

丰子恺的缘分情愫

Feng Zikai De Yuan Yuan Qing Su

刘英 编著

东方出版社

飛揚與落寞

衣食者，『物质生活』，一楼也；学术文艺者，『精神生活』，二楼也；宗教者，『灵魂生活』，三楼也。绝大多数人住在一楼，少数人住在二楼；只有个别『人生欲很强，脚力很大』的人，才会不满足于二楼，『爬上三层楼去』。丰子恺说他的老师弘一大师李叔同是已到三楼的人，比较而言，丰本人就是脚踏二、三楼之间的『中间人』，『常常勉力爬上楼梯，向三层楼上望望』……所以他还没有完全达到他自定的『大人格』、『大人生』、『大丈夫』之标准。

東方出版社

丰子恺的 缘分情愫

Feng Zikai De Yuan Yuan Qing Su

刘英 编著

飛揚與落寞

人生好比乘车，有的早上早下，
有的迟上迟下，有的早上迟下，
有的迟上早下，上了车纷争座位，下了车各自回家。
在车厢中留心保管你的车票，
下车时把车票原物还他。

——丰子恺《车厢社会》（一九三五）

图书在版编目(CIP)数据

丰子恺的缘缘情愫/刘英 编著.

-北京:东方出版社,2009.3

(“飞扬与落寞”系列丛书/恽恂 主编)

ISBN 978-7-5060-3434-0

I. 丰… II. 刘… III. 丰子恺 (1898~1975)-传记 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 020458 号

丰子恺的缘缘情愫

编著者:刘英

责任编辑:陆丽云

封面设计:奇文云海

东方出版社 出版发行

地址:北京朝阳门内大街166号 邮编:100706

网址:<http://www.peoplepress.net>

印刷:北京市文林印务有限公司

经销:新华书店总店北京发行所经销

版次:2009年3月 第1版

2009年3月 第1次印刷

开本:710毫米×1000毫米 1/16

印张:20.5

字数:268千字

书号:978-7-5060-3434-0

定价:39.80元

「爸」回来了」

子愷畫

茶庄一角

子惟寫

楊柳鳴蜩綠暗荷花落日紅酣
三十六陂春水白頭相見江南

王介甫詩

李惟畫

今夜故人不來教人畫梧桐影

西光先生 雅正

子瞻

绪 论

最像艺术家的艺术家

新 書

京水艺印京水艺印京水艺印

丰子恺是中国现代著名的文学艺术家，他的名字是和《子恺漫画》、《缘缘堂随笔》联系在一起的，他的一生，除了断断续续的几年教书外，几乎就是读书、写文和作画的一生。他对绘画、音乐、文学、书法、金石、工艺等均有研究，而且卓然成家，自成一派，在 20 世纪的二三十年代，就以画家、散文家、书法家、文艺评论家、艺术教育家和翻译家闻名于世，当时很多的名流大家，如郁达夫、朱自清、郑振铎、叶圣陶等，都曾对他有过极高的评价和赞誉。他为人淳朴善良，淡泊名利，倾心于艺术，皈依于佛教，远离“主义”扰攘，轻视政治纷争。他不满虚伪、倾轧、贪婪、凡庸的成人社会，仰慕率真、热情、好奇、纯洁的儿童世界，在他自己营造的宁静祥和的世界里，过着闲云野鹤般的生活，享受着恬淡、闲适、超脱和自由的乐趣。他被世人称为“20 世纪的陶渊明”，“最像艺术家的艺术家”。然而，20 世纪激变的中国社会，已经没有了陶渊明的生存环境，丰子恺也在无可奈何中度过了他的凄惨坎坷的黄昏岁月。

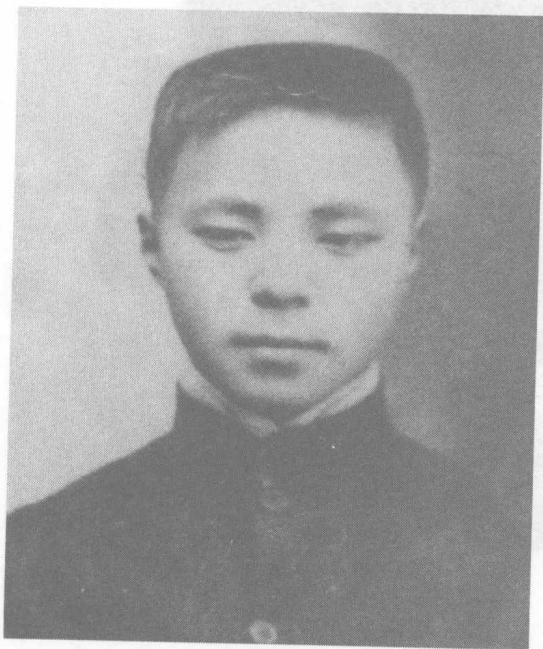

丰子恺像

一、求学之路

1898年11月9日，丰子恺生于浙江省崇德县石门湾（今桐乡市石门镇）。丰子恺的父亲丰瓚是清末举人，因科举废除，入仕无途，就在家中开设私塾。丰子恺5岁跟从父亲学习《三字经》、《千字文》、《千家诗》。8岁时，父亲去世，母亲把他送到另一家私塾读书，学习《幼学琼林》、《论语》、《孟子》等。一直到11岁，丰子恺接受的都是传统的私塾教育。1910年私塾废止，丰子恺进入了新建的溪西小学堂学习。1914年，16岁的丰子恺以第一名的成绩毕业。

丰子恺自幼喜欢图画，在跟从父亲读《千家诗》时，就被书中的木

在浙江省立第一师范学校（1918年）

版插图所吸引，他用各种染料把那些插画涂上颜色，描摹《芥子园画谱》，给同学们画画，给乡亲们画像，还给私塾堂画孔子像，被镇上的人们叫做“小画家”。也许正是丰子恺幼时的涂鸦稚趣，使他的一生与艺术结下了不解之缘。

1914年秋，丰子恺考入浙江省立第一师范学校。浙一师是丰子恺人生的转折点，在这里，他有幸得到了

经亨颐、单不厂、姜丹书、李叔同和夏丏尊等名师的教导，结识了吴梦非、刘质平、潘天寿、傅彬然、沈本千、曹聚仁等学友。他师从李叔同和夏丏尊学习绘画、音乐和文学，李叔同和夏丏尊的文学艺术造诣和人格魅力，深深地影响了丰子恺，从此他便打定主意，把一生奉献给艺术，而他绚丽多彩的艺术生涯也从此起步。

弘一法师与弟子刘质平、丰子恺（右下）
(1918年)

1919年秋，结束了五年的师范生活，丰子恺和好友吴梦非、刘质平在上海创办了上海专科师范学校，办学宗旨是为中小学培养艺术教师。丰子恺讲授西洋绘画兼任教务主任。在专科学校一年多的美术教学中，他深感自己的学识不足，便萌生了出国求学的想法。1921年春，丰子恺筹借资金，东渡日本求学。1921年底，因为资金短缺回国。虽然丰子恺在日本游学仅仅十来个月，但他是抱着当艺术家的目的去日本求学的，所以他在绘画、音乐和外文等方面，都有过一番苦学的经历，他以后的艺术生涯，包括漫画、随笔和文艺译著等等，都与这次短暂的东渡有着千丝万缕的联系，特别是竹久梦二的绘画风格和夏目漱石的文学思想对他产生了深远的影响。

丰子恺的学历很简单，他没有高等学府的文凭，他在文学艺术等方面辉煌的成就，几乎全凭他自己的苦学得来。更令人钦佩的是，在他50多岁的时候，还自学了俄语，翻译出版了《猎人笔记》等俄国文学

与故乡石门湾众乡亲合影

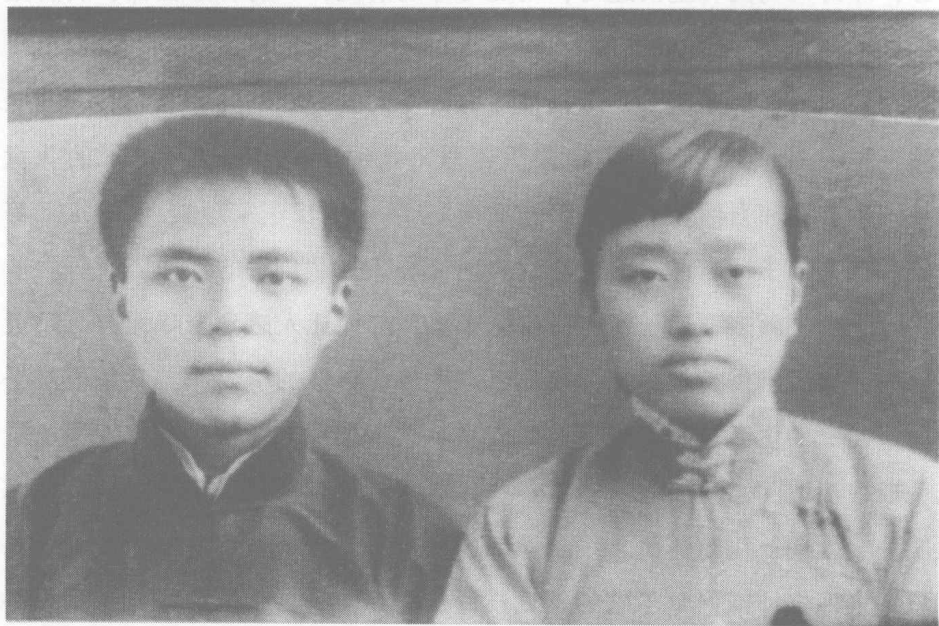
名著。巴金说丰子恺是一个“辛勤的劳动者”，著名文学家郁达夫称赞丰子恺说：“他是一个苦学力行的人，从师范学校出来之后，在上海半工半读，自己努力学画，自己想法子到日本留学，自己苦修外国文字，终究得到了现在的地位……单论他的志趣，也是可以为我们的年青的人做模范的。”

二、漫画鼻祖

1922年，丰子恺开始创作漫画，那时他正在浙江上虞白马湖畔的春晖中学任教。有一次，他对校务会议上同事们倦怠的姿态感触很深，会后，他就用毛笔把这次会议的情景画在纸上，并贴在自家门后独自欣

赏。这次偶然的作画激发了丰子恺创作的兴味，此后他就把那些能够触动他心绪的所见所闻，或诗词意境，随手描绘出来，每次画出来，他兴奋的心情就像“得到和产母产子后所感到的同样的欢喜”。夏丏尊、朱光潜、朱自清等同事和好友，非常欣赏他的画。朱自清和俞平伯把丰子恺的一幅画稿《人散后，一钩新月天如水》，发表在《我们的七月》上，丰子恺还为这个刊物设计了封面。丰子恺的画发表后，立即引起了《文学周报》主编郑振铎的注意。1925年，郑振铎通过胡愈之向丰子恺索画，并冠以“漫画”题头，陆续发表在《文学周报》上。从此，中国开始有了“漫画”这一名称，而“子恺漫画”这一崭新的画种也由此诞生。1925年12月，第一本画集《子恺漫画》出版，当时的名流郑振铎、夏丏尊、朱自清、刘熏宇、俞平伯、方光焘、丁衍镛等人同时为画集作了序和跋。

丰子恺曾将自己的漫画创作概括为四个时期，即从描写古诗句，到

在上海与妻子徐力民合影

丰子恺（左二）于上海立达学园（1926年）

描写儿童相、社会相和自然相。朱自清则把“子恺漫画”分作两个部分，即诗词句图和生活速写，用夏丏尊的话说，“前者是翻译，后者是创作”。前一类画如《人散后，一钩新月天如水》、《无言独上西楼，月如钩》等等，都是丰子恺即兴描写的古诗词的一种幻象，是对古人观照的一种自我体感。后一类，生活速写，大致包括丰子恺自己说的儿童相、生活相和自然相。如《瞻瞻的车》、《张家长李家短》、《生机》等等，都是丰子恺自己关照生活的表现，是一种“自我的创作”。

他的漫画多取材于平凡的生活小事，却能让人感到余味无穷。贴近生活，充满世俗情趣，充分表现出对生命与自然的挚爱，尤其是下层平民与儿童的生活，在其笔下栩栩如生。立意极富文学性，常用现实场景表现古代诗句意境，颇具新意，感人至深。造型简括，形象准确，情态质朴、生动；用笔流畅，线条简练、朴素，却极富有表现力，多给人以添一笔即多，减一笔不够的感觉，每一笔都实实在在恰到好处，耐人寻味。读子恺漫画，使人感到一种恬静、和平、敦厚、纯真的情境，掩卷

之后，一位温文尔雅、童心尚在、慈祥仁和的艺术家就会浮现在你眼前。朱光潜曾经很有感触地说：“他的画里有诗意，有悲天悯人的意味；它有时候使你悠然物外，有时候使你置身市尘，也有时使你啼笑皆非，肃然起敬。”俞平伯评论说：“‘子恺漫画’在中国实是一创格，既有中国画风的萧疏淡远，又不失西洋画法的活泼酣姿。虽是一时兴到之笔，而奇妙正在随意挥洒。譬如春天行白云，卷舒自如，不求工巧，而工巧无以过之。”

丰子恺的一生，从最早的《子恺漫画》，到最后汇编而成的《丰子恺漫画全集》，他出版了40余本画册，绘制了4000余幅漫画。他以其独具匠心的绘画风格，在中国现代艺术史上开辟了一个崭新的美术世界，以其强烈的艺术魅力震撼了读者的心灵，产生了极其深远的影响，在多数人们的心目中，漫画是丰子恺的专利品，丰子恺是中国漫画的创始人。

三、散文大家

丰子恺是著名的漫画家，同时也是著名的散文家。丰子恺的随笔创作与他的漫画创作，基本上是同步的。1931年1月，上海开明书店出版了丰子恺的第一本随笔集《缘缘堂随笔》，书中收集了丰子恺从1925年到1930年写的20篇文章。此后几十年，一直到1973年，丰子恺陆续写作出版了《随笔二十篇》、《车厢社会》、《率真集》、《缘缘堂再笔》、《缘缘堂新笔》、《缘缘堂续笔》等20多本散文集。由于《缘缘堂随笔》问世后产生了巨大的影响，也为了称叙的方便，人们把丰子恺所有的随笔都统称为“缘缘堂随笔”。

纵观丰子恺散文创作的历程，可以把他的创作生涯分成四个时期：

在故乡缘缘堂（1934年）

即1925年至1937年，1937年至1949年，1949年至1966年，1966年至1973年。

从1925年开始写作随笔，到1937年底家乡沦陷。丰子恺在这一时期，以耀眼的光芒，登上了中国现代文学艺术的殿堂；也在这一时期，他追随弘一法师皈依了佛门，成了一名虔诚的佛教徒；也是在这一时期，他不满现实社会的虚伪、倾轧、贪婪和凡庸，退居到自己营造的精神乐园——缘缘堂。他在这时期出版了《子恺随笔集》等八本随笔，他的随笔，就是他这一时期的生命历程和心灵追求的记录。

在1937年到1949年这10多年间。丰子恺被迫离开缘缘堂，辗转逃难到重庆。抗战胜利后，丰子恺重返江南。身遭国破家亡和社会动荡的巨变，丰子恺对社会的现实问题有了较多的关注和热情，这一时期他出版了《漫文漫画》、《教师日记》、《率真集》等十本随笔，他的《桐庐负暄》、《辞缘缘堂》、《告缘缘堂在天之灵》、《中国就像棵大树》