

博物與展覽：蔡元培的社會美育之道

趙成清

[提要] 在中國現代美育史中，蔡元培是尤為重要的一位美育思想家，他擔任中華民國教育總長期間，將美育列為國民教育方針，並提出從家庭教育、學校教育與社會教育幾個角度發展美育，中國現代博物館與美術館的建立正基於蔡元培的社會美育主張發展而來。在考察歐美國家的博物館與美術館後，蔡元培回國後力倡建立現代形態的中國博物館與美術館，以培養國民高尚之情操，故宮博物院、國立美術陳列館、國立中央博物院、革命博物館、上海博物館等博物館與美術館的成立都離不開蔡元培的宣傳、組織與籌建。同時，他的博物館與美術館理論還影響了徐悲鴻、劉海粟、林風眠等一批美術家的社會美育思想。蔡元培的博物館與美術館實踐及理論大力推進了中國現代博物館和美術館的事業發展，使之成為中國美術現代化的重要藝術機構。

[關鍵詞] 蔡元培 博物館 美術館 社會美育

[中圖分類號] J120; G40-014 **[文獻標識碼]** A **[文章編號]** 0874-1824(2017)03-0056-06

一、溯源“博物”

博物館與美術館，是中國近代從西方引進的概念，而作為一種實體收藏與展示的機構，中國古代早已出現。《禮記·曲禮下》記載：“君子將營宮室，宗廟為先，廡庫為次，居室為後。”宗廟作為禮儀的物質承載者和精神場所，反映了中國先民慎終追遠的傳統。早在周代，即有天府、玉府的收藏機構，其後，漢代的蘭台、宋代的內府、明清的皇宮均有集中收藏書畫古玩的秘閣。

“博物”一詞在中國古典文獻中多有記載，如《左傳·昭西元年》中寫道“晉侯聞子產之言，曰，博物君子也”。歐陽修的《筆說·博物說》曰：“草木蟲魚，《詩》家自成一說，博物尤難。”論述博物的古代著作也較多，有西晉張華的《博物志》、宋代李石的《續博物志》、明代董斯張的《廣博物志》等。由書中內容看，西晉張華的《博物志》和古羅馬老普林尼的《博物志》頗有相通之處，二者都包括了對自然、歷史和藝術等方面的研究。

中國近代以來，隨著西學湧入和中國人遠赴西方各國遊歷，博物學和博物館、美術館的知識也隨之傳入。其中，介紹 19 世紀西方博物館的著作有王韜的《漫遊隨錄·遊博物院》、郭嵩燾的《使西紀程》等。其後，徐繼畲的《瀛環志略》、林鍼的《西海紀遊草》、陳蘭彬的《使美紀略》、徐建寅的《歐遊雜錄》等也介紹了西方博物館所蘊含的文化藝術風貌。博物館和美術館在

中國真正引起關注是在 19 世紀末 20 世紀初，1894 年，康有為在《大同書》中主張建立博物館、美術館、音樂院等機構以振興文化和國力。1905 年，張謇從日本參觀學習後，向張之洞和學部上書《上南皮相國請京師建設帝國博覽館議》與《上學部請設博覽館議》。由於張謇的力倡，中國建立了最早的博物館——南通博物苑，這一創舉開中國現代博物館建設風氣之先。然而，真正將博物館理念加以闡發，並推動建立起中國現代博物館與美術館者，當推蔡元培。蔡元培擔任中華民國教育總長後力倡美育，在他的支持和組織籌畫下，歷史博物館、故宮博物院和中央博物院相繼成立，並制定了現代博物館章程和規則。蔡元培不但參與中國的博物事業、籌辦美術館及美術展覽，還在考古、保護古物方面做了大量的工作。由於蔡元培的大力宣傳，美術館與博物館成為美術家、美術教育家和文化歷史學者身心嚮往的聖殿，他的歐美遊學和考察經歷更為其積累了豐富的審美教育經驗。

二、西方“觀覽”

1921 年考察歐美期間，蔡元培參觀的博物館與美術館多達 50 個。此前他已經廣泛接觸西方歷史地理知識。1902 年 4 月 3 日，蔡元培攜婦子遊徐家匯天主教所設美術、工藝各院及博物院；1906 年，他為嵯縣物色博物教員。歐遊期間，蔡元培在旅行中尤其注意博物館的美術品。通過考察博物館與美術館，蔡元培對繪畫、雕塑、建築等各類藝術形式有了更加深刻的理解。在對古典藝術和現代藝術作品的比較過程中，他不斷提高著審美和鑒賞水準，而在實用美術和純美術之間，他開始思考美術的本體價值和社會意義。1921 年，中國科學社在中央公園舉行歡迎蔡元培考察歸國會，蔡元培在演講中盛讚歐美各國博物院的興盛對於科學精神起到了促進作用，主張建立中國現代博物館，弘揚科學與美育。蔡元培在歐美博物館的考察經歷，可以看作是一次系統的審美學習，他據此將自己對文明史的理解從東方拉伸到西方，在觀賞西方藝術的同時審視中國藝術，從而逐漸形成自己的藝術觀。西方博物館與美術館的觀覽之行（見表 1），為蔡元培的社會美育理論打下了堅實的基礎，此後他逐漸開始規劃在中國建立現代博物館與美術館。

表 1 蔡元培考察歐美博物館行程表（1921 年）

月份	日期	行程
一月	十三日	參觀瑞士日內瓦美術館。
二月	十日	參觀囊希（Nancy）博物院。
	十四日	參觀布魯塞爾美術博物院。
三月	四日	參觀法國自然博物館。
	五日	參觀盧孫堡美術館，已稍收新派國畫。
	九日	參觀基梅博物院（Musée Gimès）。
	十七日	參觀柏林民族學博物館。
	十九日	參觀來比錫民族學博物館、美術博物館。
	二十一日	參觀赫格爾（Haeckel）博物館。
	二十二日	參觀韋馬（Weimar）美術博物館。
	二十四日	於明興（München，今慕尼黑）訪大學校長佛蘭克（Frank）君，由羅克斯（Leuchs）教授導觀地質學研究所，又觀動物學、人類學陳列所。
二十五日	於德意志博物院（Deutsche Museum）參觀，自天文學至煉金術。	

三月	二十六日	觀舊新美術館 (Arte und meue Pinakothek)。
	三十日	參觀美術史博物館 (Kunsthistorische Hofmuseum) 及美術學校之陳列所。
	三十一日	觀貝爾佛大陳列所 (Belveda)。
四月	二日	參觀匈牙利布達佩斯國立博物院。
	六日	參觀瑞士蘇黎支 (Zürich) 美術院 (Kunshaus)。
	七日	於呂森 (Luzern) 觀博物館。
	十五日	參觀威內薩 (Venizia) 文化博物館 (Museo Civio)。
	十六日	於弗羅倫薩 (Firenze) , 遊德格里·烏飛樓宮 (Palazzo Deglie Uffizi) , 觀其陳列所,
	十七日	遊舊宮 (Palazzo Vecchio) 壁畫及壁衣, 參觀小宮 (Palazzo Pitti) 內拉斐爾 (Raffail) 、替棲盞 (Tizian) 等名畫。午後, 觀國立博物院。
	十八日	至羅馬參觀推爾明博物院 (Thermen Museum) 造像與圖畫最多。
	十九日	在羅馬的奈坡里, 參觀國立博物館 (Museo Nazionale) 中壁畫及銅器。
	二十一日	觀現代美術陳列所 (Galleria d' Arte Calcagno)。
	二十二日	參觀教皇宮 (Vatikan) 內拉斐爾壁畫與彌卡郎日羅之屋頂畫等原作。
	三十日	於海牙參觀圖畫館 (Manritshúis) 。遊弗雷召宮 (Vadepales) 。
五月	二日	於阿姆斯特丹 (Amsterdam) 參觀國立博物館, 藍伯倫 (Rembrandt, 今倫勃朗) 油畫甚多, 以夜巡 (Nachtwacke) 為最著名。
	七日	於倫敦參觀戴德陳列所 (Tate Galerie) 和國立陳列所 (National Galerie, 今英國國家美術館) 。
	八日	參觀科學博物館所陳列各種機械。 參觀維克多奈及亞爾倍博物館 (Victoria and Albert Museum) 之下一層。
	九日	午後參觀不列顛博物院內敦煌佛教圖像五幀與王摩詰鞞川圖、顧炎頭女史箴圖。
	十日	午前偕劉君半農、傅君孟真往觀不列顛博物院, 訪齊勒君 (Jiles) , 見示敦煌石室中所得古寫本; 有切韻四卷, 小公主信一紙, 唐時曆本二葉; 又有木簡若干件, 已見沙凡氏書中。又晤韋勃氏, 出示中國古圖畫。看埃及、敘利亞等遺物。午後, 看印度古物。
	十二日	參觀愛丁堡國立博物院, 分自然史、人類學、歷史、美術等部。
六月	十五日	參觀渥來斯陳列所 (Walles Collection) 。
	六日	至美國, 參觀美國自然歷史博物館。
	七日	午前, 參觀紐約美術館, 睹羅丹最著名雕刻《思想家》、《亞當》、《夏娃》等原作二十餘件均在此館。尤留意拉斐爾和藍伯倫之畫。
	十日	參觀波士頓美術館。
	十一日	參觀哈佛大學博物館, 觀德人所制玻璃的植物標本及紅印度人衣服與器皿。
	十八日	午後參觀戈爾戈蘭美術館, 油畫多屬美國派。
	十九日	午前參觀美國國家博物院新舊博物館內陳的各式美術品及地質學、生物學、人類標本。參觀斯密斯梭尼研究院之寫印沿革史陳列所。
	二十四日	午前參觀芝加哥美術館。
七月	二十六日	參觀芝加哥菲特次博物院 (Fields Museum) , 以中國部之銅器、陶器等及紅印度人之器物為特。
	二十三日	參觀柏克萊博覽會後所建之博物院與瓊博物院 (Jonng) 。
	二十七日	參觀洛杉磯南加州大學及博物院。

資料來源：據王世儒編《蔡元培日記》（北京：北京大學出版社，2010年）整理。

三、社會美育

1912年，蔡元培擔任中華民國教育總長後，提出美育方針，他主張博物館教育，是美育的重要方式。“博物學，在應用方面，為實利主義。而在觀感一方面，多為美感。研究進化之階段，可以養道德，體驗造物之萬能，可以導世界觀。”蔡元培的博物館美育思想，見諸於他的一系列演講與文章中，在《華法教育會之意趣》中，他指出，法國現世之發達，在於科學與美術的應用，而美術之發達尤可見諸於巴黎市內的各大博物院；論及西方雕刻，蔡元培以巴黎魯佛爾及盧克遜堡博物院的宏富收藏為例；寫作《拉斐爾》時，他以義大利佛棱斯博物院、法國特來斯頓博物院與爽替夷博物院為考察對象。顯然，在蔡元培看來，美術博物館，是文化藝術教育的重要機構，能夠促進大眾審美水準的提高。所以，他在闡述美的普遍性時指出：“各國之博物院，無不公開者，即以私人收藏之珍品，亦時供同志之賞覽。各地方之音樂會、演劇場，均以容多數人為快。所謂獨樂樂不如與人樂樂。”^①

任職北大期間，蔡元培支持北大畫法研究會的研究，並四處借畫以供學生臨摹及學習，他對古代宮廷和收藏家不肯將藏品公開示人的做法提出批評。此時，他已逐漸形成博物館的公共教育和社會美育思想。他認為，文化進步需依賴於科學和美術教育，而美術館和博物院是普及社會教育的重要入口。1920年10月27日蔡元培在湖南省演講時提出“教育並不專在學校，學校以外，還有許多的機關”，^②如博物院、美術館、歷史博物院、自然歷史博物院等。他的這一觀點，突破了傳統的書院教育，宣導建立美術博物館，為大眾提供一個學習文化藝術的公共空間，這是他對新教育的闡發。有別於學校教育，博物館與美術館以更大眾、更民主、更豐富的現代教育形式向社會大眾傳輸著知識與思想，從而和只注重實用之學的傳統私塾教育區別開來。蔡元培對博物館與美術館的社會美育主張，反映了他在政治上的民主意識和藝術上的自由思想。

在《美術的進化》一文中，蔡元培分析道：“觀各種美術的進化，總是由簡單到複雜；由附屬到獨立，由個人的進為公共的。我們中國人自己的衣服，宮室，園亭，知道要美觀；不注意於都市的美化。知道收藏古物與書畫，不肯合力設博物院，這是不合於美術進化公例的。”^③從這段文字可以看出蔡元培對大同社會的一種理想，對社會“私心”的批評與擯棄。博物館不僅擔負著物質與精神共用的功能，還承載著向社會公民進行美育的義務，是國家和民族文化發展不可或缺的機構。在詳解社會美育的實施方法中，蔡元培明確提出建立美術館、古物學陳列所、歷史博物館、人類學博物館、博物學陳列所等機構。在宣傳和總結美育及文化的過程中，蔡元培反復提及設立美術館和博物院的主張，正是他長期的提倡和促進，中國現代美術館和博物館終於建立起來，對於保存、發展中國的文化藝術以及歷史文明起到了重要的作用。

蔡元培的博物館與美術館理論，對魯迅、徐悲鴻、劉海粟、林風眠等中國現代美術教育先驅影響很大。他們都曾在國外學習，有著對博物館和美術館的親身體驗，蔡元培的博物館美育方法能夠引起他們的共鳴。由於蔡元培的幫助，徐悲鴻得以留法學習，對比中西的美術教育，徐悲鴻深歎中國沒有美術館的弊處，在《中國今日急需提倡之美術》中，他提出：“國家唯一獎勵美術之道，乃設立美術館。因其為民眾集合之所，可以增進人民美感；舒暢其鬱積，而陶冶其性靈。”徐悲鴻對於建立美術館的重要性，有著極為深刻的認識，他也因此不斷奔波，宣傳和籌建中國現代美術館。1922年，徐悲鴻向康有為、蔡元培等人呼籲在中國創建美術館，但礙於國力貧瘠，遲遲未能實現建立美術館的計劃；1927年，徐悲鴻向中法庚子賠款委員會提交《藝院建設計畫書》，

倡建美術館；1932年，在出席王祺招待宴會時，他再次請求在南京建立美術展覽館。對於博物館的功能，徐悲鴻非常看重，他提出：“在目前的中國，不應當提倡美術，而應當辦美術館，因為提倡美術，必須要辦美術學校，一個美術學校，若造就一個美術家，自非短時間內所能辦到者，而一個美術館，能普遍的養成國民對於美的興趣。”^④徐悲鴻的美術館主張，顯然受到了蔡元培社會美育思想的影響。兩者的區別在於：蔡元培將美育實施分為家庭教育、學校教育和社會教育，他認為每一種教育都顯得十分重要；而徐悲鴻從社會現實出發，過分注重博物館所代表的社會美育的現實功利性，他雖然敏銳地發現對社會大眾的美育能夠迅速形成一種文化和政治驅動力，卻忽視了學校和社會教育對人才的長期培養與終身教育，這是徐悲鴻急於改造中國落後的文化藝術狀況所形成的思想。蔡元培認為：“吾人故不可不有一種普通職業，以利用原生之需要；而於工作的餘暇，又不可不讀文學、聽音樂，參觀美術館，以謀知識與感情的調和。這樣，才算是認識人生的價值了。”^⑤蔡元培對美術館與博物館的思想主張，基於人的全面發展的需要，其目的是為了塑造完美的人格和完整的人生，美術館與博物館因而是人生觀和價值觀的必需品。雖然，蔡元培的美術館與博物館理論同樣包含促進社會進步的政治目標，但其方法是文化改良，以文化和審美教育為目標，這一點與徐悲鴻的美術館思想有著很大的區別，也反映在二人不同的美育道路上。

蔡元培對博物館與美術館的美育構想還影響了一些重要藝術家。1913年，魯迅發表《擬播佈美術意見書》專門提到建立美術館以傳播美術；1932年，林風眠在天津美術館《美術叢刊》發表《美術館之功用》一文，列舉美術館收藏、社會教育與展示的功用；1933年，劉海粟在上海美術專科學校努力籌建美術館。他們上述關於美術館的主張和實踐，與蔡元培的宣導有很密切的關係。

四、現代影響

蔡元培對於中國博物館與美術館事業的推動，既有其理論建構，也有其親身實踐。1912年，擔任中華民國教育總長後，蔡元培在中央教育部專門設立社會教育司，執掌博物館、美術館、美術展覽、搜集文物等諸項事宜，並聘請魯迅負責該司第二科的美術、科學與文化工作。同年，由於蔡元培的力倡，教育部在北京國子監舊址籌建歷史博物館；1914年，清故宮成立古物陳列所，將瀋陽故宮和承德行宮文物調至北京。1925年，改建後的故宮博物院正式開放。1927年，南京國民政府改組，教育改用大學院制，由蔡元培擔任院長的大學院直接領導博物館。1928年6月，大學院制定“施政大綱”，蔡元培要求調查全國博物館現狀，整頓博物館發展、制定博物館條例、籌設博物院並加快培養博物館人才。中國國立美術館的誕生來自1929年第一次全國美術展覽會後七年的籌備，而第一次全國美術展覽正是在蔡元培、劉海粟等人的合力推動之下得以展開的。1935年3月7日，國民黨中央常務會議通過了“設立戲劇音樂院及美術陳列館”的決議，聘請梁思成、傅雷、徐悲鴻、劉海粟、林風眠等人設計美術館，這些藝術人才都是經過蔡元培精心遴選的，他們對於美術館和博物館的建設都有著較深的認識。從1935年11月開始動工到1936年8月竣工，中國現代歷史上第一所國立美術陳列館終於成立，館址位於南京市國府路，美術館建設共耗資11萬元，佔地面積4,165平方米，建築風格為西方現代建築形式和中國民族裝飾的融合。

早在1922年，在中華教育社第一次年會中，蔡元培即提議國立大學應設立美術與歷史等博物院。有感於文物的流失，1924年4月15日，他在《處理退還英庚款的備忘錄》中建議，將款項中一部分用於購回陳列於大英博物館的中國藝術品。1928年，當浙江省決定選取杭州忠烈祠為籌設博物館的館址時，蔡元培表示：“將來美術館一切裝飾佈置，擬仿巴黎露渥博物館。”1927

年，在國民黨中央政治會議第一〇五次會議上，蔡元培在《大學院組織法》草案中提倡建立博物院與美術館。^⑥ 1934年3月，故宮博物院改組；1935年3月，上海市博物館臨時董事會成立，蔡元培相繼受聘為兩所博物院的理事。1935年6月，蔡元培閱讀許齋所翻譯的《民眾藝術問題》，對其中瑞典京城國立博物院院長史銅保的報告頗感興趣，報告稱該博物院將富藏的藝術品合理分配於各地，由各地寄存並組織流動展覽，不但陳列於各地博物院，且陳列於鄉村。蔡元培非常認可這種博物館美育的傳播形式，並主張向其學習。蔡元培擔任故宮博物院理事和理事長以來，幾乎參加了所有重要的常務理事會議，對文物保護、院制改革等事宜提出了重要的規劃和建議；在上海博物院建立發展的過程中，他幫助籌建並徵集展品，全力支持著該院工作。1936年，他出任國立中央博物院理事長，提出中央博物院與中央研究院的工作應避免重複，以及中央博物院與國內其他學術機關合作研究的建議。1938年7月，蔡元培因病辭去故宮博物院理事長一職。

博物館與美術館，對於啟迪民眾智慧、弘揚民族文化有著重大的作用。蔡元培畢生提倡美育，在歐美對大量博物館和美術館的考察之後，回國後不遺餘力地宣導博物館和美術館的審美教育。由於蔡元培的影響，一大批藝術家紛紛發表主張並親身實踐，參與到中國現代博物館和美術館的宣傳和建設事業中，蔡元培本人則在擔任中央研究院院長以後，親自參與了各大博物館和美術館的組織與籌建工作。中國現代博物館與美術館的功能，在蔡元培美育思想的改造下，悄然發生著蛻變。故宮博物院的建立和發展，見證了帝制政治權力的轉化。從專制時期象徵威權的場所，轉變為一種公共教育機構，它已經成為社會美育的重要途徑。對於20世紀早期的中國而言，民眾亟待博物館與美術館的藝術啟蒙，而博物館與美術館，恰恰賦予了大眾一種民主的審美權利，蔡元培主張：“每日定時開館，能不收入門費最善；必不得已，每星期日或節日必須免費。”^⑦同時，博物館與美術館是蔡元培對人的本質自由的訴求，他希望通過博物館與美術館的教育，為民眾塑造完備的人格和優美的人生。因此，蔡元培的博物館與美術館理念是一種民主化和自由化思想的結合，是審美理想的文化產物。回首百年前的歷史，蔡元培為發展中國現代博物館與美術館而傾盡心血，在21世紀的第二個十年，中國提出大力復興中華文化的宏偉戰略目標，尤不可忽視蔡元培當年的博物館與美術館主張。他以卓越的美育思想啟示當代：一流的學校教育離不開一流的博物館與美術館，而一個民族的文化復興更離不開博物館與美術館的知識啟迪和審美淨化。

①高平叔：《蔡元培美育論集》，長沙：湖南教育出版社，1987年，第46頁。

②蔡元培：《何謂文化》，北京：《北京大學日刊》，1921年，第806號。

③蔡元培：《美術的進化》，北京：《北京大學日刊》，1921年，第807號。

④王震：《徐悲鴻文集》，上海：上海畫報出版社，2005年，第73頁。

⑤蔡元培：《美育與人生》，南京：江蘇文藝出版社，1931年，第156頁。

⑥“第八條：本院得設勞動大學、圖書館、博物院、

美術館、觀象台等國立學術機關，其組織條例另定之。”《中華民國史事紀要》，台北：國史館，1927年4～6月，第1322頁。

⑦蔡元培：《美育實施的方法》，上海：《教育雜誌》，1922年，第14卷，第6號。

作者簡介：趙成清，四川大學歷史文化學院博士後、藝術學院副教授。成都 610065

[責任編輯 桑海 李俏紅]