

“冬日可爱”是丰子恺给的

本报讯 厉亦平 人间有情味,似是故人来。近日,由义乌市文化和广电旅游体育局、丰子恺研究会主办,义乌市美术馆承办的“人间有情——丰子恺漫画艺术精品展”在浙江义乌市美术馆展出。丰子恺先生对众生的大爱和人间的深情,造就了其艺术的永恒之美,也凸显了展览主题“人间有情”。

丰子恺(1898-1975),中国现代著名漫画家、文学家、教育家、翻译家、装帧设计家。浙江桐乡石门镇人。师从弘一法师(李叔同)、夏丏尊等。1921年赴日本留学,回国后先后在上海、浙江、重庆等地从事美术和音乐教学。

本次展览共展出120件丰子恺漫画作品,分为护生之心、童真之趣、诗意之情、闲逸之韵四个版块,多维展示其漫画艺术

的诗意、谐趣与哲理。丰子恺先生具有一颗悲悯之心。爱,既是丰子恺的底色,也是他艺术的基调。丰子恺具有一颗赤子之心。真,既是丰子恺的为人之道,也是他的为艺之则。丰子恺具有一颗诗意之心。诗,既是丰子恺的创作素材,也是他的艺术本色。丰子恺具有一颗闲逸之心。他一生勤于创作,高产丰产,作品充满闲逸之韵。逸,既是丰子恺的生命状态,也是他艺术的高蹈品格。

展览开展于今年这个并不太冷的冬日。丰子恺的作品中也记录了那年那月冬日的温暖与家人的温馨,而携手家人看展的你和作品交相辉映就是最浪漫的“冬日可爱”。据悉,展览将持续至3月2日。本期跟随裔萼的解读来品读丰子恺漫画艺术的诗意与哲思。

丰子恺漫画艺术的诗意与哲思

■裔萼

丰子恺不仅仅是中国现代漫画艺术的开创者,多才多艺的他还是著名文学家、教育家、翻译家以及装帧艺术家。他一生创作了无数脍炙人口的漫画作品,滋养和启迪了几代中国人。由日本引入的“漫画”一词,在中国的首次使用就是始于丰子恺。他的漫画从诞生之日起,就备受大家的喜爱。今天,丰子恺漫画更是家喻户晓,令人常读常新。究其原因,最为重要的大概缘于他作品中充溢着的诗意与哲思。

诗画一体是中国艺术的特色之一。甚至可以讲,中国画的本质,就是诗的本质。苏东坡评王维:“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗”;又评:“少陵翰墨无形画,韩干丹青不语诗”。画史也称《无声诗史》。丰子恺作为中国现代美术的开拓者,其艺术语言突破了传统文人画的陈旧图式,但是,他绘画中的盎然诗意,是对传统中国画诗意外核的良好继承。

丰子恺本质上是一位诗心烂漫的文人,他以诗入画,其画诗意充盈,诗画相融。他一生酷爱中国古典诗词,许多经典诗句烂熟于心,他亲自给自己的儿孙们讲解古典诗词,自己也创作诗词。他的漫画作品既有古典诗词的生动阐发,也有现实生活的诗意表达。

他曾说:“余读古人诗,常觉其中佳句,似为现代人生写照,或竟为我代言。盖诗言情,人情千古不变;故为诗千古常新。此即所谓不朽之作也。余每遇不朽之句,讽咏之不足,辄译之为画,不问唐宋人句,概用现代表现。”他特别善于将古典诗词的意境代入到现实生活之中,同时灌注新鲜的时代气息。20世纪初期的中国画坛盛行摹古之风,丰子恺以他对人间情味的诗意表达,一举突破泥古的怪圈。诗意来自于他对传统文化的良好继承,新意来自于他对艺术真谛的深刻领悟。

丰子恺漫画中无论多么浓郁的诗意,都是由亲情、友情、爱情等人间一切美好的感情生发而出,他以高度凝练的笔法去描绘并赞美人间真情,表达自己对人生的热

爱。他于1924年创作的《人散后,一钩新月天如水》,是最早发表的漫画作品。作品选取宋代谢逸《千秋岁·咏夏》词中的一句,略改一字,并一扫原词中的幽怨之意。竹帘轻卷,弯月如笑,寥寥数笔,便表达了与挚友欢聚后的畅快与惬意。在《旧时王谢堂前燕》中,两只春燕在空中掠过,飞进绿柳红桃、黄墙黛瓦的农家小院,院中一位母亲在晾晒衣服,孩子紧随其后。寻常人家的温暖与祥和溢出画面。恋爱的美好古今一致,《月上柳梢头》表现的是一个现代少女等待恋人的情景。远山隐隐,碧波荡漾,柳枝飘拂,圆月初升,双兔傍地,黑猫翘首,此情此景,令人陶醉。

丰子恺的漫画继承了古代文人画简笔水墨的诗性传统,画面简洁、空灵、清新、隽永,充分体现了丰子恺艺术“小中能见大,画外有余音”的诗意表达。

如果说丰子恺漫画中的诗意使人们感受美的意境,那么,他漫画中的哲思则启发人们感悟人生的意义。他描绘人间万象,并不是为了简单地记录世情世态,而是表达他对社会、对自然、对生命的深刻认知。他以一颗悲悯之心对待众生与万物,曾作《护生画集》,劝人爱惜生命,戒除残杀,长养仁爱,倡导和平。在《最后的吻》中,一位衣衫褴褛的贫困母亲依依不舍地将怀中的婴儿放到育婴堂,多么悲惨的离别!地上一只母狗在爱怜地奶着自己的孩子。多么辛辣的讽刺!《生离歌?死别歌?》,一只羊被牵出待宰,它与小羊羔们痛苦地诀别。此画是《护生画集》中的一件作品,丰子恺还曾画过同题材的独幅作品。他反复表达生死离别的题材,正是对生命意义的叩问。

丰子恺自称是儿童的崇拜者,以热情的画笔赞美儿童的天真与纯洁,批判成人的虚伪与污浊。丰子恺以一颗赤子之心去表现童真童趣,他画中的儿童都是那样的天真烂漫,纯真无邪。《锣鼓响》中那个拉着奶奶往外奔的急脾气的孩子,《爸爸回来了》中那个穿着爸爸衣服的憨态可掬的小



丰子恺 置酒庆祝岁丰 (本版图片来自丰子恺家属)



丰子恺 小桌呼朋三面做 留将一面与梅花



丰子恺 万事太平



丰子恺 恭贺新禧



丰子恺 冬日可爱

儿子,《花生米不满足》中那个仰面大哭的馋嘴宝宝,《欲上青天揽明月》中那个把小手伸向窗外要捉月亮的稚子,《口水》中那个把恩哥的口水当麻子的佩贞,《瞻瞻的车》中,那个把蒲扇被当作自行车的瞻瞻……丰子恺如此热衷于表现儿童题材,实际上他是以哲人的眼光打量儿童的世界,思考什么是真?什么是伪?什么是实?什么是虚?

丰子恺漫画中的诗意与哲思,均源于他对众生的大爱,对人间的深情。正是这博大之爱与真挚之情,造就了丰子恺艺术

的永恒之美。2020年6月,国际天文学联合会(IAU)小行星命名委员会为一颗中国天文学家发现的小行星命名为“丰子恺星”。这颗小行星被发现的那天是1998年11月9日,正是丰子恺的百年诞辰。更为巧合的是,小行星的编号79811,后四位数字正是丰子恺出生的年和月。丰子恺常说自己的心被四样事物所占据:天上的神明与星辰,人间的艺术与儿童。这位伟大的艺术家,犹如天上的星辰一般,永远闪耀在我们的心中。(作者系中国美术馆研究部主任、研究馆员)