

第三届 丰子恺研究

国际学术会议论文集

An Collection of Essays of
The Third International Symposium on Feng Zikai

杭州师范大学弘一大师
丰子恺研究中心 编

村学校的
音乐课

上海三联书店

第三届 丰子恺研究
国际学术会议论文集

杭州师范大学弘一大师
丰子恺研究中心 编

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

第三届丰子恺研究国际学术会议论文集/杭州师范大学弘一大师·丰子恺研究中心编. —上海:上海三联书店, 2017. 4
ISBN 978-7-5426-5821-0

I. ①第… II. ①杭… III. ①丰子恺(1898—1975)—人物研究—国际学术会议—文集 IV. ①K825.72-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 033748 号

第三届丰子恺研究国际学术会议论文集

编者 / 杭州师范大学弘一大师·丰子恺研究中心编

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 徐 徐

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

邮购电话 / 021-22895557

印 刷 / 上海肖华印务有限公司

版 次 / 2017 年 4 月第 1 版

印 次 / 2017 年 4 月第 1 次印刷

开 本 / 710×1000 1/16

字 数 / 400 千字

印 张 / 23.5

书 号 / ISBN 978-7-5426-5821-0/K·412

定 价 / 88.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66012351

前 言

由杭州师范大学弘一大师·丰子恺研究中心主办的“第三届丰子恺研究国际学术会议”于2016年5月14—15日在杭州召开。来自中国、日本、韩国、法国等国家的47位专家学者参加了本届会议。

本届会议承续前两届会议的宗旨,为海内外的丰子恺研究者提供了一个交流思想、探究学术的平台,展示丰子恺研究的最新成果,弘扬丰子恺的艺术精神与美育思想。专家学者们分别从丰子恺的艺术创作、美育思想、佛学背景、文化理念及生平经历等多个方面,进行了深入的交流和讨论。本论文集中的30篇论文及一篇特邀发言稿即为本届会议的学术成果。

英文摘要由浙江工商大学外国语学院孙礼中老师翻译、修订,在此特致谢意。

编 者

2016年9月

目 录

前 言	001
论丰子恺民俗审美的特征及其当代价值	黄江平 001
佛学与丰子恺的人生哲学	冉祥华 014
丰子恺“故乡”观念初探	[日]木村泰枝 025
丰子恺和市井文化	朱惜珍 045
朴实无华 默默奉献	
——浅论丰子恺先生与人为善的济世观	葛乃文 沃建平 054
“课儿”	
——外公丰子恺的家庭教育	宋菲君 060
启民智 敦教化 厚人伦	
——简析丰子恺的“三鼎足”文艺审美教育观	罗 明 074
丰子恺美育思想的宗教特征	
——兼谈中国现代美育思想发展的两条路径	陈 剑 086
论丰子恺先生教育思想的当代意义	潘文彦 099
“另一种启蒙”	
——从《一般》杂志看丰子恺的美育主张与美育理想	王梦雅 113
献给蚂蚁的赞歌	
——丰子恺的小品《清晨》与小泉八云《蚂蚁》	[日]西槇伟 124
丰子恺《护生画集》的当代意义与特殊功用	陈 星 137
论丰子恺的诗画关系观	潘建伟 152
“想到世间来再找寻几个读者”	
——丰子恺文学作品走向世界刍议	乔 津 朱显因 166

丰子恺散文研究述评	朱晓江	177
丰子恺与台湾之因缘	黄仪冠	191
丰子恺童话对古典文学的继承	吴元嘉	210
朱实相辉玉碗红		
——丰子恺的韩偓诗意画	朱显因	229
“印象派”与“诗”：论丰子恺的绘画思想	唐卫萍	240
副文本视角下的丰子恺《西洋名画巡礼》探析	刘 晨	257
浅析抗战时期丰子恺的漫画创作思想		
——由“儿童战事画”谈起	吴浩然	266
丰子恺的艺术教育思想对幼儿绘画教育的启示	李 甦	278
浅析丰子恺的漫画理论	杨增莉	284
“漫”谈丰子恺漫画	夏 琦	292
从中国画的视角看丰子恺漫画的诗情画意	张 萌	310
丰子恺漫画三题		
——童心·诗意与生命关怀	徐 佳	316
复归与再现		
——丰子恺风景漫画价值形成探析	陈 越	326
Sweet Home	[日]大桥茂 大桥志华	337
丰子恺致汪馥泉书信年代考	叶瑜荪	355
丰子恺和黄涵秋的友谊	子 仪	359
丰子恺漫画中的“兼容并包”	[法]王佑安	366

Contents

Preface	001
On the Characteristics and Contemporary Value of Feng Zikai's Aesthetic Approach to Folkways	Huang Jiangping 001
Buddhism and Feng Zikai's Philosophy of Life	Ran Xianghua 014
An Exploration of Feng Zikai's Concept of "Hometown"	[Japan] Kimura Yasuji 025
Feng Zikai and Town Life	Zhu Xizhen 045
Simplicity and Unobtrusive Contribution—A Tentative Discussion on Feng Zikai's Humane World View	Ge Naiwen Wo Jianping 054
"Teaching the Kids"—My Grandfather's Lessons	Song Feijun 060
Intellectual Enlightenment, Honest Behavior and Enrichment of Moral Relations—A Brief Analysis of Feng Zikai's Artistic-aesthetic Education Concept	Luo Ming 074
Religious Traits of Feng Zikai's Aesthetic Ideas—On the Two Paths of Development of Modern Chinese Aesthetic Thought	Chen Jian 086
On Feng Zikai's Thoughts of Education	Pan Wenyan 099
"Another Enlightenment"—Feng Zikai's Assertions and Ideals of Aesthetic Education	Wang Mengya 113
Hymns to Ants—Feng Zikai's Sketch <i>Early Morning</i> and Koizumi Yakumo's <i>Ants</i> ,	[Japan] Nishimaki Isamu 124
The Contemporary Value and Special Functions of Feng Zikai's <i>Life—protecting Paintings</i>	Chen Xing 137
On Feng Zikai's View of the Relationship between Poetry and	

Paintings	Pan Jianwei	152
“I Wanna Find a Few Readers in This World”— Rudimentary Thoughts on How Feng Zikai’s Literary Works Appeared on the International Scene	Qiao Jin Zhu Xianyin	166
A General Review of Research Work on Feng Zikai’s Essays	Zhu Xiaojiang	177
Feng Zikai’s Encounter with Taiwan	Huang Yiguan	191
Inheritance from Classical Literature in Zikai Feng’ Fairy Tales	Wu Yuanjia	210
Feng Zikai’s Paintings Inspired by Han Wo’s Poems	Zhu Xianyin	229
“Impressionism” and “Poetry”—On Feng Zikai’s Ideas about Painting	Tang Weiping	240
An Analysis of Feng Zikai’s <i>A Survey of Western Paintings</i> from the Perspective of Para-text	Liu Chen	257
A Tentative Analysis of Feng Zikai’s Ideas on Comics Production during the War of Resistance against Japan —Proceeding from His “War-time Paintings for Kids”	Wu Haoran	266
Revelations of Feng Zikai’s Ideas of Art Education for the Teaching of Painting to Children	Li Su	278
A Tentative Analysis of Feng Zikai’s Theory on Comic Strips	Yang Zengli	284
On Feng Zikai’s Comic Strips	Xia Qi	292
Feng Zikai’s Poetic Comics Viewed from the Perspective of Chinese Painting	Zhang Meng	310
Three Themes in Feng Zikai’s Comic Strips—Childlike Innocence, Poetical Flavor and Concern for Life	Xu Jia	316
Return and Representation—An Analysis of the Formation of Value of Feng Zikai’s Comics of Scenery	Chen Yue	326
Sweet Home	[Japan] Ohashi Shigeru, Ohashi Shika	337
An Investigation into the Dates of Feng Zikai’s letters for Wang Fuquan	Ye Yusun	355
The Friendship between Feng Zikai and Huang Hanqiu	Zi Yi	359
The All-inclusion in Feng Zikai’s Comics	Yohan Radomski	366

论丰子恺民俗审美的特征及其当代价值

黄江平

记得当初读丰子恺先生的散文《米叶艺术颂》时,有一句话给我感触很深,这句话是:“人生短,艺术长。”如今重新读来,仍然感慨万千。米叶,即让·弗朗索瓦·米勒(Jean Francois Millet),19世纪法国杰出的现实主义画家,以描绘农村风光和农民日常生活见长。丰子恺在这篇散文中把米勒与音乐奇才贝多芬相提并论,称贝多芬为“乐圣”,米勒为“画圣”。丰子恺之所以如此推崇米勒,是因为米勒的艺术与他自己所倡导的“人生的艺术”与“艺术的人生”有着极其重要的相通之处。他说:“米叶的艺术的伟大,在于这两点:第一,是艺术的‘大众化’,第二,是艺术的‘生活化’。”米勒的绘画是“一种大众化的与人生密切关联的艺术”。因此,“大众化”与“生活化”正是丰子恺艺术精神与米勒艺术精神的相通之处。可以说,丰子恺对米勒的赞颂反映了丰子恺“与人生密切关联”的艺术思想。一个艺术家只有做到使他的艺术成为“大众化的与人生密切关联的艺术”^①。为人民大众所普遍接受,才能真正达到“人生短,艺术长”的艺术境界。而这又何尝不是丰子恺的艺术追求呢?

一、丰子恺民俗审美的特征

“人生短,艺术长”,含义深刻。人的生命是短暂的,艺术的生命却能跨越时代,穿越千年而不朽,而且随着时间的推移愈加珍贵。但是,要想获得永恒

^① 丰子恺:《米叶艺术颂》,见《丰子恺文集》第5卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第403—405页。

的艺术生命,必须同时满足两个条件,即:“广大的客观性,和人生的真味。”这是“一切伟大艺术的必要的两个条件”。何谓“客观性”和“真味”?丰子恺认为,米勒“描写民间的生活,他的画为一切民众所理解,因此客观性非常广大。他描写自己的贫困的环境,他的画与他的生活密切地相关联,因此富有人生的真味”。而那些取媚一时的“宗教艺术和宫廷绘画”之所以成为“少数人的玩赏品”,便是“与时代和人生不相关切的原故”。^①所以,关注和“描写民间的生活”,注重艺术与“生活密切地相关联”,既是丰子恺一贯的艺术主张,也是丰子恺民俗审美的逻辑起点。

民俗是民众的生活习惯和生活方式,即丰子恺所说的“民间的生活”。它是一个国家和民族整体文化的重要组成部分。钱穆在其《中国学术通义》一书之《序》中把文化分为“上层”与“下层”,认为:“上层首当注意其‘学术’,下层则当注意其‘风俗’。学术为文化导先路。苟非有学术领导,则文化将无向往。非停滞不前,则迷惑失途。风俗为文化奠深基。苟非能形成为风俗,则文化理想,仅如空中楼阁,终将烟消而云散。”^②钱穆所说的“学术”文化可以理解为高雅文化,“风俗”文化则可视为民俗文化。民俗文化包括物质文化,也包括非物质文化,但无论是物质文化还是非物质文化,在丰子恺眼里,都充满了人生情味和生活真味。民俗审美就是从审美的角度对民俗进行描写和表现。丰子恺说,“我的画与我的生活相关联”,“把日常生活的感兴用‘漫画’描写出来——换言之,把日常所见的可惊可喜可悲可晒之相,就用写字的毛笔草草地图写出来”,“仿佛是一种习惯了。”^③在丰子恺民俗审美中,不仅漫画如此,其文学、音乐、文论等也是如此。

(一) 乡土情结

在丰子恺的一生中,始终对家乡充满了深厚的感情。这种感情无论是在20世纪二三十年代的上海都市生活与乡间生活的对比中,还是在抗战时期避难途中的异乡生活与家乡生活的比较中,抑或是在“文革”期间对早年故乡生

① 丰子恺:《米叶艺术颂》,见《丰子恺文集》第5卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第405页。

② 钱穆:《中国学术通义(新校本)》,九州出版社2012年版,第1页。

③ 丰子恺:《谈自己的画》,见《丰子恺文集》第5卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第471、462页。

活的深情回味中,都能让读者深切感受到他那难以割舍的乡土情结。

1920年代初,正是中国社会处于新旧文化交替的时期,从浙江桐乡石门湾走出来的丰子恺,于浙江省立第一师范毕业来到上海之后,感到了极大的文化反差。在这个大都市中,他不仅发现了许多“不调和相”,而且还处处存在着“二重生活”。乡镇社会是以亲缘、地缘、神缘和业缘为纽带的熟人社会,都市社会却是一个松散型社会,在人与人、人与社会的关系上,始终处于陌生的和紧张的状态。丰子恺把这种都市社会关系称之为“不调和相”。他在画集《人间相》的序言中谈到都市题材的漫画时说:“吾画既非装饰,又非赞美,更不可为娱乐;而皆人间之不调和相、不欢喜相与不可爱相。”^①相反,他对乡间生活充满美好的想象。他在《谈自己的画》中说:“我们住在乡间,邻人总是熟识的,有的比亲戚更亲切;白天门总是开着的,不断地有人进进出出;有了些事总是大家传说的,风俗习惯总是大家共通的。住在上海完全不然。邻人大都不相识,门镇日严扃着,别家死了人与你全不相干。”^②在丰子恺民俗审美中,对都市陋习的批判与对乡间民俗生活的回味形成了鲜明的对比。

例如,漫画《邻人》是丰子恺1930年住在上海期间的一幅漫画,画面上是一把很大的铁扇骨,装在两户人家交界的阳台边沿上,每根扇骨的头上都很尖锐,显然,“这是预防邻人的逾墙而设的”。这种人与人之间的戒备和冷漠,最为丰子恺所厌恶,认为这是“人类的丑恶的证据,羞耻的象征”。^③相反,乡间邻里关系却常常引起他的回味。后来他特地画了一幅表现乡邻关系的漫画,大标题也叫《邻人》,副标题是“张家哥哥,李家妹妹”。画面背景是棵大柳树,画面中一老太怀抱一小女孩,一老头牵一小男孩,两小孩现出一副急不可待的亲近状,世俗的温馨跃然纸上。这种民俗文化反差还表现在《楼板》《二重生活》《蝌蚪》等散文中。此外,在《都会之春》《断线鹞》等漫画中,在《山水间的生活》《都会之音》《街市形式》等散文中,也都表现了都市与乡村生活的对比,并充满了对乡间生活“甘美的回味”。如《忆儿时》中的“养蚕”、“钓鱼”

① 丰子恺:《人间相·序言》,见《丰子恺文集》第3卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1990年版,第115页。

② 丰子恺:《谈自己的画》,见《丰子恺文集》第5卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第463页。

③ 丰子恺:《邻人》,见《丰子恺全集》第5卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第242、243页。

等生产习俗;《旧话》《爱子之心》《梦痕》中的“科举”、“升学”、“取名”、“打送”等人生礼俗;《劳者自歌》中的“谢菩萨”等信仰习俗;《新年怀旧》中的“收账”、“放谷花”、“毛草纸揩嘴”、“吃接灶圆子”、“吃过谷花糖茶”、“敲年锣鼓”、“放万花筒”等过年习俗;《胡桃云片》中的“松江云片糕”等民间小吃;《吃瓜子》《忆弟》中的民间俗语,等等,无不反映了丰子恺深沉的乡土情怀。

1937年11月6日,抗日烽火燃烧到石门湾,丰子恺率全家开始了长达十年的漂泊之旅。乡愁成为这一时期丰子恺民俗审美的重要书写。他在写于1940年1月的《辞缘缘堂——逃难五记之一》中说:“走了五省,经过大小百数十个码头,才知道我的故乡石门湾,真是一个好地方。”他用1万多字的篇幅描写了石门湾的地理环境、气候、物产、交通、衣食、街市、老屋,描写了建造缘缘堂、在缘缘堂时的生活以及辞别缘缘堂踏上逃难路的过程。最后写道:“辗转流徙,曾歇足于桐庐、萍乡、长沙、桂林、宜山。为避空袭,最近又从宜山迁居思恩。不知何日方得还乡也。”^①流露出浓浓的乡情。

“文革”期间,丰子恺遭到迫害,回忆往事,故乡的一切更是时刻萦绕心头,他便利用深夜时分悄悄写下了33篇随笔,取名为《缘缘堂新笔》。这33篇随笔,大多记述“我小时候”的所见所闻,描写故乡的民俗风情。如《牛女》中的乞巧习俗、《酒令》中的游戏习俗、《中举人》中的科举习俗,甚至《男子》中的重男轻女的陋习等。乡邻和儿时玩伴也常常浮现眼前,如《癡六伯》中自得其乐的癡六伯、《五爹爹》中达观长寿的五爹爹、《阿庆》中擅长拉胡琴的“柴主人”阿庆、《菊林》中西竺庵里六岁小和尚菊林、《王囡囡》《乐生》中的小伙伴王囡囡、乐生等。《过年》《清明》《放焰口》《元帅菩萨》等篇更是详细记载了石门湾一带在过年、清明、中元节中的节日习俗和信仰习俗。对女性也有描写,如《四轩柱》中的莫五娘娘、定四娘娘、盆子三娘娘、何三娘娘等四位个性各异的老年女性。丰子恺在《塘栖》一文中更是沉浸在江南水乡的迤逦风光中,丰子恺详细描写了他每次搭乘客船去杭州情景,描写了塘栖镇的美丽风光、独特物产和街市形制,令人遐想。

挥之不去的乡土情结伴随了丰子恺的一生,这也许是那个时代的知识分子的共同记忆。

^① 丰子恺:《辞缘缘堂》,见《丰子恺全集》第6卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第119、141页。

(二) 人生情味

如果说丰子恺对乡土的眷念与描述是一种民间生活的客观性关照的话,那么丰子恺对人情的留念则是对人生真味的探寻。贫穷与富有、苦难与幸福、辉煌与落魄,酸甜苦辣都是人生滋味,因为无论是那一种人生,都是一种生活方式,一种生活经历。但是人生真味是什么呢?在丰子恺看来,那就是一种人生情味,一种自然的生活状态。米勒的《初步》表现了一家三口真实自然的生活状态,洋溢着生活美和人情美,丰子恺非常欣赏这幅画,认为米勒的《初步》表现的就是一种人生情味,还曾以漫画的形式,画了一幅同样题材的画。

丰子恺在谈到绘画的条件时说:绘画“应以画的本职为主。但同时又须近于人情”,这是绘画“千古不变的两个根本条件”。^①丰子恺注意从民俗中发见人情美的因素并且加以表现。他说:“我对文学,兴趣特别浓厚。因此我的作画,也不免受了文学影响。我不会又不喜作纯粹的风景画或花卉等静物画;我希望画中含有意义——人生情味或社会问题。”^②他还说:艺术与现实人生有着深切的关联,“凡是对人生有用的美的制作,都是艺术。若有对人生无用(或反有害)的美的制作,这就不能称为艺术”。^③丰子恺善于通过“与他的生活密切地相关联”的日常生活,表现亲情、乡情、友情,表现人性、人情以及对人生的关注,“因此富有人生的真味”。例如,在《端阳忆旧》一文中,丰子恺写道:“我乡端午节过得很隆重:我的大姐一月前头就制‘老虎头’,预备这一天给自家及亲戚家的儿童佩戴。”这一天,店里的伙计还要采来蒲叶和桃叶“挂在每个人的床上”,母亲则“忙于‘打蚊烟’和捉蜘蛛”,还要喷雄黄酒,用雄黄酒在每一扇门上写王字,点一些塞在小孩的肚脐眼里。^④在《梦痕》一文里,丰子恺由额头上的一块疤痕谈起,这块在童年时代因小伙伴之间追逐嬉闹不

① 丰子恺:《劳者自歌》,见《丰子恺文集》第5卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第441页。

② 丰子恺:《作画好比写文章》,见《丰子恺文集》第6卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第497页。

③ 丰子恺:《艺术与人生》,见《丰子恺文集》第4卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1990年版,第397页。

④ 丰子恺:《端阳忆旧》,见《丰子恺文集》第6卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第218—219页。

小心摔倒留下的疤痕被作者赋予了一个富有诗意的名字——“梦痕”。丰子恺说：“这是我的儿时欢乐的左证，我的黄金时代的遗迹。”^①流露出对亲情和友情的向往和回味。

在丰子恺民俗审美活动中，总能发现那些充满生活情趣的习俗，祖母的养蚕、父亲的吃蟹、自己童年时的垂钓都充满了趣味。丰子恺在回忆祖母养蚕时说：养蚕时每天都要买枇杷和软糕给采茧、做丝、烧火的人吃，大家尽情享用这点心，都不客气地取食，因为“大家认为现在是辛苦而有希望的时候”。回忆钓鱼时说：“钓鱼确是雅的，我的故乡，确是我的游钓之地，确是可怀的故乡。”^②坐在去杭州的客船上，他用审美的眼光观察沿途的风土人情，获得许多司空见惯而又常常被人们忽视的创作素材。比如剃头担、打绵线等习俗都被作者收入视线，并客观、真实地加以表现。

人生情味的书写和表达来自于对生活的热爱，来自对生活的细微观察，来自于对艺术真善美的追求。唯有如此，才能拥有长久的艺术生命。

（三）现实情怀

关注现实始终是丰子恺民俗审美中的一根主线，丰子恺生活的时代正是中国思想文化领域大变革的时代，也是知识分子群体思考和寻找中国出路的时代，虽然他们探讨的方法和选择的路径不同，但目标和方向却是一致的。李叔同、夏丏尊、丰子恺等一批秉持人文精神的学者和艺术家，选择教育救国、文化救国，甚至宗教救国等方式，投入到时代潮流之中，他们更多地关注人的精神层面的提升和人的灵魂的救赎。丰子恺对儿童的关注、对农民的关注、对下层人民的关注都表现了他对人生问题和现实问题的思考。而这一切都在他的民俗审美中有所体现。

“新生活运动”是民国时期国民党政府推行的一场国民教育运动，但是由于缺乏良好的社会基础，尽管国民党政府进行了大肆宣传，但在很多人看来，“新生活运动”无疑是一场企图转移社会矛盾和消解社会问题的表演。丰子恺对“新生活运动”的效果显然也是表示怀疑的。随笔《看灯》和《鼓乐》描写

① 丰子恺：《梦痕》，见《丰子恺文集》第5卷，浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版，第276页。

② 丰子恺：《忆儿时》，见《丰子恺文集》第5卷，浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版，第136、135—140页。

的是他在一次乘船经过一座市镇时观看镇上举行的“新生活运动提灯大会”的场景。这个“新生活运动提灯大会”就是为了配合“新生活运动”而举办的一场宣传活动。这场宣传活动借助于民间灯会形式,吸引了附近村镇的人们前来观看。但是,在丰子恺的描写中,“那些花灯都像灵隐道上的轿子一般匆匆而过”,对面茅厕小便者却络绎不绝,拥挤不堪。他在《看灯》中,出人意料地画了一幅《此处不准小便》的漫画,看似不协调,但此处有深意,含蓄地对“新生活运动”的滑稽和作秀进行了批判;在《鼓乐》中,丰子恺在对民间打击乐器大加赞美时,却笔锋一转,目光被“敲鼓的样子”所吸引:一个小孩背着鼓,而击鼓者在孩子的背后使劲敲击,剧烈地撞击着孩子稚嫩的身体。于是,丰子恺赶紧取出速写本描绘这一场景,这就是同题漫画《鼓乐》。在这场“提倡新生活运动”、“与民同乐”的灯会中,丰子恺看到的是变了味的民俗和极不协调的“凄惨之气”。^①

丰子恺民俗审美的现实情怀更多地通过对比的手法,寄予了对弱小生命和贫困群体的深切同情。比如,在漫画《劳动节特刊的读者不是劳动者》中,劳动者弯腰背着沉重货物,纨绔子弟则手持鸟笼悠游自在。劳动节作为一个新型节日,其享用者竟然不是劳动者!在《街头惨状》中,一个十几岁小孩拉的黄包车上,居然在两个人的座位上坐着三个成年乘客,孩子吃力地拉着,三个成年人却心安理得地坐着。出行习俗的变迁却使孩子成为了车奴!漫画《高柜台》中的典当衣服的小男孩与高傲的掌柜,以及《卖品》中的待价而沽的小女孩与叼着香烟的人贩子等等,都形成了强烈的对比。丰子恺对城市陋习恶俗的描绘揭露了不平等的社会现实,达到了直指人心的悲剧效果。

漫画和随笔都具有讽刺和批判现实的功能,而这些讽刺和批判必定是建立在作者对现实关怀的基础上的。通过讽刺和批判达到“疗救社会”的目的,体现作者对社会和人生问题的深切思考。因此,作为漫画家的丰子恺,他的漫画和随笔不仅有日常生活的描写、人间亲情的描述,更有对不平等社会现象的揭露和讽刺。所以丰子恺说,“我希望画中含有意义——人生情味或社会问题。”这是值得人们深思的。

① 丰子恺:《鼓乐》,见《丰子恺全集》第5卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第379页。

二、丰子恺民俗审美的当代价值

丰子恺的民俗审美是建立在坚实的现实基础之上的,他反对故作艰深的所谓“曲高和寡”,主张雅俗共赏的“曲高和众”;反对“对人生无用”的艺术,倡导“对人生有用”的艺术;他欣赏托尔斯泰说过的一句话:“凡最伟大的音乐、最有价值的杰作,一定广泛地被民众所理解,普遍地受民众的赞赏。”这也就是丰子恺所推崇的米勒艺术的“大众化”和“生活化”的含义。艺术来自于生活,又能被民众所接受、所欣赏,这是一切伟大艺术的基本原则,也是丰子恺所遵循的创作原则。丰子恺在强调艺术与生活相关联的同时,还十分重视形式和内容相统一。他说:“我有一个脾气:希望一张画在看看之外又可以想想。我往往要求我的画兼有形象美和意义美。”^①形象美是对形式的要求,意义美则是对内容的重视,而不是形式技巧的片面追求,或随波逐流的附庸之作。“兼有形象美和意义美”就是从生活出发,从艺术本身的规律出发,致力于艺术境界的圆满。唯有如此才能超越时代,散发出持久的艺术魅力。

(一) 文化价值:留住乡愁,增强认同

乡土是中国文化之根,乡愁是中国人的精神家园,在城市现代化快速发展的今天,很多人离开乡土,在城市扎根,看似生活稳定,物质安逸,但灵魂始终处在漂泊之中,找不到安放之所,无根之感时时困扰着人们,这也是乡村旅游为何具有吸引力的原因。在乡村旅游中,除了能让人们体验到乡村野趣之外,更多的是能够让人们获得情感归宿和文化认同。在城市现代化过程中,中国传统文化快速消解,文化认同出现危机,这种消解既有精神层面的,也有物质层面的,可以说是全方位的,其中,民俗的变迁显而易见。民俗文化作为处于下层地位的文化,是乡土社会的灵魂,也是维系民族生存和发展的精神纽带,并且影响和决定着上层文化的走向。因此,留住乡愁不仅有利于增强中华文化认同,更有利于文化的发展和繁荣。

丰子恺民俗审美中保留了大量的传统民间习俗,是20世纪中国民间文化

^① 丰子恺:《随笔漫画》,见《丰子恺文集》第6卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年版,第563页。

的真实记录,例如,在桐乡市丰子恺纪念馆为纪念丰子恺先生诞辰 100 周年编辑出版的 100 幅《丰子恺乡土漫画》中,就有旋糖担、卖草席、剃头担、馄饨担、缝补摊、代笔摊、算命摊、甘蔗摊、小茶馆、搬运工、黄包车、卖花、拔牙、行商、卖唱、打米、拉纤、帮佣、酒店等行业民俗;有风筝、社戏、拉洋片、拉二胡、锣鼓、游戏等娱乐民俗;有拉棉线、纳鞋底、搓线、食盒、买粽子、回娘家、讲故事、洗衣聊天等生活民俗;有踏水车、养蚕、帮工、脚夫、耕种、田间送饭等生产民俗,等等。而乡土散文中,这样的民俗描写则更为多见。如今这些传统习俗大都已经消失,因此,丰子恺民俗审美具有极高的文化价值。

丰子恺民俗审美中对风土人情的真实描绘,是值得珍视的精神文化资源。乡愁是什么?乡愁是远山绿水,是袅袅炊烟,更是亲情和人情的回味。丰子恺在 1935 年曾写过一篇关于故乡的散文,他列举了十余条古人怀念故乡诗词,对比了生活在工商业社会的现代人与生活于农业社会的古代人对于故乡的不同感受,最后发问:“大家离乡背井,拥挤到都会里去,又岂是合理的生活?”丰子恺描绘的乡村社会情景,是我们今天开展古村落保护和美丽乡村建设的一笔不可多得的精神文化财富。因为,无论是古村落保护,还是美丽乡村建设,最后的落脚点都是要留住乡愁,留住中华民族的历史记忆和文化认同。

(二) 教育价值: 传承美德, 树立新风

丰子恺民俗审美中,有着深厚的传统伦理道德的根基,丰子恺民俗审美以仁爱孝悌、求真务实、谦和礼让、诚实勤奋、赤心爱国等传统美德为核心。2013 年,丰子恺的 137 幅漫画被选为中央文明办等七部委联合开展的“讲文明树新风”公益广告征集活动,传递着中国精神、中国形象和中国文化的“中国表达”。如今,丰子恺先生的漫画作品遍布全国各地大街小巷,彰显了丰子恺的漫画作品在弘扬和传承中华传统美德方面的教育价值和教育功能。如以丰子恺漫画为题材的公益广告《中国少年仁心大》取自弘一法师和丰子恺合作的《护生画集》第一集的一幅漫画《雀巢可俯而窥》,原题词曰:“人不害物,物不惊扰,犹如明月,众星围绕。”表现了人与自然和谐相处的美好瞬间。公益广告《中国少年老人之老》,其漫画选自丰子恺的《田翁烂醉身如舞,两个儿童策上船》,表现了中国传统文化中的尊老敬老的传统美德。

如果说,求真是一种人生态度,而务实却是最高的生活原则,对艺术家而