

幾人相憶在江樓

——丰子恺的抒情漫画

陈 星 朱晓江 编著

217

山東畫報出版社

幾人相憶在江樓

——丰子恺的抒情漫画

陈 星 朱晓江 编著

山東畫報出版社

MM76/OP

书 名 几人相忆在江楼

编 者 陈 星 朱晓江

出版发行 山东教育出版社

(地址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编: 250001)

经 销 新华书店

印 刷 山东人民印刷厂

(地址: 泰安市灵山大街东首 邮编: 271000)

版 次 1998 年 10 月第 1 版

印 次 2000 年 9 月第 7 次印刷

规 格 32 开 (787×1092 毫米)

6.5 印张 103 幅图 62 千字

印 数 27001—29000

I S B N 7—80603—268—1/J·45

定 价 6.50 元

如有印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

目 录

小引

- 2 一江春水向东流
- 4 帘卷西风，人比黄花瘦
- 6 野渡无人舟自横
- 8 落日放船好
- 10 眉眼盈盈处
- 12 马首山无数
- 14 曲终人不见，江上数峰青
- 16 今夜故人来不来，教人立尽梧桐影
- 18 无言独上西楼，月如钩
- 20 人散后，一钩新月天如水
- 22 这些玩具都不要
- 24 我来施食尔垂钩
- 26 燕子飞来枕上
- 28 落红不是无情物，化作春泥更护花
- 30 幸有我来山未孤
- 32 一肩担尽古今愁
- 34 月上柳梢头
- 36 几人相忆在江楼
- 38 世上如侬有几人
- 40 楼上黄昏马上黄昏
- 42 宝钗落枕梦魂远
- 44 斋罢临流闲洗钵，尚留饭粒喂游鱼

- 46 山路寂，顾客少，胡琴一曲代 RADIO
48 草草杯盘供语笑，昏昏灯火话平生
50 置酒庆岁丰，醉倒姬与翁
52 留春
54 都会之春
56 晚凉
58 夜半
60 烟中三昧
62 冬夜工毕
64 我醉欲眠君且去
66 小桌呼朋三面坐，留将一面与梅花
68 什么事
70 剪冬青联想
72 钻研
74 囚徒之歌
76 残废的美
78 惊骇
80 正义之矢
82 我愿化天使，空中收炸弹
84 门前溪一发 我作五湖看
86 战争与音乐
88 大树被斩伐
90 战地之春
92 青山个个伸头看 看我庵中吃苦茶
94 昔年欢宴处，树高已三丈
96 朦朦胧胧地露出孩子底鬓发，黑而且大的眼
98 摘花高处赌身轻

- 100 封面画
- 102 爸爸不在的时候
- 104 瞻瞻底车——（二）脚踏车
- 106 花生米不满足
- 108 阿宝两只脚，凳子四只脚
- 120 拉黄包车
- 112 三臂独脚之姿
- 114 软软新娘子，瞻瞻新官人，宝姐姐做媒人
- 116 爸爸还不来
- 118 星期日是母亲的烦恼日
- 120 锣鼓响
- 122 买粽子
- 124 穷小孩的跷跷板
- 126 拿下来，我们要迎提灯会
- 128 PICNIC
- 130 罢工
- 132 负伤
- 134 获利
- 136 战争的起源
- 138 蚂蚁搬家
- 140 绿映平桥，又见春如许
- 142 芭蕉叶与红肚兜
- 144 穿了爸爸的衣服
- 146 阿宝赤膊
- 148 建筑的起源
- 150 粥少生多（战时学生相之一）
- 152 到上海去的

154	病车
156	云霓
158	母与女
160	某父子
162	父与女
164	去年的先生
166	笑涡
168	练习
170	同车
172	儿童世界与成人世界
174	挑芥菜
176	封面画
178	游春人在画中行
180	舍监的头
182	读书的 PICNIC
184	用功
186	某种教师
188	教育
190	表决
192	升学机
194	下课后
196	NAMELESS SORROW
198	膳堂中的不平
200	写生

小 引

丰子恺漫画早在丰先生在世时就已出版过几十部,在先生逝世以后,也出版过许多选本。检阅这些版本可以发现,丰先生在世时的画集,大多是分专题的,如表现护生思想的有《护生画集》,表现儿童生活的有《儿童漫画》,表现社会众生相的有《人间相》等等,即便是四十年代出版的《丰子恺漫画全集》,也是专题性很强的分卷本。丰先生逝世以后出的漫画集子,倒大多为选本,但仍然是丰先生不同阶段、不同类型漫画的汇集,其着眼点在于反映丰子恺漫画内容与形式的丰富性。这些画集一直很受读者的欢迎。

这部《几人相忆在江楼》,力求独辟蹊径,抓住丰子恺漫画抒情性的本质特征,跳出专题、时期概念,将其漫画的精华甄选出来,并以文字作必要的寻绎阐发。这样做的目的主要有二:一是向读者展示丰子恺漫画的本质特征;二是为方便读者欣赏这些漫画,体味其中的思想情感内含提供一点帮助。

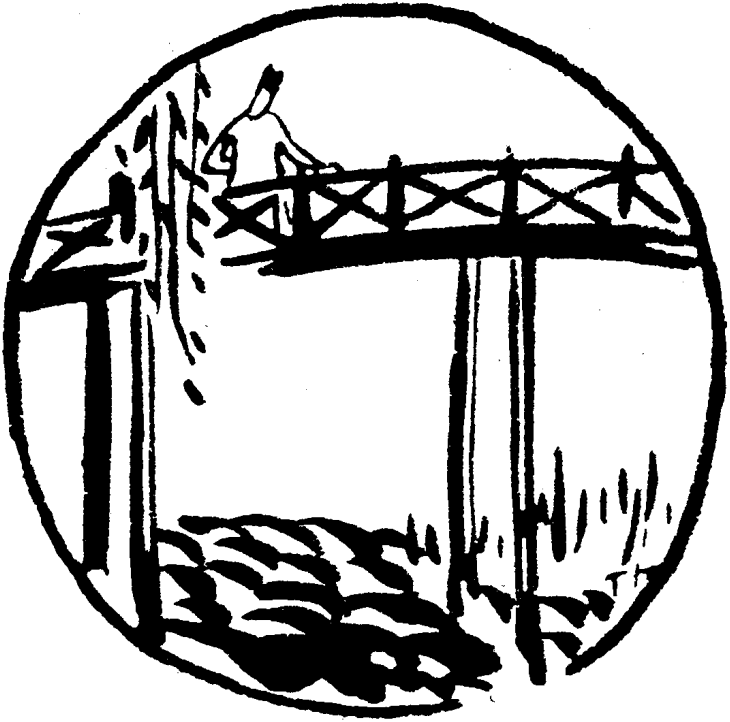
一九九八年是丰子恺先生诞辰一百周年,此集收丰子恺抒情漫画一百幅,也算是对丰先生的一种纪念吧!在画集的编撰过程中,得到了丰先生的女儿丰陈宝、丰一吟二位的大力协助和支持,在此向她们表示谢意。

1998年6月16日

一江春水向东流

在中国，水要算是一个比较能够引发感兴的物象了。圣哲孔子曾由流水的不绝联想到人生的易逝，发出了“逝者如斯夫！不舍昼夜”的感叹。后来的郭璞也写下了“临川哀年迈，抚心独悲吒”的诗句。豪迈的李白在流水面前似乎也有些情感缠绵，其诗作“前水复后水，古今相续流。新人非旧人，年年桥上游”，终于也不很豪迈了，远不如东坡居士“逝者如斯，而未尝往也”来得达观。但李白的诗句总算还符合孔子“乐而不淫，哀而不伤”的诗艺之道，写水的诗句如果到了“哀而且伤”的境界，那滔滔的江水，简直就成了诗人一掬抹不断、流不绝的泪水。徐幹《室思》诗曰：“思君若流水，何有穷已时。”李后主词《虞美人》又云：“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。”这样的诗句，读来令人伤感。

然而，现在是“丰子恺”站在这桥上，看着一江春水向东流去。我想，此时他的心情大概要比哲人平和些，比诗人坚强些，因为，除了咀嚼一些诗文，他的任务还在于如何把眼前见到的佳景录入到他的画中去。

帘卷西风，人比黄花瘦

此画是根据李易安的词《醉花阴》而作的：

薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，
玉枕纱厨，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香
盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。

对比一下词与画，我们不难发觉，画家已用自己的墨汁，将词人笔下那种浓得化不开的相思之情，稀释成了一种淡淡的、持续的、了无意趣、没有精神的慵懒的情绪；盖词人写词，是将自己连日来的情感全都喷注到笔端，故情绪难免激烈一些；而画家作此画，则是从日常的生活情态中展现主人公的内心世界。我们知道，如果画家根据词中的情感基调（愁永昼、莫道不销魂），而将词中的主人公描绘成一个整天抹眼泪或者悲天悯地式的人物，那是会损伤词意与画意的。

瘦黃人比風捲簾

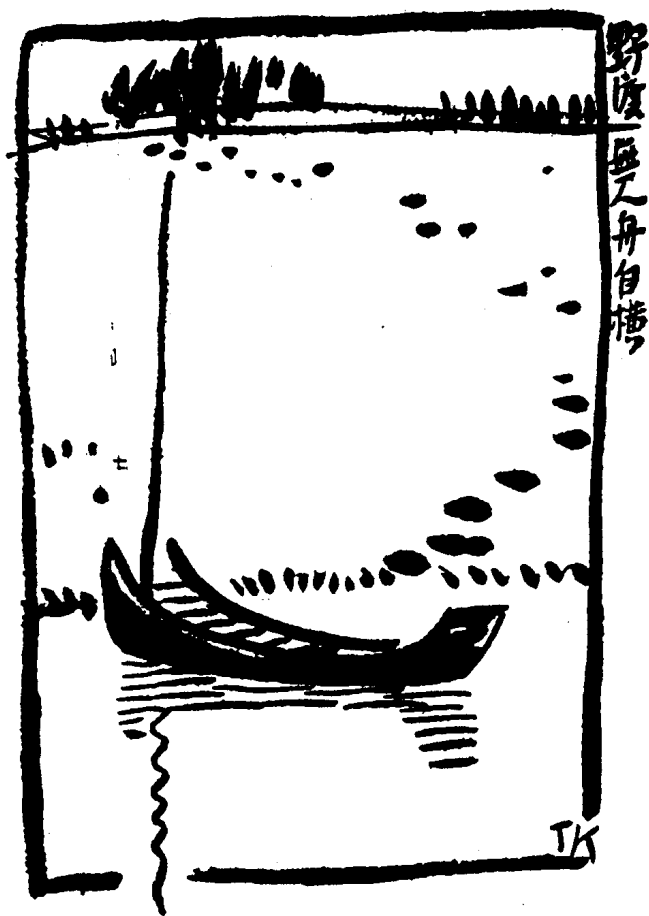
野渡无人舟自横

据说，曾经有人以韦应物这句“野渡无人舟自横”的诗句征求画稿，结果，某人以舟子闲卧船梢吹笛一图获胜，理由是真正体现了“无人”的境界。

但丰子恺却是从“自然有情化”的角度来演绎这句诗的。他说：

自然有情化，是艺术的观照上很重要的一事。画家与诗人的观察自然，都取有情化的态度。“画家能与自然对话”，就是说画家能把宇宙间的物象看作有生命的活物或有意识的人，故能深解自然的情趣，仿佛和自然谈晤了。中国画法上注重“气韵生动”，一草一木，必求表现其神韵。

从这一认识出发，丰子恺认为这句“野渡无人舟自横”的诗句，须着重强调“自横”两字，因为诗人所以写这首诗，主要是把小船当人看待了，亦即是把小船有情化了。所以，丰子恺这幅《野渡无人舟自横》，着重表现的，是小船闲荡的情趣。

落日放船好

丰子恺画风的形成，来源是多方面的，除了日本的竹久梦二与落谷虹儿，近代画家陈师曾也曾给他以很大的启示。这幅《落日放船好》，即是摹陈师曾的。

陈师曾工于诗、文、书法和篆刻，更擅长绘画。他的画极具创造性。由于他能篆刻，又对金石文字很有研究，因而能把金石文字和图形的趣味，吸收融化到绘画中去。丰子恺曾说，他对发表在《太平洋报》上的陈师曾的画作印象颇深，如《落日放船好》、《独树老夫家》等，他以为都是绝佳的作品，甚至还认为陈师曾开了中国漫画的先河。

中国的漫画当然不是始于陈师曾的，但在努力探索富有民族特色的绘画风格上，陈师曾确是给丰子恺以很大的启示。比如，陈师曾说：“含有文人之趣味，不在画中考究艺术上之功夫。必须于画外看出许多文人之感想。”丰子恺恰恰就很注意画的意境美。陈师曾追求“在意不在象，在韵不在巧”的艺术境界，丰子恺恰恰也提出了“所作的画，不专重画面的形式美，而宁求题材的情趣”的观点。

眉眼盈盈处

俞平伯先生在《子恺漫画》的跋文里，曾对丰子恺的漫画作过如下评价：

您是学西洋画的，然而画格旁通于诗。所谓“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恣。虽是一时兴到之笔，而其妙正在随意挥洒。譬如青天行白云，卷舒自如，不求工巧，而工巧殆无以过之。看它只是疏朗朗的几笔似乎很粗率，然物类的神态悉落彀中。

“不求工巧，而工巧殆无以过之”，这真是确评，而这幅《眉眼盈盈处》又是尽得其妙。山与水，眉与眼，这两种本来风马牛不相及的物事，在这里，却是怎么看怎么像。