

子愷風景畫集

子愷風景畫集

人民美術出版社

子恺风景画集

丰子恺作

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑：章东磐

装帧设计：张晓君

人民美术出版社印刷厂制版印刷
新华书店北京发行所发行

*

1986年6月第一版第二次印刷

统一书号：8027·7631 定价：2.40元

子悦

写在前面

毕克官

“风景画本不属于漫画范围，也不是我的笔所能完成的。我是以漫画笔调画山水。真正的山水画家、老前辈要笑我的。我就别具一格吧！”

这番话是丰子恺先生在创作风景画时，对经常陪伴他的二女儿林先说的。

“自具一格”，正是丰先生风景画的特色。

也是我们编选这本画集的动机之一。

他的风景画，也正如《子恺漫画》中的其它题材的绘画一样，有着十分鲜明的个性，说知道丰先生的人，一眼就能认出

他的画，这不算夸张。

*

丰先生早在一九四二年就著文明确表示：“我一向抱著一种信念，‘艺术是生活的反映’。我确信时代无论如何变化，这道理一定不易。”（《艺术的展望》）他是这样说的，也是这样做的。他的画都来自现实社会生活，都是自己对生活感受的结晶。

关于怎样画起风景画来，他自己是这样介绍的：

“抗战军兴我暂别江南，率眷西行。一到浙南，就看见高山大水。经过江西湖南所见的又都是山。到了桂林，就看见所谓甲天下的山水。从此，我的眼光渐由人物移到山水上。我的笔下也渐渐有了山水出现。”（《画展自序》）丰先生所说“率眷西行”，就是携带了一家老小十几口逃难。尽管一路疲于奔命，祖国的大好山河，也还是深深地感动了画家。一路上，那怕是寥寥几笔，也把所见记入速写本中。来不及画的，则尽力收入记忆。他自己说：“逃难丰富了我的艺术生活。虽然丢了‘缘缘堂’，但我得到了一本本写生。”是抗战生活的变化，使他丰富了画材，不仅画了许多反映大后方战时生活的漫画，同时，也画起风景画了。

中国山水画，在解放前的旧中国，长期沿袭封建时代的题材内容，画的是古代人物。对此，丰先生极不满意，早在一九三四年就著文呼吁改变这种状况：“为什么现代的中国画专写古代社会的现象，不写现代社会的现象呢？例如人物，所写的老是高人、隐士、渔翁、钓叟、琴童、古代美人，为甚么不写工人、职员、警察、学生、车夫、小贩呢？”（《谈中国画》）因此，在他的风景画里出现的，都是现代人。使人感到不足的是，

有些画似乎太超脱了一些。这是因为丰先生信仰佛教哲学，又十分欣赏陶渊明的为人和田园诗。就不免都会在画上有反映。但应当承认，丰先生在当时的历史条件下，能有上述的见解，是难能可贵的。

*

一个风景画家，不论他是否有意，其作品总会反映出他对大自然的美学观。丰先生对自然风光的看法，依我个人的领会，可用自然、朴实、平凡的美来概括。他的这种观点，在对桂林山水的“反常”评价上，有较为明显的表露：

“我觉得桂林的特色是‘奇’，却不能算‘甲’，因为‘甲’有尽善美的意思，是平均分数。桂林的山，在天下的风景中，决不是尽善尽美。其总平均分数决不是‘甲’，世人往往把‘美’与‘奇’两字混在一起，搅不清楚，其实奇是罕有少见，不一定美。美是具足圆满，不一定奇。三头六臂的人，所谓奇矣，但是谈不到美。天真烂漫的小孩，可谓美矣，但是并不稀奇。”（《桂林山水》）。他还在一篇散文《杨柳》中说到他之所以喜欢画柳，是因为“这种植物是最贱的。剪一根枝条来插在地上，它也会活起来，后来发成一株大杨柳树。”因此，他认为“象征春的神意的，只有垂杨。”在“春光之下，乡村处处的杨柳都有这般可赞美的姿态。”从这些话里，都流露出丰先生对大自然的美学观点。

因而，极普通的农田、水车、板桥、茅舍、公共汽车、凉亭、山路、村街……成为他主要的描绘对象。做为一向喜欢描写社会生活的丰先生，对一些与普通人民的生活有密切关系的自然景色，有着特殊的兴趣。象《警报作媒人》、《满山红叶女郎樵》、《贫贱江头自浣纱》、《水光山色与人亲》、《山

涧清且浅》、《老松半间我半间》等，都属于这一类作品。正象“水光山色与人亲”这句诗所表达的，大自然“与人亲”，也就得到丰先生的爱好，愿意描绘它，人对自然的改造，也常常是丰先生喜欢的题材。一九六二年，他游黄山，看到天都峰鲫鱼背的险境，不胜感慨：“想象当初工人们立石柱，装铁链时的光景，深切地感到劳动人民的伟大，惭愧我的卑怯：扶着现成的铁链还要两腿发抖！”因此，他满怀感情的描下了鲫鱼背。

丰先生为数不少的风景画以古诗词为题。但他画的都是现代人。例如《无言独上西楼月如钩》，不画李后主，而画了一般的现代人。又如《杨柳岸晓风残月》，只借词句描绘农民起早贪黑的辛勤劳动。又如《海内存知己，天涯若比邻》，原诗是王勃为“杜少甫任蜀川”而写照，丰先生却只借诗句描写虽身居郊野，但通过收音机仍可知道世界大事。对此，丰先生自己有所表白：“我不是作历史画，也不为李后主词作插图，我是描写读李词后所得体感的。我是现代人，我的体感当然作现代相。”

*

做为漫画家的丰先生，一向以作品富有哲理而著称。这个特点，在他的风景画里，表现的也非常突出。他曾说：“我不会又不喜作纯粹的风景画或花卉等静物画；我希望画中含有意义——人生情味或社会问题。我希望一幅画可以看看，又可以想想。”（《作画好比写文章》）因此，他常借描绘大自然之美，寓意某种人生的道理。例如，《一肩担尽古今愁》、《任重道远》、《树老阅人多》、《劫后重生》、《落红不是无情物，化作春泥更护花》、《贫女如花只镜知》等画，都使我们在欣赏自然美之外，感受到某种思想的启迪，去思索作者所给以的暗示。丰先生不仅作画如此，他自己身处大自然中，是常以哲

人的眼光观赏景色的。一九六二年，当他六十二岁高龄登黄山时，有这样的体会：“我从过去的经验中发现一个真理：爬山的最唯一的好办法，是象龟兔赛跑里的乌龟一样，不断地、慢慢地走。”“不但适用于上年纪的人登山，又可普遍适用于老弱者的一切行动：凡事要坚忍不懈地进行，即使慢些，也终于能获得成功。”（《上天都》）所以，他的许多风景画，很注重抒发他置身大自然里的哲理感受。这也是他的风景画多以画题“点睛”的一个原因。

丰先生的风景画也与他的某些漫画一样，富有诗意，发人联想。就以《都会之春》说，高楼烟筒之上飘起的这个风筝，给闹市人们带来了春的讯息。使人觉得这个风筝不同于山野间的风筝，而且它所表达的意味远远超过了自然界春天的含义，颇为使人寻思。又如《贫女如花只镜知》、《春在卖花声里》，是对劳动妇女朴素美的赞赏，但使人觉得它包含了更为深刻的哲理。其它如《水藻半浮苔半湿，浣纱人去不多时》、《水光山色与人亲》、《人散后一钩新月天如水》、《春光今在阿谁家》等，也都寓哲理于诗趣，颇有弦外余音。

做为漫画家的子恺先生，即使在风景画中，也少不了幽默感。象《警报作媒人》、《老松半间我半间》、《白云无事常来往，莫怪山人不送迎》、《清晨闻叩门，倒裳往自开》等，都含有一点淡淡的幽默感。加深了画意的情趣。

丰先生的风景画也象他的漫画一样，博得了群众的欢迎。不过它们多悬挂于人们家庭的墙壁上，出版过的为数极少。现在把它们付之印刷，以使更为广大的读者有欣赏阅读的机会。

*

丰先生是浙江省崇德县石门湾人。生于一八九八年，一九

一九年毕业于江南著名的浙江第一师范，受业于名师李叔同、夏丐尊等人。一九二一年游学日本。归国后多年从事中学和师范的美术、音乐教学。这期间他结识了朱自清、郑振铎、胡愈之、叶圣陶、朱光潜、俞平伯等人，并参加了进步文学团体文学研究会。一九二六年，在该会主持下，出版了他的第一本漫画集《子恺漫画》。同时间，出版了《音乐的常识》《西洋名画十二讲》，做了大量新文化运动的启蒙工作，是我国早期介绍西洋美术的少数几位拓荒者之一。他的许多美术史论著作，成为在他之后的两三代人的课本和参考书。直到今天，这些书依然在美术界发挥着作用。丰先生不仅是画家，也是散文作家、音乐家、文艺理论家，同时也是书法家、翻译家。象他的多才多艺，在我国的文艺界中，能与之相比的人还是为数不多的。

感谢人民美术出版社的信任，交与我编选这个画集的任务。我是抱着对这位艺术前辈的感激与怀念之情投入工作的。相信这个画集的出版，将有助于国内外读者对这位大师的进一步了解。这个画集中的画，大多是丰先生在抗战后期创作的。解放后他的风景画不多，这里只选了三幅。丰先生的风景画，原本都包括在《子恺漫画》里面，有些画属不属于风景画，其界限也不容易严格划清。我们是把与风景关系大些的都包括进来了。

这些风景画，是它的收藏者、丰先生的幼子丰新枚同志提供了珍贵的原稿翻拍制版的。丰先生的老朋友，八十二岁高龄的叶圣陶先生书写了封面题签，我们表示真诚的谢意。

一九八〇年儿童节于北京

山高月小水落
石出
子瞻

豁然開朗

子愷

蜀江水碧蜀山青

子愷

一肩擔盡古今愁

子愷

且推牕看半庭月影過
東廡第幾磚

被葉的貓

子瞻

此造物者之世盡藏也

子瞻

