

“漫”绘人间

——邂逅丰子恺与竹久梦二

汪增慧

青海师范大学 青海 西宁 810000

摘要:在2018年的十月金桂飘香的季节我有幸在美丽的杭州参观了浙江美术馆展出的《此境风月好——丰子恺诞辰120周年回顾展》。看画展时真正领悟到在丰子恺的漫画中他对生活和艺术创作的热忱。丰子恺先生的绘画作品朴素真实充满着生活气息,能让观看者在欣赏其作品中感受到不一样的美,润物细无声的让观者体会到生活的真实伟大。而我在欣赏学习的过程中也体会到要带着热爱生活的态度去创作。在展览中还有大量竹久梦二先生的作品,使我大开眼界。在中国艺术的舞台上丰子恺先生是一颗明亮的星辰,丰子恺先生是中国杰出的有影响力的艺术教育家,对于艺术的热爱如痴如醉。他热爱音乐、美术对二者有独到的见解,对民族宗教文化的理解也有着不一样的诠释。独特的生长环境造就了他不一样的艺术审美。他改变了漫画在当时艺术文化圈的境遇,并且独创了具有个人风格的“感想漫画”这一画派,这一画派在后来深深的影响着中国漫画界的发展。丰子恺先生用漫画的形式讲述一个时代的故事,作品灵感来源于生活、诙谐有趣、情感细腻、富有禅意深受人们的追捧。

关键词:丰子恺;竹久梦二;漫画;绘画形式;创作

一、丰子恺的绘画形式和审美思想的形成

丰子恺先生的审美思想脱离不了他的生活环境,在传统文化浓厚的地方长大,从小就喜欢关于艺术的人与事,时间的熏陶培养了丰子恺先生独特的审美观,这样的审美观也在后来影响到他绘画的创作,形成了独特的绘画形式。在丰子恺先生一生大量的绘画作品中,我们会发现传统民间文化艺术的思想对丰子恺先生绘画形式的影响。丰子恺的家乡在美丽富饶的江南,当地民间艺术蓬勃发展。这些浓厚的传统文化,影响着小时候的丰子恺,丰子恺家的“六神牌”套色木版画,精美的剪纸作品,都是丰子恺颇为喜欢的。木版画粗犷奔放、朴实大气;剪纸画的细腻灵气、小巧玲珑。版画与剪纸的构图饱满,讲究对称,美观大方。这种简洁明了生动有趣的表现方式,也融入到了他之后的艺术作品中,简单的笔触就表现出他朴实、纯真的思想感情。孩时的丰子恺经常出入染坊,对印染技术熟记于心。印染独有的风格样式,不拘一格的用色手法,在他往后的艺术作品中也有表现出来。他的作品透露着一种亲昵朴实、通透自然的感觉深受大众喜爱。

丰子恺先生1914年考入浙江省第一师范学校,并拜师于在艺术修养上很有造诣的李叔同。李叔同是丰子恺先生的启蒙老师带领他走进艺术的殿堂,对他早期学习绘画、音乐、教育等方面有很大的帮助。丰子恺受到李叔同和谢丕尊的影响爱好书法。夏丕尊这位国学大师教导丰子恺每次的写作都要尽全力写好,这很有效的锻炼了他的文采和观察事物的敏感性。《张黑女墓志》这幅画丰子恺从小就开始临摹,同时也一直临摹了很多的魏碑。这些临摹的基础使他了解各类书写笔墨方式的特点,也形成了他独

特的书写特点。为之后的绘画打下了扎实的功底。

李叔同晚年潜心向佛出家,法号弘一。他的佛学思想也深深的影响着丰子恺,1927年冬丰子恺拜弘一法师为师并皈依佛教,与弘一法师互相交流学习。丰子恺先生晚年创作了分为三集的《护生画集》,其中的前五十幅就是为了纪念弘一法师50岁生日而作。中间六十幅则是纪念60岁生日而作。前两集由丰子恺作画弘一法师配词注解,诗词搭配相辅相成,通俗易懂。后一集是在弘一法师圆寂后所作,《护生画集》不仅是一部简单的画集,更是两人思想艺术交流的一个过程。

二、竹久梦二对丰子恺绘画形式的启发

1921年丰子恺先生来到日本求学,虽经历了短短的十个月,但却改变了丰子恺的人生,求学的日子里他全神贯注的投入到艺术的学习中,就像黑暗中的旅人,遇到了灯塔。学习期间他阅读了大量的西方美术著作,这让他对艺术有了更深层的理解,为之后的创作融合中西方美术思想打下了基础,也同时为自己独特的审美思想奠定了丰富的知识。

丰子恺先生在日本求学期间在一家书店偶然邂逅了竹久梦二的漫画作品,这变成他在日本留学期间另一大收获。竹久梦二原名竹久茂次郎,是日本明治时期的著名画家、诗人。他创立了梦二式的“感想漫画”。竹久梦二信仰基督教,他博爱的宗教思想让他的漫画独树一帜。丰子恺在《绘画与文学》这本书中写到:“梦二寥寥数笔,不仅以造型的美感动我的眼,又以诗的意味感动我的心。”。竹久梦二的作品,让丰子恺对绘画有了重新思考,建立了新的审美观。抗日战争后丰子恺先生得知竹久梦二的

漫画没有丢失他写道：“弟于故乡已无可牵恋，除非此“梦二全集”等书耳。因念竹久梦二先生，具芬芳悱恻的胸怀、明慧的眼光、与遒劲的脑力。其作品比后来驰誉的柳濂正梦等高超深远得多，真是最可爱的日本画家。”由此可见丰子恺先生对竹久梦二的尊敬以及对他的艺术作品的喜爱程度。丰子恺在日本邂逅竹久梦二开启了自身对艺术创作的另一个大门。丰子恺先生求学数年后开始创作表达自己思想情感的漫画，他的漫画被他的老师夏丏尊发现并得到了肯定。这个时候是丰子恺先生绘画的第一个时期作品多是描写古诗词的。俞平伯先生这样评价他的漫画：“如同一片片落英，含蓄着人间的情味。”不管是幼年学习的传统民间艺术，还是之后求学生活时吸取的各方面的知识，又或者是拜读梦二的诗与画这些都对丰子恺先生后来形成独特的审美思想有重要的意义。

三、“漫”绘人间，丰子恺绘画历程

1. “漫”绘诗词

丰子恺先生漫画创作的第一个时期为“漫”绘古诗词时代。他小时候深受中国传统文化熏陶，歌辞诗赋在他内心有着重要的位置。所以古诗辞赋成为他创作的第一个灵感的，“人散后，一钩新月天如水”是他最早发表的一篇漫画。丰子恺先生的漫画包含了诗词中最美的句子，把回味无穷的词意展现在人们的面前，使人触手可得，能够仔细的品味。丰子恺将浓厚的生活气息融入到他的作品中。赋予它们全新的阐释。如《无言独上西楼，月如钩》画了一位穿长袍的现代人，独自站在窗边背着手望着一轮残月，无风无雨仿佛那位孤独的现代人怀着李后主的心情站在窗前。丰子恺曾先生说：我不画历史画，也不为李后主的词作插画。我画李后主的体感而我又是现代人，我的感受也当然是现代相，我也希望我的画有意义，人生的情味或者社会的问题，我的画可以看一看更能够想一想。

2. “漫”绘童稚

丰子恺创作的第二个时期是描写浪漫天真的孩童时代的。这个时期的漫画以天真的孩童为创作题材，他也常常以孩童的角度去看待问题，观察生活体察生活中的乐趣，用自己真实的想法来表达自己的。回归童真朴实干净他这时候的作品像是一台留声机，记录下了生活中细腻、美好、单纯的瞬间。每一幅作品都流露着对生活的热情和对孩子的喜爱。画中孩子的天真可爱，仿佛就在眼前。例如丰子恺先生的《阿宝两只脚凳子四只脚》这幅充满童真的漫画就是他的女儿阿宝把自己的鞋子套在了凳子腿上，笑着说：“阿宝两只脚，凳子四只脚。”他看到这个场景后创作的。

3. “漫”绘社会

丰子恺创作的第三个时期是描写酸甜苦辣的社会时代，这时的丰子恺都是以社会生活背景和周边人物为绘画主角，以民间百姓生活、学生学习生活、都市生活的所见所闻和自我感想为创作题材。写民间的作品大多以小市民为题材，每一个平民都是他画

中的主人翁包括村民、小商贩、农妇，也有底层人民像赌徒、酒徒等。有些作品表现了乡镇风情；有些则体现了现实生活的场景揭露了社会的某些现象；记载了社会的基础状况。学生生活的漫画则主要以丰子恺的学生为主角。作品体现学生生活丰富多彩的趣事。而写都市题材的漫画又有很大的反差大多反映了都市的不合理现象和都市劳动人民的悲惨生活，具有讽刺意味。作品描绘工人、清道夫、堂倌、穷孩子、脚夫、车夫还有乞丐等这些社会生活中的底层人民。社会时代这个时期的漫画作品充满了酸甜苦辣表现出一些被人们忽视了的生活场景。

4. “漫”绘自然

丰子恺先生创作的第四个时期是自然时期也是最后的一个时期。经历了战争的丰子恺将自己的画笔从人生转向自然。从他的画面形式来看，大多都是古诗配文的漫画，但在构图形式、笔触颜色上发生了转变。在丰子恺先生的漫画里垂柳燕子出现较多，垂柳轻盈燕子调皮撩动人心，俞平伯曾送丰子恺“丰柳燕”的名号，漫画《燕归人未归》中一位丰腴的妇人手扶栏杆望着远方盼着归人，场景中垂柳婀娜，燕子轻盈，寥寥数笔表现无穷韵味。丰子恺先生自己的说他的漫画创作过程可分为四个时期：第一是漫绘古诗时代；第二是漫绘童真时代；第三是漫绘社会生活时代；第四是漫绘自然时代。但又交错错综，不能判然划界。

5. 丰子恺的绘画对当代绘画的影响

这次展览中不仅有丰子恺先生的绘画还有很多他创作的歌词和编写的童谣曲子。丰子恺影响了中国漫画界也影响了中国的教育界。他和竹久梦二用毛笔绘画笔法简单表达的情感却耐人寻味，在他的创作与研究过程他继承和发扬了中国画的传统。丰子恺先生将中国与日本的美术绘画作品统称“东洋画”。丰子恺的这一理论转变也引起当时不少崇洋媚外之人的深思。在当今社会发展中文字图像都进入到数字化时期，越来越快的生活节奏也在一定程度上剥夺了当下人们对美的享受与思考。而丰子恺漫画独特的诗画媒介，不论在审美形式上或者是作品要表达的思想情感上都散发着不一样的魅力。每一幅作品都充满了世间温情冷暖，朴实平凡的打动观者的内心。

参考文献：

- [1] 吴浩然编撰. 丰子恺插图艺术选 [M]. 济南：齐鲁书社. 2010.4
- [2] 余连祥著. 丰子恺的审美世界 [M]. 上海：学林出版社. 2005.8
- [3] 孙冰编选. 丰子恺艺术随笔 [M]. 上海：上海文艺出版社. 1999.5
- [4] 丰子恺著. 愿你一生清澈明朗 [M]. 北京：现代出版社. 2010.4
- [5] 张斌著. 丰子恺绘画中的诗意 [D]. 中央美术学院. 2005.8