

丰子恺的

审美世界

余连祥 著

学林出版社

Feng Zikai de Shenmei Shijie

浙江省哲学社会科学规划项目

丰子恺

的审美世界

余连祥 著
学林出版社

Feng Zikai de Shenmei Shijie

图书在版编目(CIP)数据

丰子恺的审美世界/余连祥著. —上海:学林出版社,
2005.8

ISBN 7-80668-989-3

I. 丰... II. 余... III. 丰子恺—艺术美学—研究 IV. J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 081165 号

丰子恺的审美世界

作 者——余连祥
责任编辑——曹坚平
封面设计——鲁继德
出 版——上海世纪出版集团
学林出版社(上海钦州南路81号3楼)
电话: 64515005 传真: 64515005
发 行——新华书店上海发行所
学林图书发行部(钦州南路81号1楼)
电话: 64515012 传真: 64844088
印 刷——启东市人民印刷有限公司
开 本——850×1168 1/32
印 张——10.75
字 数——25.5 万
版 次——2005 年 8 月第 1 版
2005 年 8 月第 1 次印刷
印 数——3000 册
书 号——ISBN 7-80668-989-3/I·255
定 价——19.00 元

序

丰子恺的文与画,在现代史上的特别性,引起了许多人的好奇。关于他的话题,有许多集中在佛学与美学的基点上。我读过他的一些书,曾生出一些感叹。那么清淳幽玄的文字,是参悟了天机后的偶得吧?友人余连祥在北京访学的时候,住在鲁迅故居旁,常常和我聊起丰子恺,每每眉飞色舞。我那时在他那里知道了丰子恺的许多佚事,了解了许多先前不明白的事情。后来读到余连祥一些文章,柔美清峻,在什么地方受到了丰子恺的暗示,于是感到,他是有资格研究丰氏艺术的人,两人在什么地方是相通的。

不到一年的时间,余连祥真的写出了一本厚厚的书。关于丰子恺美学世界的奥妙,用了诸多的笔墨。看了他用心写下的书稿,觉得做了一件很好的工作。也说出了别人未曾说过的话。精彩之处多多。谈丰子恺的人与文,大约得有几种准备。一是对音乐美术的敏感,二是有种宗教理念,三是文字的功底。丰子恺在这几方面,是有天赋的,他的童真的心态,悠雅的文体,以及静谧深切的语境,是很迷人的。我在他的画与随笔中常读出禅一般的诗趣。对宇宙的参悟,时间之流的诘问,都渗着神秘的气息。在这些神秘里,并无恐怖的因子,你能读出心底的沉静生出的美意。对人间山水,风物乡情,是挚诚的爱,故其作品如神异之曲,清幽之后是漫漫的情思,默默地流淌着。关于这一些,余连祥都有深切的阐释,心与心贴在一起,共鸣的地方是多的。日

序

本学者谷崎润一郎曾有一篇文章叫《读〈缘缘堂随笔〉》，称赞丰子恺的风韵，多有赞词。文中引用了吉川幸次郎的话说：

“我觉得，著者丰子恺，是现代中国最像艺术家的艺术家，这并不是因为他多才多艺，会弹钢琴，作漫画，写随笔的缘故，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，和他的人品、气骨。如果在现代要想找寻陶渊明、王维那样的人物，那么，就是他了吧。他在庞杂诈伪的海派文人之中，有鹤立鸡群之感。”

有一段时间，批评界对丰氏的创作是沉默的，而民间却悄悄流行着他的画与文，喜欢他的人很多。为鲁迅作品做的插图，江南意蕴深含其间，有诸多灵动之处。而那些关于水乡小镇的文字，真是空灵祥和，一洗尘世之杂色，流动着美妙的旋律。“文革”时的文坛，万马齐喑，没有什么好的作品遗存。我读过他那时暗自写下的文字，很是惊叹，几乎没有受到时风的暗示。在那样一个荒谬的时期，能有一块心灵的净土，葆有纯美的意绪，看得出境界之高。研究这样的人，虽不能如其一样生活，一样写作，但懂得洁身自好，不同流合污于世俗，则算不小的收获。艺术来自于凡世之悟，又超脱于凡世。丰子恺以典丽之笔，辟出了自己的天地。远不像旧式士大夫，近弗有狂士之风。儒士的境界到了他那里为之一变。浸于这样的世界，自然会收获快乐。

我在丰子恺的书里得两种相反之力的牵动。向后是一种佛教式的回归，有重返圣界的冲动。向前是生命之流的滑滚，有着顺生而去的神往。两种力是相反的，却在这里合为一个网，形成清幽深广的空间。对这样奇异的艺术现象进行解析，能够窥见中外文化交织中的新影。因为在这个艺术王国里，古老的诗趣和域外文学的情思都互为表里，结合得那么好。五四以后的大作家，多少都有一些吐故纳新，亦古亦今，非古非今气象，至今尚未有满意的论著说清其间的脉络。像丰子恺这样的人，神乎其

技,渺乎其姿,有一点像得仙风道骨要义的智者,在文坛上电光般的闪过。他的身后,能写出类似文章的人不多,也给人以悠远的怀念。我有一年和友人造访石门镇,看到丰子恺的缘缘堂,遥想当年这里的故事,敬佩之情油然而生。浙江是出人才的地方,怎么就诞生了这样灵透的人物呢?一时无法说清。历史的谜团谁能解得?

当余连祥的书面世的时候,他已离开北京,回到浙江故里了。我很怀念我们在北京小院里谈天的日子,关于鲁迅,关于周作人,关于丰子恺,有着说不完的话题。这些都是我们感兴趣的。好在他在北京写出了这本书,将美好的一瞬都留在了这文字里。人在世上,因爱好相近而结缘,那是天下最快乐的事。余连祥之于我,像一面镜子,照着江南小景,也照着北方的乡愁。他复原了一个活的丰子恺,也复原了爱的生活。而后者,才是他结有的果实。

孙 郁

2005.4.19 于北京

导 论

丰子恺(1898——1975)是中国现代文化史上杰出的漫画家、文学家、翻译家和艺术教育家,现代木版画和书籍装帧的先行者。诸艺兼擅的丰子恺,被日本学者吉川幸次郎称为“现代中国最像艺术家的艺术家”。美学家朱光潜称颂他“从顶至踵,浑身都是个艺术家”。

丰子恺进过私塾,1914年在故乡石门镇小学毕业,同年秋天考入浙江省立第一师范学校。5年的中师学习,丰子恺有幸成为李叔同的入室弟子,迷上了美术和音乐,并在李叔同、夏丏尊的指导下自学日语,为日后去日本留学作准备。1921年早春,丰子恺如愿东渡日本。亲朋好友为其筹集到的2000元,只够他在日本“游学”10个月。丰子恺在《我的苦学经验》一文中回忆当年在日本苦学西洋画、小提琴以及日语和英语的情景。金尽回国前夕,丰子恺参观日本的艺术展览,听音乐会和歌剧,如饥似渴地感受日本浓郁的艺术氛围。日本在明治维新后,主张“脱亚入欧”,大量介绍西洋文化,走上了一条学习、吸收西洋文化来革新和发展自己的新兴文化之路。日本学者撰写了大量介绍西洋艺术的启蒙读物,翻译了大量西洋的艺术著作。这些著作作为丰子恺开打了一扇了解吸收世界文艺的大门。丰子恺写道:

但我幸而还有一种可以自慰的事,这便是读书。我的

正式的求学的十个月,给了我一些阅读外国文的能力。读书不像研究绘画音乐地需要设备,也不像研究绘画音乐地需要每日不断地练习。只要有钱买书,空的时候便可阅读。我因此得在十年的非正式求学期中读了几册关于绘画、音乐艺术等的书籍,知道了世间的一些事。我在教课的时候,常把自己所读过的书译述出来,给学生们做讲义。后来有朋友开书店,我乘机把这些讲义稿子交他刊印为书籍。不期地走到了译著的一条路上。现在我还是以读书和译著为生活。(5·82-83)^①

丰子恺事后回想在东京所得,是画了10个月的木炭画,用5个月时间拉完了3本小提琴曲《Homahnn》。遥想当年在东京的丰子恺,一旦明白自己再怎么苦学,用2000元的留学费用远远成就不了一个西洋画家时,难免会有幻灭的悲哀。不过10个月的苦学,却让丰子恺能直接阅读日文和英文的艺术类著作,开始了编译适合中国人阅读的艺术启蒙读物,并最终成了一位现代中国杰出的艺术教育家。丰子恺是现代中国艺术教育园地中最为辛勤的劳动者。笔者根据《丰子恺文集》第七卷附录二《丰子恺著译书目》,对丰子恺艺术教育类著译书目进行了归类统计,有综合性艺术教育类书目13种、美术教育类书目16种、音乐教育类36种、其他艺术教育类2种。其数量之多,让其他现代艺术教育开拓者望尘莫及。需要指出的是,丰子恺并不是一位简单的“搬运工”。他深切关注当时中国艺术的健康发展问题,以丰富的中西文化学识涵养,进行中外艺术观点的“视界融

^① 《丰子恺文集》第1-4卷为艺术卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1990年9月版;第5-7卷为文学卷,浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年6月版。为了简化注释,凡出自《丰子恺文集》的引文,只随文注明卷数(“·”之前)和页码(“·”之后)。

合”和“互证”，进而形成了其独特的美学思想。与此同时，丰子恺还是一位著名的翻译家。他从日语翻译的夏目漱石的小说《旅宿》、紫式部的《源氏物语》，从俄语翻译的屠格涅夫的《猎人笔记》，都堪称经典译作。

丰子恺在日本游学，最大收获是一次偶然的机会，发现了竹久梦二。其文章中多次回忆在东京旧书摊上发现竹久梦二的“小小的毛笔画”时惊喜的情景。

明治时期的日本画坛，盛行学习西洋画。竹久梦二当然也学习油画，志在成为洋画家，但他最终创立了梦二式的“感想漫画”。丰子恺把这种别具一格的漫画的特点概括为“简洁的表现法，坚劲流利的笔致，变化而又稳妥的构图，以及立意新奇，笔画雅秀的题字”。竹久梦二是忠实的基督教徒，具有一颗博爱大众的宗教心和艺术心。追随弘一法师的佛教居士丰子恺，也同样具有一颗普渡众生的宗教心和艺术心。竹久梦二启迪了丰子恺审美观照世界的方法以及东西方合璧的艺术表达方式。童年丰子恺，通过临摹《张黑女墓志》，打下了扎实的书法功底。进入浙一师后，在李叔同、夏丐尊等老师的指点下，丰子恺临摹众多魏碑，并最终由博返约，数十年间专攻索晋《月仪帖》。丰子恺从章草点化而来的行书质朴奇拙，自成一家。正是凭借深厚的书法功底，丰子恺的毛笔画才有青出于蓝而胜于蓝之势。

在日本东京由竹久梦二播下的漫画种子，数年后在浙东白马湖畔生根发芽。丰子恺画下的第一批漫画，尚未敢示人，只贴在“小杨柳屋”的门背后独自欣赏。亦师亦友的夏丐尊最先发现并肯定了这些漫画。他在《〈子恺漫画〉序》中写道：

记得子恺的画这类画，实由于我的怂恿。在这三年中，子恺实画了不少，集中所收的不过数十分之一。其中含有两种性质，一是写古诗词名句的，一是写日常生活的断片

的。古诗词名句,原是古人观照的结果,子恺不过再来用画表出一次,至于写日常生活断片的部分,全是子恺自己观照的表现。前者是翻译,后者是创作了。画的好坏且不谈,子恺年少于我,对于生活有这样的咀嚼玩味的能力,和我相较,不能不羨子恺是幸福者!①

当年一同生活在白马湖畔的文人夏丐尊、朱自清、朱光潜等,是“子恺漫画”的第一批欣赏者。据朱光潜回忆,朋友们常常相聚喝酒,丰子恺兴致所至,就会挥毫画漫画。童年丰子恺曾在五哥哥的指导下,用蕃薯和芋艿“木刻”。在浙一师求学时,丰子恺在李叔同的指导下正式学会了木刻。于是,丰子恺还乘着酒兴,把自己的作品刻成木刻,翻印后分送朋友。收入《子恺漫画》中的《爸爸还不来》、《晚凉》、《今夜故人来不来,教人立尽梧桐影》等就是用木刻作品去制锌版的。丰子恺画漫画,刻木刻,似乎有些“玩票”性质。郑振铎、俞平伯、朱自清等文学研究会中的文人最早发现了“子恺漫画”的价值,并在他们的追捧下,“子恺漫画”风行天下,统一了中国“漫画”的名称。当然,“子恺漫画”这种“有意味的形式”并不是简单从日本移植过来的。丰子恺认为,在20世纪的中国,最早画这种富于诗意的“感想漫画”的是陈师曾。他多次提到陈师曾发表在李叔同编辑的《太平洋画报》上的简笔画。与陈师曾的圆润的笔法不同,喜爱用硬笔焦墨的丰子恺,其笔法有些干涩。这些充满张力的笔法甚至可以追溯到丰子恺喜爱的清代画家曾衍东。

这些文人朋友喜爱“子恺漫画”,还有一种实际的需求。他们编辑的书刊需要令人满意的封面和插图。在1925年12月《子恺漫画》出版以前,“子恺漫画”主要以封面和插图的形式面

① 《夏丐尊文集·平屋之辑》第82页,浙江人民出版社1983年2月版。

世。一时间,丰子恺被那些文人朋友们“逼”成了书籍装帧设计的高手。尽管丰子恺后来把书籍装帧设计的活让给了学生钱君匋,使后者赢得了“钱封面”的美誉,然而,钱君匋那些堪称经典的书籍装帧设计作品比起丰子恺的来,多了些匠气,少了些灵气。丰子恺是现代书籍装帧设计的奠基人之一。

丰子恺这位文人圈内的画家,一旦写起散文来,绝不比这些文人朋友逊色。1931年1月由开明书店出版的《缘缘堂随笔》是公认的20世纪中国百部经典名著之一。丰子恺为漫画集写的序往往是很好的随笔,而随笔中所配的漫画更增添了艺术情趣。古人强调诗中有画,画中有诗。丰子恺却画集有文,文中有画,漫画与随笔相辅相成,相得益彰。在20世纪的中国文人中,鲁迅其实也是有画家天赋的,可惜只为自己的《朝花夕拾》配画了活无常。丰子恺则把随笔和漫画都发挥到了极致。在这方面,追随其后的是黄永玉和韩羽。

此外,丰子恺还广泛涉猎童话、小说、建筑、摄影等艺术领域。他犹如一位贪玩的孩子,一个又一个地“逛”不同的艺术“城堡”,并最终建构起了一个极为丰富的审美世界。20世纪的主流艺术家习惯于用一种泛政治化的言说方式,主张“曲高和众”的丰子恺采用的是一种平民化中又不失名士化的言说方式。这种言说方式决定了丰子恺是一位比较边缘化的艺术家。与丰子恺的艺术成就相比,目前学术界对丰子恺的研究相对滞后。本书旨在对丰子恺这位具有鲜明个性的艺术家的审美世界进行全方位的研究和描述,以帮助人们全面了解丰子恺这位有些“另类”色彩的艺术家的丰富的审美世界。在此,笔者想努力当好一名“导游”,带大家去逛丰子恺审美世界中的一个又一个“城堡”。

目 录

序	孙郁 1
导论	1
第一章 丰子恺的美学思想	1
第一节 丰子恺美学思想综述	1
第二节 超越功利的“绝缘说”	5
第三节 抗争人生的“苦闷说”	17
第四节 诗意栖息的“情趣说”	30
第五节 东西合璧的“写意说”	38
第二章 播种“艺术心”的审美教育	48
第一节 独具匠心的审美教育	48
第二节 音乐知识的普及工作	63
第三节 美术知识的普及工作	75
第四节 其他艺术知识的普及工作	86
第三章 缘缘堂随笔的审美价值	95
第一节 缘缘堂随笔的风情美	95
第二节 缘缘堂随笔的佛理美	126
第三节 缘缘堂随笔的情趣美	147

丰子恺的审美世界

第四章 子恺漫画的审美情趣·····	176
第一节 中国“感想漫画”的开拓者·····	176
第二节 丰富多彩的“子恺漫画”·····	192
第三节 “有意味的形式”·····	232
第五章 在其他艺术领域的审美实践·····	251
第一节 书法艺术·····	251
第二节 书籍装帧艺术·····	263
第三节 “缘缘堂”——诗意栖息的建筑艺术·····	277
第六章 丰子恺审美个性的成因·····	288
第一节 民间艺术的熏陶·····	288
第二节 传统文化的师承·····	301
第三节 外来文化的影响·····	316
参考书目·····	324
后记·····	329

第一章 丰子恺的美学思想

第一节 丰子恺美学思想综述

丰子恺是一位具有独特美学思想的文化名人,但目前学术界对其美学思想的研究很不充分。在几本流行的现代美学史著作中,只有陈伟的《中国现代美学思想史纲》列专节论述丰子恺的美学思想,其他只是偶尔提到他的艺术主张,没有系统阐述他的美学思想。也许是漫画家、文学家、翻译家和艺术教育家的名声太大,遮蔽了作为美学家的丰子恺,故作为美学家的丰子恺一直不为美学界所重视。其实,作为翻译家,丰子恺最早出版的译著是1925年3月由商务印书馆出版的日本学者厨川白村的文艺论著《苦闷的象征》。“五四”新文学作品主要抒写的是觉醒的知识分子的众多苦闷:性的苦闷、生的苦闷、梦醒后无路可走的苦闷以及在异国他乡作为弱国子民遭受歧视的苦闷等等。厨川白村的《苦闷的象征》似乎就是对中国“五四”“苦闷文学”的艺术理论总结。因此,鲁迅、丰子恺等人翻译的厨川白村的《苦闷的象征》都一版再版,拥有众多的读者。厨川白村的《苦闷的象征》在中国现代美学史上的影响力,超越了其他任何一本美学译著。然而,厨川白村的《苦闷的象征》在中国的“华盖运”主要属于“五四”文学时期,其余波也只延续到“左联”时期。随后似乎就“过时”了。新中国成立后,我们只能看到鲁迅翻译的

丰子恺的审美世界

《苦闷的象征》，而丰译本则被遮蔽了。由此可见，初登文坛的丰子恺，与鲁迅一样，进入了主流美学界。然而，当中国的文艺运动由“五四”的文学革命进入到“左联”的革命文学时，鲁迅继续翻译了普列汉诺夫、卢那察尔斯基等属于“左联”时期主流美学界的译著，而丰子恺则由“主流”而“边缘化”了。

作为艺术教育家，丰子恺编译了大量外国的艺术理论普及读物，介绍艺术教育知识，进行了长达数十年的美学知识启蒙工作。早在1919年，丰子恺就与姜丹书、张拱璧、周湘、欧阳予倩、吴梦非、刘质平等上海专科师范学校和爱国女校的教职员共同发起组织了“中华美育学”。该会于次年出版了会刊《美育》杂志，主张“‘美’是人生的一种究竟的目的，‘美育’是新时代必须做的一件事”。丰子恺在《美育》上发表了《画家之生命》、《忠实之写生》和《艺术教育的原理》等介绍美术知识、美育知识的文章和一幅习作木炭画。

美育，即审美教育，也称“艺术教育”。王国维、梁启超、蔡元培、李叔同等人都是我国现代审美教育的积极倡导者。“蔡元培既是把西方美学介绍到中国来的先驱者之一，又是一位融合中西文化的革命民主主义者，中外著名的政治家、思想家和教育家。他对我国现代美学的主要贡献，是在积极倡导美育方面。”^①蔡元培把审美教育当作其进行革命民主主义思想启蒙的“津梁”。他不过是要运用康德对美和美感的“普遍性”与“超功利性”的理论，来净化这个鄙俗之利欲所熏陶的社会。“浑身都是个艺术家”的丰子恺，正是在王国维、梁启超、蔡元培、李叔同等中国现代美学先驱的影响下从事审美教育的。然而，丰子恺在进行审美教育时，并没有蔡元培的政治抱负，他始终信奉中华

^① 张颂南：《中国现代美学纵横谈》第65页，浙江大学出版社1991年11月版。

美育会的主张——“‘美’是人生的一种究竟的目的”。丰子恺的着眼点不是思想启蒙,而是审美知识的启蒙,要让美走出艺术的“深宫”,走进大众的日常生活,使生活艺术化和艺术生活化。

丰子恺不是革命家,其对人生的终极关怀是宗教性的。他在解释乃师李叔同谜一样的人生时提出了著名的“三层楼”说。即丰子恺把人生比喻为“三层楼”:第一层是物质生活,第二层是艺术生活,第三层是宗教生活。丰子恺作为艺术家,其通过审美的“津梁”既要达到宗教生活的彼岸又有影响物质生活的慈悲心。丰子恺作为在俗的“居士”,主要居住在人生的第二层楼,偶尔也到第三层楼去探望。他的《护生画集》是要把读者引导向宗教生活的彼岸,但其主要的艺术作品及其审美教育工作是要影响居住在第一层楼的俗众,以提高他们的审美情趣。

学术界称丰子恺是“居士”和“斗士”。缘缘堂时期的丰子恺过的是典型的“居士”生活,而抗战期间的丰子恺则成了“斗士”。其实,丰子恺仍是一位艺术化了的“斗士”。1938年夏,丰子恺应邀到桂林为广西全省中学艺术教师暑假训练班讲授艺术。在日后整理成文的《桂林艺术讲话之一》中指出:“艺术家必须以艺术为生活。换言之,必须把艺术活用于生活中。这就是用处理艺术的态度来处理人生,用写生画的看法来观看世间。因此艺术的同情心特别丰富,艺术家的博爱心特别广大,即艺术家必为仁者,故艺术家必惜物护生。”(4·15)由此可见,即使国难当头,丰子恺仍念念不忘以艺术为本位。

在白马湖作家群中,丰子恺与朱光潜是两位注重对青年朋友进行美学知识启蒙的作家。朱光潜的《谈美》写于1932年,同年11月,作为继作者第一本著作《给青年的十二封信》之后的“第十三封信”,由开明书店出版。朱自清在《〈谈美〉序》中指出:“孟实先生还写了一部大书,《文艺心理学》。但这本小册子并非节略;它自成一个完整的有机体,有些处是这部大书所不

详的,有些是那里没有的。”^①朱光潜的《谈美》是美学知识启蒙读物,是写给青年朋友看的;他的《文艺心理学》则是专著,是写给美学专家看的。朱光潜的《诗论》、《变态心理学》、《克罗齐哲学述评》和《西方美学史》等都是写给美学专家看的专著。正是这些专著,奠定了朱光潜这位美学家在中国现当代美学史上的地位。反观丰子恺,他只写那些艺术知识和美学知识普及性读物,并没有写出体系性的美学专著。长期以来,美学专家大都不屑阅读这类写给青年朋友看的深入浅出的读物。其实,这类普及性读物对于全民审美情趣的提高极为有用。也许是丰子恺没有写出给美学专家看的美学专著吧,丰子恺的美学思想一直不为美学界所重视,自然也就没有像朱光潜那样获得“美学家”的称号。

朱自清《论雅俗共赏》一文中指出:

单就玩艺儿而论,“雅俗共赏”虽然是以雅化的标准为主,“共赏”者却以俗人为主。固然,这在雅方得降低一些,在俗方也得提高一些,要“俗不伤雅”才成;雅方看来太俗,以至于“俗不可耐”的,是不能“共赏”的。但是在什么条件下才会让俗人所“赏”,雅人也能“共赏”呢?我们想起了“有目共赏”这句话。^②

丰子恺那些关于艺术知识和美学知识的普及性读物是“雅俗共赏”的典范。“俗不伤雅”,才能“雅化”俗人,进而提高全民的审美情趣。当下的中国大众,随着物质生活水平的提高,普遍要求美化生活,但由于审美情趣低俗,结果花钱买不到雅俗共赏的美。社会呼唤丰子恺式的美学家,能写出雅俗共赏的美育读物。

① 《朱自清全集》第1卷第265页,江苏教育出版社1988年5月版。

② 《朱自清全集》第3卷第224页,江苏教育出版社1996年8月版。