

年卿之夏錢塘元榜六和畫福濟院志賦
創作文與也琴年筆法饒細無不細觀力感重夢
亦即得院元博又因以作之今也夫其真元哉

吴湖帆的艺术世界

THE ARTISTIC WORLD OF WU HUFAN

顾音海 余彦焱◎著

文匯出版社

吴湖帆的艺术世界

THE ARTISTIC WORLD OF WU HUFAN

顾音海 余彦焱◎著

文匯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴湖帆的艺术世界 / 顾音海 余彦焱著. - 上海: 文汇出版社, 2004.8
ISBN7-80676-014-8

I. 吴... II. ①顾... ②余... III. 吴湖帆 (1894~1968)-传记 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 066611 号

吴湖帆的艺术世界

作者 / 顾音海 余彦焱

责任编辑 / 何璟 装帧设计 / 周夏萍

出版发行 / 文汇出版社(上海市威海路 755 号 邮编 200041)

经销 / 全国新华书店

印刷 / 装订 / 上海长阳印刷厂

版次 / 2004 年 8 月第 1 版 印次 / 2004 年 8 月第 1 次印刷

开本 / 640 × 940 毫米 1/16 字数 / 220 千 (彩色插图 24 面)

印张 / 15.875 印数 / 1-6000

ISBN7-80676-014-8/J · 001 定价: 25.00 元

序言

山

川灵秀的江南沃土，古往今来孕育出了许多文人艺术家。构成“吴越文化圈”的苏、杭地带，天、地、人的综合有利因素，使之有着深厚的文化积淀。这种积淀，给我们今天对传统文化的传承与发展、守护与拓进，提供了取之不尽的源泉，从而催生了诸如海派文化艺术这样的累累硕果。

吴湖帆，著名的艺术大师，集收藏、鉴赏、创作于一身，是典型的文人画家，传统文化的继承者，自然受到江南文化的养育。

吴湖帆先生自幼有着良好的传统文化的成长氛围。祖父吴大澂作为清代金石考古之学、书画古物鉴定之术、文字学等领域的骁将，其收藏、交友、治学等文化活动充盈着儒雅的学术气息，这种气息所营造的氛围一直延续到其身后，体现在亲友、门人对吴湖帆的关爱之中。

但是，吴湖帆先生真正走上艺术创作之路，以此为已一生的奋斗目标、价值取向，是经过慎重的思考和展望的。上世纪初，美术界有关中国画的存亡之争，曾给传统的继承者很大的思想冲击，而最终的结果，并非归结于纯理论的推演和辩论，而是导致艺术实践上的升华与突破。吴湖帆先生便是这时代潮流中的勇者，他以自己在兼收并蓄、广取诸家之长基础上形成的个人绘画风格，回答了“中国画向何处去”的疑问，树立了艺术探索者的丰碑。

任何艺术创作都离不开对传统的研究。吴湖帆先生以丰富的文物收藏，精到的鉴赏目光，由“四王”而至宋元，领略到“北宗”的独特风格，从而窥破扑朔迷离的南北宗屏障，为创作出新奠定了基础。能品鉴、能创作，并且在两方面都大有成就者，举凡当代美术界、文物界，吴湖帆无疑为艺坛瞩目的大家。

作为一名艺术家所应具备的全面修养，在吴湖帆先生身上也有很好的体现，他的书艺、治印、词学、听戏，虽不如其绘画的上成就，但他探索不止，实践不断，体现出高雅的情趣

与素养。

吴湖帆的艺术世界所展现的,不仅是一位文人艺术家的精神世界和心路历程,也是现今有抱负的艺术家们所应该具备的艺术责任与文化态度、进取精神和全面素养。

上海博物馆馆长 **陈燮君**

二〇〇四年七月

吴湖帆的艺术世界

目录

序 言

第一章 家 世

- 忆江南——灵山秀水间的文人雅趣 3
- 沃土：文人画与吴门画派 15
- 名门：吴氏世系与吴湖帆家族 23
- 祖父吴大澂 42
- 外祖沈树镛 49

第二章 学 业

- 启蒙之师 53
- “怡园”与“过云楼” 56
- 草桥学舍 67

第三章 创 作

- 上下求索 78
- 寄情山水 90
- “四君子” 104
- 治印 113
- 书艺 116
- 词学 121

第四章 谈 艺

- 说“神韵” 137
- “南北宗” 160
- 论书画关系 163

第五章 珍 藏

- 金石拓本 165
- 梅影书屋藏书画漫录 182

第六章 品 鉴

- 伦敦“中国艺术展览会” 189
- 故宫鉴定“目击编” 192
- 故宫“烛奸录” 197
- “日本展览会”展品真伪录 199

附 录

- 附一：《梅景书屋题跋记》节录 214
- 附二：吴湖帆生平简表 235

后 记

吴
胡
帆

第一章 家世

忆江南

——灵山秀水间的文人雅趣

江南，山川灵秀，
 风土清嘉，
 古往今来不知有多少文人墨客对她讴歌、赞美。

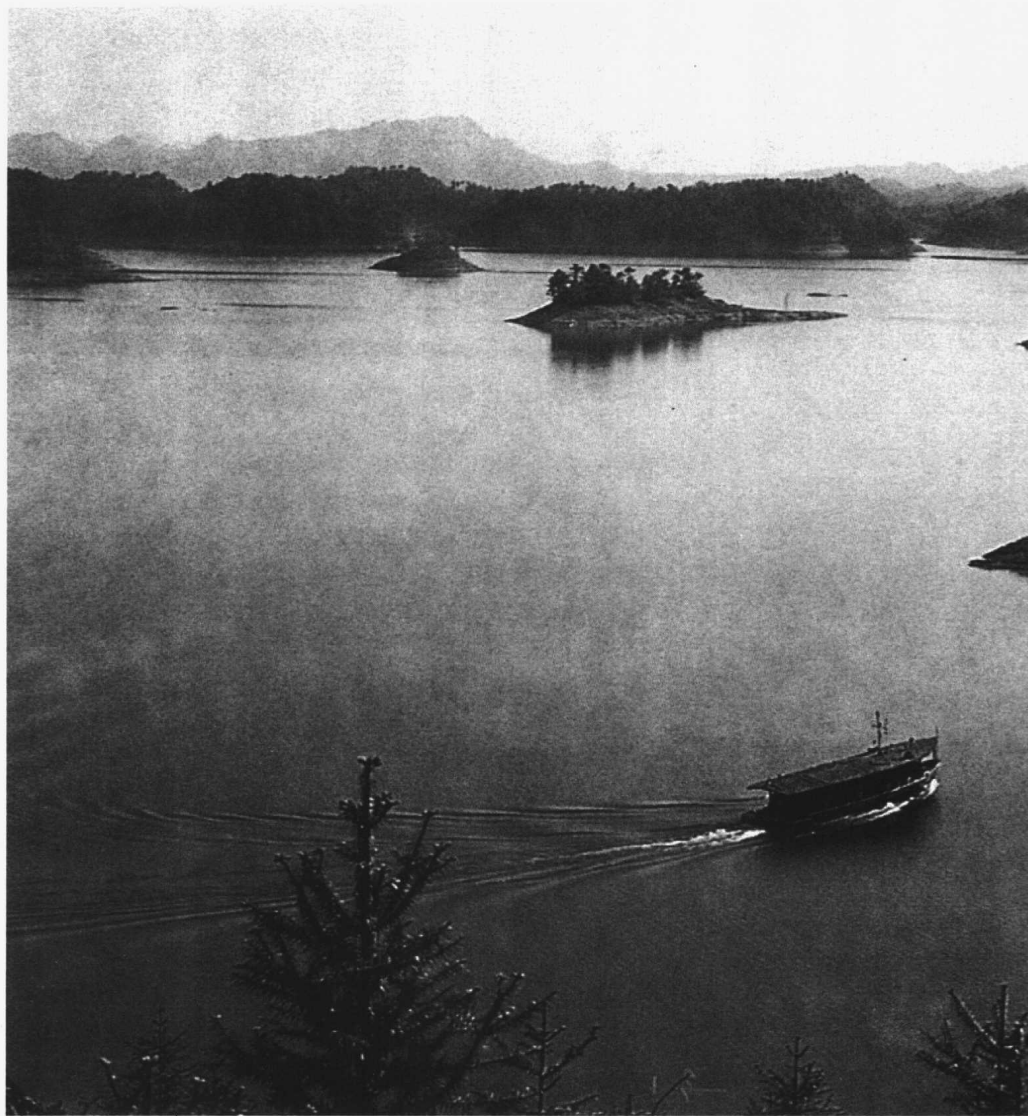
唐代诗人白居易（祖籍太原）曾出任杭州、苏州刺史，江南的旖旎风光令他魂萦梦绕，难以忘怀。他晚年居洛阳时，写下了传诵千古的《忆江南》词三首，把绚丽多彩的江南春色、涵涌壮阔的钱塘江潮刻划得生动鲜明、出神入化。

白居易之外，以相同词牌吟咏江南的词作不少，如唐代皇甫松的《梦江南》（“兰烬落”）写一客居北国的江南女子梦忆故乡的情景；明代王世贞（江苏太仓人）的《忆江南》（“歌起处”），则抒发了对家乡清丽风光的热爱之情。至于其他种种赞美江南的诗文更是不知凡几，真是写不尽的“江南好”、“忆江南”。

江南除去四季分明、温润宜人之外，更以青山绿水、园林精致闻名。江南水乡，河湖港汊密布，溪涧纵横，少见大江东去的滚滚浪涛，多的是汨汨细水流淌不息的小河，或永不枯竭的池塘，这样，也就多了“小桥，流水，人家”的景观。江南的名山，以灵秀见长，灵岩山、天平山、虞山，及至天目、灵隐、莫干，入诗入画，多的是秀色。

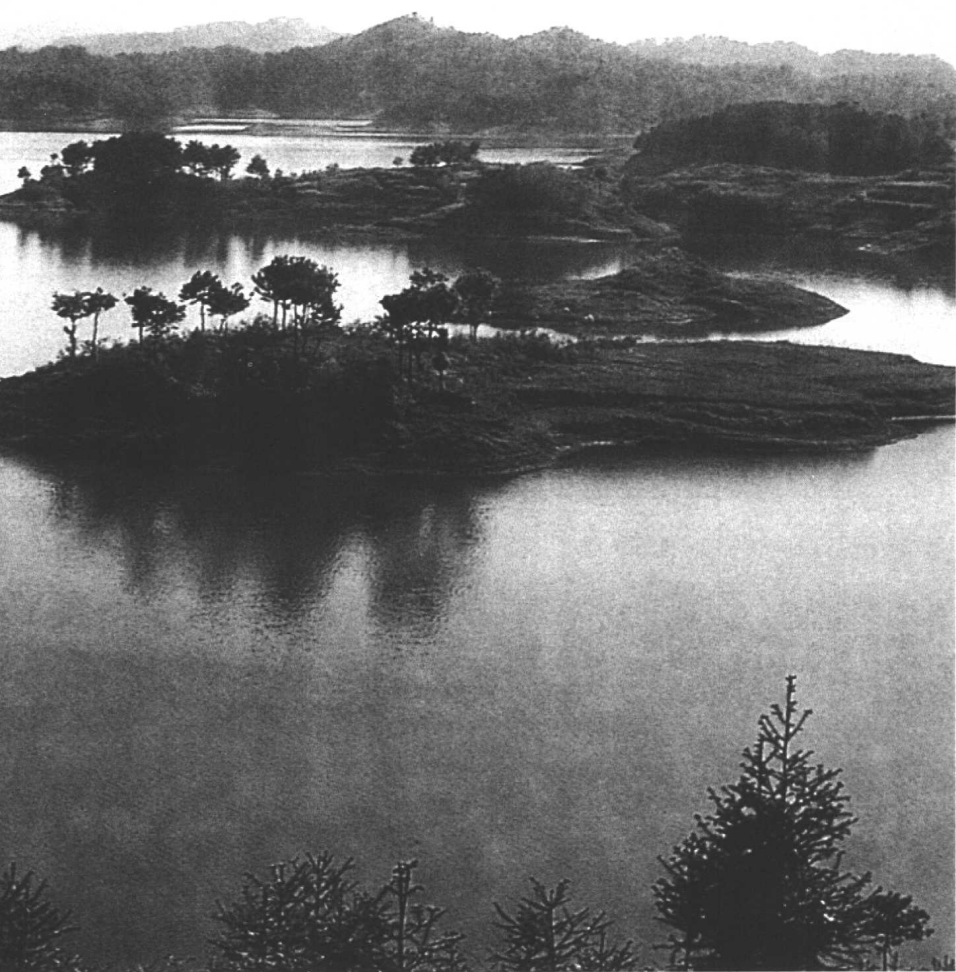
“一方水土养一方人”，江南的灵山秀水哺育、滋润了此地居民，造就了他们柔情似水、细腻敏感、聪慧精明等品性。古往今来，江南以多才子佳人而著称。

姑苏吴地。这里是人文荟萃之处，名贤流寓，足迹无所不至。他们或吟诗赞颂，或挥毫泼墨，渲染姑苏胜迹，使艺坛更著光彩。西晋“太康之英”陆机作《文赋》，是文学史上最早以赋写就的文学理论著作。梁萧统编《文选》，是我国第一部诗文总集。唐宋盛世，韦应物、刘禹锡、白居易先后出任苏州刺史，苏舜钦、苏轼曾寓居苏州，都留下了吟咏苏州的诗作。另外，张籍的新乐府诗，皮日休、陆龟蒙的唱和及散文，叶梦得的爱

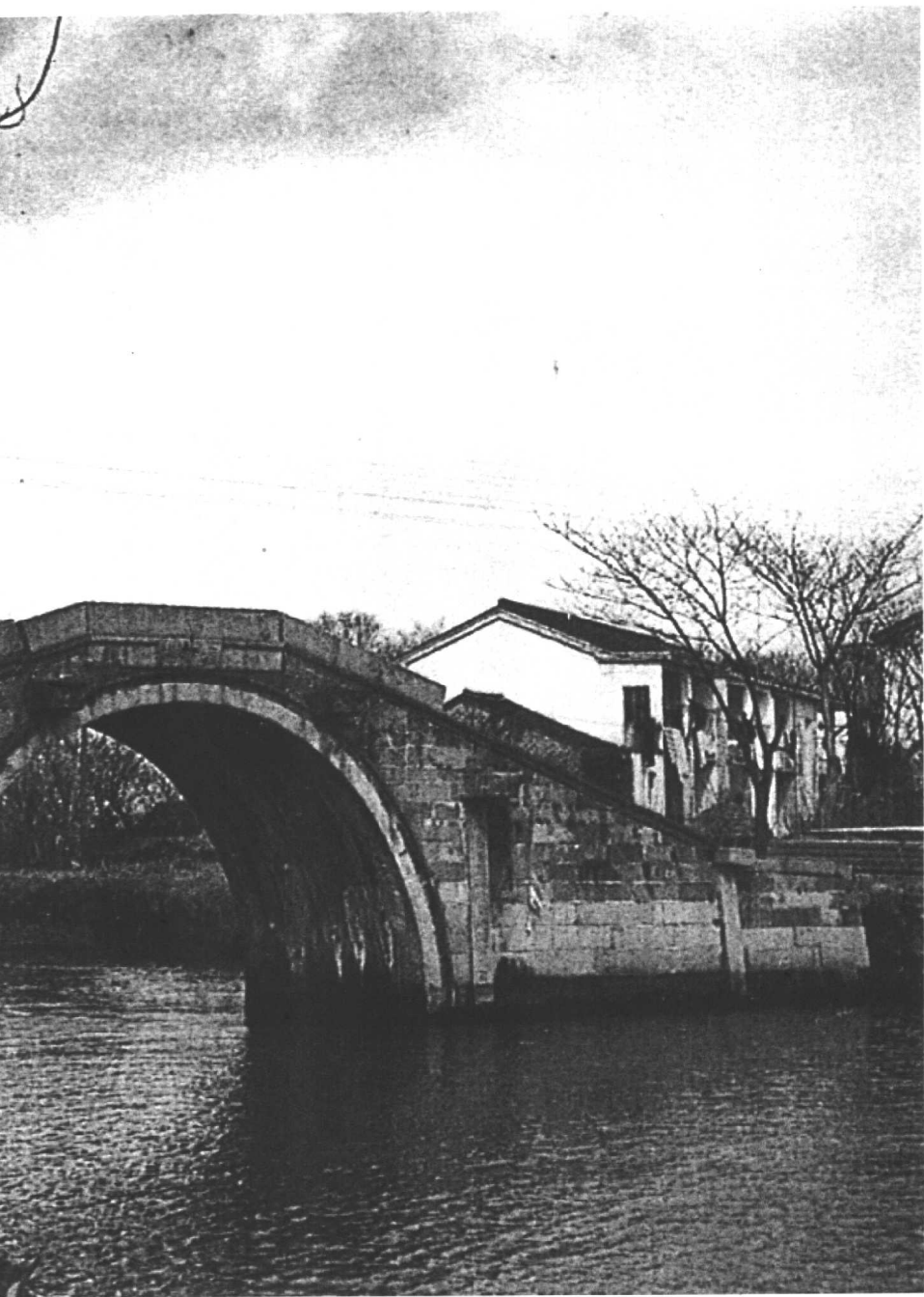
锦绣江南（富春山水）

国诗章，范成大的田园诗，都名重一时。明代诗坛，有冠冕诗人高启，诗人吴伟业，又有“前七子”之一徐贞卿，以及领导文学复古运动的王世贞，而冯梦龙、梁辰鱼则是创作通俗小说、戏剧的杰出代表。入清以后，苏州又拥有诗坛宗师沈德潜、

文学批评家金圣叹……在学术方面，南朝有顾野王撰《玉篇》，是第一部以楷书为正体的字典；唐代有颜师古考订《五经定本》，推动经学的发展。宋朱长文写《吴郡图经续记》，系方志学上的名著。而清初昆山顾炎武是与黄宗羲、王夫之齐名的思

古桥津渡
(湖州南浔)

白 樂 天 像

想家和学者，所著《日知录》、《天下郡国利病书》是划时代而又影响深远的巨作。又有乾嘉考据学派健将“小红豆先生”惠栋、经学大师毕沅、俞樾，还有后文要着重介绍的吴大澂等等。

武林杭州。这里，不仅以绮丽的西湖风光名闻天下，更有着丰厚的文化积淀。她是我国七大古都之一，也是名人辈出之地。晋时有干宝作《搜神记》，葛洪撰《抱朴子》。唐代，杭州出了三位著名诗人：贺知章、方干、李频。白居易在任苏州刺史前，先做过三年杭州刺史，他下令筑钱塘湖堤并疏通六井，为时人所称道，他也留下了赞美杭州四季景色的诗篇。北宋的杭州，出了诗人林逋（和靖）、苏轼，一代词人周邦彦，大科学家沈括。宋皇室南迁后，杭州擢为京城，出了女词人朱淑真，又有吴自牧作《梦粱录》记杭城风物，更有一代大家陆放翁。元代诗人杨维禎弃官游西湖，在吴山铁冶岭种梅数百株，倡西湖竹枝词。明末张岱在西湖筑“寄园”，写《西湖梦寻》、《陶庵梦忆》，空灵流丽。

苏杭之外，江南一称所包含的另一个重要地域是处于其东缘的上海，一座日益繁华并同样具有悠久文化的都市。

白居易(772-846)，曾任杭州、苏州刺史，有《忆江南》词名闻遐迩：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？”

韋 蘇 州 像

若将今天的上海版图自西北至东南划一直线而分作两部分，大致可以说，其东部一块是唐代以后渐成陆地的“新区”，而西部松江、青浦则约有五、六千年的历史，考古发掘出马家浜文化、崧泽文化、良渚文化等古文化遗址多处。

秦汉时代，于今天金山县境内设海盐县，后废去。唐天宝十年（751年），合今江苏昆山、浙江嘉兴及海盐等部分地区置华亭县（又名云间，后称松江），含今日上海大部分地区。南宋咸淳三年（1267年）置上海镇。元至元二十九年（1292年），上海正式设县，成为正式的地方一级行政机构。元、明、清以来，这里由富庶繁华的鱼米之乡演变为“江海之通衢，东南之都会”。随之人文蔚起，博学硕儒、经世之才涌现，故吴中人士亦美称上海为“海隅名城”、“南吴壮县”，这就是继“扬州画舫”、“西湖繁胜”、“秦淮风月”而起的华亭风貌，云间风采。

天、地、人诸多因素交互融汇的结果，使得江南文化带有自身的浓郁特色，文人的雅好即是其中之一。

苏州、上海、杭州三地的文化虽有个性，但从政情风俗、人文

韦应物（737—约789），也做过苏州刺史，故有“韦苏州”之称。

归向上看更多的是共性，可并称为“吴越文化圈”，作为“江南”这一约定俗成而并不确切的地域文化的代表。

明清以来，身处灵山秀水间的江南文化人的心态、价值观、艺术观，既有时代特色又有地域特点。顾亭林（顾炎武，昆山亭林人）、董华亭（董其昌，华亭人）等人的艺术审美观、创作风格与思想流派，代表了一种学术思想或艺术情趣上的归向，促成了某种特定的文化氛围。

明代初年，朱元璋奉程朱理学为正统，结果是思想禁锢、人格分裂，知识阶层压抑自我意识，保持着近于麻木的文化心态。自明中叶以来，时代生活与传统文化观发生激烈碰撞，又使文化人士普遍怀有激愤、放纵或迷惘、厌世甚至归隐的心态。

激愤，是恋农的文人面对现实所发出的不平之鸣。这是在舍本逐末的经济发展中，自给自足的方式渐渐遭受冲击，影响到知识阶层物质生活稳定的缘故。

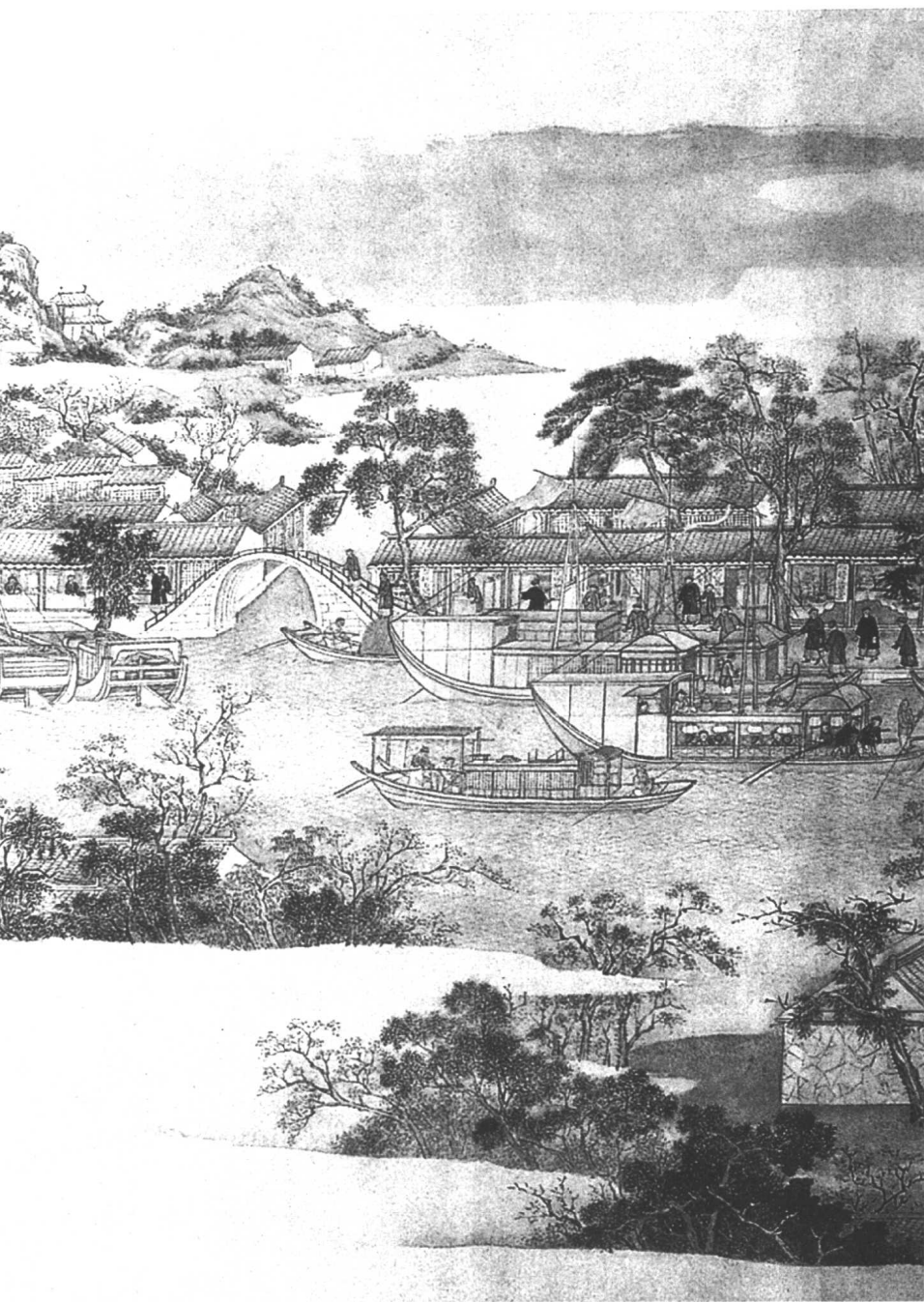
放纵是文人价值观的一种调整，受“好货”、“好色”风气影响，不少文人放弃“君子固穷”的传统理念，更看重自我价值，竟刀锥之利，或行放浪生活，以一吐无所适从的精神苦闷，实现个人的目标。

迷惘是更普遍的文人心态。中国古代文人固有的一种精神是以救世为已任。自明代中叶王守仁提出“心学”，一直到入清后经学派异军突起，在这长达三个世纪的文化思潮中，救世精神仍然贯穿其间。但是，现实生活经常与自觉履行的职责发生矛盾，这不能不使文人阶层陷入深深的迷惘。

这样的心态，导致文人经常以出世来逃避现实。一般情况下，文人总以入世为起始，谋求功名、读书做官自然是正路。然而，每当仕途受挫或厌倦科场，大多数文人会走上归隐自然的隐逸之路，向往“戴月荷锄归”、“采菊东篱下”、“披草共来往”的田园生活，以抚平心灵的创伤，寄托对上古社会自然朴素的和谐生活的向往。怀才不遇、品性孤傲之士尤其如此。

《姑苏繁华图》（虎丘段），此图又名《盛世滋生图》，清乾隆间宫廷画家徐扬所作。

《东庄图册》(明·沈周作)

“万峰云泉”——
苏州天平山(近代笺纸)。天平山多奇石，山半有白云泉，一线泉蜿蜒而下。

江南系文人集中之地，作为艺术家的文人，或为本籍，或挟艺而来，往返流寓，使这里更富文人气息。如以苏州为中心的太湖沿岸地区，山青水秀，风光独好，引来无数洁身自好的文人名士吟唱挥毫。他们多善诗文，通书画，精鉴赏，有自己独特的精神追求。他们筑园圃、宴宾客、品茗、玩古……以书画、诗文自娱，并好收藏，这便是江南文人生活情趣的概括，时称“吴趣”，事实上不止吴中一地，而是灵山秀水间文人雅好的普遍体现。这种雅好，对文学、音乐、书画等艺术的发展是很好的促进。

资料撷拾

“苏州——谁能想像第二个地名有同样清脆的声音，能唤起同样美丽的联想，除是南欧的威尼斯或翡冷翠，那是远在异邦，