

翠柳行人首

白馬湖畔的輝光

— 豐子愷散文研究

石曉楓 著

翠拂行人首

白馬湖畔的輝光

— 豐子愷散文研究

石曉楓 著

白馬湖畔的輝光：豐子愷散文研究 / 石曉楓著

. -- 一版. -- 臺北市：秀威資訊科技，

2006[民 95]

面；公分. -- （語言文學類；AG0054）

參考書目：面

ISBN 978-986-6909-27-6（平裝）

1. 豐子愷 - 作品研究

855

95025817

語言文學類 AG0054

白馬湖畔的輝光——豐子愷散文研究

作 者 / 石曉楓

發行人 / 宋政坤

執行編輯 / 詹靚秋

圖文排版 / 郭雅雯

封面設計 / 莊芯媚

數位轉譯 / 徐真玉 沈裕閔

銷售發行 / 林怡君

網路服務 / 徐國晉

出版印製 / 秀威資訊科技股份有限公司

台北市內湖區瑞光路 583 巷 25 號 1 樓

電話：02-2657-9211 傳真：02-2657-9106

E-mail：service@showwe.com.tw

經銷商 / 紅螞蟻圖書有限公司

台北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話：02-2795-3656 傳真：02-2795-4100

<http://www.e-redant.com>

2007 年 1 月 BOD 一版

定價：450 元

• 請尊重著作權 •

Copyright©2007 by Showwe Information Co.,Ltd.

豐子愷像（1962年）

在孩子們中間

豐子愷自刻印章（浙一師求學後期）

賀新涼

甲申中秋重慶作

主宮中秋可天津馬教
保藏據是日即款收十

甲申四月

主宮印

七載飄零久喜巴山客裏中秋全家叙首
 昔日孩童皆長大席得孺兒口都會得奉觴
 進酒今夜月照人老臣但團團骨肉家家有
 天拉亦相當厚 及園進土絲繭以袂相思江
 南風物舊時親友未日盟梯子萬架掃掃蕩
 中原是帶冠便還逐河山依舊慢撲詩書歸
 玄世問羣兒憲此山城百言未畢齊推手

〈賀新涼〉手迹（一九四四年作，一九六二年書）

自序

本書係根據筆者於八十四年六月完成的碩士論文《豐子愷散文研究》修訂而成，之所以於此際決定付梓，源於十數年來關於豐子愷研究的相關書籍與單篇論文，雖然斷續可見，但整體而言，以史料考證、傳記形式及選文賞析為多；在筆者之後完成的學位論文，對於豐式文學內涵的論述，亦不脫本文所歸納生命意義的思考、真善美的理想、民胞物與的觀照、社會批判與文化關懷等主題範疇。再加以時至今日，仍頗有友朋同好欲索取論文，因此決定將八十五年迄今的豐子愷研究相關資料，再作增補並予以出書，兼為個人的學術生涯留存紀念。

回想當初此部論文的完成，是在學業與工作雙重重擔下，雜務倥傯裡艱難寫就的。豐子愷是我學術研究生涯的開端；而更重大的意義尤在於，他讓我看到了在不同世代下，一位文人篤定堅持、意態從容的立身之道。當年告別大學階段，初涉人事即遭紛擾，在系裡擔任助教期間，焦躁沉鬱的生活步伐與凌亂纏雜的心思，交相煎迫，而豐子愷在彼時的苦澀相伴裡，竟能隔著遙遠的時空，予我無盡啟迪。他對童真的護持、對藝術的忘我、對人與人之間善意相待的執著，直如一股清流般深入我心；而真善美追求背後的仁者情懷與灑脫風範，尤其令人興起「雖不能至，心嚮往之」的企慕。

最初即是基於無法滿足於其散文中吉光片羽、星星點點洩露的好奇，乃產生想深入探討、一窺究竟的心思：這位在現代中國文學史上，曾經一如其文風般被輕淡帶過的作家，所展現的個人姿采全貌為何？是否他隱然是另一位陶淵明？時代再錯亂，人事再紛雜，豐子愷的生命信念，總能予人無盡的感動與啟迪。

我一直深信，真正有意義的研究，除了必須具備學術價值之外，尤須掌握其內在肌理，契入個人的生命歷程，那才是真正有血有肉的存在。時至今日，檢視自己一路行來的生命軌跡，當年從豐子愷作品中所獲得的人生啟迪，尚未在流轉的人事裡蒙塵，我深自慶幸，也更加警惕。

再有，這本論文紀錄了年少時相當珍貴的一段情誼。時光不能倒轉，謹以此書題獻給生命裡那段最美好的青春歲月。

九十五年九月石曉楓謹識於師大國文系

目次

自序.....	v
第一章 前言.....	1
第二章 豐子愷的生平經歷及思想成因.....	7
第一節 豐子愷的生平經歷.....	7
第二節 豐子愷思想成因分析.....	40
第三節 小結.....	75
第三章 豐子愷散文的分期與內涵——人生思想的宣達.....	79
第一節 個別展現與整體統一.....	79
第二節 豐子愷散文中的主體世界.....	98
第三節 豐子愷人生思想分析.....	135
第四節 小結.....	176
第四章 豐子愷散文的藝術表現——文學形式與藝術理論的互攝.....	181
第一節 文學與藝術的共通性.....	181
第二節 豐子愷藝術思想分析.....	185
第三節 豐子愷散文中的藝術表現.....	218
第四節 小結.....	252
第五章 結論——豐子愷散文的歷史定位與現代意義.....	255
第一節 「白馬湖」風格的代表.....	255

白馬湖畔的輝光——豐子愷散文研究

第二節 豐子愷散文的現代意義	269
附 圖	273
附錄一 豐子愷著譯書目	299
附錄二 豐子愷生年表	315
參考資料	339

第一章 前言

在中國現代文學史上，周作人與魯迅是散文理論與創作的二大宗師。周作人為「閒適派」散文的提倡者，其後經林語堂、梁實秋等輩發揚，遂後繼有人，隱然形成中國現代散文的正宗¹。而魯迅的「雜文」，自二〇年代中期以降，則以一種「投槍匕首」式的姿態興起，並蔚然成風。其體製一方面擴大了現代散文的表現與功能性，另一方面卻也由於水準不齊，而或多或少影響了散文的質地與發展。但在二、三〇年代的時代背景下，雜文確曾發揮了不小的殺傷力，從而在文壇蔚為一股熱潮。此外，尚有徐志摩、何其芳等散文作家，確立了一種精緻、典雅的「美文」格調，此路作品因受西方美學思想影響，向具一定的抒情性，在中國現代散文史上，遂亦別具一格。

相較於閒適派散文的典範性、美文的濃郁味，以及雜文的聳動特質，另有一路「平淡」的文風，在文學史上向少受到注目，有之，則亦僅歸於周作人派下略表一筆。豐子愷的

¹ 參見蔣心煥、吳秀亮〈試論閒適派散文——兼及周作人、林語堂、梁實秋散文之比較〉一文。文中指出：「所謂閒適派散文，即是在周作人的影響下，經林語堂、梁實秋的大力倡導和發揚，貫穿於整個現代文學進程的一種散文小品樣式。」「閒適派散文幾乎貫穿於整個現代文學史。周作人、林語堂（在魯迅看來，林氏散文僅次於周作人）和梁實秋無疑代表了該派的最高成就，而且也分別代表了該派三種不同特徵的樣式。」

作品即為個中顯例。坊間所見新文學史，或因其與當時的政治目的無涉，而隻字不提²，或僅以「淡樸」、「自然」、「灑脫」等空泛的形容一筆代過³。其實豐子愷散文在藝術風格上，並不遜於雕章麗句的美文，甚至其清幽玄妙之處，可能更具備深刻感人的蘊藉力量，與滌淨塵心的永恆價值。它與當時詭譎變異的政治環境，或許聯繫不強，因而不具聳動性。但由眾多的文字記錄中，我們不難發現，在當時，豐子愷的散文、漫畫與童話創作等，均曾廣受平民百姓的喜愛；即令今日，豐氏散文仍受到一定程度的重視⁴。因此在中國現代文學史上，重行對豐子愷散文成就，做一客觀而公允的定位，絕對有其必要性。此為本書研究的宏觀動機。

復就個人特質考察，在中國現代散文作家中，豐子愷的人品與藝術表現所呈露者，本為多方兼擅的傳統文人氣

² 例如林志浩主編，作為「中國人民大學中國語言文學系」教材的《中國現代文學史》，即未嘗提及豐子愷的任何文學表現。

³ 如司馬長風對豐子愷散文之介紹。見氏著《中國新文學史》，頁122。

⁴ 豐子愷的寫作時間橫跨一九一四至一九七二年，發表報刊又幾乎遍及全國各地，席慕容便曾指出在民國二十幾年時，豐氏的散文、童話、詩與漫畫，均廣受所有中國人的喜愛，因為作品平易近人，所以連家庭主婦、兒童都能敬他愛他喜歡他。見《有一首歌·永恆的盟約》，頁230。相近論述尚見於陳星《功德圓滿—護生畫集創作史話》，頁84，及蔣健飛〈一代漫畫大師豐子愷〉等文中。此外，由豐氏散文中亦可見其所辦畫展中觀畫者多、向其索畫者亦多，並時有去信向其請益者。參見豐氏〈漫畫藝術之欣賞〉、〈《子愷漫畫選》（彩色版精裝本）自序〉、〈香港畫展自序〉諸文。至於豐子愷散文於身後受重視的情況，則見於葛乃福《豐子愷散文選集·序言》頁二之敘述。當今散文家林清玄，亦嘗自言其最喜愛的作家乃是豐子愷。見徐學《隔海說文·寧靜致遠與現代藝術—林清玄散文談片》，頁222。凡此無不可證豐子愷作品在過去及今日，所形成的一定影響。

質⁵。他不但在詩、文、書、畫等方面均有所涉獵，並且理論與創作兼擅；尤為可貴者乃在豐氏靄然醇厚的氣質，於諸種藝術表現中又有一體之呈顯。文學是豐子愷人生思想的宣達，然則此中他所架構出的人生思想體系為何？而身為一個兼跨各藝術領域的文人，豐子愷如何將不同層面的美學觀點多方運用？凡此多方培養的藝術才能，又是否豐富了其散文創作？這些都是對豐子愷做個別研究時，所應抉發的特質所在。

由此出發，可見本書雖以豐子愷的「散文」作品為主要研究對象，但豐氏的「藝術理論」與「漫畫」，在本文中亦有討論的必要性。文學與繪畫、音樂等藝術之間，本就具有某種程度的同質性，此在第四章中，將另予專節討論。而就豐子愷本人的作品尋繹，在其諸多文字中，亦曾反復強調文學與繪畫間的通似點。豐氏嘗自言：「各種藝術都有通似性。而繪畫與文學的通似狀態尤為微妙，探究時頗多興味。」⁶為此，他不只一次地就觀察、描寫物象時，詩與畫對「遠近法」的共同使用，對「設色」的力求統調，對「夸大」特點的表現，以及中國畫及其本人漫畫之具備文學性；而文學作品又

⁵ 黃明理在《「晚明文人」型態之研究》中，曾指出晚明文人每每詩文書畫兼擅，並認為此乃「一文人運用不同素材、媒介之美感表現，故可以混同其詩文書畫而施予評價」。近代則因學術分科日細，「研究者或創作者雖或涉獵多方，然因媒介之異，方法技術之殊，能通而習熟者蓋寡。」（頁11）以此觀察豐子愷的藝術表現，並相較於其時的諸多散文創作者，則不難發現，豐子愷多方涉獵的藝術氣質，實在更近於傳統文人之才調。因此經由豐氏的整體藝術表現，觀察其散文創作，當有其必要性，亦為較全面之觀照。此在下文將續有說明。

⁶ 見《豐子愷文集·藝術卷二·《繪畫與文學》序言》，頁455。

往往能表現繪畫的具象美，兩者彼此互涉⁷等觀點，提出討論。以下文字可總結豐子愷對於文、畫的創作態度：

……畫家與詩人，對於自然景色作同樣的觀照。不過畫家用形狀色彩描寫，詩人用言語描寫，表現的工具不同而已。⁸

……實在，我的作畫不是作畫，而仍是作文，不過不用言語而用形象罷了。⁹

豐氏此種文、畫互為借鑒的創作方式，不僅表現在作品的內容題材上，亦表現在作品的創作風格方面。就題材言，〈三姑娘〉、〈鼓樂〉、〈中國就像棵大樹〉等文，俱曾以散文、漫畫形式同時表現；再就創作風格言，豐子愷的漫畫，每受文學影響，而喜以標題畫龍點睛，由此體現出一種文、畫綜合之藝術，至其散文則每多繪畫與音樂性的觀察，此在本論文第四章中，亦將續有驗證。因此藉由漫畫及藝術理論的提出，觀察豐氏的散文創作，自然有其必要性。

基於以上原因，在研究材料的選取上，本書將同時涉及豐子愷的散文與漫畫作品集。「散文」部份主以豐陳寶、豐一吟編就的《豐子愷文集》七冊為據，中含文學卷三冊、藝術卷四冊，幾乎已完整蒐集了豐氏所有文學性散文與藝術理

⁷ 以上論述分見〈文學中的遠近法〉、〈文學的寫生〉、〈繪畫與文學〉及〈具象美〉諸文，收錄於《豐子愷文集·藝術卷二》，頁456—468、469—485、486—495，以及《藝術卷三》，頁321—325。

⁸ 見《豐子愷文集·藝術卷二·文學中的遠近法》，頁456。

⁹ 見《豐子愷文集·文學卷二·隨筆漫畫》，頁564。

論。所未足者，當以其他各時期的單冊作品，及後人編就的散文選集酌予參考。至於「漫畫」部份，則主以文學禹編就的《豐子愷漫畫文選集》二冊¹⁰，及豐氏所繪宗教勸善作品《護生畫集》五冊為據。其他如《漫畫阿Q正傳》、《子愷近作漫畫集》、《客窗漫畫》、《人生漫畫》、《豐子愷連環兒童漫畫集》、《豐子愷漫畫選釋》等畫集，則亦酌予參用。

至於在章節的架構上，本書擬先就豐子愷的生平經歷做一簡介，由此觀察其人生思想與藝術思想之成因。而後在第三、四章中，結合豐子愷的思想與創作，分就散文內涵與藝術表現進行討論。「內涵」部份，所欲採取者乃為由「散文」觀其「思想」的進路，亦即經由主題探討，進一步架構出豐子愷整體人生思想體系；「藝術表現」部份所採取者，則為由「思想」觀其「散文」的進路，亦即經由藝術理論的釐析，進而觀察其落實於散文創作之踐履。希望藉由豐子愷人生思想、藝術思想與其散文內涵、形式的交融觀察中，透顯出豐氏人品與文品的圓融氣質。探討既成，則於末章評述豐子愷散文的歷史定位與現代意義。

總結說來，本書的研究目的有三：一是經由對豐子愷作品的整理爬梳與分析詮釋，統整其文藝觀念、考察其文藝表現，並結合其生活型態，以明文與人、與時代環境的關係。

¹⁰ 文學禹所編《豐子愷漫畫文選集》，在材料的蒐羅上最為齊備。計收豐氏在一九四一年前之所有作品結集《子愷漫畫全集》，以及《兒童生活漫畫》、《幼幼畫集》、《劫餘漫畫》三書。其他如《子愷漫畫選》、《漫畫阿Q正傳》、《子愷漫畫及其師友墨妙》等畫集作品，則酌予選錄。

白馬湖畔的輝光——豐子愷散文研究

二為對「白馬湖」風格的提出進行討論，並由此重行評價豐氏作品在中國現代散文史上的定位。三則確立豐子愷散文的風格特色，並論其對當代文壇的影響與啟發。