

都会之春

——丰子恺的诗意漫画

华北水利水电学院图书馆

208701305

J228.2

F413

都会之春

——丰子恺的诗意漫画

870130

图书在版编目(CIP)数据

都会之春：丰子恺的诗意漫画 / 丰子恺绘；陈星编著.
北京：生活·读书·新知三联书店，2003.8
(画梦重温)
ISBN 7-108-01905-1

I. 都… II. ①丰…②陈 III. 漫画—作品集—
中国—现代 IV. J228.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 058559 号

责任编辑 陈 晓
封面设计 罗 洪
版式设计 崔建华
出版发行 生活·读书·新知三联书店
北京市东城区美术馆东街 22 号
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京外文印刷厂
版 次 2003 年 8 月北京第 1 版
2003 年 8 月北京第 1 次印刷
开 本 720 × 965 毫米 1/16 16.75 印张
字 数 40 千字 图 130 幅
印 数 0,001—7,000 册
定 价 29.80 元

目 录

小引

- 8 过尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠
- 10 蜻蜓飞上玉搔头
- 12 好花时节不闲身
- 14 蝴蝶来访
- 16 茶壶的 KISS
- 18 日暮乡关何处是，烟波江上使人愁
- 20 落红不是无情物，化作春泥更护花
- 22 三年前的花瓣
- 24 大海沉沉，学问的象征，欲望的象征
- 26 两小时以前进来的顾客
- 28 一江春水向东流
- 30 帘卷西风，人比黄花瘦
- 32 野渡无人舟自横
- 34 落日放船好
- 36 眉眼盈盈处
- 38 马首山无数
- 40 曲终人不见，江上数峰青
- 42 今夜故人来不来，教人立尽梧桐影
- 44 无言独上西楼，月如钩

2011/2/28/09

- 46 人散后，一钩新月天如水
- 48 这些玩具都不要
- 50 我来施食尔垂钓
- 52 燕子飞来枕上
- 54 幸有我来山未孤
- 56 月上柳梢头
- 58 几人相忆在江楼
- 60 世上如侬有几人
- 62 楼上黄昏，马上黄昏
- 64 山路寂，顾客少，胡琴一曲代RADIO
- 66 草草杯盘供语笑，昏昏灯火话平生
- 68 置酒庆岁丰，醉倒姬与翁
- 70 留春
- 72 都会之春
- 74 晚凉
- 76 夜半
- 78 烟中三昧
- 80 冬夜工毕
- 82 我醉欲眠君且去
- 84 小桌呼朋三面坐，留将一面与梅花
- 86 门前溪一发，我作五湖看
- 88 大树被斩伐

- 90 青山个个伸头看，看我庵中吃苦茶
- 92 昔年欢宴处，树高已三丈
- 94 朦朦胧胧地露出孩子底鬓发，黑而且大的眼
- 96 摘花高处赌身轻
- 98 爸爸不在的时候
- 100 瞻瞻底车——（二）脚踏车
- 102 阿宝两只脚，凳子四只脚
- 104 爸爸还不来
- 106 买粽子
- 108 穷小孩的跷跷板
- 110 PICNIC
- 112 蚂蚁搬家
- 114 穿了爸爸的衣服
- 116 阿宝赤膊
- 118 到上海去的
- 120 病车
- 122 云霓
- 124 儿童世界与成人世界
- 126 挑荠菜
- 128 封面画
- 130 游春人在画中行
- 132 下课后

- 134 NAMELESS SORROW
- 136 写生
- 138 红了樱桃 绿了芭蕉
- 140 莫言千顷白云好，下有人间万斛愁
- 142 被弃的猫
- 144 惊呼
- 146 长条乱拂春波动，不许佳人照影看
- 148 泪的伴侣
- 150 西湖归车
- 152 青梅
- 154 母子
- 156 问尔何所思
- 158 一件春衫半月薪
- 160 四两送年酒，三千压岁钱
- 162 小车
- 164 初夏之晨
- 166 卧看牵牛织女星
- 168 游山
- 170 狞笑
- 172 耍
- 174 燕归人未归
- 176 不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层

- 178 满山红叶女郎樵
- 180 我见青山都妩媚，料青山见我应如是
- 182 抱得秦筝不忍弹
- 184 深巷深夜
- 186 花不知名分外娇
- 188 花见白头人莫笑，白头人见好花多
- 190 折得荷花浑忘却，空将荷叶盖头归
- 192 布施
- 194 最后的吻
- 196 豁然开朗
- 198 摩登女
- 200 新夫妇
- 202 乘风凉
- 204 鸡蛋糕
- 206 二家村
- 208 FIRST STEP
- 210 一枝红杏出墙来
- 212 第三张笺
- 214 捉蟋蟀
- 216 蔷薇之刺
- 218 投井
- 220 今宵不忍圆

- 222 静看檐蛛结网低
- 224 瓜车翻覆
- 226 为他人作嫁衣裳
- 228 严霜烈日皆经过，次第春风到草庐
- 230 首尾就烹
- 232 春光先到野人家
- 234 惜别
- 236 艺术的劳动（其一）
- 238 两小无嫌猜
- 240 生机
- 242 有情世界
- 244 吹残玉笛到三更
- 246 田翁烂醉身如舞，两个儿童策上船
- 248 天地一沙鸥
- 250 肯与邻翁相对饮，隔篱呼取尽余杯
- 252 挑灯观画儿啼饥
- 254 天末凉风送早秋，秋花点点头
- 256 一弯眉月懒窥人
- 258 大地沉沉落日眠
- 260 佳节年年愁里过
- 262 莫嫌老圃秋容淡，犹有黄花晚节香
- 264 昨日新收压岁钱
- 266 南风之薰兮，可以解吾民之愠兮

小 引

按一般人的理解，漫画是一种讽刺或幽默的画种，但这样的阐释不能涵盖丰子恺漫画的内在精神。丰子恺自己说过：“漫画二字，望文生义：漫，随意也。凡随意写出的画，都不妨称为漫画，因为我作漫画感觉同写随笔一样。不过或用线条，或用文字，表现工具不同而已。”他的这种作画态度，一方面说明了他漫画内容的随意和广泛，另一方面也说明他的漫画具有很强的文学性。

在文学创作中，虽然丰子恺擅长写随笔，但他最爱好的是古代诗词。在他早期的漫画创作中，有许多作品是古诗诗意图，如《几人相忆在江楼》、《卧看牵牛织女星》等。上世纪40年代出版的《子恺漫画全集》中，第一册就是《古诗新画》。

给丰子恺漫画创作以直接影响的是日本画家竹久梦二。丰子恺曾说：“日本竹久梦二的抒情小品使人胸襟为之一畅，仿佛苦热中的一杯冷咖啡”，“寥寥数笔的一幅小画，不仅以造型的美感动我的眼，又以诗的意味感动我的心。”

丰子恺是一个最具艺术气质的艺术家，他多情善感，才华横溢。在坎坷人生中，如在“文革”中遭到批斗和侮辱，他是靠对艺术和美的热爱，才顶住了严酷的精神打击。去世前，他曾说，最大的遗憾之一就是不能再读古诗词了。

以上，就是丰子恺的漫画具有浓郁诗意的主要原因了。

诗意原本要读者自己去体会的。所以，替丰子恺的漫画配文，是吃力不讨好的事情。我之所以仍乐意为丰子恺的漫画配文，是因为我多年从事丰子恺的研究工作，了解一些背景材料，希望我的配文能为今天的读者了解丰子恺起到一点辅助的作用，能为读者提供一点画外的故事或想像的空间。毕竟，读丰子恺的漫画，所须跨越的时空很大。

陈星

2003年4月20日于杭州

过尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠

妇盼夫归，望眼欲穿。窗前伫立良久，居然千帆亦已过尽。思念之情宛如脉脉之斜晖、悠悠之湖水。画题出自唐温庭筠《望江南》词：“梳洗罢，独倚望江楼。过尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠。肠断白蘋洲。”

如今研究界一般将丰子恺的漫画分成四个基本阶段：“古诗新画”、“儿童相”、“人间相”和“自然相”。“古诗新画”是丰子恺漫画的第一个阶段。他的老师夏丏尊先生在《〈子恺漫画〉序》里对丰子恺描写古诗词句和现实生活的两类画有过恰当的评价：“古诗词名句，原是古人观照的结果，子恺不过再来用画表出一次，至于写日常生活的断片的部分，全是子恺自己观照的表现。前者是翻译，后者是创作。”至于这类画中为什么援引古诗词句而人物又是现代人的问题，丰子恺自己在《漫画创作二十年》中以作李后主词意画为例解释说：“我不是作历史画，也不为李后主词作插图，我是描写读李后主词后所得体感的。我是现代人，我的体感当然作现代相。这才足证李后主词是千古不朽之作，而我的欣赏是被动的创作。”

创作是“被动”的，但意境却是全新的。这就是丰子恺“古诗新画”的生命力所在。

蜻蜓飞上玉搔头

唐刘禹锡有《和乐天春词》，词曰：“新妆宜面下朱楼，深锁春光一院愁。行到中庭数花朵，蜻蜓飞上玉搔头。”原诗写宫女之怨与无聊，而丰子恺则像是在欣赏春天里的美丽少女，并为之写照。

丰子恺说：“我从小喜欢读诗词，只是读而不作。我觉得古人诗词，全篇都可爱的极少。我所爱的，往往只是一篇中的一段，或其一句。这一句我讽咏之不足，往往把它抄写在小纸条上，粘在座右，随时欣赏。有时眼前会出现一个幻象来，若隐若现，如有如无。立刻提笔来写，只写得一个概略，那幻象已经消失。我看看纸上，只有寥寥数笔的轮廓，眉目都不全，但是颇能代表那个幻象，不要求加详了。”

画中，蜻蜓的到来，不知是为了那花儿，还是这少女。这或许就是丰子恺的“幻象”吧。

好花时节不闲身

此画材在丰子恺的漫画里有过好几幅，可见作者对此颇有兴趣。“好花时节不闲身”出自唐来鹄《蚕妇》诗。原诗为：“晓夕采桑多苦辛，好花时节不闲身。若教解爱繁华事，冻杀黄金屋里人。”原诗所要表现的是，尽管是春光明媚的好时节，但蚕妇们还须为蚕事而忙碌。与其他“古诗新画”一样，丰子恺作此画时仍是借用来鹄的诗句表现现代文人的写作生活。

窗外的柳枝表示此正当春光明媚之时；窗前的花草虽算不上繁茂，但有两只蝴蝶，让人仿佛嗅到了花草的芳香。文人凭窗而坐，似在构思文章，又好似望着窗外春景，忘记了写作。丰子恺嗜烟，他当然忘不了画上一支燃着的香烟。值得注意的是，此画安排题句和署名（丰子恺早期画作署名“TK”）的位置别具匠心。

蝴蝶来访

孩子、花、蝴蝶。蝴蝶是来访花，还是孩子？

这也许不是创作，而是写生自己的孩子。平淡的生活中，常常有诗意，
要发现它们，需要你有诗心。