

艺林漫步 之 走进丰子恺纪念馆

缘结杭州六十年 画绘西湖四时景 湖山守望：丰子恺的杭州往事

文/郑成航 陈友望

在现代艺术大师中，丰子恺是对杭州最钟情的一位，在他结缘杭州的六十年岁月里，杭州被他称道最多。丰子恺曾说：“杭州山水秀美如昔。我走遍中国，觉得杭州住家最好”。杭州于丰子恺，不是令人彷徨的异地，而是温存的故乡。而杭州以及西湖的湖光山色，杭州的人情世态，杭州的历史风华，也是丰子恺取之不尽的创作源泉，以杭州为题材的漫画创作数十年源源不断，而且常画常新。山清水秀的杭州成就了丰子恺漫画创作，让他一步步走向中国漫画的艺术顶峰。

折得荷花浑忘却，空将荷叶盖头归。

1 居杭州 三番留驻，一生流连

1914年，17岁的丰子恺第一次来到杭州。刚刚从家乡石门高等小学毕业的他，是带着母亲的期许和自己的憧憬来求学的。当时的丰子恺，决计想不到杭州会成为日后最为钟情的地方：家中没人能带他来，来了也不懂什么考学的门路。所幸小学校长沈蕙荪也要送儿子沈元去杭州投考，才得以一同前往。那个炎热夏天的早晨，母亲给丰子恺准备了糕和粽子，暗示“高中”。

此时的杭州对他来说，是陌生的大城市。起初，丰子恺惊异、惊喜于杭州的学校林立，图书馆中书如山积；为了保证自己能够投考成功，满足求知欲，他同时投考了师范学校、中学校和商业学校，结果三校都录取了他。丰子恺选择了杭州第一师范，原因是“师范学校规模最大，似乎最能满足我的知识欲”。

寄宿制的生活，像“把数百只小猴子关闭在这个大笼子中”，让丰子恺很不适应；预科班的课程太过简单，英语课教的是ABCD，数学课讲的是四则运算……而预科以后，学校教授的知识、学科也增多、加深了，丰子恺开始埋头读书，满足起来。此后，他遇到了对他影响终生的李叔同和夏丏尊。他跟随李叔同学习音乐和绘画，向夏丏尊学习作文，日后丰子恺作为画家和作家的一生，就是在杭州的浙江第一师范发端的。

毕业以后，丰子恺辗转去了上海，又游学日本，后在老家建立了著名的“缘缘堂”。然而轩敞的缘缘堂落成以后，丰子恺却又从1934年开始租住在杭州。先于当年9月租皇亲巷6号为“行宫”（今皇亲苑小区中立有丰子恺纪念碑），两年后的8月迁居马市街156号，10月又搬至田家园3号，直到抗战爆发。抗战结束以后，丰子恺回到浙江，此时家乡的缘缘堂已经是一片荒草荆棘。丰子恺伤心之余，“痛饮数十钟……次日就离开这销魂的地方，到杭州去觅我的新巢了”。1947年3月，丰子恺住进了招贤寺旁边的静江路（今北山路）85号小屋。此个小屋地处葛岭之下，临近里西湖，正与孤山放鹤亭相对。因此，小屋大门上写着：“居邻葛岭招贤寺，门对孤山放鹤亭”一联。

两次居杭期间，丰子恺勤于创作，其漫画、音乐、散文都取得了丰硕的成果：1934年9月至1937年8月，丰子恺先后出版了《近代艺术纲要》《护生画集》等17种画集、专著、文集；1947年3月至1948年9月的短短一年多时间里，又出版了《劫余漫画》等9种画集和著作。

2 游学杭州 常随高僧，三访隐士

杭州山水人文滋养了这位艺术巨匠，尤其是居住在杭州的巨子名流、隐士高僧，对丰子恺的一生有着至关重要的影响。在这些人中，他最为敬佩、追随最久、影响最大的莫过于李叔同先生，也即后来的弘一法师。

早在第一师范读预科时，李叔同就负责教授音乐课，其温和又颇具威严的形象给丰子恺留下了深刻的印象。进入三年级以后，学校发生了一个“新奇的变化”：原来教音乐课的李叔同转来教授图画课了。

李先生的图画课处处透着新奇：上课不用带画帖，只须空手；教室里放着画架、石膏像；每人分得一张带纹路的画纸和一根碳条；最后，先生居然捧出一盆馒头来，原来是用来当作橡皮的。原本，丰子恺平时常常觉得一切物体的线条和明暗都有复杂的组织和条理，但无暇深究。直到此时，才发现世间真有研究这些事的学问！从此以后，他开始沉醉于木炭画，水平日益精进。有一天，李先生突然郑重地对丰子恺说：“你的画进步很快！我在所教的学生中，从来没有见过这样快速的进步！”丰子恺在后来的回忆中认为，这番话使他“犹如暮春的柳絮受了一阵激烈的东风，要大变方向而突进了”。1918年，李叔同剃度为僧，一转身成为高僧弘一法师，二人的师生关系却延续终生，未曾断绝。

除了李叔同以外，夏丏尊是丰子恺另一位重要的师长，是他文学之路的引路人。夏

3 绘杭州 山水人情，并入画图

丰子恺的绘画，以漫画最知名。对杭州而言，丰子恺不是外来的客子，杭州的山水人情，是丰子恺无尽的创作源泉，催生了艺术巨匠的诞生。丰子恺在西湖边上一次次锤炼绘画的技法，在湖边的园林里一遍遍感受美的意趣，在喧闹的街头体会人情的丰饶。可以说，丰子恺是在杭州的湖光街景中，一步步走向艺术高峰的。

已知最早的丰子恺漫画作品，画于1918年5月。当年的丰子恺身为“桐阴画会”干将，在一次活动中，沈本千见到他的速写簿中有一幅铅笔速写，画的是一位老婆婆，左右挽着竹篮，右手牵着一个孩子的手，极富生活气息。速写的右上角题名：清泰门外。沈本千向丰子恺求借此画参考临摹，丰子恺就撕下此页送给了他。六十年后，此画才被重新发现，成了丰子恺现存最早的画作。如此说来，丰子恺与杭州的画缘，就在这古老的杭州清泰门外开始了。

西湖是杭州风景的灵魂，也注定要让丰子恺徜徉流连。学生时代的丰子恺常常向学校请假，寄住在西湖边上的友人家里，等到黄昏月上，就背着写生箱来到湖上。起初，因为天色已晚，月下的西湖景色亦真亦幻，很难准确描绘，丰子恺连画几张速写草稿都不成功，只好快快而返。

丐尊在第一师范任日文翻译，兼授国文、日文。夏丐尊的教学思想开明，他的国文课力求务实，要求学生写自己亲身经历的事，标准是“不准讲空话，要老实写”。丰子恺回忆：“夏先生常指示我读什么书，或拿含有好文章的书给我看，在我最感受用。”后来，文坛上出现了“白马湖作家群”，其主将当推夏丐尊、丰子恺和朱自清。正如他所说的：“我倘不入师范，不致遇见李叔同先生，不致学画；也不致遇见夏丐尊先生，不致学文。”

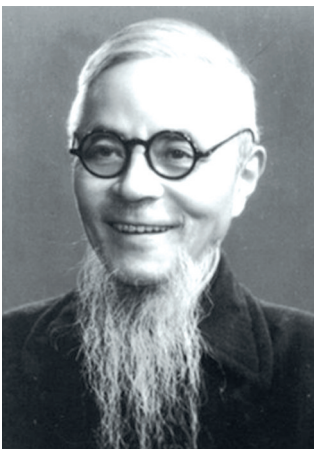
西湖侧畔高士众多，其中有一位，连李叔同也推崇备至的，就是一代儒宗马一浮。丰子恺曾三次拜访这位隐居陋巷的大师。第一次还是在第一师范读书期间，跟随李叔同来到马一浮的居所。年轻的丰子恺对二人谈论的深奥佛学全然不懂，对自己的无知感到十分愧疚。第二次拜访已经是1931年了，此时的丰子恺已经有妻有女，却正遭受着丧母之痛，马一浮的劝慰和人格感召让丰子恺感到慰藉。第三次拜访是在1933年，主动来访的丰子恺打算作一册《无常画集》。马一浮为他提供了许多题材，又告诫他说：“无常就是常。无常容易画，常不容易”，丰子恺听后，觉得马一浮把他从“无常的火宅”中解脱了出来。马一浮这位常居陋巷、孑然一身的高士，总能给予辗转尘世的丰子恺以崇高的力量。

朋友见了画以后，随口吟诗道：“月光如水水如天”，“同来玩月人何在？风景依稀似旧年”。丰子恺听了以后，竟恍然大悟，认为之所以画不成功，是因为自己将天、水、山画得太过分明，原本此时的月光与水、天、山的颜色就应该是类似的。因此，第二天丰子恺将所有景物用类似的景色加以“统调”，整体效果浑然一体，果然获得成功！这次月夜写生的经历，大概是丰子恺画艺进步的一例。西湖的晴雨风雪，四时游踪对丰子恺帮助可见一斑。

丰子恺还经常在杭州的茶楼上凭窗而望，观察过往的行人。对于沉醉于绘画的他来说，大街小巷的行人，就是最好的石膏像。渐渐地，他发现了不少人物画的规律。比如人们通常认为眼睛是长在头上部的，然而根据丰子恺的观察，眼睛应该是在头的正中。有一次，他搭船去岳坟写生，搭客众多，船行迟迟，丰子恺仿佛看到了各种各样活的石膏像。忽然，他看到一个老人相貌异常，眼睛长得很高，以目测大概在脸的三分之二位置。丰子恺对目测结果不大确信，居然从口袋里拿出铅笔，举起手来对那老人的头部测量起来。

如今，我们从丰子恺的画作中可以轻易找到杭州的风景人情所留下的印迹，这是杭州给予丰子恺的天时地利，也成了丰子恺留给杭州的珍贵记忆。

【丰子恺小传】

丰子恺，现代画家、散文家、美术教育家、音乐教育家、翻译家。1898年11月9日出生于桐乡市石门镇。原名丰润，又名仁，后改为子恺。1914年，丰子恺来到杭州，考入浙江第一师范学校。师从李叔同（弘一法师）、夏丏尊，诗书画皆有所成。20世纪30年代、40年代也曾留驻在杭州。丰子恺的艺术成就以中西融合画法创作的漫画以及散文最为著名。其文、其画在几十年沧桑风雨中保持了一贯的雍容恬静的风格。一生中出版过画集、文集、专著数十种。俞平伯评价丰子恺：“一片片的落英，都含蓄着人间的情味。”

【丰子恺纪念馆】

丰子恺纪念馆，位于桐乡市石门镇。这里是丰子恺昔日“缘缘堂”旧址所在。馆中不仅展出丰子恺本人作品及其生平介绍，还设有其他漫画名家作品陈列室。丰子恺的“缘缘堂”始建于1933年春，得弘一法师赐名，丰子恺先生亲自设计，并用自己的稿费建造。房屋采用中国式结构，全体正直，单纯明快，高大轩敞，三开间两层建筑，具有江南民居的深沉朴素之美。但1938年1月毁于日军炮火，后来在丰子恺方外莫逆之交、新加坡佛教协会主席广洽法师的倡议和捐资下，“缘缘堂”于1985年9月15日得于按原貌重建，并正式对外开放。

慈乌反哺

选自

护生画集

≈

