

丰子恺在美术和音乐方面论著丰厚,且涉及多方面知识,其《图画常识》《我教你描画》《西洋美术史》,既涉及美术常识,又涉及美术学习技巧及西方美术史。而《西洋名画巡礼》和《西洋画派十二讲》更是一些西方美术史论和名画的普及读本;在音乐著述方面《音乐入门》《音乐初步》《世界十大音乐家与名曲》,既向读者介绍了西方音乐家的故事,又介绍了世界名曲,普及了音乐常识。还带领音乐初学者入门,授之以音乐初步学习的方法。同时,作为一位漫画大师,丰子恺还写作了有关漫画常识与创作技巧的文章与读者们分享。

丰子恺在美术与音乐艺术理论编写方面取得如此丰厚的成就,与他的艺术教学有极大的关系。正如丰子恺在《我的苦学经验》一文中说:“我在教课的时候,

常把自己所读过的书译述出来,给学生们做讲义。后来有朋友开书店,我乘机把这些讲义稿子交他刊印为书籍。不期地走到了译著的一条路上。现在我还是以读书和译著为生活。”^[3]作为一位美术和音乐老师,丰子恺要向同学们讲授通俗易懂的艺术常识和学习技巧,因此他用心写作讲义,后来这些讲义变成了珍贵的学习教材。可见,丰子恺的教学与写作互补,既为学生们,也为广大读者们提供了珍贵的艺术启蒙读本。

丰子恺编写的艺术理论读本通俗易懂,让初学者很容易读懂入门。因此很受读者的欢迎。尤其是《音乐入门》这本书,在当时极受欢迎。丰子恺文集的编写者,在《音乐入门》九版序言后提到,“丰子恺先生编写的《音乐入门》在建国前共印28版,建国后又重印两次。目前香港台湾还在出版。”^[4](当时为1990年)可见,这本书的实用价值与普及性。丰子恺编写的艺术理论文章为当时艺术教育刚刚起步的中国注入了一股推动力,他以写作的方式向人们介绍艺术常识,讲授艺术学习技巧。使艺术初学者受到了启蒙,使一般读者了解了艺术。他为早期中国美育的普及做出了贡献。

2.2 艺术理论翻译概况

丰子恺不仅编写了很多艺术理论著述和文章,同时也翻译了大量艺术理论著作。他通晓日,英,俄三种语言,这些著作由日文和俄文翻译而成,包括《艺术概论》《小学图画教学》《学校图画教育》等22种书目。

中国现代美育是西学东渐和启蒙运动的产物,艺术教育的发展也紧随西方的脚步。民国初期,中国艺术教育刚刚起步,国内关于艺术教育的书籍很少。为了发展国内艺术教育,丰子恺翻译了很多艺术教育论著。他在《艺术教育》序言中写到,“因见国内关于艺术教育的论著绝少,遂纂而刊印为这册书,使在岑寂的中国艺术教育界中暂作一个细弱的呼声。”^[5]丰子恺为中国艺术教育的发展可谓是尽心尽力,尽所能贡献自己的力量。他翻译的艺术理论著作作为中国艺术教育的发展拓荒,引路,使中国艺术教育的发展更加有路可循。

20世纪初期欧洲艺术教育运动思潮传播到日本,一些西方的艺术教育著作也随之翻译到日本,丰子恺在此期间游学于日本,接触到西方的艺术教育思想,回国后

从日译本转译西方的艺术教育理论,因此丰子恺早期的艺术理论著作多由日文翻译而来。建国后,为把俄国的文化艺术介绍到中国,五十三岁高龄的丰子恺开始学习俄语,并与女儿丰一吟合译了《中小学图画学习法》《音乐的基本知识》等书,为当时中小学校的艺术、音乐教学提够了珍贵的教材。1951年5月3日丰子恺给夏宗禹的信中说:“解放后,我来一次检点,结果,我认为中国最需要的是苏联文化与音乐。前者为文化交流,后者为鼓舞民气。因此我屏绝其他,而专攻俄文及音乐,想好好地利用我的残年来为自中国人民服务。”^[6]可见,丰子恺心系艺术教育事业,一生致力于艺术教育的普及,作为一个美育思想家和实践家,他竭力为中国艺术教育事业倾注心力。

3 结语

综上,丰子恺秉承一颗“艺术心”,躬身于艺术教育事业,他与志同道合者共同创办学校,走上讲台教授艺术课程,认真编写、翻译艺术理论著作,以其丰富的美育实践,为当下美育实践提供了思路与借鉴。他脚踏实地践行美育,是一位美育实干家,让我们深受感动与启发。让我们承先辈美育之志,做好美育工作。

参考文献

- [1]转引自,陈星.丰子恺评传[M].济南:山东画报出版社,2011:347.
- [2]韦人庆.记丰子恺抗日时期在宜山、环江、河池的生活片段[J].广西广播电视大学学报.1998(2).
- [3]丰子恺.丰子恺文集·文学卷一[M].杭州:浙江文艺出版社,浙江教育出版社1992:82—83.
- [4]丰子恺:丰子恺文集·艺术卷二[M].杭州:浙江文艺出版社,浙江教育出版社,1992:271.
- [5]丰子恺.丰子恺文集·艺术卷二[M].杭州:浙江文艺出版社,浙江教育出版社,1992:223.
- [6]丰子恺.丰子恺文集·文学卷三[M].杭州:浙江文艺出版社,浙江教育出版社,1992:424.

作者简介:陈丽丽,毕业于中国艺术研究院,现为南京传媒学院通识教育中心美育教师,研究方向艺术文化学,审美教育及生活美学。