

丰子恺漫画中的诗意与哲思

□ 乔莘

编辑推荐

2023年适逢丰子恺诞辰125周年，为了纪念这位中国现代漫画先驱，“天上的星辰——丰子恺漫画艺术展”在浙江省湖州市美术馆举办。

丰子恺不仅是中国现代漫画艺术的开创者，多才多艺的他还是知名文学家、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。在中国，“漫画”一词的使用便是始于丰子恺。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的作品中充盈着的诗意与哲思。

“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”。丰子恺的艺术语言突破了传统文人画的陈旧图式，他的绘画中的盎然诗意，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，许多经典诗句都烂熟于心，不仅亲自给儿孙们讲解，自己也创作诗词。他的漫画作品既有对古典诗词的生动阐发，也有对现实生活的诗意表达。诗，既是丰子恺的创作素材，也是他的艺术本色。

丰子恺善于将古典诗词的意境代入现实生活之中，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”来自他对传统文化的良好继承，“新意”则来自他对艺术真谛的深刻领悟。

在丰子恺的漫画中，无论多么浓郁的诗意，都是由亲情、友情、爱情等美好感情生发而出。他以高度凝练的笔法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《一钩新月天如水》，是其最早发

表的漫画作品。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，飞进红桃绿柳、黄墙黛瓦的农家小院。屋旁，一位母亲正在晾晒衣服，孩子紧随其后，寻常生活的温暖与祥和溢出画面。恋爱的美好古今一致，《月上柳梢头》表现的是一位少女等待恋人的情景。远山隐隐，绿波荡漾，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意传统，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，弦外有余音”的审美韵致。

如果说丰子恺漫画中的诗意使人感受到美的意境，那么，其中蕴含的哲思则能启发人们感悟人生的意义。他描绘人间万象，并不仅仅是为了简单地记录世态人情，更是借此表达自己对自然、对生命的深刻认知。他曾作《护生画集》劝人爱惜生命，长养仁爱之心。爱，既是丰子恺生命的底色，也是他艺术的基调。

丰子恺自称是“儿童的崇拜者”，常以热情的画笔赞美儿童的天真与纯洁。真，既是丰子恺的为人之道，也是他的为艺之则。丰子恺以一颗赤子之心表现童真童趣，其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》中那个把腮帮上的口水当成麻子的佩贞，《瞻瞻的车》中那个把蒲扇当作自行车的瞻瞻……丰子恺如此热衷于儿童题材，实际上，他是以哲人的眼光打量儿童的世界。

丰子恺漫画中的诗意与哲思，均源于他对众生大爱，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，国际天文学联合会小行星命名委员会将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，恰是丰子恺的百年诞辰。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，永远闪耀在我们的中心。

(据光明网)

每个人都是别样的风景

——读《平凡的世界》

□ 孙玉生

这是一本需要慢慢品读书。有时候读着读着便不自觉地停下来，思考、揣摩，有时候会因为作者真挚深切的文字而感动不已。只有慢慢读，才能真正体会书中的深邃。

《平凡的世界》是一部反映中国当代城乡社会生活的长篇小说，作者以中国20世纪70年代到80年代为背景，通过复杂的矛盾纠葛，以孙少安和孙少平两兄弟为中心，刻画了当时社会各阶层人们的形象，劳动与爱情、挫折与追求、痛苦与欢乐、日常生活与社会冲突交织在一起，深刻地表现了普通人在时代进程中所走过的艰难曲折的道路。他们不仅淳朴，而且勇敢、坚强，拥有智慧且热爱劳动。

我从书上读懂了那些劳动者身上具备的高尚品德，在当时的农村，在他们的心中，只要能不愁吃不愁穿也就心满意足了，在这样的生活环境下，他们的道德依然像闪耀的金子那样高

尚。孙少平是这本书花了很多笔墨着重刻画的一个人，人穷志不穷，在他身上得到充分体现，由于家庭原因，他读完高中后便放弃学业回家打工，这对一个追求知识的人是最残酷的事，然而他是幸运的，他遇见了田晓霞，这让他更加确定了自己人生的定位，对待社会有了更加准确的认知，这是他人生的成长轨迹。作者营造了一个再平凡不过的世界，这个世界从来就是不完美的，总有残缺。他用无声的语言告诉我们：世界是广大的，然而每个人都拥有一个自己平凡的世界，有你的喜怒哀乐，有与别人交织的地方，有自己独自拥有的地方。我们生活在自己的平凡的世界里，必须承载这个世界给予你的各种压力和痛苦，无法逃避，必须去面对。

合上书的那一刻，我告诉自己，应当坚强、勇敢，以进取向上的心态去面对未来的生活，不断前行，每个人都是别样的风景。

读书有感

一本书便是一个世界，打开一本书，便推开了阅读的门，便会发现其中的精彩与奥秘。最近，我读完了《平凡的世界》这本书，用将近一个月的时间，这是我看书速度最慢的一本。

新书架

《我的母亲做保洁》

作者：张小满
出版社：光启书局

内容简介：

2020年，52岁的母亲从陕南农村来到深圳务工。独立生活十几年来，“我”与母亲在深圳相聚，重新住在一个屋檐下。我们在狭小的房间中争吵，母亲看不惯“我”的花钱方式，“我”难以忍受母亲的生活习惯。我们深陷彼此纠缠、负担和依赖的关系。然而我们彼此相爱，“我”深知母亲的软肋便是对我毫无保留的爱。于是，“我”想理解她。“我”的母亲在矿场、在建筑工地挥洒了年轻的汗水，如今在城市写字楼的几格空间中做保洁员。“我”想记录下母亲的打工史，努力穿过她记忆中的生命。母亲的人生为做螺丝钉般工作的“我”建立起一块生活的“飞地”，让“我”得以喘息、回顾，珍重自己的来处。这是我们母女共同完成的一场写作。

轻的汗水，如今在城市写字楼的几格空间中做保洁员。“我”想记录下母亲的打工史，努力穿过她记忆中的生命。母亲的人生为做螺丝钉般工作的“我”建立起一块生活的“飞地”，让“我”得以喘息、回顾，珍重自己的来处。这是我们母女共同完成的一场写作。

《停下别动，放大看》

作者：吕宸
出版社：河北教育出版社

内容简介：

作者吕宸以艺术史为切口，用新潮诙谐的语言，从大众感兴趣的视角详解了近120件艺术品中不为人知的100多个细节，揭秘了15位艺术大师的创作历程与艺术成就。他对艺术的解密方式，足以使艺术“门外汉”获得沉浸式看展的体验。读者可以在书中跟随他像侦探一样，从细节中寻找突破口，把高冷的艺术变成沾染生活气息的万花筒，解锁学习艺术的新途径。

《绝佳时间：如何利用生物钟活得更健康》

作者：[英] 罗素·福斯特
出版社：海峡书局

内容简介：

21世纪，我们越来越多地将日常活动推到晚上，在天黑后长时间工作、锻炼和社交，因此忽视了我们的身体仍受24小时生物钟支配这一客观事实，从而导致以睡眠障碍为代表的一系列健康问题。来自牛津大学的罗素·福斯特教授在本书中分享了他一生的研究，用令人信服的科学事实展示了一天中的不同时间对我们的健康可能产生的惊人影响，提出顺应生物钟的“绝佳时间”，事半功倍收获健康的理念，并提供了从睡眠、锻炼到进食、服药的全方位实用性建议，让你睡得更香、精力充沛，幸福感更强。

佳时间”，事半功倍收获健康的理念，并提供了从睡眠、锻炼到进食、服药的全方位实用性建议，让你睡得更香、精力充沛，幸福感更强。

为古城绘制详细丰富的历史图谱

□ 李浩

锐书评

有批评家谈到，两类人适合作为作家，其中一类是农民。他说的“农民”当然是比喻性质，意思指的是那些对本土的生活细节、本地的掌故和当下发生都了如指掌的人。在我看来，写下《品读正定》的孙万勇先生身上就有这样的“农民性”。曾在正定生活、工作过的他，实在熟悉这片土地和土地上的发生，他对本地的历史掌故了如指掌，也对本地的历史文化和现代演进了如指掌。他内在那种知识分子的求真气息与文字功底，使他写好《品读正定》成为可能。

另有批评家谈到，我们的文学文化写作除了作家的个人才华以及问题意识之外，还应有真诚与真诚的投入，作家应当在他写下的文字中连接自己的“爱与哀愁”，连接自己的毛细血管，以至让我们在读到他的文字时，能够感受到其中“血液的涌动”。是的，情感的丰沛充盈是这部有关地域和历史大书的显著特色。同样，把正定看作自己“第二故乡”的孙万勇先生在序言中坦承自己在书中的情感投入，甚至使用的是“激情燃烧的常山岁月”。而在《品读正定》的正文中，我们时时会读到孙万勇悄然注入于其中的情感、情绪和情节，它时有豪迈，时有荣耀和自得，时有惋惜，时有悻悻然和愤愤不平……在表露这些情感的时候，孙万勇或隐身为叙述和记载的背后，或直接现身，让“我”出场；当然这一点，也使得《品读正定》区别于多数的史学方志。对本土生活、本地掌故了如指掌，在文字中不啻自我情感和思想的注入，在我看来，是《品读正定》成为新颖、独特、有可读性的基本保证。

在我看来，《品读正定》当然是一部了解正定历史文化、历史事件、精神赓续的资料之书，甚至是工具之书。正定是历史文化名城，历史悠久，人文荟萃，文物丰富，遗存众多——这一点当然无须我多言。但能够从政治、经济、历史、文化、人文和物产等诸多方面，多侧面、多角度、多线条地为这座古城绘制详细、丰富的历史图谱，同时又保持一种对它宏阔的理解、审视、追问和思考，在我看来，《品读正定》可能是难以替代、之前未曾有的一部新书。它资料翔实，严谨准确，旁征博引，在属于“史料”的部分足见作者用功之深、之精、之细。这一点需要强调，特别地强调，它的史学价值和意义是极为珍贵的。我还觉得，《品读正定》的珍贵并不仅仅是因为它可以作为正定存史的百科全书，更为重要的是，孙万勇先生能够跳出史料看史料，他更注重归纳和总结，更注重在这些史料背后有可以继续阐发的深意，更注意史料和史料之间的关联性和脉络勾连，这恰恰是一般的史学类书籍普遍匮乏之处。

同时，《品读正定》也是一部引发今日之思，让我们更多审视当下国情、县情以及中国农村如何发展的思考之书和启示之书。譬如，作者在谈及刘邦政东垣为正定的意义时，谈到其中的多重含义：其一，它意味着对国家安全有了新的认识；其二，它顺应了黎民百姓的愿望；其三，它为后世治国理政开辟了新路……如果仔细品读，我觉得孙万勇的三点总结包含着对今天和未来的思考和启示；再譬如，作者在谈及东垣古城和“常山战鼓”的时候，发出“城市可以兴废，治所可以迁徙，只有历史不会停滞，文化不会中断，它还会以某种形式延续、发展”的感慨。他又谈及阳和楼与社会兴衰之间关系，且有意开出“民以食为天”的章节……我发现，或者说我们可以发现，孙万勇先生言说正定历史并不止步于平面上呈现历史，而是希望从历史之思中找见今日的解决之道和发展之道，以及蕴含于其中的种种道理。孙万勇着重启示和启发，在他的书写中，历史是活的，是与当下和未来紧密相连的。

我还觉得，《品读正定》是一部能够激发我们的历史荣耀，强化我们的历史文化自信和家乡情感的价值之书、情感培育之书。如果我们强调爱国爱家，希望加强我们的爱国主义教育，希望培育年轻人的自豪自信和家国情怀，我觉得似乎可以把《品读正定》看成一种有益有效的精神读本，值得推荐和推广。这一部分，在我阅读《品读正定》时感受是最深的，这也恰恰得益于孙万勇先生把自己的情感放置其中。他因为信，因而传达了这种信；他因为懂，因而传达了这种懂；他因为爱，因而传达了这份爱。而对阅读者来说，他们会因为作者的真诚和真情而触碰到蕴含于文字背后的毛细血管，进而连接到自己身上。

它还是一部深入浅出、举重若轻，严谨者能见其严谨，宽阔者能见其宽阔，深入者能见其深入，初识者能见其普及性的丰富之书。我可能要赞赏它的通俗性，作者走的是史学通俗化的道路，希望把蕴含在象牙塔中的那些来自史学的知识、价值和观念以一种通俗化、简洁化的方式传递出来，包括传递给普通读者，让他们同样获得滋养与提升。在这里孙万勇以家常话的方式，把深入、深刻融化在平常之中。他看重的是普及。对那些完全不了解正定历史文化、非史学专业的普通读者而言，《品读正定》也不构成很高的门槛，它深具魅力与吸引力，能让那些普通读者在一种相对轻松的阅读氛围中获益多多。而对学习历史、文化，同样对正定的历史人文了如指掌的人来说，这部书则是严谨、丰富、深入的读物，书里则包含着诸多的洞见，使人深受启发。

当然，它还是一部呈现作者丰富的人文积累、高瞻的区域审视、自如的文字功力、坦荡的情感表达的自我之书。从这部书中，我们可以读到孙万勇先生不同侧面以及他的情感来处、思付来处，读到作者的家国情怀和为政思考，读到历史文化、经历经验给予他的不同滋养。在这部书中，孙万勇为“个人的缪斯画下了独特的面部表情”。

的思考之书和启示之书。譬如，作者在谈及刘邦政东垣为正定的意义时，谈到其中的多重含义：其一，它意味着对国家安全有了新的认识；其二，它顺应了黎民百姓的愿望；其三，它为后世治国理政开辟了新路……如果仔细品读，我觉得孙万勇的三点总结包含着对今天和未来的思考和启示；再譬如，作者在谈及东垣古城和“常山战鼓”的时候，发出“城市可以兴废，治所可以迁徙，只有历史不会停滞，文化不会中断，它还会以某种形式延续、发展”的感慨。他又谈及阳和楼与社会兴衰之间关系，且有意开出“民以食为天”的章节……我发现，或者说我们可以发现，孙万勇先生言说正定历史并不止步于平面上呈现历史，而是希望从历史之思中找见今日的解决之道和发展之道，以及蕴含于其中的种种道理。孙万勇着重启示和启发，在他的书写中，历史是活的，是与当下和未来紧密相连的。

我还觉得，《品读正定》是一部能够激发我们的历史荣耀，强化我们的历史文化自信和家乡情感的价值之书、情感培育之书。如果我们强调爱国爱家，希望加强我们的爱国主义教育，希望培育年轻人的自豪自信和家国情怀，我觉得似乎可以把《品读正定》看成一种有益有效的精神读本，值得推荐和推广。这一部分，在我阅读《品读正定》时感受是最深的，这也恰恰得益于孙万勇先生把自己的情感放置其中。他因为信，因而传达了这种信；他因为懂，因而传达了这种懂；他因为爱，因而传达了这份爱。而对阅读者来说，他们会因为作者的真诚和真情而触碰到蕴含于文字背后的毛细血管，进而连接到自己身上。

它还是一部深入浅出、举重若轻，严谨者能见其严谨，宽阔者能见其宽阔，深入者能见其深入，初识者能见其普及性的丰富之书。我可能要赞赏它的通俗性，作者走的是史学通俗化的道路，希望把蕴含在象牙塔中的那些来自史学的知识、价值和观念以一种通俗化、简洁化的方式传递出来，包括传递给普通读者，让他们同样获得滋养与提升。在这里孙万勇以家常话的方式，把深入、深刻融化在平常之中。他看重的是普及。对那些完全不了解正定历史文化、非史学专业的普通读者而言，《品读正定》也不构成很高的门槛，它深具魅力与吸引力，能让那些普通读者在一种相对轻松的阅读氛围中获益多多。而对学习历史、文化，同样对正定的历史人文了如指掌的人来说，这部书则是严谨、丰富、深入的读物，书里则包含着诸多的洞见，使人深受启发。

当然，它还是一部呈现作者丰富的人文积累、高瞻的区域审视、自如的文字功力、坦荡的情感表达的自我之书。从这部书中，我们可以读到孙万勇先生不同侧面以及他的情感来处、思付来处，读到作者的家国情怀和为政思考，读到历史文化、经历经验给予他的不同滋养。在这部书中，孙万勇为“个人的缪斯画下了独特的面部表情”。

当然，它还是一部呈现作者丰富的人文积累、高瞻的区域审视、自如的文字功力、坦荡的情感表达的自我之书。从这部书中，我们可以读到孙万勇先生不同侧面以及他的情感来处、思付来处，读到作者的家国情怀和为政思考，读到历史文化、经历经验给予他的不同滋养。在这部书中，孙万勇为“个人的缪斯画下了独特的面部表情”。

当然，它还是一部呈现作者丰富的人文积累、高瞻的区域审视、自如的文字功力、坦荡的情感表达的自我之书。从这部书中，我们可以读到孙万勇先生不同侧面以及他的情感来处、思付来处，读到作者的家国情怀和为政思考，读到历史文化、经历经验给予他的不同滋养。在这部书中，孙万勇为“个人的缪斯画下了独特的面部表情”。

每周书签

云南的云似乎是用西藏高山的冰雪，和南海长年的热浪，两种原料经过一种神奇的手续完成的。色调出奇的单纯，惟其单纯反而见出伟大。尤以天晴时明暗的黄昏前后，光景异常动人。完全是水墨画，笔调超脱而大胆。天上一角有时黑得如一片漆，它的颜色虽然异样黑，给人感觉竟十分轻。在任何地方“乌云蔽天”照例是个沉重可怕的象征，惟有云南傍晚的黑云，越黑反而越不碍事，且表示第二天天气必然顶好。几年前中国古物运到伦敦展览时，有一个赵松雪作的卷子，名《秋江叠嶂》，净白如玉的澄心堂纸上用浓墨重重涂抹，淡墨粗粗扫拂，给人印象却十分秀美；云南的云也恰恰如此，看来只觉得黑而秀。

——沈从文《云南看云》