

艺术人生——走近大师

YISHURENSHENGZOUJINDASHI

豐子愷

陈 星 著

当我说这句话的时候
便确定了我的一生
可惜我不记得年月日
又不相信算命
如果记得
而又连算命先生的话
算起来
这一生一定是我
一生中一个重要
关段
因为从这一晚起
我为自己专门
学画
把一生精力都
献给了艺术
直到没有
变化

西泠印社 出版社

陈
星
著

艺术人生——走近大师

YISHUREN SHENG ZOUJIN DASHI

豐 子 愷

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

丰子恺 / 陈星编著. — 杭州: 西泠印社出版社,
2004.8 (2005.7 重印)
(艺术人生: 走近大师)
ISBN 7-80517-785-6

I. 丰... II. 陈... III. 丰子恺 - 生平事迹
IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 077962 号

艺术人生——走近大师·丰子恺

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32

印 张: 6.875

印 数: 3 001 — 5 000

版 次: 2004 年 8 月第 1 版 2005 年 7 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 7-80517-785-6/K · 786

定 价: 28.50 元

目 录

杭州求学	(1)
别师创业	(14)
游学日本	(21)
白马湖畔	(27)
立达学园	(39)
文画双馨	(49)
护生画集	(63)
缘缘堂居	(81)
避寇内地	(97)
湖边雅事	(126)
南国之旅	(144)
日月楼中	(153)
凄惨晚年	(174)
附录 丰子恺年表	(192)

杭州求学

1898年11月9日(农历九月二十六日),丰子恺出生于浙江省崇德县石门湾(今桐乡市石门镇)。丰子恺的祖籍是浙江省金华县汤溪。父亲丰钜是清朝的末代举人(补行庚子辛丑恩正并科第87名),加上他家有祖传下来的染坊,算得上是出生在富足的书香门第。丰子恺自六岁起在父亲座下读书三年,1906年其父病逝,丰子恺转入于云芝的私塾继续求学。1910年私塾改为溪西两等小学堂,后又更名为崇德县立第三高等小学校。1914年,丰子恺以第一名的成绩毕业。

丰子恺自幼聪慧。在私塾读书时就喜爱画画。虽然当时他只是在画谱上填色或按画谱上印描,他在胞姐指导下用格子放大法完成了一幅孔子像,被人称作“小画家”。1914年2月,足龄未满16岁的丰子恺在《少年杂志》上发表四篇寓言:《猎人》、《怀挟》、《藤与桂》和《捕雀》。每则寓言都有副标题,用以点明主旨。《藤与桂——戒赖义务自立》即可看出少年时的丰子恺就已有良好的驾驭语言的能力:

青藤盘于古屋之上,自以为得计也,俯视左老桂,笑而谓之曰:“君具其昂昂之干,何自甘于卑污,日与儿卉伍乎?我虽柔

◆京杭大运河在石门镇正好转了一个大弯

◆童年时的丰子恺与姑母合影

如棉絮，而力能攀附，竟得凭空而上，悠然四顾，无有能与我并之者，君亦可谓不善自谋矣。”桂不以答。已而屋倾，压藤且断。桂乃笑谓之曰：“君固善于自谋，今日何之若此？”藤惭无藏身地，遂愤而死。丰仁曰：人无自立之精神，惟以依赖为事，鲜有不失败者。吾辈少年，其慎思之。

丰子恺当时叫“丰仁”。“子恺”则是他考入浙江省立第一师范学校后才有的名字。

1914年夏，16岁的丰子恺赴省城杭州报考中等学校。临行前母亲让他吃了糕和粽子，意思是“高中”，希望他能考上省城里的一所好学校。

丰子恺到杭州后报考了三所学校：甲种商校、第一中学和浙江省立第一师范学校。结果居然同时被这三所学校录取，甲种商校录取为第一名，第一中学录取为第八名，浙江省立第一师范学校录取为第三名。母亲曾经吩咐过他，说商业学校毕业后必定在外地谋职，而丰家只有他一个男孩，今后他是一定要返回故乡的，中学毕业后须升高级学校或大学，而他的家境已供不起他的学费。他唯一的选择应该是读师范学校，将来可以在家乡的学校谋一个教师的职位。丰子恺最后确实是选择了浙江省立第一师范学校，用他自己的话来说就是：“但看学校的形式，觉得师范学校规模最大，似乎最能满足我的知识欲。我便进了师范学校。”

浙江省立第一师范学校有七进崭新的教学大楼，连带附属建筑——健身房、附属小学、音乐与手工教室、食堂宿舍等，其校园是浙江省同类学校中规模最大的。更为重要的是这所学校向来以名师聚集闻名，在丰子恺入学的时候，学校的校长是经亨颐先生，而李叔同、夏丏尊、姜丹书、单不厂等则是该校优秀教师中的代表人物。

丰子恺来到杭州，看见这里学校林立，书坊和图书馆里的书堆积如山，他觉得仿佛进入了一个新天地。

丰子恺进入了师范学校，在刚刚入学时，不习惯于寄宿的团体生活，同时也不满足于学校的课程——例如英文课从 ABCD 教起，算术从四则教起等等。他是一个看中学校规模，抱了求知识的目的而进入师范学校的人，目的并非成为小学教员，懊恼是难免的。好在丰子恺秉性忠厚，心里即便有再多的不自在，功课却一直很好，各门课的考试成绩屡获第一。校长经亨颐先生还在学校的大会上宣布他为模范生。

丰子恺在学校里取得了好成绩，放假回家时母亲自然高兴，假期结束要返校的时候就又让他吃糕和粽子。然而这糕和粽子总也有失去效力的时候。三年级后丰子恺的成绩居然一落千丈，甚至都没有参加到小学校里去实习。幸好有前两年的好成绩，待毕业时丰子恺的平均成绩尚得第二十名。这种情况的出现，主要的原因是他跟从李叔同潜心学习艺术科，疏远了其他课程。

当时的浙江省立第一师范学校，由于李叔同的大力提倡，师生们对艺术教育都十分重视。据丰子恺在《李叔同先生的教育精神》一文

◆ 丰子恺家祖传的“丰同裕染坊”。前戴墨镜者为丰子恺（约 1936 年）

◆在浙江省立第一师范学校读书时的丰子恺（1918年）

中介绍，当时学校就有开天窗的专用图画教室；有单独坐落在校园花丛中，拥有两架钢琴、五六十架风琴的音乐教室。对于一所中等学校而言，这样的艺术教学配置不要说在当时，就是在现在也是极为可观的。丰子恺在同一篇文章里还说：“在这所学校里，课程表里的图画、音乐钟点虽然照当时规定，并不增多，然课外图画、音乐学习的时间比任何功课都勤：下午四时以后，满校都是琴声，图画教室里不断有人在那里练习石膏模型木炭画，光景宛如艺术专科学校。”就是在这样一种氛围里，丰子恺开始从师于李叔同，接受正规的音乐和美术教育。

对于老师李叔同的最初印象，丰子恺在《为青年说弘一法师》一文中是这样描述的：

◆浙江省立第一师范学校的图书馆，今仍存

我们走向音乐教室（这教室四面临空，独立在花园里，好比一个温室）。推进门去，先吃一惊：李先生早已端坐在讲台上。以为先生还没有到而嘴里随便唱着、喊着或笑着、骂着推进门去的同学，吃惊更是不小。他们的唱声、喊声、笑声、骂声以门槛为界而忽然消灭。接着是低着头，红着脸，去端坐在自己的位子里。端坐在自己的位子里偷偷地仰起头来看看，看见李先生的高高的瘦削的上半身穿着整洁的黑布马褂，露出在讲桌上，宽广得可以走马的前额，细长的凤眼，隆正的鼻梁，形成威严的表情。这副相貌，用“温而厉”三个字来描写，大概差不多了。

◆浙江省立第一师范学校教学楼，今仍存

李叔同上课非常认真。他总是在上课之前先在教室里的黑板上清清楚楚地写好这节课所授的内容，然后端坐在讲台上静候学生们的到来。他的这种认真精神，就连最顽皮的学生也不敢散漫。每到上他的课，学生们个个提前入室，从未有人敢迟到。丰子恺虽然不是一个会给教师找麻烦的学生，但他在开始时也是对李叔同有畏惧之心的。

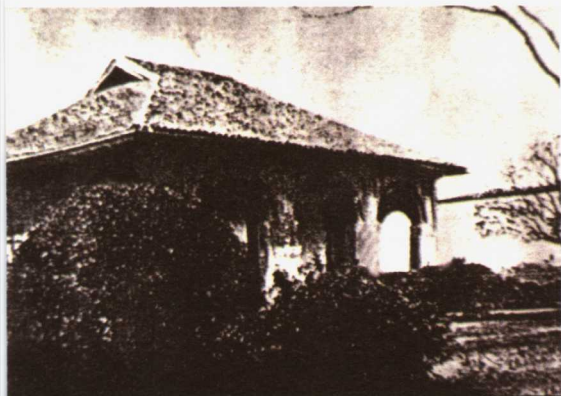
当时李叔同一般是每星期教授一次弹琴。他先把新课弹奏一遍给学生听，然后约略指导一番弹奏要点，这就让学生各自用课余时间去练习，并要求在一周后由学生再来弹给他听。这便是所谓的“还琴”。每次轮到丰子恺“还琴”，往往是在十分钟以内了结盥洗和吃饭两事，然后携着弹琴讲义先到练琴房去再临时抱一下佛脚，接着便在心中带着一块沉重的大石头而步入还琴教室。善于描写的丰子恺在《甘美的回味》一文中又为人们描述了当他步入教室后的情景：“我们的先生——他似乎是不吃饭的——早已静悄悄地等候在那里。大风琴上的谱表与音栓都已安排妥帖，显出一排雪白的键板，犹似一件怪物张着阔大的口，露出一口雪白的牙齿而蹲踞着，在那里等候我们的来到。”李叔同平时的言语虽然不多，但同学们个个对他又怕又爱，怕的是李叔同那种威严，爱的是李叔同的人格。

丰子恺在儿童时代就已接触过李叔同创作的歌曲。1905年，李

叔同作了《祖国歌》，1910年丰子恺13岁时在故乡小学里读书，老师金可铸先生就教他们这一班学生唱过这首歌，并一面唱一面游行，以宣传用国货。当时丰子恺并不知道这首歌的作者为何人，只觉得此歌激发了自己的爱国情怀。到了浙一师后，他认识了李叔同，并知道自己小时候所唱《祖国歌》的作者就是自己的这位“温而厉”的老师李叔同先生。可想而知这时丰子恺的欣喜之情是十分炽烈的。

丰子恺在认识李叔同之初，心中的敬畏之情尚处在一种表层的直觉阶段。这种直觉很快就被因更深入的了解、频繁的接触所产生的内在价值评判替代了。这种价值评判一旦在丰子恺的心中确立，就决心跟着李叔同专攻艺术了。丰子恺在《旧话》一文中承认，他原想使自己跟从一位“我所钦佩的博学国文先生研究古文，或进理科大学研究理化，或入教会学校研究外国文”。然而当他跟从李叔同学起了绘画后，他体会到了艺术与英、数、理、化的不同滋味。此后他渐渐疏远其他功课，埋头于美术，居然成了学校里绘画成绩的佼佼者。由于对音乐、美术课的偏爱，丰子恺不仅能弹钢琴、画画、治篆刻，他还被推为学校“桐阴画会”的负责人。从四年级开始，他经常藉故请假到西湖写生，几乎没有学过其他课程。

丰子恺在美术学习上的每一个进步，李叔同都及时地看在眼里。《为青年说弘一法师》里提到：有一天晚上，丰子恺到李叔同的房里去汇报学习情况（他当时任年级的级长），当汇报完毕正要退出时，李叔同叫住了他，并用很轻但极严肃的声音和气地对他说：“你的画

◆浙江省立第一师范学校的音乐教室

进步很快！我在南京和杭州两处教课，没有见过像你这样进步快速的人。你以后可以……”聪明的丰子恺明白了老师的意图，他在《旧话》一文中写道：“李先生当时兼授南京高等师范及我们第一师范两校的图画，他又是我们最敬佩的先生之一。我听到他这两句话，犹如暮春的柳絮受了一阵强烈的东风，要大变方向而突进了。”果然，丰子恺大变方向了。《为青年说弘一法师》一文中有这样一段话：

◆在浙江省立第一师范学校任教时的李叔同

当晚这几句话，便确定了我的一生。可惜我不记得年月日，又不相信算命。如果记得，而又迷信算命先生的话，算起命来，这一晚一定是我一生中一个重要关口，因为从这晚起，我打定主意专门学画，把一生奉献给艺术，直到现在没有变志。

丰子恺后来曾将《为青年说弘一法师》一文作过修改，以《怀李叔同先生》为题重新发表时却删去了这段话，原因可能是他后来觉得这样说未免过于唐突。因为一生的志向总离不开日积月累的艺术实践和生活积累，只靠那一晚李叔同的一席话未必就能成为人生的“关口”。与其说这是一个“关口”，还不如说这是一个缘。另一方面，即便李叔同能用一席话打动丰子恺的心，这里还由于李叔同个人的品格、魅力在起作用。丰子恺在《我与弘一法师》一文中所表述他心目中的李叔同先生：

他从来不骂人，从来不责备人，态度谦恭，同出家后完全一样；然而个个学生真心的怕他，真心的学习他，真心的崇拜他。

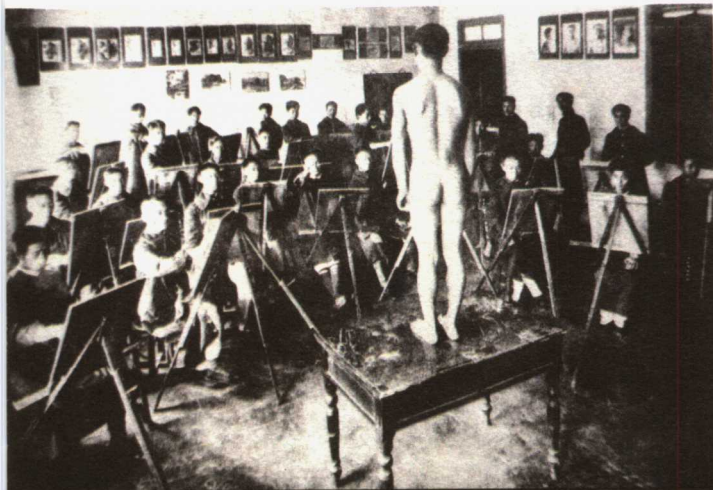
我便是其中之一人。因为就人格讲，他的当教师不为名利，为当教师而当教师，用全副精力去当教师。就学问讲，他博学多能，其国文比国文先生更高，其英文比英文先生更高，其历史比历史先生更高，其常识比博物先生更富，又是书法金石的专家，中国话剧的鼻祖。他不是只能教图画音乐，他是拿许多别的学问为背景而教他的图画音乐。夏丏尊先生曾经说：“李先生的教师，是有后光的。”像佛菩萨那样有后光，怎不教人崇敬呢？而我的崇敬他，更甚于他人。

丰子恺心目中的李叔同是如此一位人物。李叔同的表扬开导鼓励，自然令他欣喜万分，要倾心追随了。

李叔同收了丰子恺这样一个可以造就的弟子后，便从多方面培养和熏染他。当时西洋艺术理论多从日本介绍到中国来，李叔同就又单独教授丰子恺日文。丰子恺与李先生的接触日益频繁，其深厚笃笃、永恒持久的师生情谊从此牢固地建立了。

李叔同固然是丰子恺艺术上（这里指“技艺”方面）的启蒙老师，但他对丰子恺更重要的影响还在于思想、情操和艺术修养等方面，即他给予丰子恺的主要东西是一颗艺术家的心灵。

李叔同可谓是一位艺术全才。据丰子恺在《李叔同先生的文艺

◆李叔同于1914年在浙江省立第一师范学校首次使用裸体模特进行美术教学，开中国裸体模特美术教学之先河

◆丰子恺在浙江省立第一师范学校读书时画的速写

◆丰子恺在浙江省立第一师范学校读书时画的速写

观》中说：他的案头却总放着一册明代刘宗周著关于古来贤人嘉言懿行的《人谱》，并且还在封面上写着“身体力行”四个字，每个字旁又加上一个红圈。李叔同常对丰子恺说一些书中有关做人艺术的准则，把其中“士先器识而后文艺”的意思讲给丰子恺听，要求他首重人格修养，次重文艺技术，要做一个好的文艺家，必先做一个好人。李叔同认为一个文艺家若没有“器识”，无论技艺何等精通熟练，亦不足道。所以告诫丰子恺：“应使文艺以人传，不可人以文艺传。”这种告诫对丰子恺来说非常及时，这正像丰子恺自己说的那样：“我那时热衷于油画和钢琴技术，这一天听了他这番话，心里好比开了一个明窗，真是胜读十年书。从此我对李先生更加崇敬了。”

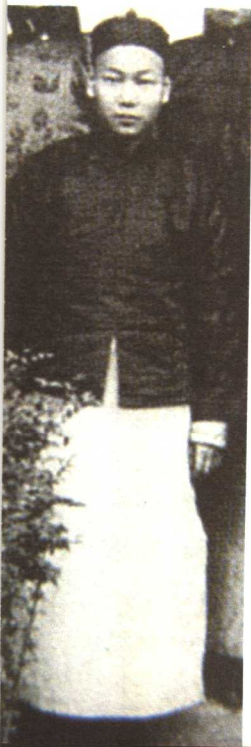
李叔同后来在出家时把《人谱》送给了丰子恺。丰子恺将其视作珍宝收藏，后由于日寇炮火此书毁于一炬。在逃难期间，偶尔在成都的旧书摊上见到了一册《人谱》，丰子恺立即将其买下，一直保存在身边。可见李叔同的这一教导在丰子恺的内心里扎下了根。这也正像丰子恺在《新艺术》一文里所讲的：“有艺术的心而没有技术的人，虽然未尝描画吟诗，但其人必有芬芳悱恻之怀、光明磊落之心，而为可敬可爱之人。若反之，有技术而没有艺术的心，则其人不啻是一架无

情的机械了。”

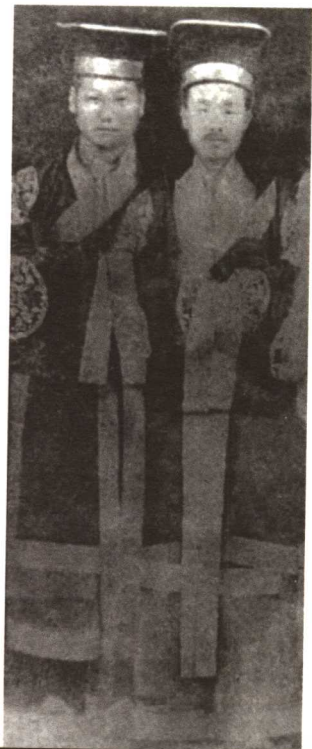
丰子恺是在李叔同的启迪下走上艺术之路的，他那颗受过老师熏染的艺术心始终主导着他的创作。跟老师一样，丰子恺以博爱、宽广的心灵去看天地间一切有情无情的物事；相信艺术家所见的世界是一视同仁、平等的世界；艺术家的心，对于世间万物都应给予热诚的同情。

在浙江省立第一师范学校里，丰子恺也亲近另一位令人尊敬的教师夏丏尊。

跟李叔同一样，夏丏尊也是学生们敬佩的一位师长。夏丏尊具有多愁善感的性格，这种性格导致他在对待学生的学习、生活上也有了跟李叔同不同的教育方式。丰子恺对这两位老师的概括十分形象：“夏先生与李先生对学生的态度，完全不同。而学生对他们的敬爱，则完全相同。这两位导师，如同父母一样。李先生的是‘爸爸的教

◆在浙江省立第一师范学校任教时的夏丏尊

◆李叔同(右)与夏丏尊在杭州参加祭孔时合影

育’，夏先生的是‘妈妈的教育’。”

在学校里，夏丐尊事无具细，几乎什么都要操心。他看见年纪小的学生弄狗会说：“为啥同狗为难！”放假的日子学生们要出门，他看见后又要喊：“早些回来，勿可吃酒啊！”即便学生走远了，他还要高声大喊：“铜钿少用些！”夏丐尊关心学生，于是学生也都信任他，遇到有向学校请愿的事情，学生们都爱去找他，若是他觉得学生的意见合理，便会当作他自己的意见，想方设法去交涉。

◆夏丐尊先生像

夏丐尊除了做舍监外，还教国文。他的教育思想是很开明进步的。那个时候，“五四”运动将近，夏丐尊顺应时代潮流，在学生们做惯了“太王留别父老书”、“黄花主人致无肠公子书”之类的文题后，果断要求学生写自己亲身经历的事。他的具体要求很简单，那就是：“不准讲空话，要老实写。”

有一回，他布置学生写作文。一位同学写父亲客死他乡，文中说自己“星夜匍伏奔丧”。夏丐尊看后就去问这位同学：“你那天晚上真个是在地上爬去的？”一句话问得这学生惭愧得满脸通红。又有一位同学，在文章中颇有一些消极和牢骚，说是要“乐琴书以消忧，抚孤松而磐桓”。夏丐尊读后又厉声问道：“你为什么来考师范学校？”夏丐尊就是这样一个力戒矫揉造作而提倡朴实文风的国文教师。

夏丐尊这种实事求是的作风对丰子恺影响很大，令他对写文章的兴趣大增。可以说丰子恺的写作是夏丐尊一手辅导，并在他的热情鼓励之下逐步走向成熟的。丰氏在《旧话》一文中有过这样的回忆：“我在校时不会作文。我的作文全是出校后从夏先生学习的。夏先生常指示我读什么书，或拿含有好文章的书给我看，在我最感受用。他看了我的文章，有时皱着眉头叫道：‘这文章有毛病呢！’‘这文章不是这样做的！’有时微笑点头而说道：‘文章好呀……’我的文章完全

◆丰子恺以夏丐尊为原型
创作的学生漫画

是在他这种话下练习起来。”丰子恺还说过：“以往我每写一篇文章，写完之后总要想：‘不知这篇东西夏先生看了怎么说。’因为我的写文，是在夏先生的指导鼓励之下学起来的。”可见，丰子恺把他自己在文学上的发展完全归功于夏丐尊了。“我倘不入师范，不致遇见李叔同先生，不致学画；也不致遇见夏丐尊先生，不致学文。”

这可真是一对“父母”先生，丰子恺把他俩是置于同等尊敬的地位上的。

这里须附带说明一个问题。由于夏丐尊的头大而圆，加上学生与他的距离近，所以有同学给夏丐尊取过一个诨名“夏木瓜”。每当有同学被李叔同和颜悦色、平心静气地开导之后，往往会这么说：“我情愿被夏木瓜骂一顿，李先生的开导真是吃不消，我真想哭出来。”但是，被称作“夏木瓜”的夏丐尊，跟被称为“夏木瓜”的夏震武则完全是两个人。这夏震武并非头大而圆而被称作“夏木瓜”的，却是由于他的思想顽固不化而有了这么一个封号。那是在1909年冬，夏震武来校作了新校长。他到任的第一天，就当众谩骂教师，污蔑革命党人。他说：“神州危矣，立宪哄于廷，革命哗于野，邪说滔天，正学扫地，髡首易眼，将有普天为夷之惧。”此言一出，当即引起正在学校任教的许寿裳、鲁迅等全体教师的反对（这其中就有夏丐尊）。鲁迅等教师集体辞职。此风波持续了三个星期，最后以夏震武被迫去辞而告结束，这场风波亦称“木瓜之役”。

李叔同与夏丐尊有着共同的教育理想，他俩合作写了《浙江省立第一师范学校校歌》，夏丐尊作词，李叔同谱曲。歌词曰：

人人人，代谢靡尽，先后觉新民。可能可能，陶冶精神，道

德润心身。吾侪同学，负斯重任，相勉又相亲。五载光阴，学与俱进，磐固吾根本。叶蓁蓁，木欣欣，碧梧万枝新。之江西，西湖滨，桃李一堂春。

浙江省立第一师范学校的前身是浙江省立两级师范学校。两级师范时学校里也有校歌，其歌词是这样的：

功如忠肃，学似文成，自古名贤数浙人。山川钟毓，代有奇英，六百同堂步后尘。文章惊海内，科学究专门，新旧中西一贯行。今日为多士，他年铸国民，教育前途定有声。

两级师范时期的校歌颇有一些“豪气”，像“自古名贤数浙人”、“他年铸国民，教育前途定有声”等都有这样的意味。相比之下，《浙江省立第一师范学校校歌》的氛围就有几分亲情与温馨了，像“陶冶精神，道德润心身”、“陶冶精神，道德润心身”等。这当然跟李叔同、夏丏尊提倡艺术教育、感情熏陶有直接关系了。

丰子恺能遇上这样两位优秀教师，是他的福气。此后在艺术事业上的成功，很大程度上是得力于这两位老师的帮助。

浙江省立第一师范学校校歌

◆李叔同作曲、夏丏尊作词的
浙江省立第一师范学校校歌