

豐子愷漫畫選繹

作者簡介

明川（盧瑋鑾）

盧瑋鑾（1939－）筆名小思，原籍廣東番禺。1964年畢業於香港中文大學，曾任日本東京大學人文科學研究所研究員，1981年獲香港大學哲學碩士學位。盧氏於1979年起任教於香港中文大學中文系，2002年退休。著作以散文為主，有《路上行》、《日影行》、《彤雲箋》等作品。她對香港文學及早期文化活動也有深入研究，著有《香港文學散步》，又與其他學者合編《香港早期新文學作品選（1927－1941）》及《香港早期新文學資料選（1927－1941）》等研究專著。

內容大要

本書共收 89 篇短文，一畫一文，配合得非常別緻。作者在本書的跋文中說，她要為豐子愷的每一幅漫畫配上文字，這是因為她受到豐氏漫畫的啟發，因而要用文字表達自己的感受。書再版時，作者也在跋文中指出「引出這些文字的是豐子愷先生的漫畫，仍然滲透永恆的純樸與溫厚，靜靜如一泓碧翠，反照日月，萬物關情」，她將畫中的意境與自己的生活感受結合，用清麗的文字表達出來，跟讀者分享。

全書包括古詩今畫（34 篇）、兒童相（29 篇）、學生相（8 篇）、民間相（1 篇）、都市相（2 篇）及戰時相（15 篇）六部分。作者的文思順著豐氏的畫意而發揮，因此，本書透過文字與圖畫，表達出古典情調、活潑童真、學生生活、民間百態，還有戰爭所帶來的禍害，為讀者展現不同時代、不同角度和不同階層所蘊含的「情」。

藝術特色

1. 重塑加工

豐子愷把抽象情感或意境作為素材，繪成漫畫。作者在漫畫的基礎上，用文字闡述畫中的意境感情。這兩次的「重塑」，前者透過線條圖像表達，後者透過文字修辭表達，而每一次的「重塑」，都在先前的基礎上有所創新，每次的「重塑」不是單純的「重複」或「因襲」，而是結合畫家或作者本身的經歷，進行創造。這「重塑」的特點在「古詩今畫」一輯中尤為突出，如《簾捲西風 人比黃花瘦》，篇名是李清照的名句，意境清雅，焦點突出。豐氏把李清照的名句「重塑」為漫畫，畫中除了有黃花、竹簾和人之外，畫家更運用個人想像，畫簾下女子一手支頤，這很能表現出捲簾人那份慵倦而百無聊賴的身心狀態。在這幅畫的基礎上，作者用文字再一次進行「重塑」，短文中除了點出「瘦字最具神韻」，「肩負了無比岑寂」的基本主題外，還加入了作者的聯想：「這個污染的時代，縱得見南山，也不再悠然。東籬寂寞，淵明也許折腰去了。只有她，在那兒瘦了一個秋，又一個秋。」這無疑是豐富了原有的主題。兩次重塑的關係表解如下：

〔李清照原句〕   〔豐子愷漫畫〕   〔作者短文〕
                  （文字）   （圖畫線條）   （文字）

三者既有密切的關係，但又可獨立存在，可說是圖畫與文字的一次巧妙結合。

2. 觀察入微

作者對豐氏的漫畫有深刻的體會，主要是她十分細緻地欣賞畫作的每一個部分，因此，往往能寫出一般人看不到的東西，例如《寒食近也 且住為佳》一篇，作者寫道：「有客拚了泥滑，撥開柳條，踏著落花，跑上山來看你。你開心透了，說著：『亭苑荒涼，亦堪款客。寒食近也，且住為佳。』」寫到這裡，幾乎把畫中的重點都演繹盡致了，但作者還細心地留意到畫中的小孩子，於是寫道：「小女童

也扯著衣衫嚷道：『伯伯別走。』」在山野草屋前，成年人拉手拍肩，殷殷勸客留步，天真的小孩喜見外人，也扯著客人的衣衫，表現出不捨之情。那個小孩是畫作的點睛之筆，正因為作者觀察力強，這一筆也同時成為短文中的佳構。又如《草草杯盤供語笑 昏昏燈火話平生》一篇，亦能體現作者觀察力之強，她寫桌上的四小碟小菜、油燈，窗上的懶貓和蹲著吹火的人，都是畫作焦點以外的部分。作者往往選取別人忽略的部分去寫，每每能帶出新意。

3. 新舊相融

豐子愷的漫畫多表達舊題材，而作者每每能加入新意或時代氣息。作者結合了個人的生活體驗，把這些「新」想法融進舊題材中，令讀者易生共鳴，如《煨芋如拳勸客嘗》一篇，作者在文中回憶：「記得那年，從阿里山跑下來，還未趕到山下，已經日落，只好到山村人家投宿一宵。」那時，作者和他的朋友心生恐懼，怕人家立下歪心。突然有人拍門，大家都很驚恐，原來是老人家摘了些桃子給他們解渴。這樣一來，漫畫中的一股古舊氣息淡化了，而作者的經歷又令讀者感到親切。不過，短文在新舊交融之外，又同時保留了山間簡樸的濃情和山村款客的深情，這既與原題材「若即若離」，但卻又「不即不離」的演繹，難度是頗高的。可以說，沒有豐富的人生經驗，沒有對人生的深切體會，是不可能寫出來的。

4. 深含哲理

作者的短文，深含人生哲理，令讀者有思考的餘地，對人生有更深一層的反省，如《繡簾一點月窺人》，開首即寫道：「一沙可見世界，一花可證天國！」就很能觸動讀者的思緒，作者接著寫道：「那一點月是月的自己，是月的整體。遠在天外，億萬年前，先於人類，它已負荷了圓缺，在宇宙間永恆奔波」，句意中深含哲理，時空橫亙億萬年，讀者透過文字，思接千載。又如《今夜故人來不來 教人立盡梧桐影》，一開首就說：「來？不來？在那一彈指頃來？在千萬劫後才來？還是日換星移了也不來？」一連用了五個問句，迫使讀者深思，文末的點睛之筆是「『若有所待』！」

是它描繪了整個人生！」原來人生就與「等」分不開。復如《櫻桃豌豆分兒女 草草春風又一年》一篇，文末說「年年春風，最看得透人的草草一生！」令人感到一點人生的無奈。

作者的短文有時還帶點佛家的思想，耐人咀嚼，如《前面好青山 舟人不肯住》一篇，作者引用了《金剛經》的「應無所住生其心。」道出世人煩惱皆來自自己的「心」，而在文末用佛家「空桑三宿」典事，更令全文薰染著一股禪風佛味。又如《欄干私倚處 遙見月華生》一篇，作者加入了聯想，寫道：「對岸寺院，傳來一陣淒迷的鐘聲，定是那些『化外人』在做晚課，也該是上燈的時分，但誰也不要燈。」那淒迷的鐘聲，是要敲醒痴愚的眾生嗎？

5. 反映現實

作者的短文，也有不少是反映現實的片段，讀起來令人很有親切感，不少香港的生活和情事，都寫進文章裡去，如《小桌呼朋三面坐 留將一面與梅花》一篇，作者就巧妙地寫香港人最喜歡的「搓麻將」，作者還不無諷刺地說：「四個人坐下來，麻將方塊散開，便沒有其他感情，全陷入了彌留狀態」，「彌留」一語，很能反映出香港人為搓麻將而浪費生命的事實。又如《用功》一篇，作者說：「這個面目猙獰的叫做『一百分』，被壓得八了眉頭的是你、是我、是他。好熟悉的面孔啊！」學習壓力、考試壓力，在作者筆下都有具體的反映，今天讀來，讀者也會生起無限共鳴。

6. 文筆優美

本書每篇文字不多，但都精緻凝煉，玲瓏優美，表達傳神，如「醉眼中，定有一片蒼茫！」（《有酒有酒 閒飲東窗》）「彼岸，住有幾戶人家。盈盈一水，要歸去，便得等待那可渡的扁舟。」（《柳邊人歌待船歸》）「夢總會偷偷地、如一葉輕舟，盪入我們的生命裡。」（《小夢》）「沉了面的冬天一來，冷就化成千萬條小蛇，橫蠻地拼命的向人每一寸體膚鑽去。」（《我家之冬》）。無論是描寫還是抒情，作者都能運用不同感官（如視覺、觸覺）和修辭（如比喻、

擬人)，把句意有力地表達出來，令讀者在明白句意之外，又多一分美感上的享受。

教學建議

1. 課程指定作品中有一篇余光中的《等你，在雨中》，這首詩是古典與現代的結合。詩人從古典詩詞中挹取芬芳，詩中意象富古典情韻，語言典雅清麗。這跟作者的文章有相近之處，學生若細心比較，一定能體會余光中和作者都能用現代文學的表達方式，表達古典情味，但又不時滲進時代氣息，讓學生知道那不是古典題材的「重複」，而是借古典來創新。此外，余光中和作者的作品，都有豐富的聯想，當中又結合了他們的人生經驗和學養，可謂虛實相生，在構思、立意和取材各方面，都值得學生欣賞和學習。
2. 教師可以指導學生「重塑加工」，例如選取豐氏其他畫作，讓學生模仿作者的「繹寫」方法，撰寫短文或新詩，以閱讀結合寫作。又或鼓勵學生在書中選取任何一篇，結合作者的文意，融會重塑，另寫一篇短文或新詩。
3. 教師可以蒐集一些題畫詩，讓學生同時欣賞詩作與畫作的微妙結合，並與本書的表達方式作比較。

附錄

豐子愷簡介

豐子愷（1898 – 1975），名潤，又名仁，生於浙江石門灣，後從弘一法師皈依佛法，為在家信徒，法名嬰行。1921年東渡日本，苦學音樂、美術、日文，返國後致力美術教育工作，所繪簡筆畫，別具一格，極富意趣，得葉紹鈞、鄭振鐸等人賞識，鼓勵他作畫。豐氏確為中國漫畫界一代宗師，曾與弘一法師合作《護生畫集》。豐氏又擅寫散文，文字優雅平和，文如其人；又擅寫隨筆，雋永耐讀，日常生活瑣事，均能點染成文，妙趣橫生。晚年翻譯日本巨著《源氏物語》成中文，稿成一百萬字；又自學俄文，翻譯《獵人筆記》；又自日文轉譯《大乘起信論》，是自學而成家的天才。文革時期被批鬥，仍能處之泰然。先生一生平和恭謹，為時人、後人所尊仰。