

中国第一位撰写《美术史》的艺术理论家：姜丹书美育思想探微 ——中国近现代设计教育先行者研究系列

The First Chinese Artistic Theorist to Write the History of Fine Arts: A Probe into Jiang Danshu's Aesthetic Education Thought—The Series Studies of Chinese Modern and Contemporary Design Education Pioneers

王侠 吴卫 WangXia WuWei

摘要：本文探析和研究我国美术教育家姜丹书美育思想的嬗变，通过研究姜丹书的教育经历及其相关学术文献，分析出其美育思想演变的四个阶段，总结归纳出从私塾的诗书礼乐到学堂的图画手工再到美术艺专的教学实践中，其美育思想也完成了从传统到现代、从美观到实用，再从实用到育人的演变，最终形成中西调和、科学与艺术相结合的教育主张。在此过程中，姜丹书在教学实践、书籍撰写等方面深入的研究，填补了我国近代艺术教育理论的空白，形成了独特完善的手工劳作教育思想，注重工艺美术教育，为我国20世纪近现代艺术设计教育的建立奠定了思想和理论的基础。

关键词：姜丹书，美育思想，图画手工，美术艺专，中西调和

一、背景

1842年落幕的中英鸦片战争打开了我国的国门，用战火惊醒了还在沉睡的中国人民，晚清洋务派以“自强”“求富”为口号在19世纪60年代展开了洋务运动，期望通过学习先进的西方军事技术，达到军事救国的目的，同时开办相关的新式学堂。1905年，随着洋务运动的失败和西学东渐的不断发展，国人在不断引进新兴科学技术的同时开始学习西方先进的教育理念，张之洞等人奏请废除科举制度，彻底推翻了我国传统的私塾制度。在美术教育方面也得到了兴起，我国师范教育的鼻祖三江师范学堂，在张之洞等人的努力下开始筹办，1906年三江师范学堂由“三江”改为“两江”，更名为两江优级师范学堂，时任校长李瑞清^[1]将图画手工课程纳入必修课程之一，开启了我国

现代美术教育的新篇章，为我国早期培养了大量的优秀艺术教育家。^[2]在军事救国失败以后，许多学者开始思考科学救国、美育救国的方针，在20世纪上半叶中国的社会思潮中，1917年蔡元培在《新青年》上发表的《以美育代宗教说》一文以及在北京大学倡导的“兼收并蓄”的办学方针和“美育救国”的主张颇具影响力，他主张通过美育改变国民的旧思想，大力促进了美育的发展。^[3]由此1907年以后，美术相关的院校争先恐后般涌现，全国接连出现了54所美术院校。^[4]在这个时期初步奠定了中国现代艺术设计教育的学科基础，与此同时毕业于两江师范的李健^[5]（1881~1956）、姜丹书（1885~1962）、吕凤子^[6]（1886~1959）、汪采白^[7]（1887~1940）等人，成为我国第一批美

术教育的教师。通过新式教育对思想观念的转变以及对于艺术事业的热爱，姜丹书终身致力于美育事业，在1917年出版的《美术史》一书中，姜丹书前瞻性地提出了“工艺美术”一词，并做出明确的阐述，对当今的工艺美术教育以及设计艺术教育都具有启发性意义。

伴随着以新式学堂兴办为基础的美术教育的萌发，中国现代艺术设计教育也随之成长起来的，它从晚清实业学堂的图画和手工教育开始，从图案到工艺美术再到艺术设计，逐步发展完善。姜丹书等早期的艺术教育学家通过接受新式学堂的教育，使他们的美育思想从传统向现代转向，他们经过大量的实践以及对理论知识的深入思考，逐渐形成自己的美育思想，推动了近代美术事业的发展，也在潜移默化中促进我国现代艺术设计的萌芽。

Abstract: This article aims to analyze and study the evolution of Jiang Danshu's aesthetic education thought, and he is an art educator in China. By studying Jiang Danshu's educational experience and related academic documents, this article analyzes four stages of the evolution of his aesthetic education thought, summarizes and concludes that his aesthetic education thought has also completed the evolution from traditional to modern, from beautiful to practical, and from practical to educating people in the teaching practice from poetry, calligraphy, etiquette and music in private schools to painting and crafts at school, then to art academies. Finally, the educational proposition of harmony between China and the West with the combination of science and art has formed. In this process, Jiang Danshu's in-depth research in teaching practice, book writing and other aspects filled the gap in modern art education theory in China, formed a unique and perfect manual labor education thought, emphasized the arts and crafts education, and laid the ideological and theoretical foundation for the establishment of modern art design education in the 20th century in China.

Keywords: Jiang Danshu, aesthetic education thought, drawing handwork, college of Fine Arts, the harmony of Chinese and Western

1. 姜丹书（1885~1962）

二、姜丹书个人简介

姜丹书（1885~1962，见图1），字敬庐，生于1885年，祖籍在江苏省溧阳县西乡南渡镇大敦村。姜丹书在书香世家长大，他的祖父姜桂荣是贡生^[8]、父亲姜宝廉是太学生^[9]，自幼跟随祖父进行开蒙学习，特别喜爱画画，甚爱古籍中的插画并时常临摹。1893年（时年8岁）进入私塾学习，直至1905年（时年20岁）科举废除，他开始转变观念，决心进入学堂学习。1907年（时年22岁），姜丹书通过考试进入溧阳学堂，接受新式教育。同年秋，姜丹书考入南京两江优级师范学堂的图案手工科。1909年夏（时年24岁），我国首次世界博览会“南洋劝业会”在南京举办，姜丹书素描作品《马》参加此会，并获得银牌奖，至1910年（时年25岁）三年求学期间，姜丹书勤奋好学，成绩均为年级第一。1911年（时年26岁），作为南京两江师范学堂优等毕业生参加清政府仿照外国学位考试的形式组织的学部复试，同年5月发榜，获得师范科举人学位。^[10]

1911年，姜丹书正式进入美术教育行业，在浙江两级师范学堂任图画手工科教员，两年后此学校更名为浙江省立第一师范学校。1912年（时年27岁），在经亨颐^[11]和姜丹书的共同努力下，浙江两级师范学堂开始设立图画、手工专修科。1913年（时年28岁），姜丹书在浙江省立第一师范学

校、第一中学、女子师范学校、男子师范附属小学共4校任图画科教员。按照民国教育部颁布的课程标准，师范学校需要开设美术史课程，但当时缺少美术史的专业教材，姜丹书主动担当起编写任务。1917年（时年32岁），他撰写的《美术史》以及《美术史参考书》在商务印书馆出版。1918年冬（时年33岁），受浙江省教育厅的派遣，姜丹书前往日本、朝鲜两国学习考察。1921年（时年36岁），姜丹书出任中华教育工艺厂厂长，主要是制造玩具和教具，成功创制地理模型“西湖模型”，行销一时。1924年（时年39岁）起，姜丹书兼任上海图画美术院（1930年更名为上海美术专科学校，系南京艺术学院前身）的教授（后为艺术教育系主任），后又兼职国立西湖艺术院，在上海与杭州之间两地奔波上课，被学生们戏称为“航船教师”。^[12]

直至1958年（时年73岁）退休，姜丹书一直负责教授图画手工课以及美术技法理论，并出版了相关理论著作。例如透视学、艺用解剖学、手工劳作等必修的理论课程，并出版有《艺用解剖学》（1930年）、《小学教师应用工艺》（1932年）、《透视学》（1933年）、《初中劳作》（1934年）等书籍，这些都是他多年教学经验的专著。姜丹书在从事教学科研活动的同时，还撰写了许多为美育事业作过贡献的美术教育家、艺术家的传记，以及浙江省艺术教育史实的实录，为我们了解艺术教育的发展历程，提供了许多有价值的文献资料。姜丹书还为我国培养了大批优秀的艺术人才，如潘天寿、丰子恺等，他们成了推动我国早期艺术教育发展的强大后备力量，特别是在美术理论及相关原理、工艺美术理论等领域的探索填补了学术空白，推动艺术教育向现代化、科学化的方向迈进，是我国近现代美术教育的先驱者、开创者。

三、姜丹书美育思想形成嬗变轨迹

姜丹书所经历的时代环境的特殊性造就了他的教育背景呈现出阶段性特征，姜丹书的幼年以及少年时期处于清朝封建王朝，教育的目的主要是为了通过科举入仕为官，传统美育基本暗含在传统的诗书礼乐的教学

他的少年以及青年时期处于北洋军阀时期，教育制度发生改变，废私塾立学堂，开始设置图画课程，姜丹书开始接触新式教育。他的青年处于国民党新军阀时期，改学堂为学校，我国的美育事业得到快速发展，在姜丹书等艺术家的推动下，艺术成为高等学校中独立的学科。他的壮年处于艰苦的抗战时代，直至老年才进入社会主义初期，姜丹书在颠沛流离中依旧坚守美育事业，并专注于美术理论研究，撰写了具有开创性的美术理论著作，最终形成自己的美育思想。

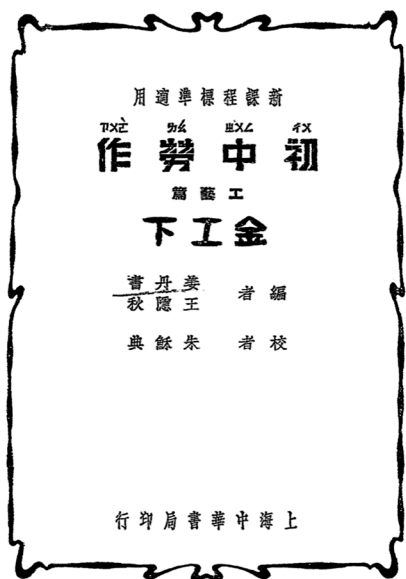
（一）传统私塾，国学功底（1891—1906）

“塾”是我国封建社会中最为普及的非官方的教育机构，一般是开设于家族、宗族以及乡村内部，以儒家学说作为中心思想，承担着文化传播者的角色，封建社会的士子们都遵循着“入塾——应举——入仕”的人生轨迹。姜丹书从1891年（时年6岁）由祖父教导启蒙教育，至1907年进入新式学堂，这16年间他一直受着旧式教育，“书塾之中所实施的学程，只有一门文字，父兄师长期望子弟，小之只要他们能有进店学生意或在家记账目的程度，大之欲其从起码的秀才考到状元及第，因而可以做官发财，那里谈得到什么图画、手工、音乐等类的呢？”^[13]当时姜丹书读书的目的，是为了实现“学而优则仕”的人生理想。在学习过程中，幼儿时期跟随祖父学习《三字经》《百家姓》等传统启蒙书籍，他十分喜欢《二十四孝传》书中的插图，虽然不识书中文字，根据祖父的讲解配上图画，也能看得津津有味。9岁开始进入私塾学习，学习《中庸》《论语》《孟子》等，不过当时的教育方法多是“填鸭式”教育，老师对于文章不进行讲解，靠学生背诵熟记。姜丹书在学习《中庸》时，吃了些苦头，背不出来受夏楚之刑，^[14]甚至有一次姜丹书的右眼险些被打瞎。^[15]直至1901年（时年16岁）时，姜丹书跟随名师唐光学习了4年，读古文、习作时文、^[16]临帖等，为时文写作收集资料而阅读大量报纸，而报纸恰好成了姜丹书获取近代社会发展资讯的一扇窗口，如《时报》《申报》《新闻报》以及《中外日报》等。4年间，姜丹书刻苦努力，学业大进，1904年（时年19岁），姜丹书参加童子试，^[17]结果却名落孙山。1905年，姜丹书辍学自修，在家教授七八个学生来维持

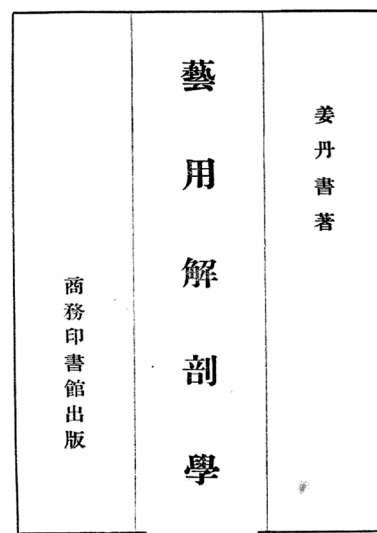
7. 《初中劳作》封面

8. 《劳作学习法》封面

9. 《透视学》封面

10. 《艺用解剖学三十八讲》封面

来，更加专注于美术理论研究。^[24]1930年（45岁）至1958年（73岁）退休，近三十年间姜丹书的美育思想得以成熟和完善，人格、艺术、学术、教育各显其华又得以充分融会贯通。

1927年（42岁）以后，姜丹书为图画手工课程以及后来工艺和农艺合并的劳作课程，编辑出版了大量适用于小学、中学的课程教材，初、高、小用的教科书多达41种，初、高中用的教科书多达55种。这个阶段，姜丹书经过长期的教学实践以及自我思考，已经形成了较为成熟的手工劳作教育思想，手工教育不再局限于培养学生的动手能力，而是通过教育培养学生全面健康的人格，并将教育思想与教学实践进行了整理归纳，编写出了一系列手工劳作教材。其中包括由中华书局出版的《小学教师应用工艺》（高中师范科用，1932年）、《初中劳作》（图7，1934年）、《劳作学习法》（图8，1936年）以及《劳作》（工艺第五册，1939年）等。姜丹书在教育实践过程中，丰富和发展了我国手工劳作的教育史，也体现出独特的美育思想。

科学的眼光、严谨的治学态度始终贯穿在姜丹书学术生涯中，姜丹书在艺用解剖学以及透视学等方面，进行了深入系统的研究，他善于总结规律，深入浅出，研究其中原理，才能够触类旁通，推广应用，举一反三

三。在中国解剖学受到“身体发肤，受之父母”的儒家思想影响，长期无法得到良好的发展，姜丹书成了这门学科的开拓者之一，1930年，姜丹书发现医用解剖学并不完全适用于艺术创作，他将两者进行区分，编写了我国第一本艺术类解剖学书籍《艺用解剖学》（图10），为我国的造型艺术提供了科学的理论依据。但在长期的教学过程中，发现了本书的不足，姜丹书本本着精益求精的学术态度对《艺用解剖学》一书进行了补充与完善，1958年编著的《艺用解剖学三十八讲》由上海人民美术出版社出版，编著过程十分不易，姜丹书在此书自序中写道：“我编写此稿，花费了四年工夫，换了三次稿子。”^[25]姜丹书一生虽然主要从事美术理论教育，但是他一直都没有停止过艺术创作，从最初学习素描、油画等，到后来转至对中国画的喜爱，他认为不止油画需要透视，中国画同样需要，“我国学者努力研究西洋画的显明历史，已有二三十年，但是中国人自己著作的透视学书籍，可惜至今还是没有！”^[26]1933年（48岁），姜丹书编写的《透视学》（图9）在中华书局出版。姜丹书所编著的透视学、解剖学等理论著作，为艺术实践提供了科学的理论指导，推动中国艺术学习西方绘画的造型技法，如比例关系、物体内在结构等，有助于对绘画对象产生科学的认识，丰富

了中国画的表现力。不同于以往中国艺术家们对自己精神世界的关注，融入西方的艺术原理，有助于加强艺术家们对客观世界生活的关注，为中国传统艺术转向现代性提供了新思路。

姜丹书以其开放科学的态度，致力于美育研究，也从“手的教育”中挣脱出来，转向对学生健康人格的培养，其美育思想贴近生活，具有现代性以及实践性。在美术理论上，姜丹书敢于突破传统的藩篱，在中西艺术中取长补短，推动中国传统美术理论向多元化、现代化迈进，主张中西调和，强调科学与艺术的结合，正如他在1948年《对中国艺术前途之意见》一文所说：“总之，我国今后一切艺术的前途，都倾向于科学化、现代化、大众化、中西调和化……”^[27]

四、结语

姜丹书作为中国20世纪知名的美术教育家，其特殊的教育历程折射出中国近代艺术教育史的变迁，从传统的私塾教育到新式的学堂教育再到学校的教学实践，其美育思想也完成了从传统到现代，从美观到实用，再从实用到人格培养的嬗变，最终形成中西调和、科学与艺术相结合的美育思想。虽然他的美育思想受到时代的局限，其美育思想主要体现在学校的美术教育实践中，未能形成更为宏观的认识，但对当时新美术的发展

本文为国家社科基金艺术学项目《中国近现代设计教育先行者研究（1911—2011）》阶段性研究成果，项目编号：21BG120。

作者简介：王侠，湖南师范大学美术学院20级研究生，研究方向：视觉传达设计与理论研究。

吴卫，湖南师范大学美术学院教授、博士生导师，清华大学美术学院设计艺术学博士，曾于1988~1990年留学日本千叶大学デザイン学科。现为中国包装联合会包装教育委员会副秘书长、中国工艺美术学会理事、湖南省设计艺术家协会副主席、湖南省工业设计协会副会长、中国机械工程学会工业设计分会委员、湖南省设计艺术理论专业委员会主任、湖南师范大学学术委员会委员。研究方向：媒体视觉传达理论及应用研究、非遗数字化传承与文化创新研究和包装设计及应用。

注释：

- [1] 李瑞清（1867~1920），江西省南昌市进贤县温圳镇人，清末民初诗人、教育家、美术家、书法家。
- [2] 周乐：《两江师范与浙江两级师范图画手工科之比较》，《美育学刊》，2016年第7期，第59页。
- [3] 田君：《“美育救国”影响下的民国工艺美术教育》，《装饰》，2011年第10期，第26页。
- [4] 吴卫等：《大国美育的崛起：“民国艺专”的发展历程及历史作用》，《中国设计理论与国家发展战略学术研讨会——第五届中国设计理论暨第五届全国“中国工匠”培育高峰论坛论文集》，2021年，第112页。
- [5] 李健（1881~1956），字仲乾，号霍然居士，江西省临川人。著名书法家李瑞清之侄，也是李瑞清的得意弟子。著名书法教育家，著有《中国书法史》《书法通论》《金石篆刻研究》等带有教材形制的书法专著，影响深远。
- [6] 吕凤子（1886~1959），江苏省丹阳县人，中国近现代著名画家，书法家和艺术教育专家，职业教育的重要发轫者。
- [7] 汪采白（1887~1940），名孔祁，字采白，号澹庵，别号洗桐居士，安徽省歙县西溪人。
- [8] 科举时代，挑选府、州、县生员（秀才）中成绩或资格优异者，升入京师的国子监读书，称为贡生。
- [9] 明朝、清朝时太学即国子监的俗称，在国子监就读的学生即被称作“太学生”。
- [10] 姜书凯：《记父亲姜丹书的艺术教育生涯》，《美术》，1983年第1期，第44页。
- [11] 经亨颐（1877~1938），字子渊，号石禅，晚号颐渊，浙江上虞人。中国近代教育家、书画家。
- [12] 姜书凯：《记父亲姜丹书的艺术教育生涯》，《美术》，1983年第1期，第44页。
- [13] 姜丹书：《姜丹书艺术教育杂著》，杭州：浙江教育出版社，1991年第10期，第108页。
- [14] 当背书时，先生正面而坐，学生则在其左边或右边背面而立，一句背不出尚可，二句背不出，则呵斥之声已厉，三句背不出，则拿起硬木（榉木或红木）戒方（又称戒尺，即古所谓“夏楚”也）随手便打，打屁股、打头皮，或

是肩胛骨。

- [15] 孙茂华：《艺术教育先驱姜丹书研究》，杭州：浙江工商大学出版社，2018年第9期，第16页。
- [16] 时文，指流行于一个时期、一个时代的文体。时文在文中是特指科举时代称应试的文章。
- [17] 童子试亦称童试，即科举时代参加科考的资格考试，在唐、宋时称州县试，明、清称郡试，包括县试、府试和院试三个阶段的考试。
- [18] 姜丹书：《姜丹书艺术教育杂著》，杭州：浙江教育出版社，1991年第10期，第107页。
- [19] 杜卫：《中国美育传统论纲——当代中国美育基础理论问题研究之三》，《美术研究》，2019年第4期，第16页。
- [20] 姜丹书：《姜丹书艺术教育杂著》，杭州：浙江教育出版社，1991年10期，第108页。
- [21] 秦菊英：《20世纪中国艺术设计教育史》，杭州：浙江大学出版社，2013年，第77页。
- [22] 姜丹书：《美术史自序》，《画刊》，2012年第12期，第72页。
- [23] 孙茂华：《姜丹书艺术理论专著述评》，《中国美术》，2015年第6期，第118页。
- [24] 于晓芹：《姜丹书手工劳作教育思想研究》，《艺术探索》，2008年第1期，第21页。
- [25] 姜丹书：《艺用解剖学三十八讲》，上海：上海人民美术出版社，1958年，第1页。
- [26] 姜丹书：《透视学》，上海：中华书局，1933年，第1页。
- [27] 刘慧慧：《浅谈姜丹书的美术教育思想》，《美术教育研究》，2021年第5期，第42页。

图片来源

- 图1、图4、图5、图10：姜书凯主编：《姜丹书画集》，杭州：浙江人民美术出版社，2013年。
图2：<https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%A4%E6%B1%9F%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%AD%A6%E5%A0%82/2722765?fr=aladdin>。
图3：作者自绘。
图6：丁英英：《报刊、概念与实践：中国现代美育思潮与社会观念之互动》，上海：上海师范大学，2021年。
图7、图8、图9：<http://read.nlc.cn/advanceSearch/allRes?searchWord=%E5%A7%9C%E4%B8%B9%E4%B9%A6>。