

丰子恺漫画 艺术的一朵奇葩

顾雪涛

——《子午山纪游册》浅析

丰子恺先生是我国现代漫画的奠基人之一，他一生致力于以国画技法和诗人情怀创作漫画，出版过各种漫画集四十余种，评论家依据所绘内容将其分为“儿童漫画”、“抒情漫画”、“讽刺漫画”和“宗教漫画”等，其中脍炙人口、影响最大的是前两类漫画。鲜为人知的是，丰子恺还画过一本以一次旅游为题材的纪实漫画集，这便是1942年5月在贵州遵义出版的《子午山纪游册》（以下简称《纪游册》）。由于该书印数很少，又经过半个多世纪岁月的涤荡，现在一般读者已难觅其踪影，更不知它产生的背景、经过及其间的趣事逸闻。最近笔者从遵义市图书馆馆员女士处得到该书的一份完整复印本，品读之下深感它是丰氏漫画的特异之作，其蕴含的深厚人文内涵对研究丰子恺的漫画艺术具有重要价值，故不揣浅陋草成此文，以使更多的人能了解和欣赏这朵积淀历史尘埃的艺术奇葩。

一、《纪游册》产生的背景

抗日战争初期，丰子恺为避免敌寇蹂躏，携家辗转漂泊于江西、湖南、广西诸省，1939年他被西迁的浙江大学聘为讲师兼艺术指导，翌年二月随浙大迁往贵州遵义，住在狮子桥附近南坛巷熊宅新居，因居所前临湘江，遂借用苏轼《洞仙歌》词“时见疏星渡河汉”句意，将其命名为“星汉楼”。遵义远离战争前线，生活相对安定，丰子恺在此寓居了将近三年，教学、创作之余，与友人遍游周边的风景名胜，令他最难忘的是1941年初春的沙滩之旅。沙滩位于遵义城东八十余里的乐安江畔，是一个虽然不大却名闻遐迩的村落，这里风景优美、人文荟萃，清代中晚期涌现了数十位学者、诗人、书法家、政治家、外交家……其中尤以郑珍、莫友芝、黎庶昌最为杰出。郑珍（1806—1864）字子尹，晚清著名学者和诗人；莫友芝（1811—1887）字子愚，晚清著名学者和书法家；黎庶昌（1837—1896）字莼斋，晚清杰出外交家和学者。三人合称清代“黔中三贤”；郑珍、莫友芝又并称“西南巨儒”。这一现象不仅在贵州绝无仅有，于西南诸省亦不多见。浙江大学迁往遵义后，校长竺可桢和张其昀、谭其骧、钱穆等知名学者曾亲临沙滩考察，将其列为全国著名的文化高值区，“沙滩文化”由此得名。

辛巳年（1941年）人日（3月3日），**禹门乐石台乡绅胡忠相邀请丰子恺等到沙滩游览**，丰子恺对郑、莫、黎三贤十分仰慕，欣然应允，同遵义硕儒赵愷（字乃康），以及浙江大学教员李瑜（字子瑾，浙江乐清人）、罗展（字巴山，湖南长沙人）、冯励青（江苏武进人）一起前往沙滩。是日天气晴朗和暖，五人乘人力车从城郊白田里出发，途经礼仪坝、有寨城、

老蒲场、青乘桥，至车水场下车，步行八里至乐石台胡忠相的山庄怡庐。胡忠相字献之，毕业于保定陆军军官学堂，1916年曾跟随蔡锷讨伐袁世凯，因战功升任团长，不久解甲归田回到故里，二十年如一日尽心守护、修葺郑、莫、黎墓。这次他邀请丰子恺一行到怡庐做客，既是为了略尽地主之谊，也是为了弘扬沙滩文化。丰子恺等人的沙滩之旅共历时5天，期间他们游览了禹门寺、关帝庙、节孝祠，拜谒了子午山郑珍墓、青田山莫友芝墓、鱼塘黎庶昌墓……众人既被沙滩美丽的自然风光和浓厚的人文气息所倾倒，又为“寺观之兴废，陵谷之迁变”而慨叹，于是纷纷吟咏、挥毫，抒发心中的所思所感。返回遵义后，赵愷、丰子恺、李瑜三人将此行催生的诗文、漫画编辑成册，交遵义孤儿院印刷发行，所需经费由胡献之、冯励青等15人资助。由于郑珍是沙滩文化名人之首，其旧居和墓地均在子午山，故诗画集定名为《子午山纪游册》。

丰子恺 郑珍像 漫画

二、《纪游册》中的诗文

《纪游册》共刊有诗词25首，文章6篇，内容均与此次沙滩之旅紧密关联。诗词作者共9人，除前文提到的李瑜、罗展、赵恺、冯励青、胡献之外，还有卢濯清、徐森、牟琳、喻圣域，四人中有的偶在沙滩与丰子恺一行邂逅，有的则未参加此次行程，只因都曾为《纪游册》的出版捐资助力，故集中亦选刊了他们的诗作。9人中李瑜所作最多，共有诗8首、词2首；其次为冯励青，共作诗6首；再次为赵恺、罗展，各作诗2首；其余5人均只作诗一首。诗词体裁包括五古、七古、五律、七律、七绝、小令、慢词；题材或描写沙滩的名胜古迹，如禹门寺、子午山、青田山；或记述往谒郑、莫、黎墓的见闻感受，表达对三先生的崇敬之情；或刻画丰子恺在节孝祠画佛像时的风姿神采；或颂赞胡献之的热情好客和怡庐的幽静雅洁……25首诗词互相补充，完整记录了沙滩之旅的各个方面，不少作品情景交融，清新隽永，丰子恺摘录了部分佳句绘成漫画，编入《纪游册》中。

《纪游册》中的6篇文章，赵恺独作4篇，其中3篇分别为《郑微君小传》、《莫微君小传》、《黎欽使小传》，详细介绍了郑、莫、黎的生平事迹和学术成就；另一篇记述沙滩之旅的行程及观感，题名《辛巳人日往谒郑莫黎三先生墓记》。读此四文，人们不仅能对沙滩文化有一个大致了解，而且仿佛亲历了辛巳人日的沙滩之旅。《纪游册》中还有序和跋各一篇，序为浙江大学中文系主任王煊镗（字驾吾，江苏南通人）所作，他本来约定与丰子恺等同游沙滩，“以病不能行，为怅然者久之”，当他见到众人所作的诗、画、文章，欣然命笔撰成短序，稍稍弥补了未能同往沙滩的遗憾。跋为李瑜所撰，文中颂扬了胡献之长期守护、修葺郑、莫、黎墓的善举，以及盛情款待访客人之行谊，最后列出捐资出版《纪游册》者的姓名。以上诗文不但具有各自的审美价值或文献价值，而且对解读《纪游册》中丰子恺的漫画大有裨益。

三、《纪游册》中的漫画

《纪游册》中共有13幅漫画，全部为丰子恺一人所绘，题材大致可分为四类：

第一类为郑、莫、黎肖像，共三幅。其中莫友芝为正面像，郑珍、黎庶昌为半侧面像，三人皆戴冠蓄须，身着对襟长衫，为典型的士人形象。丰子恺作画时可能参考了有关文字和图画资料，因此虽着笔不多，却颇能得郑、莫、黎三贤神韵。

第二类为郑、莫、黎墓，共四幅。其中《郑墓》、《莫墓》、《黎墓》皆为实景写生，《郑墓》上题罗展所作诗句：“高楼阑槛知何处，剩有寒梅照古丘”；^[1]另一幅为《郑墓原状想像图》。郑珍墓在望山堂（即子午山），郑珍生前在那里建有乌柏轩、巢经巢、紫竹亭、柑廊、米楼等建筑，不幸咸同年间全部焚于战火，只剩下一片残垣断壁，赵恺曾对丰子恺口述望山堂当年的盛景，丰氏有感于人世沧桑，因作此想像图。

第三类为风景名胜，共三幅。第一幅为《胡献之山庄》，山庄为丰子恺等此行的主要下榻之所，图中屋宇轩敞，粉墙半掩，庄后青山逶迤，门前苍松挺拔，图上题赵恺诗句：“一弯绿水山百转，门前一笑狮象迎。”^[2]第二幅为《节孝祠》，

丰子恺 胡献之山庄 漫画

丰子恺 坐久意未厌 漫画

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

节孝祠又名节孝寺，相传早先鄢氏有节孝妇，无嗣，她死后其居所被改为寺，成为当地有名的景观。丰子恺来到沙滩后，寺中僧尼知他善画，特邀请为作佛像，赵愷在《节孝寺观丰子恺君画佛》一诗中写道：“……凝神落笔心皈依，手中有佛口牟尼。一笔一佛佛生辉，百八笔声皆慈悲……”（原诗注曰：“先生画佛，每一笔一呼，百八笔而佛成，此独有之奇也。”）可惜丰氏为节孝寺所绘佛像已遗失，现在只能看到他为该寺所绘的写生漫画。第三幅为《清神桥》，清神桥又名青乘桥，是遵义前往沙滩必经的一座桥，丰子恺途径此桥时曾“凭栏远眺，欣慨交心”，图中那个立于桥上的点景人物，应即是画家的自我写照，画上题屈原《招魂》中的诗：“湛湛江水兮上有枫，极目千里兮伤春心”，^[3]借以表达他对远方故园的思念之情。

第四类为诗意画，共三幅。第一幅为《坐久意未厌》，图写丰氏一行沙滩之旅的第二日，夜宿黎庶昌故居，次日拂晓，丰子恺与冯励青“坐禹门寺前，与山水默契良久”，归用冯励青“坐久意未厌”诗句^[4]作此图，画中坐在石径上者便是丰子恺和冯励青。第二幅为《柳待春回绿未生》，系根据李瑜一首七言律诗所作的诗意画。^[5]图中六人在桥上或坐或立，桥边梅花盛开，柳条轻拂，一随从正挑担向桥边走来。桥上的六人应即是丰子恺、赵愷、李瑜、冯励青、罗展、胡猷之。第三幅为《折取一枝城里去，教人知道是春来》，这是一幅写实漫画，描绘的是沙滩之旅的最后一日，众人乘人力车返回遵义，罗展坐在车中，手里拿着一枝从山野折取的红梅，丰子恺见后触发了灵感，即兴绘成此图，并自作两句诗题于画上。

四、《纪游册》的艺术特色

《纪游册》为诗文、漫画合集，这里只论述集中丰子恺所绘漫画。丰子恺一行辛巳人日的沙滩之旅，乃是中国文人“雅集情结”的再现和反映。东晋穆帝永和九年（353年）三月三日，大书法家王羲之与谢安、孙绰等41人在会稽山阴兰亭“修楔”，与会者临流赋诗，各抒怀抱，抄录成集，由王羲之撰写序言（即《兰亭集序》），成为文坛千古佳话。此后历代文人多有仿效兰亭修楔的集会，最著名的是北宋神宗元丰初年苏轼、米芾、黄庭坚、李公麟等16人在汴京王诜府举行的西园雅集。李公麟是宋代杰出的人物画家，他曾把西园雅集的情景绘成图画流传后世，丰子恺为《纪游册》作画，亦希望能为沙滩之旅留下雪泥鸿爪的印痕。

《纪游册》漫画的问世不仅需有主观动因，而且需具客观条件，换言之，它是特定时代背景下的产物。丰子恺自上世纪20年代便开始创作漫画，但在抗日战争爆发前，他和当时中国大多数画家一样，都生活在为艺术而艺术的象牙塔中，作品的题材和内容难免显得狭窄。七七事变后，丰子恺和众多画家被迫离乡背井漂泊于西南诸省，逃难途中他们目睹了底层百姓的悲惨生活，以及全国人民同仇敌忾的抗日壮举，思想发生了巨大转变。另一方面，西南诸省多彩的民族风情和深厚的地域文化为他们提供了取之不竭的创作素材，不少画家因此改变了往昔的画风，在艺术上翻开了新的一页。以旅黔画家为例，叶浅予的“苗区速写”、庞薰琹的“贵州山民组画”、董希文的《苗女赶场》，都属于这样的作品。丰子恺

寓居遵义期间，也创作了许多贴近现实、贴近生活的作品，后来编为《战时相》画集出版，在读者中产生了广泛影响。《纪游册》漫画的创作，则反映了在中华民族面临生存危机的时刻，丰子恺作为一个文化人对传统文化、地域文化的关注、热爱和尊崇。

丰子恺一生创作漫画数以千计，按内容大致可分为描写古诗词暨儿童相、社会相、自然相四个时期。以上四类作品题材虽然有别，但都重视抒情性和哲理性，与一般漫画强调讽刺性和战斗性颇不相同。读者品鉴丰氏的漫画，无不被画中蕴含的诗意和谐趣所感染，使心灵得到净化和升华。丰子恺漫画的这一特点，亦贯穿于《纪游册》中。然而《纪游册》毕竟是为一次文人雅集所作的带有纪实性质的漫画作品，因此它与丰氏的其他漫画相较，又具有自己鲜明的艺术特色。

丰子恺的漫画很少作人物肖像，除了自画像外，他只为数最少最敬仰的人（如弘一法师）画过写真。但在《纪游册》中丰氏却接连为郑珍、莫友芝、黎庶昌画了三幅肖像，且皆形神兼备，若非对三先生崇敬有加，并与之心犀相通，绝不可能发生这种情况。

丰子恺的漫画大多绘他人之事，画中很少出现自己的形象，但在《纪游册》中丰氏的形象反复出现在三幅画里，有的画只绘自己一人（《清神桥》），有的则把自己同他人画在一起（《坐久意未厌》和《柳待春回绿未生》）。画中人物很小，五官均被略去，然而仔细观看，丰氏的神韵却依稀可辨。

丰子恺的漫画中多有以前人诗词为题者，称为“古诗新画”，又称“诗意画”，著名作品如《无言独上西楼月如钩》（李煜词）、《满山红叶女郎樵》（苏曼殊诗）等。但《纪游册》中的三幅诗意画除了一幅取自丰氏所作诗句外，其余两幅皆以沙滩之旅同行旅伴（冯励青和李瑜）的诗句为题，这一情况在丰氏漫画中并不多见。

《纪游册》中的漫画除郑、莫、黎肖像和《郑墓原状想像图》外，均为写实和纪实之作，其中有丰子恺一行途径的青乘桥，有他们下榻之所怡庐和往谒的三先生墓，有当地的名胜节孝寺，有众人（包括丰氏自己）活动的各种场景暨特写……它们犹如一组连环画，把沙滩之旅的行程串连了起来，这种具有连环画性质的漫画在丰氏漫画中亦十分罕见。

总之，《子午山纪游册》中的漫画，是漫画艺术与地域文化碰撞所孕育的绚丽花朵，是丰子恺对沙滩文化的礼赞和致敬，它们既保留了丰氏漫画固有的艺术特色，在很多方面又有所突破和拓展，对于研究丰子恺的创作实践和艺术思想具有重要价值；特别是它们产生于抗日战争的特殊历史背景，其间蕴含的信息和内涵值得后人深入地发掘、研究。□

注释：

[1][4][5] 赵乃康、丰子恺、李瑜编《子午山纪游册》，遵义孤儿所1942年版，第19、26、34页。

[2] 此二句诗未载入《子午山纪游册》，可能系从赵愷旧作中摘出

[3] 马茂元等编《先秦汉魏六朝诗鉴赏辞典》，三秦出版社1990年版，第350页

顾雪涛 贵州民族大学民族科学研究院助理研究员