

初集

我在缘缘堂

丰子恺研究日志

吴浩然 著

初集

我在
缘缘堂

丰子恺研究日志

吴浩然 著

海豚出版社
中国国际出版集团

图书在版编目 (C I P) 数据

我在缘缘堂. 初集 / 吴浩然著. -- 北京 : 海豚出版社,
2014.1
ISBN 978-7-5110-1597-6

I. ①我… II. ①吴… III. ①丰子恺 (1898 ~ 1975)
—生平事迹②日记—作品集—中国—当代③散文集—中国
—当代 IV. ①K825.72②I267

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第283159号

书 名: 我在缘缘堂 (初集)
作 者: 吴浩然

责任编辑: 梅 杰
美术编辑: 吴光前
责任印制: 于浩杰

总发行人: 俞晓群

出 版: 海豚出版社
网 址: <http://www.dolphin-books.com.cn>
地 址: 北京市百万庄大街24号
邮 编: 100037
电 话: 010-68997480 (销售)
010-68998879 (总编室)
传 真: 010-68998879
印 刷: 北京中科印刷有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 16开
印 张: 19.25
字 数: 250千字
版 次: 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷
标准书号: ISBN 978-7-5110-1597-6
定 价: 40元

版权所有 侵权必究

序一：浩然的成长

丰一吟

听我故乡浙江桐乡市的人说，有一个年轻人叫吴浩然，来自山东汶上，他收集我父亲丰子恺的书籍甚多。我听了这消息，觉得很诧异：在汶上这个不怎么大的城市里，竟也有对丰子恺作品感兴趣的人，而且他竟到我们桐乡来了！我很想见见他。于是，2005年的10月，我和吴浩然在桐乡的新世纪大酒店初次见面了。这次会面，倒没多说话。可后来我和他越来越熟：有时他来上海，有时我去桐乡。只要不是春节他回家乡，或正好去外地的日子，我到了桐乡他就一定会来看我。如果我住宾馆，他就到宾馆来看我；如果我不住宾馆而住在乡下表妹家里，他也会到乡下来看我。于是我们成了忘年交。记得有一次我到 he 家里去，特地去看看他的藏书。他的藏书果然不少，比我家里多得多呢！他会在网上买书，有时买来我从未见过的书，他如买到两册，一定会给我一册。看来他是个十足的书迷，更是丰子恺迷。

不仅如此，令我吃惊的是：他写的字、画的画，都有丰公的风格。而且他自己也会创作，不像我那样只会临摹。浩然真是个聪明人！

我曾问过他怎么会从汶上来到桐乡。他说有一次来到杭州，桐乡的市政府正在杭州招聘舞台美术的人才。他就应聘了，这才来到了桐乡。我觉得这样有艺术才华的人去剧院打灯光，有点委屈了他，便劝他改行到文艺界。在这件事上，我花了不少功夫。好不容易把他调到了文化系统。后来他又被文化局派去主持我父亲的故居“缘缘堂”。这样一来，他这个丰子恺迷就正得其所了。

今年9月，他给我寄来一大叠他写的“日志”，要我看了以后给他写一篇序。他说这是几年来写的文章的一个总结，打算题名为《我在缘缘堂——丰子恺研究日志》。我已是85岁高龄，写起文章来也磨磨蹭蹭的，写写停停，得知他马上就要来上海看我，赶快把这篇文章写完了，才能向他有个交代啊。

自我们结识后，浩然开始研究我父亲，每写一篇文章总要发我过目，然后再发表。最

初他的文章我修改的颇多，时间久了，他发来文章我也就是只是看看，基本不用改动了。他研究我父亲书画艺术方面比较多，很多都是新挖掘的。如封面装帧、插图、儿童战事画等。至今他已出版了十本关于我父亲的著作，还编撰了怎样画子恺漫画的教材。他的勤奋和努力我看在眼里，喜在心头。

浩然是个做研究的材料。他做事很是细心，每次我们在一起时，我偶尔会想起什么往事，他总是会拿笔记下或录音。我们认识以后的谈话、短信、邮件、书信他都保留着，这一点出乎我的意料。他的日志部分有很多事情都是我说的关于我父亲的资料，如果不记下来及时挽救，或许永远将被历史遗忘。

浩然这几年，画漫画多，写文章也多，对外的宣传活动搞得既与时俱进又卓有成效。以前我常叹丰子恺研究后继无人，现在我对浩然的成长感到欣慰，打心眼里高兴。

2013年9月29日

序二：折不断的杨柳情

明 川

我借用了吴浩然的一篇文章作序文题目，是有相关意念的。

杨柳，是丰子恺先生一生最钟爱的树木，屡屡见诸笔下，是文是画，总蕴深情。他曾称许杨柳“有一种特殊的姿态，它长得很快，而且很高；但是越长得高，越垂得低。千万条陌头细柳条条不忘记根本，常常俯首顾着下面，时时借了春风之力而向处在泥土中的根本拜舞”。“不忘本”是关键词，乃源自情字。情，折不断，就是一种永恒专注。

喜欢丰先生的画与文字的人很多，研究者也不少，但吴浩然的出现，却有点异数。老远由北方移居江南，只为了一段丰氏缘，已经够异数；一头栽进丰子恺先生的研究事业，对丰先生文与画作的寻索考源，那种锲而不舍精神，处处显现着永恒专注，也非一般丰迷所及。读过他全力编撰的“缘缘丛书”，及他细意编就的各种丰书，自能体察我所说的异数并非虚言。

浩然把心力全放在丰先生作品的整理、搜佚、寻源等工作上，让丰先生画作，得以接近全貌重现，这必须凭着折不断的情了。

这本书满载着浩然追随丰先生一生艺术生活足迹的纪录，捧书细品，当感情缘俱在，而隔代承传，也证丰先生感召不绝。

纷纷浊世，愿有清流洗心。是为序。

2013年10月12日

桃
流
光
容
易
把
人
抛
下
了
櫻

目 录

芭蕉篇

- 003 丰子恺与杨柳
- 014 独领风骚的丰子恺装帧艺术
- 029 优美抒情 清新可爱
- 038 子恺漫画可学？不可学？
- 044 《护生画集》版本考
- 060 《前尘影事》忆前尘
- 065 抒情漫画创始人
- 071 大树被斩伐，生机仍不绝
- 082 以小见能大，弦外有余音
- 099 《子恺漫画》编后记
- 102 《子恺画集》编后记
- 103 《学生漫画》编后记
- 104 《儿童漫画》编后记
- 105 《儿童生活漫画》编后记
- 107 《云霓》编后记
- 109 《人间相》编后记
- 110 《都会之音》编后记
- 111 《大树画册》编后记
- 112 《子恺近作漫画集》编后记
- 113 《客窗漫画》编后记

114	《画中有诗》编后记
115	《世态画集》编后记
116	《人生漫画》编后记
117	《子恺漫画全集》编后记
119	《毛笔画册》编后记
120	《子恺漫画选》编后记
122	《又生画集》编后记
123	《劫余漫画》编后记
124	《幼幼画集》编后记
125	《儿童新画册》、《学生新画册》编后记
126	《丰子恺画存》编后记
127	丰子恺漫画年表

樱桃篇

147	丰子恺肖像漫画的艺术魅力
151	子恺漫画中的“TK”
154	丰子恺与梅兰芳
157	丰子恺作回文诗
160	丰子恺绘画教科书
162	“日月楼”今昔
164	折不断的杨柳情
167	忆“阿宝”
170	无尽奇珍供世眼，一轮明月耀天心
173	丰子恺烟不离口

- 175 丰子恺为女儿手书结婚证书
- 177 李叔同也画漫画
- 179 缘缘堂的焦门
- 182 丰子恺岳母坟墓被盗
- 183 董桥写丰子恺
- 185 丰子恺的艺术成就
- 189 丰子恺曾用名和寓所名
- 191 丰子恺制作“天眼镜”
- 192 我画子恺先生
- 195 《杨柳风》拂面而来
- 198 “缘缘丛书”中的疑点和错误
- 200 “丰子恺艺术进大学”活动缘起
- 203 “恺缘楼”书缘

流光篇

- 209 二〇〇五年日记
- 212 二〇〇六年日记
- 216 二〇〇七年日记
- 228 二〇〇八年日记
- 238 二〇〇九年日记
- 253 二〇一〇年日记
- 260 二〇一一年日记
- 279 二〇一二年日记

芭

蕉

篇

蕉上堂製五百格稿

丰子恺与杨柳

“物能感人者，在天莫如月，在乐莫如琴，在动物莫如鹃，在植物莫如柳。”历代诗人以柳入题，歌咏不绝。历代的山水画家也喜欢画柳，甚至把柳作为毕生的画材。漫画大师丰子恺就是其中少有的痴迷者，他不仅画柳、写柳、赞柳，甚至家里的时钟也改装成了燕穿柳荫的画面。（图1）

柳几乎伴随他走过了一生。

他热爱着绿柳成荫的江南，他崇仰着杨柳不忘根本的品德和对生命执著的韧性。他把满腹的深情倾注于笔端，给后人留下了深远的思考和启迪。在他的笔下，杨柳已不再是几条柔枝、几片绿荫了……

杨柳缘何能得到世人的如此厚爱呢？

（一）杨柳简述

柳树属于杨柳科，落叶乔木或灌木，枝条柔韧叶狭长。常见的有垂柳、旱柳、红叶柳等。《说文·木部》“柳，小杨也”，段玉裁注：“杨之细茎小叶者曰柳”，《本草纲目·木部·柳》“杨，枝硬而扬起，故谓之杨；柳，枝弱而垂流，故谓之柳”。（图2）

其实杨柳是杨树和柳树的合称，杨柳专指柳有一个故事：据古代传奇小说《开河记》记述，隋炀帝杨广登基后，下令开凿通济渠。虞世基建议在堤岸种柳，隋炀帝认为这个建议不错，就在新开的大运河两岸种柳，并亲自栽植，御书赐柳树姓杨，享受与帝王同姓之殊荣。从此柳树便有了“杨柳”之美称。

杨柳外表俊美飘逸，枝干坚韧，耐水浸，主干粗壮，根系发达，能保持水土，抗御自然灾害，是固沙护堤、园林绿化的优良树种。多植于河堤池畔，特别是在江南水乡一带

图1：钟表

图2：陆抑非画稿

更是“夹路垂杨一千里”。据《宋史·河渠志》记载，苏轼出知杭州，于西湖“积葑草为堤，相去数里，横跨南北，两山夹道植柳”，时人称为“苏公堤”。如今“苏公堤”成了垂杨拂水、碧柳含烟的西湖十景之一的“苏堤春晓”。还有，贞观年间，唐太宗李世民传旨天下，“驿道栽柳树以荫行旅”，从此，所有大唐国土的驿道柳树成荫。西藏拉萨大昭寺前有一棵“唐柳”，又叫“公主柳”，传为公元7世纪中叶，文成公主远嫁西藏松赞干布时，特地从长安带去的柳树苗，种植在大昭寺周围，以表对柳树成荫的故乡的怀念。

“春风杨柳万千条”，中国人在长期的植柳用柳历史过程中，形成了很多柳文化习俗。如戴柳，是用青绿的柳条编成帽圈戴在头上，“清明不戴柳，红颜成皓首”，寓含有愿春留人间，永葆青春之意；射柳，是古人在清明前后开展的一项娱乐活动，即在距离柳树一百步远的地方，用弓箭射击悬挂的柳叶，并产生了“百步穿杨”的典故，后形容箭法百发百中；赏柳，就是坐着插满柳条的车子、轿子，到郊外踏青游春。宋人吴惟信在《苏堤清明即事》一诗中就详细记载了当时的情景：“梨花风起正清明，游子寻春半出城。日暮笙歌收拾去，万株杨柳属流莺。”

不仅如此，青青的杨柳还被誉为清净微妙的法身。古印度认为杨柳枝可以消灾除病；佛教中观世音菩萨手中所持杨柳枝，表示以大悲甘露遍洒尘世，消除众生的烦恼污浊。于是爱柳者众焉，古今皆有痴迷者。春秋时，有个柳下惠，他不仅以“坐怀不乱”的美德在中国历代广为传颂，他还是中国柳姓的始祖，据资料考证他原来不姓柳，因为很爱柳才

改姓；田园诗人陶渊明，特意在堂前栽了五棵柳树，自号“五柳先生”；《聊斋志异》的作者蒲松龄临泉卜居，泉边栽柳，便自称“柳泉居士”；清末名将左宗棠出征西北时，命令军队在河西走廊沿途种柳，长达数千里，人称“左公柳”；“削为牙枝，涤齿甚妙”，在没有牙膏的时代，常用此法。近代高僧弘一法师喜咀嚼嫩柳枝用以洁牙，并且坚持了一生。

（二）诗人写柳

写柳的诗词历史悠久，《诗经》中所写的“昔我往矣，杨柳依依”，早已成为人们吟咏的佳句。唐以后，咏柳的诗词名篇迭出，如唐彦谦《垂柳》：“绊惹春风别有情，世间谁敢斗轻盈？”白居易《杨柳枝词》：“一树春风千万枝，嫩于金色软于丝”。宋代大文学家欧阳修咏道：“拍堤春水四垂天，绿杨楼外出秋千”。清人李渔对柳的观察可谓入微，他在《闲情偶记》中这样写道：“柳贵乎垂，不垂则无柳；柳贵乎长，不长则无婀娜之致。”但是在咏柳的诗词中，把柳树的柔美形象描绘得最真切动人的，最传神的要数贺知章的《咏柳》：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦；不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀”。

由于“柳”与“留”，“丝”与“思”谐音，人们还乐意把柳当做情感的寄托物，于是产生了“折柳赠别”和“折柳寄远”的风俗，在我国古代的诗歌中多有描述。隋无名氏的《送别》诗：“杨柳青青著地垂，杨花漫漫搅天飞。柳条折尽花飞尽，借问行人归不归”；孟郊《古离别》诗：“杨柳织别愁，千条万条丝”；李白《劳劳亭》诗：“天下伤心处，劳劳送客亭。春风知别苦，不遣杨柳青”；朱敦儒《柳枝·江南岸》词：“江南岸，柳枝；江北岸，柳枝；折送行人无尽时。恨分离，柳枝。酒一杯，柳枝；泪双垂，柳枝；君到长安百事违。几时归？柳枝”；白居易《青门柳》诗：“为近都门多送别，长条折尽减春风”；唐彦谦《柳》诗：“春思春愁一万枝，远村遥岸寄相思”；周邦彦的《兰陵王·柳》：“柳阴直，烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番，拂水飘绵送行色。登临望故国，谁识京华倦客？……”等，都是借柳以表达对亲友的依依惜别或无限的思念，抒发了诗人托物寄兴的情怀。

（三）画家画柳

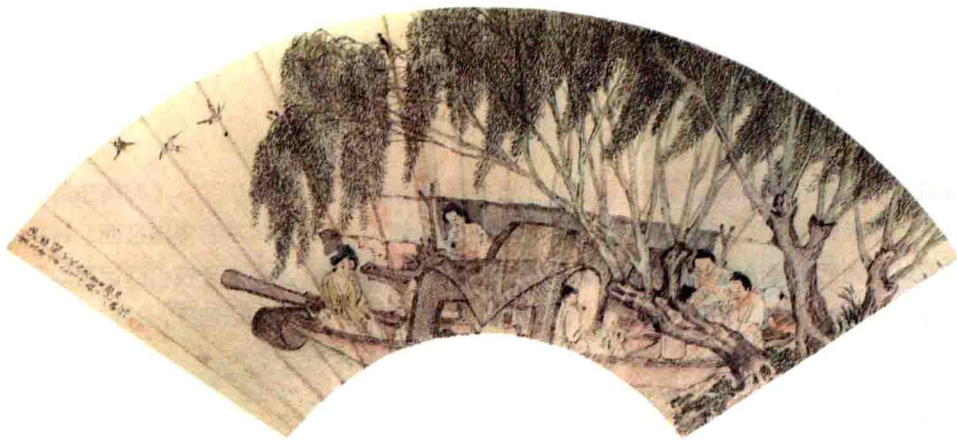

图3：《渔乐图》

早在魏晋南北朝时期，顾恺之的《洛神赋图》卷，画面中就以银杏、垂柳作主要景物。五代南唐时著名山水画家董源就擅长画柳，唐代王维晚年所画《辋川图》也画有许多柳树。宋代流传下来的画柳的优秀作品很多，知名画家不少。张恭父在宋神宗时以擅画柳被称“国手”，汪元恭题其画柳云：“沈周陆治不复作，艺苑声名生独有”。宋代皇帝宋徽宗极擅山水画，《柳鸦图》就是表现画柳的作品。元代的大书画家赵孟頫不仅在书法上创造了“赵体”，同时也是画柳圣手。“明四家”之一的仇英也喜画柳，且有开拓新格的独到之处。清“金陵画派”的龚贤最擅画柳，著有《画诀·柴丈画说》传世。《湖天春色图》的作者是清初六家之一吴历。他的山水画苍浑厚重，且他长于画柳。他笔下的杨柳姿态曼妙，值得细细品味。还有清代冷牧的《渔乐图》（图3）等都是画柳的上乘之作。

近代擅画柳者更是高手云集。郑午昌，名昶，画工山水，最擅画柳，极得烟柳情态，有“郑杨柳”之称。国画大师白石老人笔力极大，他画柳条如画虾须，人称“白石柳”，《柳牛》（图4）图中可见一斑。山水画家钱松喆不仅擅画松，更擅画柳，他画柳比其画松更见特色。傅抱石是现代山水画家，所作山水笔墨豪放潇洒，淋漓酣畅，画柳也同样是画风雄健，奔放自由。

当今的漫画家作水墨漫画也常用柳补景。擅长作戏曲漫画的高马得、方成等同样对柳情有独钟。（图5）

图4:《柳牛图》

图5:《月上柳梢头》

（四）丰子恺的柳缘

丰子恺（1898—1975），又名丰润、丰仁。浙江桐乡人。他集漫画家、文学家、翻译家、书法家、美术和音乐教育家于一身，并以中国画技法画漫画的成就最大，被人称为“中国近代漫画的鼻祖”、“抒情漫画的创始人”。他的漫画独具一格，画风深受陈师曾和日本漫画家竹久梦二的影响，用寥寥数笔诗意盎然地描绘当下的人间世相，以传统文学精义作底蕴，用中国画的笔墨意趣，创“子恺漫画”行世。

他的漫画继承了中国传统绘画的长处，以深厚的笔墨功底入画，几道疏朗的墨痕，便能把观者的情思带到一个诗的境界，并能给人以启迪。他的画构图、章法都是传统的，而意境却加入了新的理念。从而形成了“小中能见大，弦外有余音”的漫画创作风格。朱自清在《子恺漫画》序言中写道：“我们都爱你的漫画有诗意；一幅幅的漫画，就如一首首的小诗——带核儿的小诗。你将诗的世界东一鳞西一爪地揭露出来，我们这就像吃橄榄似的，老觉着那味儿。”俞平伯先生也在跋文中对子恺漫画的特点作了颇为中肯的评论：“所谓‘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恣，虽是一时兴到之笔，而其妙正在随意挥洒。譬如青天行白云，卷舒自如，不求工巧，而工巧殆无以过之。”

丰子恺一生创作不辍，漫画作品不计其数。他观察和体味生活细致入微，深入自然，注重写生，他对生活中的人和事物谙熟于心，并且总是饱含深情。他的漫画创作数量极众，取材极广，但最常画的就是柳树和燕子，我们随手翻开《子恺画集》，画柳的漫画比比皆是，现存4000多幅漫画中就有200余幅中画了杨柳。所以俞平伯送他一个别号“丰柳燕”。丰子恺曾谈到他的漫画可分为四个时期：“第一是描写古诗句时期；第二是描写儿童相的时期；第三是描写社会相的时期；第四是描写自然相的时期。但又交互错综，不能判然划界。”而画柳的漫画却每个时期都有，古诗词漫画中画柳的作品较多。有浸满浪漫、溢满诗情的《月上柳梢头》；有乡土味十足的《杨柳岸晓风残月》；有描写柳风清新、大好春光的《好花时节不闲身》；有柳风蓬勃、天真烂漫的《郎骑竹马来》；有柳风晦涩、忧国忧民的《树犹如此》《燕归人未归》；有柳风浩荡、催人奋发的《勇猛精进》；有柳风习习、亲情浓郁的《KISS》；有人与自然和谐相处的《好鸟枝头亦朋友》；有抒发无限情怀的《今日我来师已去，摩娑杨柳立多时》等等，均是多姿多彩，各具风流。有春柳、夏柳；有湖畔嫩柳、陌上老柳、窗前细柳；有月下柳、风中柳；有单株