

先生的课堂

聆听教诲
感悟智慧

浮躁世界里的温润慰藉

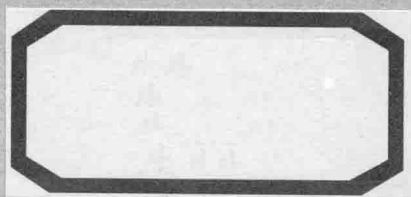
这个世界不是有钱人的世界，
也不是没钱人的世界，
它是有心人的世界。

——丰子恺

跟丰子恺品心灵

夏青 / 著

中国华侨出版社

课堂

跟丰子恺品心灵

夏青 / 著

中国华侨出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

先生的课堂：跟丰子恺品心灵 / 夏青著 .—北京：
中国华侨出版社，2017.5
ISBN 978-7-5113-6806-5

I. ①先… II. ①夏… III. ①人生哲学 - 通俗读物
IV. ① B821-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 091339 号

先生的课堂：跟丰子恺品心灵

著 者 / 夏 青

责任编辑 / 文 喆

责任校对 / 高晓华

经 销 / 新华书店

开 本 / 670 毫米 × 960 毫米 1/16 印张 / 18 字数 / 239 千字

印 刷 / 三河市华润印刷有限公司

版 次 / 2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5113-6806-5

定 价 / 35.00 元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成达大厦 3 层 邮编：100028

法律顾问：陈鹰律师事务所

编辑部：(010) 64443056 64443979

发行部：(010) 64443051 传真：(010) 64439708

网 址：www.oveaschin.com

E-mail：oveaschin@sina.com

前言

在中国现代文艺史上，有一道不可不看的风景——丰子恺的漫画。

丰子恺是艺术人生化的典型人物。他是将“漫画”引入中国的第一人，在他几十年的艺术生涯中，即使历经颠沛流离，他的画作却始终保持着一贯的雍容恬静，涵盖人间百态，以寥寥数笔勾勒深刻意境。一如他在生活中的样子，崇尚童真与简单，不慕名利，不强交名流，经历人生巨变，也未能改变他对艺术的坚持与为人的仁心良善。他认为，艺术之美不仅在于欣赏，更大的目的在于净化人格与思想，所以在丰子恺先生的作品中，我们能读到趣味，也能读到人的可为与不可为。

童心佛性是丰子恺一生秉承的，他毫不掩饰对儿童的喜爱，并推而广之到一切儿童以及儿童的一切，他崇尚儿童的“真”，并借以鄙薄成人世界的虚伪卑怯，提倡成人不可失去本性、失去孩子般的纯净心性，如此整个社会也将

不再有虚伪与骄矜之状。丰子恺本身也是一个“老儿童”，因为以童心观世界，所以他是最懂儿童心思的人，保持儿童天性、反对小大人儿似的教育观，这也给天下父母以新的启迪。而佛性则为他在洞悉人世上平添了宽容与达观，他将悲天悯人的慈悲心惠及到每一人每一物。他修佛是以佛学智慧美化社会与人生，也并非全然的不食人间烟火，当时国家危难，他积极参加抗日，并以《护生画集》养护世人的慈悲心以期不被残忍心取代。

学术界称丰子恺先生是生活上的居士、艺术上的斗士。日本汉学家吉川幸次郎也曾有过相似的评论：“……我所喜欢的，乃是他的像艺术家的真率，对于万物的丰富的爱，和他的气品、气骨。如果这时代要想找陶渊明、王维那样的人物，那么，就是他了吧。”

这个时代需要一种清新淳朴的洗涤，洗去繁盛背后的浮躁与戾气，洗去灵魂中隐藏的躁动不安。大师丰子恺正是这样一种存在，他生于动荡年代，却坚持以童心看世界，一支笔画出别于时代的纯净烂漫，他的文字没有浓墨重彩，总是淡淡的，却自带一股沁人心脾的舒适味道，自然随意间趣味横生。穿过漫长岁月，他人格中的至真至善至美仍然熠熠生辉，足以照亮当下人心。本书以丰子恺先生的经历和作品为蓝本，总结其在艺术、生活情趣、为人做事等方面的智慧，给心灵以洗涤，使之更加纯净。

C 目 录 Contents

001 | 第一课 |

你若爱，生活哪里都可爱

- 01 大人者不失赤子之心 · 003
- 02 人间一切丑恶休止于同情和爱 · 006
- 03 失去童真的孩提时代是无趣的 · 010
- 04 画与文，形式美丽且富有精神教育 · 014
- 05 父母，善知儿童心思的大朋友 · 017
- 06 无“家”可归，不妨到处为“家” · 021
- 07 你若爱，生活哪里都可爱 · 025
- 08 友人必性情志趣相投 · 028
- 09 仁者爱人，艺术的人生观 · 032
- 10 与酒为伴有酒趣 · 035

039 | 第二课 | 写孩子的大事，画大师的童心

- 01 孩子有天地间最健全的心智 · 041
- 02 童年生活播下尚“真”的种子 · 044
- 03 做孩子般至情至性的人 · 048
- 04 赤子心看世界，万物同生皆有情 · 052
- 05 以童心呵护童心 · 057
- 06 别用成人的方式打破儿童世界 · 061
- 07 写孩子的大事，画大师的童心 · 065
- 08 艺术家与儿童的同情心，遍及一切 · 069
- 09 以儿童之美改善社会 · 073
- 10 一生不忘的赤子初心 · 076
- 11 因童真而生的慈悲、淡泊 · 079

083 | 第三课 | 人生的兴味，生活的趣味

- 01 寄情山水的雅兴 · 085
- 02 西湖湖畔的诗意栖居 · 088
- 03 画作中的茶味与茶趣 · 092
- 04 闲居与忙里偷闲 · 095
- 05 玩味生活 · 099

06 发现生活琐碎之美 · 102

07 重趣味，生活不止于生存 · 105

08 自然之间，游以适意 · 108

111 | 第四课 |

无宠无惊过一生

01 既然无处可逃，不如喜悦 · 113

02 细碎处阅尽人生的意义 · 118

03 以出世的精神，做入世的事业 · 122

04 学习没有捷径，唯吃苦而已 · 126

05 活着比死亡更难、更苦 · 130

06 人生必定否极泰来，苦尽甜来 · 134

07 世事沧桑皆看淡，游于世、谐于世 · 137

08 不管尘世喧嚣，自有有情世界 · 140

143 | 第五课 |

漫画让你变成好玩的人

01 《子恺漫画》的幽默内涵 · 145

02 《梵高生活》：丰子恺笔下的艺术灵魂 · 149

03 将中国式的诗意融入漫画 · 153

- 04 “与猫共处”获得的灵感 · 156
- 05 漫画让你变成好玩的人 · 160
- 06 致力于小人物的命运 · 163
- 07 漫画中的人间百相 · 166
- 08 “自具一格”，以漫画笔调画山水 · 169
- 09 急难之中不能没有礼乐 · 172
- 10 人类，“饱暖思美术”的动物 · 175
- 11 以童画表达社会理想 · 180

185 | 第六课 | 事事皆可成艺术

- 01 竹久梦二，漫画人生的指引者 · 187
- 02 难忘故乡，画乡愁 · 191
- 03 艺术如何不降调地“大众化” · 195
- 04 丰子恺的“艺术三昧” · 198
- 05 养成独特创作风范 · 201
- 06 先有艺术心，再做技艺人 · 206
- 07 以审美观世界 · 209
- 08 艺术教育健全人格 · 212

215 | 第七课 | 活着本来单纯

- 01 粗茶淡饭也有人生趣味 · 217
- 02 活着，不为名利，不交名流 · 221
- 03 泰然对无常 · 226
- 04 万事“缘起”，随缘得自在 · 230
- 05 艺术与宗教，剪破“世网”的剪刀 · 234
- 06 慈悲心对世，护生心教子 · 237
- 07 历尽世事沧桑，勿失达观 · 240

243 | 第八课 | 以佛性情怀自省人生

- 01 对佛是不能做买卖的 · 245
- 02 吃荤吃素无关大体 · 249
- 03 以佛性情怀自省人生 · 253
- 04 参透无常，超然物外 · 257
- 05 兼济天下，出世情怀入世心 · 260
- 06 人生随处皆不满，唯艺术能解脱 · 266
- 07 “仁心”当权变与活用 · 270
- 08 越是艰苦时，越要宽厚 · 274

大人者不失赤子之心

第一课 | 你若爱，生活哪里都可爱

丰子恺的散文语言朴素、风格独特；
他的漫画信笔所至，皆妙趣横生。他厌恶成人世界的虚伪自私，
赞美儿童的纯真可爱，善于将日常生活的平凡小事，
加以巧妙的点染，来阐述人生的理想。
他的作品充满浓厚的人情味，深受广大读者所喜爱。

- 01 -

大人者不失赤子之心

1975年的秋天，丰子恺在上海与世长辞，走完了他人生的最后一程。他是一个身兼画家、作家、翻译家等多个头衔，并且难以被“归类”的人。不过，丰子恺先生身上这些“家”的头衔，只是外人为他加上来的光环，最难能可贵的，则是他那颗在世事变迁中恒久不变的赤子之心。斯人已逝，但他留给我们的精神财富仍值得深思。

没有虚伪与丑陋的童真世界

在丰子恺的散文、漫画作品中，有许多涉及儿童生活及儿童心理的描绘，他自称“儿童崇拜者”，用儿童般率真自然、淡然质朴的笔触勾勒着一个与成人社会全然对立的儿童世界。

大人们的一切事业与活动，大都是让人琢磨不透的；庶几能与儿童这珍贵的赤子之心媲美的，只有宗教与艺术。故用宗教与艺术来保护、培养他们这赤子之心，当然最为适宜。从小被教以宗教的信仰、出世的思想，勿使其全心固着于地面，而眼光高远，志气博大，即为“大人”。否则，至少从小教以艺术的趣味。音乐、绘画、诗歌，能洗刷心的尘翳，使显出片刻的明净。即艺术能提人之神于太虚，使人得看清楚世界的真相、人生的正路，而不致沉沦、摸索于下面的黑暗中了。

作为艺术心、宗教心和赤子之心三位一体的童心，正是丰子恺毕生追寻的审美理想和人生态度。他厌恶成人世界的虚伪与丑陋，倾慕与热爱孩童世界中的率真童心。丰子恺曾这样说：“我向来憧憬儿童生活，尤其是那时，我初尝世味，看见了当时社会里的虚伪骄矜之状，觉得成人都已经失去本性，只有儿童天真烂漫，人格完整，才是真正的‘人’。于是变成了儿童崇拜者，在随笔中、漫画中处处赞扬儿童。现在回忆当时的意识，这是从反面诅咒成人世界的恶劣。”评论家林非曾对这段话进行这样分析：“他歌颂儿童的起因、动机和效果，在这里说得再明白不过了。的确，他往往用儿童生活的健全来反衬成人社会的病态，反省自己内心的异化，企图以此来唤醒童心，矫正世风，促使社会儿童化。”

丰子恺一生中经历过两次大的劫难，一次是抗日战争，一次是文化大革命。这不仅是他个人的劫难，也是整个中华民族的劫难，即使每日耳闻目睹的都是惨状，每天经历的都是痛苦，他依然初心不改，描绘着美好的童真世界。

可见可叹的赤子之心

即使在那个提倡西化的时代，丰子恺依然是偏爱中国传统文化的，他欣赏陶渊明的诗文，更欣赏陶渊明的为人。

陶渊明和丰子恺都喜欢读书、饮酒、音乐，都喜欢欣赏田园式的生活方式和自由自在的生活状态，都向往《桃花源记》中所呈现出来的理想社会。丰子恺于1947年创作的《赤心国》，就完全展现了自己心目中的理想国。

《赤心国》的故事背景是抗日战争时期，完全是《桃花源记》中描写的现代版。正如《桃花源记》中的主人公“忘路之远近。忽逢桃花林……林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光”。《赤心国》的主人公“军官”同样绝处逢生。他穿过漆黑漫长的山

洞，忽然看见很细的一线光明从远处射进来，到了洞口，他向外一望，只见一片平原，平原外面还有汪洋大海。丰子恺在文中还特意指明“这里很像桃源洞”。在这个世外桃源中生活着大约500人，每个人胸前都有赤心，不过大小不太相同。王的赤心最大，其次是6个官，其余的都是民众，赤心越大就越敏感，500人中有一人没有衣服穿冷了，没有饭吃饿了，遇到危险了……王最先有同感，然后是6个官，最后是人民。能相互感知彼此需求的赤心国的国民们，一人冷而国民全部都冷，一人饿而国民全部饥饿，一人有危险而国民全部感到恐慌……因此大家会齐心协力，在第一时间帮助自己的同胞脱离困境，赤心国的人民也因此过着和平幸福的生活。

故事《明心国》同样发生在抗日战争时期，主人公“音乐教师”为躲避日军空袭走入无底的多福洞，来到了明心国。明心国的人心都如明镜一样，将明镜挂在胸前，心里想什么别人都看得到，谁也瞒骗不了谁。

丰子恺渴望赤心国、明心国般的社会，但他也知道这样的大同世界是不太可能实现的，于是他只好到儿童的世界去寻找自己的“桃花源”了。比之于成人，儿童不正有着这样一颗赤心明心吗？读懂丰子恺的有情世界，便能理解他为何如此推崇儿童了。

人间一切丑恶休止于同情和爱

从少年到老年，丰子恺给人的印象一直是平和淡泊，几乎没有改变过，即使是在“文革”期间经历过各种侮辱与打击，在饱受病痛折磨的生命后期，他的心中依然充满爱，既温柔又刚毅。一个人的非凡气度，是怎样炼成的？艺术与爱，又是如何支撑这个文弱书生坚强地面对世间的一切？

少年丰子恺的求学经历

丰家本经营有染坊，又有良田，一家生计完全不必发愁，生活无忧。然而丰子恺的父亲生不逢时，中了举人便废除科举，没能做上官。郁郁寡欢的丰父早早离世了，从此母亲担起了一家之主的重担，一人兼顾家事、店事、田事与所有应酬，还有一群孩子要照管，既为母又为父，其中的辛劳不难想象。不过，这位母亲对自己的人生职责，并未有丝毫的懒惰与懈怠。

丰子恺在家里是个乖孩子，不但能写一手好文章，还会画画，礼教人品亦很周正。不仅深受家人宠爱，连邻里乡亲对他也格外喜欢。

少年时期的丰子恺虽有天赋，但仍需高明的先生做榜样，才能引他走上真正的艺术大道。没想到幸运之神真的成全了丰子恺，早已有两位百年难遇的先生在学校里等候着他的到来。这两位先生，

一位是教图画与音乐的老师李叔同，一位是教国文的老师夏丏尊。

丰子恺与李叔同相识时，这位“二十文章惊海内”的大师正值34岁的壮盛之年。这位在音乐、绘画、诗词与其他诸多领域均有精深造诣的先生，给人的第一印象是“温而厉”，丰子恺对他颇为畏惧。而夏丏尊这位中国新文学运动的先驱则完全不同，他生得圆头圆脸，很容易让人产生亲近感。这两位先生有着同样的才情与胸怀，但性情各异，一如严父，一如慈母。丰子恺直到生命的最后阶段仍保持着刚柔相济的气度，满心慈悲，与这两位先生的影响有着直接关系。

学画时，他谨遵李叔同“每一笔都要认真”的教诲，苦练实物写生；学音乐时，听先生说旁人琴弹错了，他也赶紧回去继续苦练；写文章时，则按照夏先生的要求，“不说空话，老实写”。

在两位先生的严格教导下，丰子恺进步飞快，快到令老师惊讶的程度。李叔同直说，自己教了许多年的书，从未见过像丰子恺这样进步神速的，实在是有关天赋的青年。

关注现实

夏丏尊是个多忧善愁的人，因为他把世界都放在了心上，国家、百姓、学校、学生……通通要皱着眉头为他们忧愁。既然活在世上，就要认认真真地生活，做有意义的切实的事情。这样的言传身教令丰子恺受益良多。

丰子恺喜欢孩子，也给予孩子格外多的关注与同情。在当时那贫富差距极大的社会里，穷的大人固然苦，而穷孩子则更苦。“穷的大人苦了，自己能知道其苦，因而能设法免除其苦。穷的小孩苦了，自己还不知道，一味茫然地追求生的欢喜，这才是天下之至惨！”

穷孩子闻到隔壁人家饭香，也攀住自家的冷灶头哭着向娘要白米饭吃，哪里知道他家种出来的米，还粮纳租早已用完，根本轮不着自己吃。穷孩子看见邻家的孩子吃火肉粽子，知道那比自己手里