

非常人物之非常记忆

The extraordinary memories of the very celebrity

盛年不重来，一日难再晨 及时当勉励，岁月不待人

他的漫画如一片片落英都含蓄着人间的情味

刘英◎编著

丰子恺 漫画宗师 漫画大师

民主与建设出版社

画笔勾勒缘缘人生

The extraordinary memories of the very celebrity

丰氏之画有如其文，亦如其人，平淡而不落俗套，
拙朴而内含智慧，在天真烂漫的重心中，含蓄
着对过去、现在和未来的深刻的同情和理解。

他的《手》是《“非非”生活》；《老人》是《“非非”生活》；
《自我》是《“非非”生活》；《人生》是《“非非”生活》；
《生》是《“非非”生活》。

漫画宗师

现代中国最像艺术家的艺术家

丰子恺

刘英 编著

民主与建设出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画宗师：丰子恺 / 刘英 编著. —北京：民主与建设出版社，2011.11

ISBN 978-7-5139-0133-8

I. ①漫… II. ①刘… III. ①丰子恺 (1898~1975)
—传记 IV. ①K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 195414 号

©民主与建设出版社，2011

责任编辑 沉弥 闵建

出 版 民主与建设出版社

电 话 (010) 85698040 85698062

社 址 北京市朝阳区朝外大街吉祥里 208 号

邮 编 100020

总 发 行 天舟文化股份有限公司

印 刷 长沙鸿发印务实业有限公司

成品尺寸 170mm×230mm

印 张 18.75

字 数 258 千字

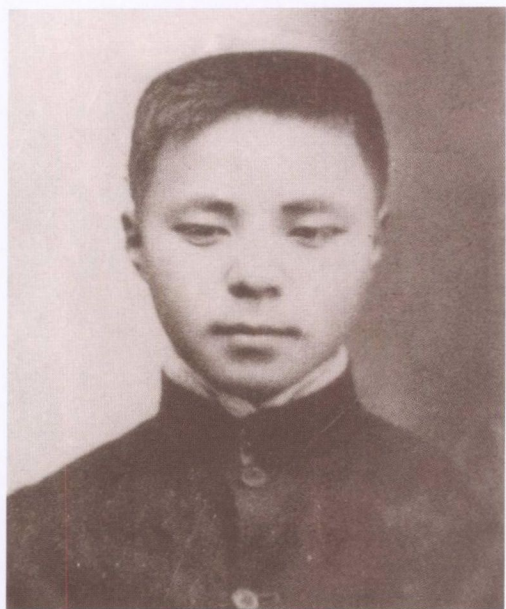
版 次 2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5139-0133-8

定 价 38.00 元

注：如有印、装质量问题，请与出版社联系。

在浙江省立第一师范学校 (1918 年)

弘一法师与弟子刘质平、丰子恺 (右下)
(1918 年)

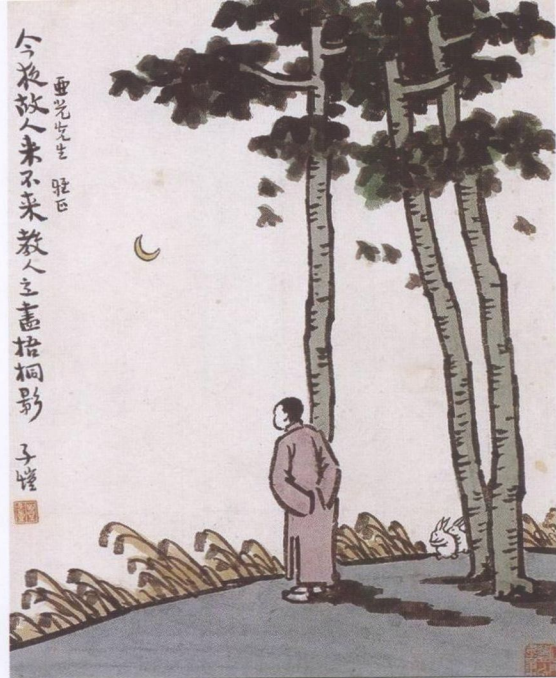
丰子恺在作画（1937年初）

在故乡缘缘堂（1934年）

“爸爸回来了”

今夜故人不來，教人盡盡梧桐影

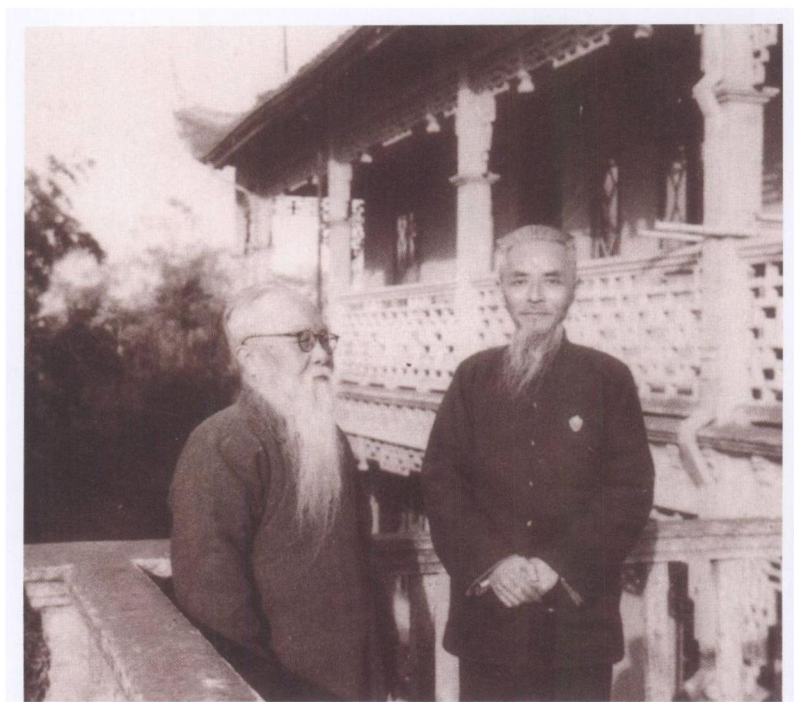
茶店一角

“爸爸回来了”

在上海家门口（1960年）

与马一浮在杭州蒋庄（1962年）

垂暮老人

序论

最像艺术家的艺术家

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。

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）。丰子恺的父亲丰钁是清末举人，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。

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，丰子恺筹措资金，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，也是可以为我国年青的人做模范的。”

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，即从描写古诗词，到描写儿童相、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：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。他在这一时期出版了《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》等文章，无不表现了作者对日寇的强烈痛恨和抗战必胜的坚定信念，具有极高的思想性和艺术性。而《赤心国》、《口中剿匪记》等，则反映出丰子恺对现实社会的不满和对理想社会的希望。

从1949年开始到1966年，进入新社会的丰子恺，把最主要的精力放在了外国文艺的译介方面。这一时期丰子恺写的《一件小事》、《西湖春游》、《杭州写生》、《扬州梦》、《新的喜欢》、《新年随笔》等文章，通过新旧社会的对比，来歌颂新社会天堂一样的景象。

从1966年到1975年，丰子恺进入生命的黄昏岁月，整个中国则进入了无产阶级文化大革命的浩劫时期。丰子恺和当时几乎所有的文学家一样，只有低头认罪而不再有写作的机会。大约从1971年开始，截止到1973年，丰子恺利用每天凌晨的短暂时间偷偷写成33篇往事琐记，这就是收入1992年出版的《丰子恺文集》中的《缘缘堂续笔》。33篇《缘缘堂续笔》，大多是对往事的回忆，记述故乡的风俗民情，篇篇充满真情实感，行文落笔一如他过去的风格，是他对当时狂热革命的一种默然疏离，也是他艺术生命真我的一种自然回归。

丰子恺的随笔多取材于日常生活，并能从对这些平凡琐事的细致观

察中写出深刻的道理来，就像日本作家谷崎润一郎评论的那样：“任何琐屑轻微的事物，一到他的笔端，就有一种风韵，殊不可思议。”丰子恺曾这样概括他的艺术追求和创作特点：“泥龙竹马眼前情，琐屑平凡总不论。最喜小中能见大，还求弦外有余音。”他是这样创作漫画的，也是这样写作随笔的。而且丰子恺还自觉追求文画合一的艺术境界，对他说，“在得到一个主题以后，宜于用文字表达的就写随笔，宜于用形象表达的就作漫画”。他说：“我作漫画，感觉同写随笔一样，不过或用线条，或用文字，表现工具不同而已。”他的随笔，叙事娓娓动听，落笔平易朴实，如同他的漫画一样，透露着萧疏淡远、一尘不染的品格风貌，在现代文学史上独树一帜，赢得了海内外广泛的赞誉。

四、闲云野鹤

丰子恺是中国现代文学艺术史上少有的全才奇才。不过，丰子恺的闻名于世，应当说也不完全是因为他的多才多艺，在他所处的那个时代，与他并世的名流大家，比如鲁迅、胡适、周作人、郭沫若、林语堂等等，真可谓群星灿烂，他们哪一个不是通才大儒，叱咤风云，其锋芒，其声势，其声名，其影响，远比丰子恺更加显赫，丰子恺和他们比起来，简直就像天边的一片云，显得遥远而飘逸。

确实，丰子恺就像飘逸在天边的一片云。20世纪上半叶，处在内忧外患的中国社会，干戈不息，动荡不安，知识分子纷纷投身到启蒙和救亡的社会运动之中，一时间各种主义纷争，思潮如涌，中国社会总体上呈现出一种激进和纷乱的社会风貌。而丰子恺走的是另一种人生道路，展示出的是另一种精神境界。他的思想情感、生活趣味，他的艺术追求

及艺术风格等，有意无意间与当时的社会主流和艺术主流，保持着一种疏远，甚至是脱离。他从来没有参加过什么党什么派，他对发生在他那个时代里的各种主义之争，学派之争，口号之争，科学与玄学之争等等，就好像置身事外。非但不参与，而且在他留下的几百万文字中，几乎看不到多少对那些影响文坛的争论和思潮的议论，他对那些主张或思潮，认为对的也不为之摇旗助阵，认为不对的也不去口诛笔伐，他只是凭着自己的生性，谈论着自己日常生活中的见闻和感受，情感的表露也是平和朴静的。

而且，不仅如此，他生性好静，远离名利，只要生活条件许可，他宁愿摒弃事务，离群索居。他在30岁的时候，追随弘一法师皈依佛门，成了虔诚的佛教徒。1933年到1937年，他从上海回到故乡的缘缘堂，过着乡居的生活。1943年到1946年，他又在重庆远郊的“沙坪小屋”过起了乡居的生活。1946年以后，重返江南的丰子恺是有名的“三不先生”（一不教书，二不演讲，三不赴宴），虽然居止不定，但仍不参加任何社会工作。他认为生存和生活不同，做人全为实利打算，仅是一种生存，人只懂得生存，就会变得枯燥、死板、冷酷、无情，就会变得全无趣味，与动物一样。他认为生活是一种艺术，而艺术是对生活的一种精神的、诗意的观照，因而艺术的生活是不应该为名利所羁绊的。他所持有的这种生活和艺术的态度，使他能够体验古人“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐”的人生乐趣，能够从悠哉的闲暇中品尝出人生的艺术来。他喜欢读陶渊明的诗，向往那种山水田园的生活，他忍受不了大都市邻里间的那种冷漠，觉得人们离乡背井拥挤到都市里，并不是一种合理的生活方式，他觉得山村中虽显得冷清，但乡亲间的亲情，实在让人感到热闹，“肯与邻翁相对饮，隔离呼取尽余杯”，这才是值得神往的生活。

他不满虚伪、倾轧、贪婪、凡庸的成人社会，仰慕率真、热情、好