

丰子恺

护生画新传

◎丁秀娟 著

東華大學出版社

丰子恺 护生画新传

◎丁秀娟 著

東華大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

丰子恺护生画新传/丁秀娟著. —上海: 东华大学出版社, 2014. 2

ISBN 978-7-5669-0453-9

I. ①丰… II. ①丁… III. ①丰子恺(1898~1975)—漫画—绘画评论 IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 016222 号

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: 17.75

字数: 358千字

版次: 2014年2月第1版

印次: 2014年2月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0453-9/J·152

定价: 32.00元

我的《感悟丰子恺》一书出版后，承蒙读者不弃，出版社编辑约我再写一些有关丰子恺艺术的赏析文章。其时，我对《护生画集》的阅读正好有些新的认识，就把这些想法与编辑做了交流，得到赞同，于是有了写这本书的初衷。

丰子恺先生一生勤奋创作 60 余年，留下了许多脍炙人口的艺术作品。而《护生画集》的创作历时近半个世纪，这实在是一个非常特殊的现象。1927 年前后，丰子恺当年最崇敬的老师李叔同——弘一法师几次来到上海，都住在丰子恺家中，丰子恺便又有了得到恩师耳提面命的机缘。这年秋天，弘一法师又一次来到上海，在丰子恺家中一住就是一个月。每天傍晚之时，丰子恺便上楼与老师谈话，“一直谈到窗外灰色的天空衬出他的全黑的胸像的时候”，丰子恺方才告辞。在朝夕相处的一个多月中，这对师生酝酿了一个大计划——编绘《护生画集》，由子恺作画，弘一法师配文题字，一诗一画，文画对照，宣传“爱惜生灵，戒除杀机”。1929 年，护生画第一集由开明书店出版，子恺以此画恭祝老师 50 岁生日。1940 年，子恺又作护生画 60 幅，寄往泉州祝贺老师 60 岁生日，这是第二集。弘一法师收到画稿，非常高兴，写信与子恺相约：“朽人七十岁时，请仁者作护生画第三集，共七十幅；八十岁时，作第四集，共八十幅；九十岁时，作第五集，共九十幅；百岁时，作第六集，共百幅。护生画功德于此圆满。”可惜的是 1942 年弘一法师就“圆寂”了。而子恺先生为了老师的嘱托，无论是战火纷飞的战争年代，还是经历“十年浩劫”的非人折磨，矢志不渝地进行护生画创作，直到逝世的前两年——1973 年，终于完成了护生画六集的全部创作任务。

这份师生间的伟大情谊令人感动！当然，更感动人的还是护生画本身的内容。

“护生者，护心也！”子恺先生以其深广的文化修养、一贯的仁慈和真诚胸怀，投入《护生画集》的创作。每一个画面，每一根线条，都浸润了他的慈爱与善良。他关爱每一个生命，珍惜每一点爱心，颂扬每一份善意，每一幅画都是一份浓浓的爱。这一份爱，不仅给予同类，而且润及花草树木、飞禽走兽等一切自然生命。他关心的不是自己，也不仅是人类的小世界，而是整个自然的大世界，是仁者的大视野、大关怀。护生画中尊重生命、关爱弱小、谴责野蛮残杀、主张简朴生活、尊重万物生存之道等理念，与我们当今倡导的建设节约型社会，创建生态文明，构建人与人、人与动物、人与自然和睦相处的和谐社会的目标，是那么吻合、那么一致。

鉴于上述认识，我重读了护生画全集，从450幅画中选出120幅，将其归为“普劝戒杀、护生护心、爱心善举、敬惜生命、和睦相处、有情世界、舐犊情深、情顺自然、欣欣向荣”九个单元，采用一画一文的形式，三五百字的短文是我读画的心得和体会，每单元前还有一篇千字文，对所选的画作概括介绍和评论。这样的分类并无充分依据，因为子恺先生的每幅画中所表现的思想都是丰富而多元的。做如此划分，只是我个人的认识，认为某幅画在某个方面的表现相对集中些，再者就是为了写作和阅读的方便。

在本书的撰写过程中，我得到了丰一吟老师、张益储先生、周云庭、林爱武、金莹等朋友的帮助，在此一并表示感谢。

子恺先生的《护生画集》是一部闪烁着生命理想的光辉巨著。我相信，其蕴涵的丰富思想在任何时期都有意义。

丁秀娟

一、普劝戒杀

1. 众生 / 4	9. “我的腿!” / 20
2. 乞命 / 6	10. 儿戏其一 / 22
3. 今日与明朝 / 8	11. 儿戏其二 / 24
4. !!! / 10	12. 草营生命 / 26
5. 酷刑 / 12	13. 残酷的风雅 / 28
6. 生离坎? 死别坎? / 14	14. 诱杀 / 30
7. 诀别之音 / 16	15. 春的占有欲 / 32
8. 喜庆的代价 / 18	16. 囚徒之歌 / 34

二、护生护心

1. 遇赦 / 40	9. 鱼子初生不畏人 / 56
2. 秋来见月多归思,
晓起开笼放鹞鸽 / 42	10. 施恩即望报,吾非斯
人徒 / 58
3. 人之初,性本善 / 44	11. 悟彼飞有适,知此罹
忧患 / 60
4. 遇救 / 46	12. 姐妹折时休折尽,留他几
朵覆鸳鸯 / 62
5. 盥漱避虫蚁 / 48	13. 独立无言解蛛网,放他蝴
蝶一双飞 / 64
6. 蚂蚁搬家 / 50	14. 催唤山童为解围 / 66
7. 飞飞摩苍天,来下谢
少年 / 52	
8. 方长不折 / 54	

三、爱心善举

1. 惠而不费 / 72
2. 余粮及鸡犬 / 74
3. 幸福的同情 / 76
4. 无声的感谢 / 78
5. 我来施食尔垂钩 / 80
6. 放生池 / 82
7. 窗前好鸟似娇儿 / 84
8. 但令四海常丰稔，
不嫌人间鼠雀多 / 86
9. 自扫雪中归鹿迹，
天明恐有猎人寻 / 88
10. 人道主义者 / 90
11. 幸福的鸡 / 92
12. 客人忙拦阻：“我
今天吃素！” / 94

四、敬惜生命

1. 天地好生 / 100
2. 运粮 / 102
3. 远征 / 104
4. 鹳雀之家 / 106
5. 拾遗 / 108
6. 轻纨原在手，未忍扑双飞
/ 110
7. 卷帘飞入两蜻蜓 / 112
8. 农夫与乳母 / 114
9. 牛的星期日 / 116
10. 草不知名略似兰 / 118
11. 春草 / 120
12. 绿满窗前草不除 / 122

五、和睦相处

1. 翩翩新来燕 / 128
2. 衔泥带得落花归 / 130
3. 唯有旧巢燕，主人贫
亦归 / 132
4. 雀巢可俯而窥 / 134
5. 新竹成阴无弹射，不
妨同享北窗风 / 136
6. 襁负其子 / 138

7. 冬日的同乐 / 140	12. 风雨之夜的候门者 / 150
8. 晨鸡 / 142	13. 老牛亦是知音者,横
笛声中缓步行 / 152
9. 落日呼归白鼻豚 / 144	14. 春郊草味鲜 / 154
10. 小猫似小友,凭肩看
画图 / 146	15. 牧童归去不须牵 / 156
11. 小猫亲人 / 148	16. 石上山童睡正浓 / 158

六、有情世界

1. 鹧蚌相亲 / 164	10. 浪打鸳鸯 / 182
2. 生的扶持 / 166	11. 猿的归宁 / 184
3. 解放 / 168	12. 夫妇 / 186
4. 邻居 / 170	13. 一犬不至,群犬不
食 / 188
5. 二家村 / 172	14. 阿黄衔伞远来迎 / 190
6. 协助筑巢 / 174	15. 归市 / 192
7. 犬豕同乳图 / 176	16. 报告火警 / 194
8. 鸡护狗子 / 178	
9. 春江水暖鸭先知 / 180	

七、舐犊情深

1. 白象及其五子 / 200	5. 鲤鱼救子 / 208
2. 日夕齐下来,各自舐
其犊 / 202	6. 已死的母熊 / 210
3. 悲鸣送子 / 204	7. 推食 / 212
4. 鸡抚群雏争护母,
猫生一子宛如娘 / 206	8. 反哺 / 214
	9. 探牢 / 216

八、情顺自然

1. 中秋同乐会 / 222
2. 客来不入门,坐爱
千年树 / 224
3. 飞来白鸟似相识 / 226
4. 黄莺久住浑相识,欲
别频啼四五声 / 228
5. 黄蜂何处知消息,便
解寻香隔舍来 / 230
6. 垂髫村女依依说,燕
子今朝又作巢 / 232
7. 好鸟枝头亦朋友 / 234
8. 天地为穹庐,园林
是鸟笼 / 236
9. 眠鸥让客 / 238
10. 亲摘园中蔬,敬奉
君子宴 / 240
11. 芦菔生儿芥有孙 / 242
12. 盆栽联想 / 244
13. 剪冬青的联想 / 246
14. 燕子飞来枕上 / 248

九、欣欣向荣

1. 欣欣向荣 / 254
2. 柳浪闻莺 / 256
3. 松间的音乐队 / 258
4. 春塘 / 260
5. 花蔓在空中,摇曳向
秋光 / 262
6. 雨后 / 264
7. 生机 / 266
8. 重生 / 268
9. 穿花蛱蝶深深见,点
水蜻蜓款款飞 / 270
10. 大丹一粒掷溪水,禽
鱼草木皆长生 / 272
11. 好春光 / 274

一、普劝戒杀

儒家文化以仁爱为本。对于动物，孟子有言云：“见其生不忍见其死，闻其声不忍食其肉。”白居易也有诗曰：“劝君莫打三春鸟，儿在巢中望母归。”丰子恺无疑是传统文化的传承者。宣传“爱惜生灵，戒除杀机”，是丰子恺与弘一法师既定的护生画创作宗旨。普劝戒杀、护生爱物在护生画中是反复被强调的主题。《乞命》《暗杀》《诀别之音》《生离欤？死别欤？》《“我的腿！”》《酷刑》等凄惨画面，触目惊心地警示世人，求生是所有动物的本能，也是上帝赋予每个生物的权利。以万物灵长自居的人，绝不能滥杀无辜。

有人认为，丰子恺的护生画是自相矛盾的。你不是鼓吹戒杀食素吗？那么，动物是有生命的，而植物也是有生命的呀，这不是自相矛盾了吗？如果对植物也要护生，那么人岂不是菜也不可割，豆也不能采，米麦粮食都不可吃，人只得吃泥土沙石了？又有人认为，护生是不能彻底的，因为泥土沙石里有小虫，用显微镜观察，一滴水中还有无数细菌呢。面对浅见的质疑，丰子恺是这样解答的：“护生者，护心也。”就是“去除残忍心，长养慈悲心，然后拿此心来待人处世，这是护生的主要目的。故曰‘护生者，护心也’。详言之，护生是护自己的心，并不是护动植物。再详言之，残杀动物这种举动，足以养成人的残忍心。”因此，丰子恺认为，“无端有意踏杀一群蚂蚁，不可！不是爱惜几个蚂蚁，是恐怕残忍成性，将来会用飞机载了重磅炸弹而无端有意去轰炸无辜的平民！岂真爱惜几个蚂蚁哉？”

事实证明，丰子恺的担忧是不无道理的。且不说丰子恺开始创作护生画的年代，正是社会极其动荡不安、战火连天的年代，杀人者视生命如草芥，平民的生命得不到保障。即使是物质文明高度发展的今天，人的精神文明是否也在同步发展？人们的爱心是否得到滋养？人性之美是否得以充分张扬？综观全球，战争的炮火仍然此起彼伏，生命在现代化战争中显得更为脆弱，不堪一击。

战争给人类带来的灾难是毁灭性的。而在和平社会,那些残杀生命的暴行给家庭、给社会造成的灾难,又何尝不是这样呢?

有人说过,杀害生命有三种:一是禽兽杀人;二是人杀人;三是人杀禽兽。事实上,如今动物伤人事件已鲜有耳闻,人杀人的新闻却天天见之报端,而人杀动物更是泛滥成灾。更可怕的是人杀人的举动残忍不堪,杀人的起因无理横蛮到极点。想不劳而获的,就谋财害命;有个人恩怨的,就来个满门抄斩;恋爱不成的,要杀人;受了委屈的,也要杀人……还有报道说,一个旅行者将同室居住的宿客杀了,原因竟是因为此人睡觉打鼾声影响了他的睡眠。以这样的理由杀人,简直令人发指。与这样杀人如捏蚂蚁者同处一个屋檐下,人们还有什么安全可言?当生命不再被尊重,当同类的哀号被冷漠忽视的时候,怎不叫人彻骨心寒?

读一读护生画吧。当“诀别之音”振聩耳膜的时候,当生离死别的动物流露出乞命的眼神的时候,你是否体验到“是亦众生,与我体同”的滋味?护生即护心。当人们的善心关爱到动物之身时,那么,对于自己的同类,该不会无情而冷漠了吧。

是亦众生，与我体同。
应起悲心，怜彼昏蒙。
普劝世人，放生戒杀。
不食其肉，乃谓爱物。

（弘一法师）

这是一个怎样的画面呢？一群慢慢行走的猪，两个手持长竿的人。猪们在想什么？它们或欢喜或茫然，脚步缓慢，没有惊慌。人又是怎么想的？他们要把猪赶向何处？是宰场还是放生？因为画的是背影，我难以从表情上猜测两人的想法。不过，他们手持长竿却没有指向猪身，人和猪平和相处，倒使画面增添了几许安宁。

但宁静之下，尚有不安，因为我不知道这些猪的命运。作者将此画题为《众生》，是想告诉我们什么？读了弘一法师的题词，有一种顿悟的感觉。“是亦众生，与我体同”，他要宣传佛教的基本观念“众生平等”。“普劝世人，放生戒杀”是护生画创作的基本理念。作者把它放在画集的第一幅，说明他对这一观念的重视。我想，这也可以看作阅读欣赏护生画的基本出发点吧。

吾不忍其觳觫，
无罪而就死地。
普劝诸仁者，
同发慈悲意。

（弘一法师）

一切众生无不爱惜自己的生命。这是佛经里一句常讲的话。丰子恺的这幅“乞命”，该是对这句话的注释吧。面对手持尖刀的屠夫，牛泪水涟涟，不得不双膝跪地，乞求刀下留命。但牛的泪水能赢得屠夫的同情吗？

不由想起一个故事，写的是美国一个小女孩，家里添了一头小牛，让她十分喜欢。

可母亲要杀了它吃童牛肉。小女孩既难过又伤心：“杀它是什么理由？它曾犯罪吗？是谁给了母亲杀牛的权利？她不是要我仁慈爱物吗？残暴是不允许的，那么又怎么可以杀牛呢？”小女孩百思不得其解，只能哀求造物主制止这一酷刑，将慈悲装入母亲的心中。

还有一个故事，说有一个农民，18年前买了一头已能耕作的小牛。18年后，为农民卖命耕作的小牛垂垂老矣，年老力衰无法工作时，被农民卖给了屠户。那老牛双目流泪，向主人乞怜，但主人不顾。当那农民接过屠户的钱款站在树下数钱时，老牛突然奋力前冲，将他抵死于树上。

再回头看这幅画，面对老牛的乞命，画中人既没有下手，也没有放下屠刀，似乎陷入了沉思。生活中有时也会遇到这种情况，面对弱者发出的求助信息，却因为无力援助而陷入尴尬的局面。换个角度想想吧，或许会有另一种解决问题的办法。

