

少年音乐和
美术故事
music and art story

丰子恺 著

星星唱着 自己的歌

公出版社
· 动漫

丰子恺 著

少年音乐和
美术故事
music and art story

星星唱着
自己的歌

图书在版编目 (CIP) 数据

星星唱着自己的歌:少年音乐和美术故事/丰子恺

著. — 北京:中国致公出版社, 2019

(大师与少年)

ISBN 978-7-5145-1350-9

I. ①星… II. ①丰… III. ①散文集—中国—现代

IV. ①I266

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第211537号

星星唱着自己的歌:少年音乐和美术故事/丰子恺 著

-
- 出 版 中国致公出版社
(北京市海淀区翠微路2号院科贸楼)
- 出 品 湖北知音动漫有限公司
(武汉市东湖路169号)
- 发 行 中国致公出版社 (010-85869872)
- 作品企划 知音动漫图书·文艺坊
- 责任编辑 孙兴冉 方 莹 张晨曦
- 特约编辑 方 莹
- 装帧设计 李艺菲
- 印 刷 武汉精一佳印刷有限公司
- 版 次 2019年3月第1版
- 印 次 2019年3月第1次印刷
- 开 本 875mm×700mm 1/16
- 印 张 17
- 字 数 160千字
- 书 号 ISBN 978-7-5145-1350-9
- 定 价 39.80元
-

版权所有,盗版必究(举报电话:027-68890818)

(如发现印装质量问题,请寄本公司调换,电话:027-68890818)

率真如初
惟愿此生珍重，

丰子恺先生曾问四岁的小瞻瞻最喜欢干什么事。

小瞻瞻回答：“逃难。”

丰先生很奇怪，遂问：“知道什么是逃难吗？”

小瞻瞻回答：“就是爸爸、妈妈、宝姊姊、软软……娘姨，大家坐汽车，去看大轮船。”

“那一天不论时间，不论钱财，只是浪漫地、豪爽地、痛快地举行这游历，实在是人生难得的快事！只有小孩子才能感受这快乐！”

一场颠沛流离的逃难，就这样，成为丰家孩子专属的行为艺术，也成了丰子恺先生送给儿女们的人生礼物。

在丰子恺先生看来，艺术教育就是教人用像作画、看画一样的态度来对待世界；换言之，就是教人学做孩子。因为人类最初，天生是和平的、爱的。所以，小孩子天生有艺术的基础。培养小孩子的这点“童心”，使他们长大以后永不泯灭，就是艺术教育。所以，“教养孩子的方法很简便。只要教他永远做孩子，即永远不使失却其孩子之心”。

你若爱，生活哪里都可爱。用艺术留住童心，让孩子就做个孩子。

这样，才有了喜欢逃难的小瞻瞻，有了无处不生活、无处不艺术的丰子恺。

他会不厌其烦地编一个姐姐逢春，又造一个弟弟如金，一双小儿女写着信，聊着天，便讲开了音乐和美术故事，说到了传统和生活之美……丰先生别出心裁，用“独揽梅花扫腊雪”去讲音阶，在远足途中学习“远近法”，更别说摘豆梗做翡翠笛，拿蜡烛塑洋玩偶……即便是燥热的夏日午后，独自闲居的房间，也只需要一场游戏，一点创意，便妙趣横生……生活于他，本就是一门艺术。狭小的房间如同美术的布局，短暂的一天犹之乐章的移行。一文，一画，一曲，即一人生。在生活中，他从不远离，却又以文字和画作给了我们一个更干净纯粹的世界。诚如朱光潜先生所说，“子恺从顶至踵是一个艺术家，他的胸襟，他的言动笑貌，全都是艺术的”。

其实，丰先生少时丧父，中年战乱流离，晚年又遇政治运动，可以说一生坎坷，酸辛遍尝。但满地都是六便士，他却始终不忘抬头，看到了月亮。“我的心为四事所占据了：天上的神明与星辰，人间的艺术与儿童。”如此单纯而执着，却指向了诗和远方，照亮了人间情味。

谁听过星星的歌唱？是一首吵闹的童声小合唱吧？听到的人，该有一颗多么安静，多么率真的心？

是丰先生吗？要知道，艺术，是他应对生活的最好姿态，而率真，是他永远的缪斯。

“一个与人无争、无所不爱、一颗纯洁无垢的孩子的心”，惟愿这样的“丰先生”，以这本小书的形式，永远珍藏在你我的生命中，率真如初。

游春人在画中行

绘画篇

我们用苦功练习眼力、手力、心力，养成了能够明敏地观察，正确地描写，满地表现的能力，然后拿这明敏、正确、满满的能力去应用在我们一切的生活上，使我们的生活同良好的美术品一样的善良，真实，而美丽。这便是图画间接的用处，这才是图画的最大的用处。

玉人歌舞未曾归

◆ 音乐篇

甘美的回味 ◆ 我的音乐老师李叔同
独揽梅花扫腊雪 ◆ 识谱
铁马与风箏 ◆ 自然的音乐
芒种的歌 ◆ 小提琴和胡琴
松柏凌霜竹耐寒 ◆ 学口琴的日常
翡翠笛 ◆ 摘豆做笛
外国姨母 ◆ 什么样的人适合学提琴
晚餐的转调 ◆ 音乐家庭
回忆儿时的唱歌 ◆ 中国音乐
午夜高楼 ◆ 感人的音调
儿女 ◆ 艺术与儿童
儿童与音乐 ◆ 永葆童心的音乐
音乐的意义 ◆ 高等感觉
音乐与人生 ◆ 最微妙而神秘的艺术

跌一跤且坐坐

◆ 生活之美篇

珍珠米 ◆ 印象深刻的写生练习
给我的孩子们 ◆ 率真的孩子
寄宿生活的回忆 ◆ 寄宿生活的趣味和礼仪
夏天的一个下午 ◆ 亲子游戏
葡萄 ◆ 生活点滴之美
洋蜡烛油 ◆ 蜡块里的雕塑
初雪 ◆ 家具器物中的艺术
弟弟的新大衣 ◆ 服装搭配
闲居 ◆ 居家的快乐
忆弟 ◆ 『吃了笑药』的弟弟
乐生 ◆ 童年玩伴

目录

游春人在画中行

绘画篇

落叶 ◆ 简笔画的大学问	0	2
喂食 ◆ 西洋画	0	8
初步 ◆ 演绎名画的乐趣	1	4
儿童节前夜 ◆ 山芋版画	1	8
踏青 ◆ 变化莫测的色彩	2	3
远足 ◆ 神奇的「远近法」	2	7
花纸儿 ◆ 色彩的文雅与华丽	3	2
新同学 ◆ 人脸之美	3	8
展览会 ◆ 看不懂的画	4	4
寄寒衣 ◆ 两脚规和花纹	4	9
姆妈洗浴 ◆ 画裸体	5	4
二渔夫 ◆ 画直播	6	0
「九一八」之夜 ◆ 图画最大的用处	6	7

雄黄角黍过端阳

传统文化篇

竹影 ◆ 好看的中国画	4	8
尝试 ◆ 画扇面	5	4
贺年 ◆ 绘制贺年卡	5	8
爸爸的扇子 ◆ 「好古」的中国人	6	5
律中央钟 ◆ 中国传统调名	7	0
巷中的美音 ◆ 吹笛人	7	7
新年怀旧 ◆ 鼓乐之声	8	2
绥绥游艺大会 ◆ 临帖	8	8
蛙鼓 ◆ 合奏与齐奏	9	4

落叶

原来简笔画的省略法，笔划的取舍很不容易。无关紧要的笔划应该省略，主要的笔划不可缺少。无关紧要的笔划倘不省略，其画芜杂；主要的笔划倘缺少了，其画不全。芜杂与不全，都是不得要领的。

中秋过后，天气渐渐凉爽，人意也渐渐快适。我的饭量比前增加。以前只吃一碗半，现在要吃两碗半。我的用功比前起劲。以前午饭后第一课不免打瞌睡，现在上了一天课还抖擞精神。尤其是今天，星期六，兼又天高气爽，心身都舒服。四点钟课毕后，我回到楼上的自修室，把书向桌上一抛，走到窗前小立一会。但见变幻不定的白云，衬着深远无底的青天，辽阔无边。我忘记了身在学校，又忘记了眼前所见的是什么东西。过了好久，才记得这叫做“天”。但是，这为什么叫做“天”呢？这明明是古人假造出来的名称。我一向上了古人的当，以为这的确是天，毫不怀疑。今天仔细一看，这是何等神秘的一种现象！怎么可用一个“天”字来包括呢？

我正在想入非非，猛听见下面有稔熟的声音：“柳逢春小姐家里有信！你弟弟寄来的！”我向下一望，原来是宋丽金和吴文英，手里各拿一册速写簿，并肩而行，却仰着头和我开玩笑。我也笑着回答道：

“我道真个是王妈送信来了。原来是两位女画家！你们今天写了几张画？可让我拜观你们的‘大作’？”“‘大作’要美术家的女儿才会写的，我们哪里有呢？你靠在窗际出什么神？还是带了 sketch book，和我们一同写生去吧！”

“sketch book”就是速写簿，这名词在我耳中感觉非常可亲。一则初学英语，应用起来分外新鲜，二则秦先生教我们各人自制一册速写簿，练习速写，现在正是最有兴味的时候。我就回转身来，向抽屉里取了 sketch book，两步并作一步地走下楼来，参加在她们的写生队中。

宋丽金本来不欢喜图画，自从进了这中学校以后，因为和我是同乡，又是小学时代的同学，外加初入校时举目无亲，和我两人相依为命，因此受了我的影响，如今对图画比我更欢喜了。自修室长吴文英呢，本来是一位各科都平均爱好的好学生，自从“九一八”之夜听了秦先生那番讲话之后，对于秦先生的人格学问忽然佩服起来。最近，在《中学生》杂志里读了丰子恺先生的播音讲演稿《图画与人生》，感动得很。曾经对我说道：“‘美术是精神的粮食’这句话真对！我每逢看见自修室里的地板上丢满花生壳和香蕉皮，比饿了一餐夜饭更加难过。每逢看见同学们穿着齷齪的衣服，比吞一个果核更加难过。原来是眼睛在那里作怪。像你，做美术家的女儿的，到底幸福！你欢喜美术，精神的粮食常不缺乏。以后我也不肯忽略这方面的营养了。”从此以后她常常到图书室里去借美术书看，常常亲近秦先生，对我和宋丽金更加要好了。上星期秦先生劝我们各人自制一册速写簿，把制法告诉我

们。第二日，吴文英发起合作。凡愿制速写簿者，到她那里签名，由她去买封面布、纸头、丝带和铅笔。结果三十多人个个参加，人手一册。就中宋、吴两同学，尤为热心。每逢课余、饭后、睡前，必利用休息时间，练习人的姿势的速写。坐的、立的、睡的、游戏的、运动的、工作的，都被描写。然而限于学校内的光景，到底单调。今天是星期六，她们两人就相约出门写生，希望得些新鲜的材料。我的参加，原也是极高兴的。

我们三人跑到了市外的树林里。树林外面是大片的稻田，金黄色的稻挂下了沉重的穗，正待农人来割。凉风忽起，送来一阵新米饭的香气。树林里面是一个小的村落。村落里有几个村女，肩了竹耙或扫帚，走进树林里来，大家打扫落叶。她们的服装个个不同，她们姿势时时变化。这正是最好的速写画材。我立刻躲在一株大树背后，展开速写簿来，开始写生。宋丽金走到一个土坟背后，坐在地上写生。吴文英的方法最巧妙：她并不躲避，只管向着她们站立，但时时把头向着稻田方面眺望，假作描写稻田的风景。村女们最初毫不介意管自起劲地打扫落叶，演出种种姿势来给我们速写。后来，其中有一个人看穿了吴文英的戏法，忽然对她的同伴说道：“她们在画我们呢！”于是大家抛了竹耙或扫帚，赶过来看。我和宋丽金立刻把 sketch book 藏入袋里。吴文英不慌不忙地招呼她们，就同最先赶到的村女谈起话来。

“你们打扫这些树叶儿，拿去做什么用？”

“我们拿去烧饭吃的。你们画这些画儿拿去做什么用？”

“我们是拿去看看的。你们打扫落叶，样子都很好看。” 吴文英

说着，把 sketch book 翻开来，她们大家聚拢来看。有的笑着说：“眼睛鼻头都没有的！”有的惊讶地说：“哈哈！一把竹耙只有三个齿！”还有一个年轻的指着一幅速写叫道：“这是三姑娘，穿裙子的！”又认真地指教吴文英道：“头上还少描两朵花，她是新娘子呀！”于是大家笑着对三姑娘看。三姑娘脸孔红了，低下头去。忽又伸出手来，向年轻的背上乱打。年轻的逃，三姑娘追，追到土坟背后，两人一起滚倒在地。大家拍手大笑。我观察这位新娘子，年纪比吴文英小，身材比宋丽金矮，打架时态度全同小孩子一样。我心中惊诧得很。后来一个年纪最大的把她们劝开，大家谈着话重新工作。我们也各自藏了速写簿，大家谈着话，缓步回校。

晚上，我们三人同到秦先生房间里，把白天的速写给她看，请她批评。却先把新娘子打架的故事讲给听。她听了也好笑得很。对我们说：“这里的村人总是明白的，没有阻碍你们的写生。我以前有一次，把个山乡的村童 sketch（速写）一下，他的母亲赶将过来一定要撕掉我的画，说我是拿去卖给洋鬼子，叫洋鬼来捉他的灵魂的。我种种地辩解，她总不相信，那幅画终于被她撕去，我还被她骂了一顿。真是好笑又好气！”我们都表示同情。她继续说：“这全是我国教育不普及的原故。他们都不受教育，不知道图画是什么。全中国的人知道 sketch 这一个名词的，恐怕不到万分之一呢！”我们大家叹息。秦先生为我们的速写一一批评，并加以适当的修改。我有几幅，自己也觉得不得要领，但不知道不对在什么地方。经秦先生加减数笔，忽然得要领了。我佩服之至！原来简笔画的省略法，笔划的取舍很不容易。

无关紧要的笔划应该省略，主要的笔划不可缺少。无关紧要的笔划倘不省略，其画芜杂；主要的笔划倘缺少了，其画不全。芜杂与不全，都是不得要领的。

最后秦先生从书架里检出一幅画来给我们做榜样，她说：“这是十九世纪法国大画家米叶〔米勒〕（Milt）的钢笔 sketch，所描写的是一个女人正在打扫落叶枯草来做野火的光景，取材大致和你们今天的 sketch 相类，可供你们参考。你们看，他的用笔多少得要领！繁的地方不嫌其繁，简的地方不嫌其简。你们初学，不妨临摹几次，学点笔法。”

我们大家在速写簿上临摹米叶的 sketch，又各向秦先生借了一本画帖回去。从此我对于简笔划的兴味愈加浓厚了。

曾载于 1936 年 10 月 25 日《新少年》第 2 卷第 8 期

喂食

我们欣赏名画，『画里的人是谁』，不是最重要的问题。知道了固然好，不知道也无妨。我欢喜这幅画，却为了它的内容和形式都很好。

华明自从那天星期日看见我们模仿米叶〔米勒〕的《初步》拍了一张照相之后，对于美术的兴味忽然浓厚起来。第二天放夜学后就背了书包跟弟弟跑到我家，悄悄地问我：“昨天的照相洗出了没有？”我告诉他，爸爸昨天因为陪客人，没有工夫洗照相。他搔搔头皮，回家去了。

第三天放学后，他又背了书包来问。我又告诉他因为定影药——大苏打——用完了，昨晚洗不成。今晨已由我写信到城里县立中学，托叶心哥哥代买。他寄到后我们就洗出来给你看。他又搔搔头皮，回家去了。

星期六课毕回家，我收到叶心哥哥寄来的一个小包。打开一看，里面有一包大苏打，和一张画。他的附信上说：“接到你的信，知道你们在模仿米叶作品的构图拍照相，我很羡慕，退课后恨不得坐飞机回来看一看。大苏打一磅，已买来，现在包封了寄上，即请查收。前

天我的姐姐又从美术学校寄了许多名画的复制品给我。其中有一张米叶的《喂食》，我看描得比《初步》更加有趣。现在我把这画一同寄给你，想你一定欢喜它。这般大小的镜框我知道你家一定有的。请你给它配上适当的背景纸，装入镜框，挂在房间里。将来你们如果找得到相似的模特儿，也许还好模仿这构图拍一张很有趣的照相呢。”

我把大苏打交给爸爸，就去找镜框来装配那张名画。只有弟弟床前装着他的甲上的写生画成绩的那个银边镜框，大小正好。我便除它下来，预备借用一下。正在装配，弟弟同华明，各人背个书包来了。弟弟见我拆毁他的成绩，把书包向床里一丢，对我叫跳起来。我拿叶心哥哥的信给他看，并且说明暂时借用的意思。他读了信，看了我正在装好的名画，笑起来，忘记了一切似的惊叹道：“这张画好极了！真个比《初步》更有趣！你看这三个孩子。”他捧着镜框给华明看，继续说：

“中央的一个张着嘴来吃，像只小鸟。这边的一个已经吃过一口，正在辨滋味；那边的一个看着他吃，正在吞唾涎呢！哈哈……”华明以笑代替答应，只管捧着镜框细看。弟弟说：“挂起来大家看！”华明把镜框递给我。我把它挂在窗口亮的地方，大家同看。弟弟向画中指东点西，评长论短，唠叨了一会，最后说：“你们知道他们为什么坐在门槛上喂食？大家猜猜看！”接着立刻自己回答：“因为门口风凉些，他们是在吃乘凉夜饭呀！”我笑道：“你不要瞎说，他们穿的衣裳这么厚，头上都戴帽子，怎么会吃乘凉夜饭的？我想是晒太阳吧？你看门里墨黑的，门外太阳光多么亮！”华明一向背着书包对画呆看，绝不插嘴。这时候他拍拍手说：“对啊，对啊！这女人是米叶夫人，