

壬午五月
子恒

壬午肖像 1918年

扉页题签 叶圣陶
封面设计 杨 光
责任编辑 李均生

丰子恺文集 4

艺术卷 四

丰陈宝 丰一吟 丰元草 编

浙江文艺出版社 出版发行 浙江新华印刷厂印刷
浙江教育出版社

浙江省新华书店经销

开本850×1168 1/32 印张18.5 插页6 字数392000 印数0001--2000

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

ISBN 7-5339-0230-0/I·220 定 价: 11.00 元

在上海陝西南路
日月楼作画

(约1960年)

率幼女一吟游
湾日月潭时与高山
二公主合影

(1948年)

与妻徐力民及幼女一吟在黄山 (1961年)

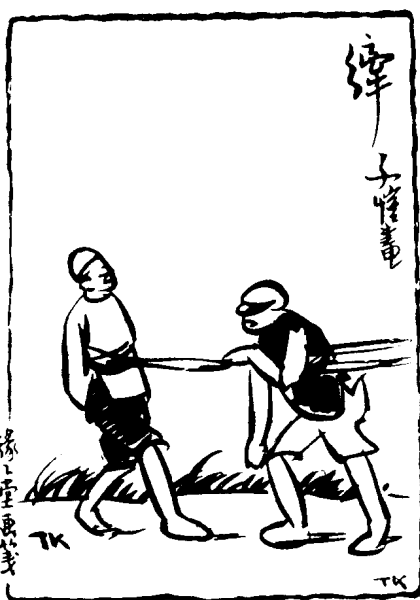

(1941年)

(1941年)

(1946年)

(1946年)

(1946年)

(1959年)

(1959年)

(1948年)

目 次

歌曲《幼女之愿》附说(1938年)	(1)
漫画是笔杆抗战的先锋(1938年)	(3)
谈抗战歌曲(1938年)	(4)
《口琴歌曲集》序(1938年)	(12)
桂林艺术讲话之一(1938年)	(13)
桂林艺术讲话之二(1938年)	(18)
桂林艺术讲话之三(1938年)	(22)
《我们四百兆人》附说(1938年发表)	(27)
艺术必能建国(1939年发表)	(30)
《漫画阿Q正传》初版序言(1939年)	(34)
《大树画册》序(1939年)	(36)
谈抗战艺术(1939年)	(37)
平凡(1939年)	(47)
精神的粮食(1939年)	(49)
工艺术(1939年)	(51)
近世艺术教育运动(1939年)	(53)
卅年来艺术教育之回顾(1940年)	(56)
文艺与工商(1940年)	(61)
艺术修养基础(1941年出版)	(67)
上编 艺术总说	(69)

第一章	艺术的学习法	(71)
第二章	艺术的种类	(81)
第三章	艺术的性状	(87)
第四章	艺术的形式	(91)
第五章	艺术的内容	(96)
第六章	艺术的创作	(101)
第七章	艺术的鉴赏	(107)
第八章	艺术的起源	(116)
第九章	艺术的效果	(120)
中编 绘画(附书法)		(127)
第一章	绘画的种类	(129)
第二章	绘画的工具	(134)
第三章	绘画的学习法	(151)
第四章	形体的描法	(155)
第五章	色彩的描法	(167)
第六章	构图法	(183)
第七章	图案法	(190)
第八章	漫画	(202)
第九章	中国画与西洋画	(208)
第十章	中国画简史	(211)
第十一章	西洋画简史	(215)
第十二章	书法略说	(230)
《子恺漫画全集》序(1941年)		(243)
评中国的画风(1941年)		(245)
《客窗漫画》序(1941年)		(254)
画展自序(1942年)		(256)

《画中有诗》自序(1943年)	(258)
漫画的描法(1943年出版)	(259)
第一章 漫画的意义	(261)
第二章 漫画的由来	(264)
第三章 漫画的种类	(274)
第四章 漫画的学程	(286)
第五章 写实法	(292)
第六章 比喻法	(296)
第七章 夸张法	(300)
第八章 假象法	(305)
第九章 点睛法	(309)
第十章 象征法	(312)
《艺术与人生》序言(1943年)	(317)
《艺术学习法及其他》序言(1943年)	(318)
文艺的不朽性(1943年)	(319)
艺术与革命(1944年)	(322)
《人生漫画》自序(1944年)	(324)
《音乐初阶》序说(1944年发表)	(326)
《率真集》序(1946年)	(333)
现代艺术二大流派	(334)
艺术的展望	(342)
艺术的园地	(348)
艺苑的分疆	(357)
东西洋的工艺	(368)
艺术的眼光	(377)
漫画创作二十年	(387)

艺术与人生	(392)
艺术与艺术家	(401)
《子恺漫画选》(彩色版精装本)自序	
(1946年)	(404)
《又生画集》自序(1947年)	(406)
《幼幼画集》自序(1947年)	(408)
《劫余漫画》自序(1947年)	(409)
《音乐十课》序言(1947年发表)	(410)
《丰子恺画存》自序(1948年)	(413)
钱君匋徐菊庵金石书画展序(1948年)	(414)
中国艺术(1948年)	(416)
香港画展自序(1949年)	(418)
前进的生气蓬勃的乐曲(1949年)	(421)
护生画三集自序(1949年)	(423)
《音乐知识十八讲》序言(1949年)	(427)
音乐艺术的性状	(429)
音乐的起源与成长	(439)
乐曲的内容	(446)
古代及中世的音乐	(456)
近世的音乐	(465)
现代的音乐	(478)
歌剧乐剧与神剧	(493)
《绘画鲁迅小说》序言(1950年发表)	(511)
《世界大作曲家画像(附小传)》译者序(1950年)	(513)
苏联的音乐(1951年)	(516)
《子恺漫画选》(彩色版平装本)序言	

(1951年)	(526)
《漫画阿Q正传》十五版序言(1951年) . .	(527)
阿萨非也夫(1951年发表)	(529)
杜纳耶夫斯基(1951年发表)	(536)
《钱君匋刻长跋巨印选》序(1954年) . . .	(544)
《子恺漫画选》自序(1955年)	(545)
雪舟的生涯与艺术(1956年发表)	(549)
费新我《草原图》读后感(1957年)	(560)
《李叔同歌曲集》序言(1957年)	(563)
看了齐白石先生遗作展览会(1958年) . . .	(565)
回忆儿时的唱歌(1958年发表)	(567)
《陈之佛画集》编者序言(1958年)	(573)
《君匋书籍装帧艺术选》前言(1960年) . .	(575)
护生画第四集后记(1960年发表)	(577)
《弘一大师遗墨》序言(1961年)	(578)
《上海花鸟画选集》序(1962年)	(580)
《弘一大师遗墨续集》后记(1964年) . . .	(581)
《护生画集》(第五集) 序言(1965年) . . .	(582)
《敝帚自珍》序言(1971年)	(583)

歌曲《幼女之愿》附说^①

此曲分上下两部。上部是短音阶(小音阶)乐曲,曲趣沉痛。下部改用长音阶(大音阶),曲趣雄庄。歌词调寄《菩萨蛮》。上部诉说幼女抛却其所心爱的洋囡囡而逃难之哀情,下部表示其抗敌复仇的决心。故乐曲与歌词情趣一致。为欲强调其抗敌复仇的决心,特将下部重复一遍,形成三部。实则第二三部系同一部的重复。五线谱中为避免重复写谱,用反复记号。简谱则下部重写两遍,使不懂反复记号者皆得看谱唱奏。

所谓短音阶乐曲,就是用 $\dot{6} \ 7 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6$ 当作音阶而作的曲。其中以 $\dot{6}$ 为主音,以 3 为属音(即第五音)。主音属音是最常用的音。故此曲上部中 $\dot{6} \ 3$ 两音最多用。“胡骑逼我中宵走,仓皇抛却知心友”一行,以 $\dot{6}$ 开始,以 $\dot{6}$ 结束。“此友最相亲,玲珑粘土人”一行,以 $\dot{6}$ 开始,以 3 结束。凡多用 $\dot{6} \ 3$ 的旋律,其曲趣必悲哀沉痛。

所谓长音阶乐曲,就是以 $1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ \dot{1}$ 当作音阶而作的曲。其中以 1 为主音,以 5 为属音。故下部中以 $1 \ 5$ 两音为最多用。“待几年十五,自起将旗鼓”一行,以 5 开始,以 5 结束。“收复旧神州,与君共嬉游”一行,以 5 开始,以 $\dot{1}$ 结束。凡多用 $1 \ 5$ 的旋律,其曲趣必光明雄壮。

^①本篇曾载1938年5月16日《文艺阵地》杂志第1卷第3期。原附五线谱歌曲,今删。——编者注。

这曲先有歌词，后谱乐曲。我家九岁女儿一宁^①有心爱的洋囡囡，放在缘缘堂。暴寇突如其来，全家仅以身免，她的洋囡囡就陷入敌阵。途中她常常纪念它。及闻缘缘堂被焚，她起初哭泣，继而愤怒。自恨年幼，未能从军，常努力加餐，希望快变成人，好去杀敌而救洋囡囡。虽是为失却洋囡囡而悲愤，但洋囡囡的失却正是引起其天真的爱国心的缘由。不可与因陈圆圆而引清兵入关的吴三桂同论。故其事可泣可歌。我先将此意填成《菩萨蛮》一阙，萧而化君见而击节，遂为谱曲，令诸儿歌之。

廿七〔1938〕年四月三日子恺附记。

幼女之愿

降A调 $\frac{6}{8}$

萧而化作曲
丰子恺作歌

$\underline{\underline{61}}$ | $\underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{7}$ | $\underline{6} \cdot \underline{*5} \underline{\underline{35}}$ | $\underline{7} \underline{3} \underline{2} \underline{1}$ |
胡 骑 逼 我 中 宵 走， 仓 皇 抛 却 知

$\underline{7} \cdot \underline{6} \underline{\underline{61}}$ | $\underline{3} \underline{\underline{21}} \underline{7} \underline{6}$ | $\underline{5} \underline{\underline{4.3}} \underline{3} \cdot$ |
心 友。 此 友 最 相 亲， 玲 珑 粘 土 人。

(转F调 $3 = 5$)

$\underline{3} \cdot \underline{0} \underline{5}$ | $\underline{1} \underline{2} \underline{\underline{34}} \underline{5} \underline{\underline{6*4}}$ | $\underline{5} \underline{3} \underline{*4} \underline{5} \underline{5}$ |
待 儿 年 十 五， 自 起 将 旗 鼓， 收

$\underline{1} \underline{2} \underline{\underline{34}} \underline{5} \underline{\underline{6*4}}$ | $\underline{5} \underline{6} \underline{7} \underline{\dot{1}} \underline{5}$ | $\underline{1} \underline{2} \underline{\underline{34}} \underline{5} \underline{\underline{6*4}}$ |
复 旧 神 州， 与 君 共 嬉 游。 待 儿 年 十 五， 自

$\underline{5} \underline{3} \underline{*4} \underline{5} \underline{5}$ | $\underline{1} \underline{2} \underline{\underline{34}} \underline{5} \underline{\underline{6*4}}$ | $\underline{5} \underline{6} \underline{7} \underline{\dot{1}} \underline{0}$ ||
起 将 旗 鼓， 收 复 旧 神 州， 与 君 共 嬉 游。

①一宁，今名一吟。 ——编者注。

漫画是笔杆抗战的先锋^①

漫画是笔杆抗战的先锋。因为它的宣传力顶锐利。锐利的原因有二：

第一，看漫画一望而知，不花时间。抗战的文章，无论怎样短小精悍，一字一句地读下去，至少也要花几分钟。看漫画只费几秒钟，就能了解画的意味，就能明白画的主旨。在繁忙的非常时期，这种宣传方法是最有效的。

第二，漫画是一种世界语，任何国人都看得懂。漫画是一种不须学习的文字，文盲也看得懂，故其宣传力最广。虽然多数漫画是靠文字互相说明的，但少用文字或完全不用文字，而能使大众一目了然的，是漫画中之上乘。

如上所述，读漫画不费时间，容易理解。故在目前是最有力、最普遍的宣传工具，其效率远在文字之上。这可说是笔杆抗战的先锋。

古语云：“百闻不如一见”。现在我可以这样说：“百篇文章不及一幅漫画”。最后胜利已经在望了，全国漫画家一齐冲锋！

廿七〔1938〕年儿童节于衡武车中。

^①本篇曾载1938年4月16日《抗战漫画》全国美术界动员特辑。——编者注。

谈抗战歌曲^①

抗战以来，艺术中最勇猛前进的要算音乐。文学原也发达，但是没有声音，只是静静地躺在书铺里，待人去访问。演戏原也发达，但是限于时地，只有一时间一地点的人可以享受。至于造型艺术（绘画雕塑之类），也受着与上述两者相同的限制，未能普遍发展。只有音乐，普遍于全体民众，像血液周流于全身一样。我从浙江通过江西，湖南，来到汉口，在沿途各地逗留，抗战歌曲不绝于耳。连荒山中的三家村里（我在江西坐船走水路，常夜泊荒村，上岸游览，亲耳所闻），也有“起来，起来”，“前进，前进”的声音出之于村夫牧童之口。都会里自不必说。长沙的湖南婆婆，汉口的湖北车夫，都能唱“中华民族到了最危险的时候”。宋代词人柳永所作词，普遍流传于民间，当时有“有井水处，即有柳词”之谚。现在也可以说：“有人烟处，即有抗战歌曲。”唐代诗人白居易的诗，平易浅明，世人有“老妪能解”之评。现在的抗战歌曲，当然比白居易的诗更为平白，直可称之为“幼童能解”。原来音乐是艺术中最活跃，最动人，最富于“感染力”和“亲和力”的一种。故我们民间音乐发达，即表明我们民族精神昂扬，是最可喜的现象。前线

①本篇选自成都普益图书馆印行的《子恺近作散文集》1941年10月初版本。——编者注。

的胜利，原是忠勇将士用热血换来的。但鼓励士气，加强情绪，后方的抗战文艺亦有着一臂的助力，而音乐实为其主力。

古语云：“大行不顾细谨。”在国家存亡危急的今日，对于艺术不宜过于严格地批评。只要不妨碍抗战精神而具有几分价值的，我们都应该容纳或奖励。让它们多多益善地产生。古语云“曲高和寡”。现在却相反，应说“曲好和众”。因为现在对于艺术不求其“高”（高就是深，在绘画是“气韵生动”的杰作，在音乐是“流水高山”之类的名曲。它们自有其高贵的艺术的价值。这种艺术在近代被称为“为艺术的艺术”，或“象牙塔中的艺术”，只宜让少数优越分子互相欣赏，不宜作为民众艺术），但求其“好”。所谓好，就是有耳共赏。凡不含毒质而合乎大众胃口的，都是好曲。现在抗战歌曲虽如雨后春笋，但到后来自自然会淘汰，只剩最好的——就是最合大众胃口而不含毒质的——几曲流行于民间。所以不妨让它们多多益善的产生，不应该作严格的批评。现在写这篇，竭力避免严格的批评，但对抗战歌曲略略贡献一点意见。

关于抗战歌曲，可就三方面而谈：第一是歌词，第二是乐曲，第三是乐谱。

现行的抗战歌曲的歌词，就是抗战文学的一部分，固然慷慨雄壮，没有一曲不是怒发冲冠的喑呜叱咤。但我翻了許多抗战歌曲集，觉得有两点惹我注意：第一是略觉“千篇一律”。譬如“起来，起来”，“前进，前进”之类，固然是促醒民众的有力的呼号，但用之太多，反觉疲乏。用之不得其当，反失效力。我以前做教师时，曾有这样的经验：上课

时儿童注意力不集中，须得用高呼，或在黑板上拍教鞭，以促其注意，使全体静肃听讲，但倘滥用此法，不住地高呼，不住地拍教鞭，到后来会失去效用。那时就非用别种较软的方法；譬如讲一故事，唱一歌曲。我忽然改变上课的态度，倒可以引起儿童注意，使大家一致团结。抗战歌词，我以为也如此。高呼“起来”，“前进”，“奋斗”，“杀敌”的固然少不得，别种和平奋斗的歌词也应该有。但现在前者很多，而后者很缺。故不免千遍一律。这是第一点。第二，我翻阅了许多抗战歌曲集，觉得歌词的意义，大多数只给人一种抽象的概念，而少有动人的艺术味。换言之，大多数像“标语”的连缀，而不像“歌词”。这些歌曲当然也有效用，但其效用与标语相去无几，或可说是“朗吟的标语”。我觉得这种以外，应该再有含有艺术味的——即含有诗趣的——歌词。表面看来并不轰轰烈烈，其实感人之力有时反比前者为大。举一做例，即《心头恨》：

种子下地会发芽，
仇恨入心也生根。
不把敌人杀干净，
海水洗不清心头的恨。

严冬腊月喝凉水，
一点一滴记在心。
官不抵抗民抵抗，
受辱的百姓是火炼的心。

打死一个算一个，

打死两个不亏本。
一个挡十十挡百，
要活命的一齐向前进。

（塞克作词，华生作曲。）

这歌词，在现行许多抗战歌词中，是很难得的一首。（在一本歌集中，恐怕难得找出第二首来。）作者用比喻开始，慢慢的说到抗战。表面上似乎“不雄壮”，“太柔弱”，其实你回味一下子看，反比“朗吟的标语”力强！而我所谓“诗趣”，就是指此。作诗有赋、比、兴三体。大概“比”和“兴”比“赋”更富有诗趣，其入人也更深。但“赋”也可以作成好歌词。只要不一味呼号抽象的概念文句，而加以动人的叙述描写（就是诗趣），也是好歌词。这种好歌词现在一定有。但我手头找不出例子，只得举两首古人词来举一反三。例如岳飞的《满江红》，是大家知道的。其词云：

怒发冲冠，凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲白了少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？驾长车踏破、贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河，朝天阙。

这首词倘被译成白话，一定是能使大家动听的。动听的原因就在善于叙述描写，而含有诗趣。还有一首，是一位女子作的，也很可以提出来看。这女子是岳阳守土者徐君宝之妻。徐被寇兵所杀，女被劫至杭州，寇欲犯之，女佯诺，但须奠祭先夫然后从。寇许之。女奠毕，题此词于壁，自刎死。其词曰：

汉上繁华，江南人物，尚遗宣政风流。绿窗朱户，