

感悟丰子恺

丁秀娟 著

东华大学出版社

.2

0

浦东新区教育学院教育教学研究系列丛书

感悟丰子恺

——丰子恺漫画散文赏析

丁秀娟 著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

感悟丰子恺/丁秀娟著. —上海: 东华大学出版社,
2003. 9

ISBN 7-81038-712-X

I. 感... II. 丁... III. ①丰子恺—散文—文学评论
②丰子恺—漫画—艺术评论 IV. ①I207.65 ②J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 086168 号

感悟丰子恺

丁秀娟 著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码: 200051 电话: (021)62193056

新华书店上海发行所发行 上海求知印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 7.25 字数: 182 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001~3000

ISBN 7-81038-712-X/I·06

定价: 18.00 元

责任编辑 张益储 封面设计 蔡剑明

奋斗的成果

序 一

我与丁秀娟相识，转眼已 18 年了。

1985 年正是我父亲逝世 10 周年。她经朋友介绍来找我。其实不必找朋友介绍，我们已经有了介绍人了，那就是我父亲。秀娟是研究丰子恺的，所以我们一见如故。当时她正在写关于我父亲儿童题材散文的论文。我这里有的是资料。于是，我们的共同语言就更多了。

这一年清明，我照例要去故乡扫父母的墓。故居缘缘堂正在重建，也该去看看。我邀秀娟同行，她欣然允诺。那时，去浙江桐乡石门要到嘉兴改坐船。船在古运河中航行，我和秀娟一路闲聊父亲所写的家乡题材的散文，说得很是欢畅。秀娟特别欣赏这一段水路。她站在船头眺望两岸的水乡风光，其乐无穷。她的情绪感染了我。至今我一有机会坐船，眼前就会出现她站在船头的那股兴奋劲儿。

这次回乡，秀娟的感受特深。她的毕业论文写得很出色，被指定在上海电视大学公开答辩，竟得了一个“优”。她还在电视台讲读自己的论文。事后她说，这一切，与故乡之行和我的鼓励是有关的。我听了很高兴。自己已经年老，能看到有接班人崭露头角，还有比这更高兴的吗！

丁秀娟加入了丰子恺研究会。后来，她在浦东新区教育学院工作，受到领导的重视，编写了丰子恺研究的教材。2000 年起，还开了丰子恺研究的课。为丰子恺研究开设专门的、长期的课程，恐怕在国内（或许包括国外）是数一数二的吧！这门课在 2003 年被评为学院优秀课程。

好了！关于丁秀娟的这本书，我似乎不必再用更多的语言来介绍了。她这本《感悟丰子恺》，是她努力奋斗的成果。精彩的内容就留待读者自己去欣赏吧！

不过，末了，我还要饶舌一番：我和秀娟还有一层私交，那就是我的外孙和她的儿子小时候在一起玩过。两人合照了一张相，竟然长得很像。可惜我的外孙现在已经长成一个小胖墩儿；而她的儿子反而比小时候瘦了，如果再和我外孙站在一起，恐怕显得像豆芽菜了吧！

豐一吟

2003年8月26日病起

序 二

丰子恺的漫画，我在少年的时候就喜欢上了，幽默、风趣，让人忍俊不禁；丰子恺的书法，我在年轻的时候就留下了美好的印象，自然、流畅，又不失儒雅；丰子恺的散文，我在编中学语文教材时被折服了，清新、质朴，充满着真、善、美；丰子恺的音乐成就，那是我认识了丁秀娟老师，听了她的讲课后才顿悟的；丰子恺的人格魅力，是读了丁老师的书稿以后，让我更加钦佩的。于是，我对丰子恺有了一个比较全面的认识——这是一个文化大家，一个文化伟人。

有一次会上，我这样谈感受：我们中华民族历史上有着许多杰出的人物，我们应该为他们塑像。杰出的科学家、政治家，应该雕塑铜像，而丰子恺应该雕塑水晶像。因为他的一生是那么晶莹、透明、闪光。

丁秀娟老师研究丰子恺，是从学生时代开始，许多年来，乐此不疲，执着钻研。教育学院职务培训中，她把“丰子恺研究”作为一门微型课程开设，得到广大教师的欢迎。今年，又作为 21 世纪上海教师教育网上的第一门网上课程，又得到了网上学习的教师的欢迎。当然，一方面是丰子恺的人格魅力和文化成就吸引着广大教师；另一方面是丁老师研究的成果，以及她深入浅出、娓娓动听的讲课感染着广大教师。

我常常想，丁老师为什么如此执着地研究丰子恺呢？我相信，一个平庸的人是无法打开一个高尚人的心扉的。丁老师在研究的过程中，一定受到感悟，得到陶冶，从而在内心深处产生了共鸣和提升。她在书的扉页上的题词：“感悟人生的美，追求人生的美”，就是一个很好的诠释。

丁老师精雕细刻，已完成了丰子恺水晶像的塑造。读完书稿，一座丰满的水晶像已刻入我的脑海中。当然，这座水晶像还是初次展现，而且它是半身像。我期待着她继续努力，将来能见到她雕塑的第二座——丰子恺的全身水晶像。

陳文高

目 录

引言	1
----------	---

上篇 漫画情味

“带核儿的小诗” ——“子恺漫画”综述	5
古诗新画	25
童心写真	43
世态惨象	57
漫画抗战	65
教育思索	70
人间情味	79
“护生”精髓	90

下篇 随笔旨趣

心灵的色彩 ——丰子恺散文综述	113
情深意厚网落花 ——读《给我的孩子们》	132
与众不同的仁者之爱 ——读《儿女》	136
亦谐亦庄话瓜子 ——读《吃瓜子》	141

美丽的梦痕	
——读《梦痕》	146
独具慧眼赞杨柳	
——读《杨柳》	151
生动的描写 深刻的启示	
——读《送考》	155
尊重万物的生存之道	
——读《物语》	160
一幅素雅清丽的艺术画卷	
——读《山中避雨》	164
朴素的语言 深沉的感情	
——读《我的母亲》	169
魂之所归缘缘堂	
——读《还我缘缘堂》等随笔	173
一篇至真至情的悼文	
——读《悼丐师》	182
永远铭记老师的遗训	
——从《怀李叔同先生》说开去	187
情系白鹅 传神写照	
——读《白鹅》	193
品味诗意,品味人生	
——读《湖畔夜饮》	197
耳目一新话旅游	
——读《庐山游记》	202
一部社会底层小人物传奇	
——读《癞六伯》	207
从《塘栖》看丰子恺的诗意人生	211
后记	217

引 言

一个老人坐在会场外的长椅上，等待听“养生与保健”的报告。一个妇女走来，坐在长椅的另一端，翻开了《爸爸的画》。

“这是丰子恺的漫画？他的漫画别具一格，一看就知道！”老人说。

“是的。是丰子恺女儿新编的。”

“解放前的报刊上经常有丰子恺的画，我是看着他的漫画长大的。”老人边说边坐到那妇女旁边，凑在一起读起漫画来，脸上挂着笑容，似见到了多年未遇的老友。场内的报告会早已开始，但看画的人却浑然不知。

这就是丰子恺，老一辈读者心中永远的朋友。

一个扎马尾辫的女孩，流连在“丰子恺艺林”。

墙上挂着悦目的仿丰子恺漫画，书架上摆着丰子恺的种种著作，柜子里陈列着精美的艺术品，令女孩惊喜不已。她缠着妈妈买这买那，最后抱着一大摞丰子恺的书和纪念品，满载而归。

女孩才读初中预备班，是教科书上《给我的孩子们》一文，让她知道了丰子恺。

这就是丰子恺，给后人留下了一座艺术宝库。

文学大师巴金曾说：“在我的脑子里有一个‘丰先生’的形象：一个与世无争、无所不爱的人，一颗纯洁无垢的孩子的心。我并不完全赞成他的主张，但是我敬重他的为人。我不仅喜欢他的漫画，我也爱他的字……他在各地发表的散文，能找到的我全读了。阅读时我就像见到老朋友一样，感到亲切的喜悦。”（选自巴金《怀念丰先生》原载1981年6月11日~13日香港《大公报》）

美学家朱光潜先生说：“子恺从顶至踵是一个艺术家，他的胸襟，

他的言谈笑貌，待人接物，无一不是艺术的，无一不是至爱深情的流露。”（选自朱光潜《丰子恺先生的人品与画品》）

这是大师、学者眼中的丰子恺，富有艺术智慧和仁者风范的艺术大家。

丰子恺是我国现代著名的全才型的艺术家。19世纪末（1898年11月9日），丰子恺出生在位于杭嘉湖平原大运河畔的石门湾，今浙江省桐乡市石门镇。20世纪20年代开始，他漫步艺苑，几乎走遍了绘画、文学、音乐、翻译、书法、艺术教育等各个艺术领域，留下了许多脍炙人口的艺术作品。丰子恺一生勤奋创作，生前出版的书画集、散文著作、美术和音乐理论著作、外国文学和外国艺术理论译著约有一百七十多部，这在中国文化史上是罕见的。

时至21世纪，丰子恺的漫画与随笔仍常见于国内外的报刊，丰子恺的《音乐入门》等著作仍一版再版，丰子恺的艺术仍拥有大量的知音和读者。这是一种特殊而值得深思的文化现象。

诞生于上世纪二三十年代的“子恺漫画”、“缘缘堂随笔”等文学艺术作品，为什么能受到中外几代读者的喜爱？

一位艺术家，能得到人们长久的尊敬与怀念，自有他独特的人格魅力。

他的艺术作品，能受到人们长久的关注和喜爱，自有其丰富的审美价值。

艺术是一面镜，它照出的是人的内心世界；

艺术是一座桥，它传达的是人的美好情感；

艺术是一口井，能供给饥渴的行人以甘甜的清泉；

艺术是一股风，用清凉抚慰人们疲惫的心灵。

人类需要艺术，犹如生命需要阳光、空气和水。

在这卡通漫画、快餐文化充斥市场的今天，如果你能静下心来，读一读丰子恺富有抒情意味的漫画，闪烁人性之美的散文，以及他的其他艺术作品，你的心定能或多或少地得到艺术甘泉的抚慰和滋润。

上篇 漫画情味

漫画情味 “带核儿的小诗”

——“子恺漫画”综述

丰子恺是中国抒情漫画的开创者。风格独特的“子恺漫画”自诞生起，即以其感人的艺术魅力获得了广大读者的喜爱。朱自清称它是“带核儿的小诗”，俞平伯则认为：“子恺漫画”如“一片片落英，都含蓄着人间的情味”。1998年，中国文联主席周巍峙在“丰子恺百年诞辰纪念座谈会”上说：“看他的画是一种真正美的欣赏，更是一种愉快的享受。”

丰子恺的漫画创作是从上个世纪20年代开始的。他一生究竟创作了多少漫画作品？就目前的研究资料来看，在他生前出版的画册就有40余种。这还不包括他赠送亲友和为朱自清等友人的著作画的插图，以及在“八年抗战”、“十年动乱”期间散失的作品。这是一个无法统计的数字。

丰子恺的作品以特有的民族性、平民性、普及性和别具一格的韵味赢得了海内外广大读者的深深喜爱，表现出经久不衰的艺术魅力。时至今日，各种版本的丰子恺画集仍在不断问世。丰子恺漫画及有关他的漫画的评论，也时时见诸于国内外报端。各地举办的“丰子恺漫画艺术展”吸引了众多观众。在卡通漫画充斥文化市场的今天，丰子恺那充满抒情意味的漫画，令人耳目一新，犹如炎热的夏天吹来了一阵清爽的凉风。总数超过3000幅的《丰子恺漫画全集》，已由京华出版社在1989年和2001年先后两次出版。第一次是精装本，后一次为平装本。由丰子恺的女儿丰陈宝、丰一吟担任编者。该书由“儿童相”、“学生相”、“社会相”、“绘画诗歌”、“护生画集”等9卷组成。所辑作品除报刊发表的漫画之外，还有大量速写、人像、书籍（小说、诗歌等）的插图、诗意画、彩色画、书刊封面画等等。除此之外，还有弘一法

师、朱幼兰和虞愚先生为其中《护生画集》亲笔写的大量诗文。据京华出版社副社长介绍，2001年出版的平装本，在不到一个月的时间里首印的一万套已经销了5000多套，让出版社始料不及。可见丰子恺作品受读者欢迎和喜爱的程度。

当代漫画家方成在《每一幅画都有令人难忘的东西——读〈丰子恺漫画全集〉》一文中写道：“中国的画家在一千多年前就出名了，而漫画家只在二十世纪初才开始出现，迄今不足百年，大约有六十多人，其中包括许多一时出现，后来不再画漫画的。在这些漫画家中其作品流行最早也最广，至今仍脍炙人口的，恐怕无过于丰子恺了。……丰子恺的画既有漫画的语言特性和幽默感，又有传统文人画借景抒情的风韵。情深、意浓而又平实易懂，民族风格分外鲜明，这种艺术是很值得研究的。”

一、“子恺漫画”的诞生

丰子恺曾潜心研究东西洋画派，他既重视西洋画的构图、写生及透视，又注意中国画的意境美和线条美；既注意“师古”，又不忘“自我”。他融东西画风为一炉，用毛笔作画，以简练的线条，清丽的布局，准确地反映事物感动自己的瞬间美，开创了文人抒情漫画的先河，形成了别具一格的子恺画风。

回顾“子恺漫画”的诞生历程，将有助于我们更深地了解丰子恺漫画的独特风格。

1. 童年学画

丰子恺被誉为中国漫画的“鼻祖”，中国抒情漫画的开创者。这样一位名扬四海的艺术大师，他的艺术学习和创作走过的却是一条不平坦的崎岖小路。读者可以从他的《学画回忆》、《我的学画》等文章中看到他在“这条崎岖的小径”上勤奋学习，刻苦探索的精神。

丰子恺从小就对线条和色彩表现出浓厚的兴趣。他在父亲的私塾中学习的时候，读的《千家诗》是图文版的。他觉得上面的画比下面

的诗有趣多了。有一次放学后，就到染坊作里向司务要了些颜料，回家浸一点水，兴致勃勃地用毛笔蘸了开始涂色。他涂了一个红人，一只蓝狗，一片紫地，自己因此十分得意。他的学画完全是在自觉自由的状态下开始的，没有老师指点，没有功利目的，完全是兴趣使然。

然而，他的这点兴趣，差点让他的父亲无情地浇灭。在对待他学画这件事上，丰子恺的父亲与母亲采取了完全不同的态度。父亲发现他弄脏了新书，大发雷霆。幸亏母亲和大姐前来解围，大姐还夸弟弟颜料涂得整齐，说他将来有出息。“画画有什么出息！快把颜料给我倒掉！今后不许再在书上涂涂抹抹！”父亲厉声命令。童年丰子恺那富有创意的艺术“事业”刚刚跨出第一步，就遭到无情的打击，令他十分伤心。而他的母亲，以本能的慈爱呵护了他，先是让他避免了父亲的“打手心”，再是用欣赏的目光看他的画作，还叫他的姐姐们一起来欣赏。这无疑给了丰子恺极大的鼓励，从此他的绘画兴趣更浓了。

丰子恺可谓是诗书礼仪家庭之后。据《浙江乡试录》记载，从丰子恺上溯到第8代祖宗，代代都是太学生。他的第8代祖宗丰尔成是八品官，曾迎接康熙皇帝南巡。丰子恺的父亲是清朝的举人，封建社会“万般皆下品，唯有读书高”的理念在他父亲身上留下了深深的烙印，让他在学习做官的桎梏中耗尽了一生。因此在父亲看来，丰子恺理应心无旁骛，埋头读书。虽然在丰子恺读私塾时，科举已经废止，但在他父亲看来，只有读书才是丰子恺唯一的出路，才能实现自己未了的梦想。

丰子恺的母亲虽然并不读书识字，但她深明事理，坚毅能干。正是这位可敬可亲的母亲，在丰子恺的绘画兴趣遭到父亲无情打击时，及时地站了出来，保护了他的积极性。此时，她也许并不明白丰子恺的描画有什么意义，更不会料到儿子长大后能成为举世闻名的漫画家。但她却以慈祥的母爱宽容了儿子的“顽劣”，以欣赏的目光看待儿子的杰作。她的欣赏与鼓励，其意义远远超越了事件本身，而是对丰子恺艺术兴趣的培养及健康人格的形成，产生了非同一般的作用。

在描画事件中，还有几位女性也给了丰子恺不可多得的支持和帮

助。一位是丫鬟红英，另一位是他的大姐丰瀛。

红英是丰子恺画的第一个欣赏者，也是在他学画过程中不断地为他出主意想办法的人。当丰子恺乘父亲晒书时偷得一本人物画谱，“想照样描几幅看，但是一幅也描不像”时，是红英“教我从习字簿上撕下一张纸来，印着了描”。一个下层社会的女子，能在艺术大师的起步之初给以帮助，并成为知音，是十分难能可贵的。因而在几十年后，丰子恺回忆起学画经历时，还对她心存感激。

丰子恺的大姐是一位知识女性，她在石门镇上创办一所振华女校，自任校长。在保护弟弟的学画积极性方面，大姐起到了十分重要的作用。她在弟弟受到父亲责骂的时候挺身而出，与威严的父亲唱反调，夸奖弟弟的画画得好，将来有出息。在弟弟印描弄脏画谱时，虽也对其责备，但她教会了弟弟如何用较干的毛笔来勾勒轮廓，使他越画越进步。后来在弟弟遇到困难时——塾师让他画孔子像，又竭力相助，让弟弟及时度过难关，进一步培养了弟弟的学画兴趣。丰子恺在《学画回忆》中写道：

我依照她的指导，竟用柳条枝把一个孔子像的底稿描成了；同画谱上的完全一样，不过大得多，同我自己的身体差不多大。我伴着了热烈的兴味，用毛笔勾出线条；又用大盆子调了多量的颜料，着上色彩，一个鲜明华丽而伟大的孔子像就出现在纸上。店里的伙计，作坊里的司务，看见了这幅孔子像，大家说“出色！”还有几个老妈子，尤加热烈地称赞我的“聪明”和画的“齐整”，并且说：“将来哥儿给我画个容像，死了挂在灵前，也沾些风光。”我在许多伙计、司务和老妈子的盛称声中，俨然地成了一个小画家。但听到老妈子要托我画容像，心中却有些儿着慌。我原来只会“依样画葫芦”的！全靠那格子放大的枪花，把书上的小画改成为我的“大作”；又全靠那颜色的文饰，使书上的线描一变而为我的“丹青”。格子放大是大姐教我的，颜料是染匠司务给我的，归到我自己名下的工作，仍旧只有“依样画葫芦”。如今老妈子要我画容像，说“不会画”有伤体面；说“会画”将来如何兑现？且置之不答，先把画缴给先生去。先生