

感悟丰子恺

丰子恺漫画与散文赏析

◎丁秀娟 著

東華大學出版社

感悟丰子恺

丰子恺漫画与散文赏析

◎丁秀娟 著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

感悟丰子恺:丰子恺漫画与散文赏析/丁秀娟著.
—上海:东华大学出版社,2014.3

ISBN 978-7-5669-0452-2

I. ①感… II. ①丁… III. ①丰子恺(1898~1975)
—漫画—鉴赏 ②丰子恺(1898~1975)—散文评论
IV. ①J218.2 ②I207.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 016233 号

责任编辑 张 静

封面设计 魏依东

出 版:东华大学出版社(上海市延安西路 1882 号,200051)

本 社 网 址:<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店:<http://dhdx.tmall.com>

营 销 中 心:021-62193056 62373056 62379558

印 刷:昆山亭林印刷有限责任公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:20

字 数:405 千字

版 次:2014 年 3 月第 1 版

印 次:2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5669-0452-2/J·151

定 价:36.00 元

奋斗的成果

序 一

我与丁秀娟相识，转眼已 20 余年。

1985 年正是我父亲逝世 10 周年。她经朋友介绍来找我。其实不必找朋友介绍，我们已经有了介绍人，那就是我父亲。秀娟是研究丰子恺的，所以我们一见如故。当时她正在写关于我父亲儿童题材散文的论文。我这里有的是资料。于是，我们的共同语言更多了。

这一年清明，我照例要去故乡扫父母的墓。故居缘缘堂正在重建，也该去看看。我邀秀娟同行，她欣然允诺。那时，去浙江桐乡石门要先到嘉兴再改坐船。船在古运河中航行，我和秀娟一路闲聊父亲所写的家乡题材的散文，说得很是欢畅。秀娟特别欣赏这一段水路。她站在船头眺望两岸的水乡风光，其乐无穷。她的情绪感染了我。至今我一有机会坐船，眼前就会出现她站在船头的那股兴奋劲儿。

这次回乡，秀娟的感受特深。她的毕业论文写得很出色，被指定在上海电视大学公开答辩，而且得了一个“优”。她还在电视台讲读自己的论文。事后，她说这一切与故乡之行和我的鼓励是有关的。我听了很高兴。自己已经年老，能看到有接班人崭露头角，还有比这更高兴的吗？！

丁秀娟加入了丰子恺研究会。后来，她在浦东新区教育学院

感悟丰子恺

工作,受到领导的重视,编写了丰子恺研究的教材。2000年起,还开了丰子恺研究的课。为丰子恺研究开设专门的、长期的课程,恐怕在国内(或许包括国外)是数一数二的吧!这门课在2003年被评为学院优秀课程。

好了!关于丁秀娟的这本书,我似乎不必再用更多的语言来介绍了。她这本《感悟丰子恺》,是她努力奋斗的成果。精彩的内容就留待读者自己去欣赏吧!

不过,末了,我还要饶舌一番:我和秀娟还有一层私交,那就是我的外孙和她的儿子小时候在一起玩过。两人合照了一张相,竟然长得很像。可惜我的外孙现在已经长成一个小胖墩儿;而她的儿子反而比小时候瘦了,如果再和我外孙站在一起,恐怕显得像豆芽菜了吧!

豐一吟

序 二

丰子恺的漫画，我在少年的时候就喜欢上了，幽默、风趣，让人忍俊不禁；丰子恺的书法，我在年轻的时候就留下了美好的印象，自然、流畅，又不失儒雅；丰子恺的散文，我在编中学语文教材时被折服了，清新、质朴，充满着真、善、美；丰子恺的音乐成就，那是我认识丁秀娟老师，听了她的讲课后才顿悟的；丰子恺的人格魅力，是读了丁老师的书稿以后，让我更加钦佩的。于是，我对丰子恺有了一个比较全面的认识——这是一个文化大家，一个文化伟人。

有一次会上，我这样谈感受：我们中华民族历史上有着许多杰出的人物，我们应该为他们塑像。杰出的科学家、政治家，应该雕塑铜像，而丰子恺应该雕塑水晶像。因为他的一生是那么晶莹、透明、闪光。

丁秀娟老师研究丰子恺，是从学生时代开始的，许多年来，乐此不疲，执着钻研。教育学院职务培训中，她把“丰子恺研究”作为一门微型课程开设，得到广大教师的欢迎。2003年，又作为21世纪上海教师教育网上的第一门网上课程，得到了网上学习的教师的欢迎。当然，一方面是丰子恺的人格魅力和文化成就吸引着广大教师；另一方面是丁老师研究的成果，以及她深入浅出、娓娓动听的讲课感染着广大教师。

我常常想，丁老师为什么如此执着地研究丰子恺呢？我相信，一个平庸的人是无法打开一个高尚人的心扉的。丁老师在研究的过程中，一定受到感悟、得到陶冶，从而在内心深处产生共鸣和提升。

丁老师精雕细刻，已完成丰子恺水晶像的塑造。读完此书稿，一座丰满的水晶像已刻入我的脑海中。当然，这座水晶像还是初次展现，而且它是半身像。我期待着她继续努力，将来能见到她雕塑的第二座——丰子恺的全身水晶像。

陳文高

目 录

引言 / 1

上篇 漫画情味

- “带核儿的小诗”——“子恺漫画”综述 / 7
- 古诗新画 / 29
- 童心写真 / 47
- 世态惨象 / 61
- 漫画抗战 / 69
- 教育思索 / 74
- 人间情味 / 83
- “护生”精髓 / 94

下篇 随笔旨趣

- 心灵的色彩——丰子恺散文综述 / 117
- 给我的孩子们 丰子恺 / 139
- 情深意厚网落花——读《给我的孩子们》 / 143
- 儿女 丰子恺 / 147
- 与众不同的仁者之爱——读《儿女》 / 152
- 吃瓜子 丰子恺 / 157
- 亦谐亦庄话瓜子——读《吃瓜子》 / 163
- 梦痕 丰子恺 / 168

美丽的梦痕——读《梦痕》	/ 173
杨柳	丰子恺 / 178
独具慧眼赞杨柳——读《杨柳》	/ 182
送考	丰子恺 / 186
生动的描写 深刻的启示——读《送考》	/ 190
物语	丰子恺 / 195
尊重万物的生存之道——读《物语》	/ 203
山中避雨	丰子恺 / 207
一幅素雅清丽的艺术画卷——读《山中避雨》	/ 210
我的母亲	丰子恺 / 216
赤子深情忆母亲——读《我的母亲》	/ 220
还我缘缘堂	丰子恺 / 224
魂之所归缘缘堂——读《还我缘缘堂》等三笔随笔	/ 228
悼丐师	丰子恺 / 238
一篇至真至情的悼文——读《悼丐师》	/ 243
怀李叔同先生	丰子恺 / 247
永远铭记老师的遗训——从《怀李叔同先生》说开去	/ 254
白鹅	丰子恺 / 260
情系白鹅 传神写照——读《白鹅》	/ 265
湖畔夜饮	丰子恺 / 269
品味诗意 品味人生——读《湖畔夜饮》	/ 273
庐山游记	丰子恺 / 278
耳目一新话旅游——读《庐山游记》	/ 288
癩六伯	丰子恺 / 293
一部社会底层小人物传奇——读《癩六伯》	/ 296
塘栖	丰子恺 / 301
从《塘栖》看丰子恺的诗意人生	/ 304
后记	/ 311

引 言

一个老人坐在会场外的长椅上，等待听“养生与保健”的报告。一个妇女走来，坐在长椅的另一端，翻开了《爸爸的画》。

“这是丰子恺的漫画？他的漫画别具一格，一看就知道！”老人说。

“是的。是丰子恺女儿新编的。”

“解放前的报刊上经常有丰子恺的画，我是看着他的漫画长大的。”老人边说边坐到那妇女旁边，凑在一起读起漫画来，脸上挂着笑容，似见到了多年未遇的老友。场内的报告会早已开始，但看画的人却浑然不知。

这就是丰子恺，老一辈读者心中永远的朋友。

一个扎马尾辫的女孩，流连在“丰子恺艺林”。

墙上挂着悦目的仿丰子恺漫画，书架上摆着丰子恺的种种著作，柜子里陈列着精美的艺术品，令女孩惊喜不已。她缠着妈妈买这买那，最后抱着一大摞丰子恺的书和纪念品，满载而归。

女孩才读初中预备班，是教科书上《给我的孩子们》一文，让她知道了丰子恺。

这就是丰子恺，给后人留下了一座艺术宝库。

文学大师巴金曾说：“在我的脑子里有一个‘丰先生’的形象：一个与世无争、无所不爱的人，一颗纯洁无垢的孩子的心。我并不完全赞成他的主张，但是我敬重他的为人。我不仅喜欢他的漫画，我也爱他的字……他在各地发表的散文，能找到的我

全读了。阅读时我就像见到老朋友一样，感到亲切的喜悦。”（选自巴金《怀念丰先生》，原载于1981年6月11—13日香港《大公报》）

美学家朱光潜先生说：“子恺从顶至踵是一个艺术家，他的胸襟，他的言谈笑貌，待人接物，无一不是艺术的，无一不是至爱深情的流露。”（选自朱光潜《丰子恺先生的人品与画品》）

这是大师、学者眼中的丰子恺，富有艺术智慧和仁者风范的艺术大家。

丰子恺是我国现代著名的全才型的艺术家。19世纪末（1898年11月9日），丰子恺出生在位于杭嘉湖平原大运河畔的石门湾，今浙江省桐乡市石门镇。20世纪20年代开始，他漫步艺苑，几乎走遍了绘画、文学、音乐、翻译、书法、艺术教育等各个艺术领域，留下了许多脍炙人口的艺术作品。丰子恺一生勤奋创作，生前出版的书画集、散文著作、美术和音乐理论著作、外国文学和外国艺术理论译著约有一百七十多部。这在中国文化史上是罕见的。

时至21世纪，丰子恺的漫画与随笔仍常见于国内外的报刊，丰子恺的《音乐的入门》等著作仍一版再版，丰子恺的艺术仍拥有大量的知音和读者。这是一种特殊而值得深思的文化现象。

诞生于20世纪20—30年代的“子恺漫画”“缘缘堂随笔”等文学艺术作品，为什么能受到中外几代读者的喜爱呢？

一位艺术家，能得到人们长久的尊敬与怀念，自有他独特的人格魅力。

他的艺术作品，能受到人们长久的关注和喜爱，自有其丰富的审美价值。

艺术是一面镜，它照出的是人的内心世界；

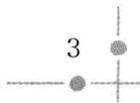
艺术是一座桥，它传达的是人的美好情感；

艺术是一口井,能供给饥渴的行人以甘甜的清泉;

艺术是一股风,用清凉抚慰人们疲惫的心灵。

人类需要艺术,犹如生命需要阳光、空气和水。

在这卡通漫画、快餐文化充斥市场的今天,如果你能静下心来,读一读丰子恺富有抒情意味的漫画,闪烁人性之美的散文,以及他的其他艺术作品,你的心定能或多或少地得到艺术甘泉的抚慰和滋润。

上篇

漫画情味

“带核儿的小诗”

——“子恺漫画”综述

丰子恺是中国抒情漫画的开创者。风格独特的“子恺漫画”自诞生起,即以其感人的艺术魅力获得了广大读者的喜爱。朱自清称它是“带核儿的小诗”,俞平伯则认为“子恺漫画”如“一片片落英,都含蓄着人间的情味”。1998年,中国文联主席周巍峙在“丰子恺百年诞辰纪念座谈会”上说:“看他的画是一种真正的美的欣赏,更是一种愉快的享受。”

丰子恺的漫画创作是从20世纪20年代开始的。他一生究竟创作了多少漫画作品?就目前的研究资料来看,在他生前出版的画册就有40余种。这还不包括他赠送亲友和为朱自清等友人的著作画的插图,以及在“八年抗战”“十年动乱”期间散失的作品。这是一个无法统计的数字。

丰子恺的作品以特有的民族性、平民性、普及性和别具一格的韵味赢得了海内外广大读者的深深喜爱,表现出经久不衰的艺术魅力。时至今日,各种版本的丰子恺画集仍在不断问世。丰子恺漫画及有关他的漫画的评论,也时时见诸于国内外报端。海内外举办的“丰子恺漫画艺术展”吸引了众多观众。在卡通漫画充斥文化市场的今天,丰子恺那充满抒情意味的漫画,令人耳目一新,犹如炎热的夏天吹来了一阵清爽的凉风。总数超过3000幅的《丰子恺漫画全集》,由京华出版社在1989年和2001年先后两次出版。第一次是精装本,后一次为平装本。由丰子恺的女儿丰陈宝、丰一吟担任编者。该书由“儿童相”“学生相”“社会相”“绘

画诗歌”“护生画集”等9卷组成。所辑作品除报刊发表的漫画之外,还有大量速写、人像、书籍(小说、诗歌等)的插图、诗意画、彩色画、书刊封面画等等。除此之外,还有弘一法师、叶恭绰、朱幼兰和虞愚先生为其中的《护生画集》亲笔写的大量诗文。据京华出版社副社长介绍,2001年出版的平装本,在不到一个月的时间里,首印的10000套销了5000多套,让出版社始料不及。可见丰子恺作品受读者欢迎和喜爱的程度。

当代漫画家方成在《每一幅画都有令人难忘的东西——读〈丰子恺漫画全集〉》一文中写道:“中国的画家在一千多年前就出名了,而漫画家只在二十世纪初才开始出现,迄今不足百年,大约有六十多人,其中包括许多一时出现,后来不再画漫画的。在这些漫画家中,其作品流行最早也最广,至今仍脍炙人口的,恐怕莫过于丰子恺了。……丰子恺的画既有漫画的语言特性和幽默感,又有传统文人画借景抒情的风韵。情深、意浓而又平实易懂,民族风格分外鲜明,这种艺术是很值得研究的。”

一、“子恺漫画”的诞生

丰子恺曾潜心研究东西洋画派,他既重视西洋画的构图、写生及透视,又注意中国画的意境美和线条美;既注意“师古”,又不忘“自我”。他融东西画风为一炉,用毛笔作画,以简练的线条、清丽的布局,准确地反映事物感动自己的瞬间美,开创了文人抒情漫画的先河,形成了别具一格的子恺画风。

回顾“子恺漫画”的诞生历程,将有助于我们更深地了解丰子恺漫画的独特风格。

1. 童年学画

丰子恺被誉为中国漫画的“鼻祖”,中国抒情漫画的开创者。这样一位名扬四海的艺术大师,他的艺术学习和创作走过的却是