

论丰子恺绘画作品中的诗意人生

陈淼淼

温州大学美术与设计学院 浙江温州 325005

摘要: 丰子恺的古诗新画这一类作品中,体现了他颇多的文人气息。他的一生涉猎广泛,在文学、美术、音乐等方面都有造诣。丰子恺的散文和漫画的作品中都有其诗意的表现,他常常用诗人的眼光观察世间,无论是他的文学还是美术作品都流露出一种闲适宁静的诗人生活。特别是在他的绘画作品中,一只毛笔,简单勾勒,意趣横生,他用最朴实的漫画语言绘出最诗意的人生。对他来说,如果没有诗意,就没有趣味。本文分为三个部分去论述诗意,分别是诗意的阐述、中外美术作品中的诗意,以及丰子恺先生的《人散后》和竹久梦二《classmate》系列,通过比较来阐述其绘画作品中所体现的诗意,以及诗意对当代美术教育的影响。

关键词: 丰子恺; 诗意; 人情; 诗意化

On the Poetic Life in Feng Zikai's paintings

Miaomiao Chen

Wenzhou University College of Fine Arts and Desig Wenzhou.Zhejiang 325005

Abstract: Feng Zikai's ancient poems and new paintings reflect his literati atmosphere. He had a wide range of life, in literature, art, music, and other attainments. Feng Zikai's prose and cartoon works have their poetic expression. He often observes the world with the eyes of a poet, and both his literature and artworks reveal a leisurely and quiet poet's life. Especially in his paintings, a writing brush, a simple outline, full of interest, he uses the most simple comic language to draw the most poetic life. For him, without poetry, there is no interest. This paper is divided into three parts to discuss poetry, namely, poetry in Chinese and foreign artworks, Mr.Feng Zikai's "After people scattered" and Zhu Jiu dream ii "classmate" series, through comparison to illustrate the poetry reflected in his paintings and the influence of poetry on contemporary art education.

Key words: Feng Zikai; poetry; human feelings; poeticization

一、诗意

“诗意”的内容涉及面很广,在美术、音乐、文学、电影等都有提及到。“诗意”指其内容和意境给予人美的感受,让人心头不禁感慨。诗意,重于意,意在于意境,这个意只可意会不可言传。在外国美术史中,19世纪法国杰出的风景画家柯罗《梦特芳丹的回忆》,画面中水雾朦朦,微风吹过平静的湖面,一缕轻柔的阳光从树的缝隙中照射下来,一位年轻的母亲带着她的孩子在森林间嬉戏玩耍,欢声笑语充满整个画面,这样富有诗意的作品在快节奏的生活下,无疑是人们最向往的田园生活。

中国的诗意传统要从古代画论中得到,东晋时期顾恺之的“传神写照”之说;谢赫的“气韵生动”说;以及苏轼的“诗中有画,画中有诗。”到了宋徽宗赵佶时期,他大揽世间优秀人才,建立考试制度,正式纳入科举考试之中,设立“绘画试”。要求考生根据诗句画出意境,比如

“踏花归去马蹄香”、“野渡无人舟自横”、“深山藏古寺”等诗句巧运才思,描画题目中的诗意。

总之,中外画家都有对“诗意”题材的作品进行创作,他们在画面的构图、色彩的处理上、笔触的处理上都让画面本身充满生命,诗意的本身来自画家内心的净土世界,诗意的核心就是感受,这种感受是宁静的、享受的。画家在创作作品远离喧嚣、远离城市去寻找他内心向往的世外桃源。

二、美术作品中的诗意

2.丰子恺古诗新画——《人散后,一钩新月天如水》一个画家所要表达的绘画语言,人生经历和学习经历对他会有较大的影响。“既有中国画的萧疏淡远,又有西洋画法的活泼酣姿。”这是俞平伯对丰子恺的画作的评价。丰子恺先生的古诗新画真真切切的让我们感受到画面感,刚刚在画中喝过茶,品味了茶香,欣赏了静谧的夜色,他的

画让我们忘却了尘世间的喧嚣与烦扰。他曾说过在小时候他就非常喜欢读诗词,每每读到自己喜欢的诗词便拿着小纸条摘录下来,在摘录的过程中他不是把全文抄下来而是抄一篇中的一段话,粘起来,便于自己随时观赏。在读词的过程中也会对诗的画面进行幻想,有了画面之后便马上提笔绘画。

2.2《人散后》的创作背景

该作品创作于20世纪20年代,当时的上海社会政治局势严峻,社会动荡不安,清政府的腐朽,帝国主义虎视眈眈着中国,是传统向近现转型的过渡时期,因而出现了揭露现实黑暗,批判腐朽的漫画。这幅作品顺应时代潮流,在20世纪初的上海以一股清流出现在人们的视线,它不仅以揭露丑恶为手段而是唤醒观者美好的意愿。1924年,经朱自清、俞平伯二位《人散后》刊在《我们的七月》,这幅作品是丰子恺先生漫画中“古诗新画”的一篇,以古诗词为题而创作的风景人物画。这幅作品成为了“子恺漫画”的起点,将诗性审美引入到漫画中,能够在平凡的生活中发现诗趣,虽平凡但是自然流露,贴近生活,贴近大众生活。

2.3《人散后》的画面内容

整幅画面用毛笔轻松勾勒,其中的线条看似是简洁涂鸦之作,寥寥数笔犹如刀刻笔墨,画面展现的是极具现代感的文人生活,平凡的日常小事被丰子恺巧妙地进行处理。他将墨色着重在逆光的廊壁与廊柱之间,芦帘与内侧则是用横竖细线排列,桌面上的茶壶用点状笔触,造型模糊,但增添了结构的灵活之感,桌上的茶壶和差倍摆放间相互照应,诗与画的高度结合达成“天如水”的共鸣。郑振铎先生赞赏:“……疏朗的几笔墨痕,画着一道卷起的芦苇,一个放在廊边的小桌,桌上是一把壶、几个杯、天上是一钩新月,我的情思却被它带到了一个诗的仙境,我的心上感到一种说不出的美感。”

2.4《人散后》的诗意

朱自清评价丰子恺先生的一幅幅的漫画如一首首小诗——带核儿的小诗。《人散后》漫画作品让原诗多了一份情感的传达,他用最简单的画笔去描绘最诗意的画面,质朴的画面流露出的是人世间的人走茶凉。画面中也做了留白的处理,人去楼空,桌面空,惟有天上的新一轮新月高挂。这几处的表达正是丰子恺的高明之处,他将这里白天的情形全都交给了读者去想象,只留下这个平静得不能再平静得夜晚,虽然给读者看到的是静谧的夜晚,但是我们可以想象的到在第二天茶馆还是茶楼满座,谈笑风生。

三、日本画家竹久梦二《classmate》

1884年,在日本冈山县邑久町一家酿酒商家庭中,出生了一位自幼就有着过人的艺术才华的竹久梦二,虽然他的父亲反对他学画画,但是他坚持自己的想法一直在画画,明治末叶,他的漫画作品直面社会现状,在充满哀伤情调的传统日本美感中,融入社会近代社会主义精神和基督教的悲悯情怀一直在画画,但是天妒英才,竹久梦二先生在五十岁就逝世了。竹久梦二在创作题材上摒弃了常态化而专门探求深沉而严肃的人生主题,这些题材都是平凡的人的故事,小细节中使人看了之后感叹人生。用丰子恺的话来评价,“故他的画是在不能概称为漫画,真可称为“无声之诗”呢!

3.1《classmate》的画面内容

竹久梦二《classmate》这一系列的作品画得是两位女子在街头碰面,互相打招呼的作品。另一幅作品左边一位衣饰朴素、蓬头垢面的贫人之妻背上背着可爱的婴孩。右边车上的女子架着一把当时日本流行的贵重遮阳伞,并且手里还拿着一大包包装精美的物品。各个部分竹久梦二先生没有过多的美术语言去表达,但是从女子的服饰、手里拿着的物品都能看出她是一位已嫁的贵族少妇,从某个商店里买好物品准备离开,或者是参加某位伯爵夫人的邀请,而受了贵重的赠物回来。

3.2《classmate》的诗意

丰子恺在日本游学10个月的时候,他在书中这样阐述道:在二十余岁时,我在东京的救赎摊上碰到一册《梦二画集·春之卷》,这本画册页面都不齐全,但在翻到《classmate》的一页中自然地停止了,从这样的画面中我们可以痛切的感受到社会的怪相与人世的悲哀,她们两个曾是那么亲密无间的同学,但是就是因为社会上的所谓的贫富贵贱的阶级,而变成了这幅画里所显示的不平等与疏远了。在表达《同级生》这一系列作品,我们可以感受到的虽然日本画家竹久梦二对女人像的痴迷,但是我们对他所表达的内容是会自然而然的产生共情,纸上绘画的作品不单单是勾勒的女人形象,而是一种情感,一种不能跨越的阶级,普通人和富贵人的阶级差距。

四、丰子恺漫画与竹久梦二诗意的比较

不同的文化背景、人生经历、情感生活,但他们却在人格性情和艺术气质上,却有着惊人的相似之处。要不是因为丰子恺先生迫于经济的压力,我相信在日本的街头他们迟早会碰面,在艺术上将是另一番奇遇。丰子恺先生在绘画作品上写标题,在很大程度上受竹久梦二先生的影响较大。丰子恺在《绘画与文学》一文里谈及到梦二

漫画时说:“这种画的画题非常重要,画得效果大半有了画题而发生。他又说:“画题用的巧妙,看了也胜如一篇小品文。梦二先生正是题画的圣手...”从丰子恺的不少古诗新画的一些作品中来看,将其标题去掉,其艺术效果远远没有有标题的感觉来的浓烈。从竹久梦二的作品中虽然没有很多文字的表达,但是无声胜有声,落魄的背景、女子坐在柳树下、劳作的情境等等,早期的这些作品可以说是他简单的速写,观者在看的时候没有很注重画家的造型,只是被他的数笔描摹所触动,小小的画幅中充满着一个个动人故事,并向观者娓娓道来。

丰子恺先生创作的《小学时代的同学》也是根据竹久梦二先生的作品所有启发,画面中透露出的人情味跃然纸上,在《小学时代的同学》这幅作品中两名男子点头示好,左边是挑着扁担的朴素的普众老百姓的形象,他挽起衣袖和裤腿,挑着东西,但是可以确定的是这扁担挑的是责任,是普通老百姓的生活。右边是从外面回来西装革履戴着眼镜的男子,这名男子提着手提箱风尘仆仆的来,像是从外面回来,可见他的物质生活与精神生活都是富足。左边的男子还在替自己的物质基本生活奔走,这就是人与人之间的差距,知识的差距,有的人通过知识走出了大山,而有的人一辈子都在大山里。不难看出丰子恺先生也是想从画面中感受到昔日的同学,大家都在一个起跑线上,努力的过程决定你的终点。

五、诗意人生对当代美术教育的意义

1.结合教材,挖掘诗意内容。美术教育是素质教育的重要组成部分,具有独特的育人价值。随着社会的发展,当代的中小學生生于数字化时代,信息的获取丰富,导致内心的烦躁,“轻煮岁月,慢煮茶”“围炉煮茶”成了当代青年娱乐活动的另一种方式。周末闲暇时光,父母会带着孩子出游在永嘉的楠溪江畔。美术教育要与时代与时俱进,在“温州特色”的语境下根植乡土,着力挖掘、利用美术教育资源,进行课程的开发与设计。作为永嘉茶产业的一张金名片——乌牛早可以作为美术教材的内容。中国是世界茶文化的发祥地,茶文化是传承中国传统文化的重要载体。以浙美版四年级上册《茶香四溢》为例,本节课可以让学生课前搜集资料,包括收集各式各样的乌牛早的品种、茶具、茶叶包装和茶文化的资料,并让学生制作思维导图,感悟茶文化,加深中小学生对中国传统茶文化的热爱之情。根据当下中式传统生活“围炉煮茶”话题,在古代的美术作品中,宋代在中国历史上艺术成就可谓辉煌时代。作为宫廷画家的刘松年一生创作了很多与茶事题材相关的作品,马远的《寒岩积雪图》中,左上角的亭子中看到了文人雅士在聚会中,就看到了煮茶

场景。教师在课堂设计中可在美术教室根据本班内人数安排几张圆桌、炭炉、在茶壶内加入茶叶,慢慢煮,在品茗茶叶的过程中设计一些游戏,增加趣味性,比如成语接龙、即兴表演等丰富整堂课的完整性。让学生体会诗意生活的同时,美育内容也贯彻其中。

2.探索主题式跨学科课程,进入项目化深度学习。茶文化可以作为一个单元课程进行设计,将美育与智育和德育、体育、劳动教育相结合。挖掘各学科的丰富内容,有效结合学科的共通内容,实现内容的多元化与丰富性。《艺术课程标准》指出要重视艺术与其他学科的联系,充分发挥协同育人功能;重视艺术与自然、生活、社会、科技的关联,汲取丰富的审美教育元素,传递人与自然和谐共生理念。校园内要进行潜移默化的熏陶,让学生在自然语境中感悟大自然,获得审美体验和文化涵养的尝试和探索,逐步形成“一校一品”,在校园举办“茶文化艺术节”、“诗意田园”等活动,让学生在真实生活中感受美,体验生活。

诗意是形而上的审美精神,主观意识比较强,这就需要艺术家在不知不觉、潜移默化的在看过的书和对生活的领悟中产生的,美术学科的教学要按照“像专家一样思考”的原则,通过美术教学“立德树人、以美育人”。总之,在快节奏的生活下美术教师要放慢自己的脚步,钻研课本教材,以学生为本结合新时代核心素养的理念,要遵循艺术学习规律,根据学生的身心发展特点,让学生在多样的艺术体验中,提高艺术素养和创造能力。

参考文献:

- [1] 关名朴,王宁.人散后,一钩新月天如水——丰子恺古诗新画作品艺术赏析[J].语文学刊,2006(17):155-156.
- [2] 王通通.丰子恺《人散后 一钩新月天如水》漫画语言研究[D].中国美术学院,2018.
- [3] 郭尔雅.从丰子恺与竹久梦二看现代东方绘画的共通性与艺术个性[J].山东社会科学,2018(02):72-78.DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2018.02.012.
- [4] 李兆忠.丰子恺与竹久梦二[J].文艺研究,2005(03):112-121+160.
- [5] 张斌.丰子恺绘画中的诗意[D].中央美术学院,2005.
- [6] 李瑞丽.丰子恺漫画中的“诗意化”研究[D].浙江师范大学,2012.
- [7] 丰子恺:《智者的童话:丰子恺的漫画人生》[M].团结出版社,2008:03

[8]庄熊.李叔同漫画实践及对中国近代漫画的贡献[J].美育学刊,2018(01):115-1[9]杜春燕.李叔同艺术作品中的诗画相融关系研究[D].聊城大学,2019(01).

[10] 庄然.丰子恺漫画的审美世界[D].; 青岛科技大学; 2015.