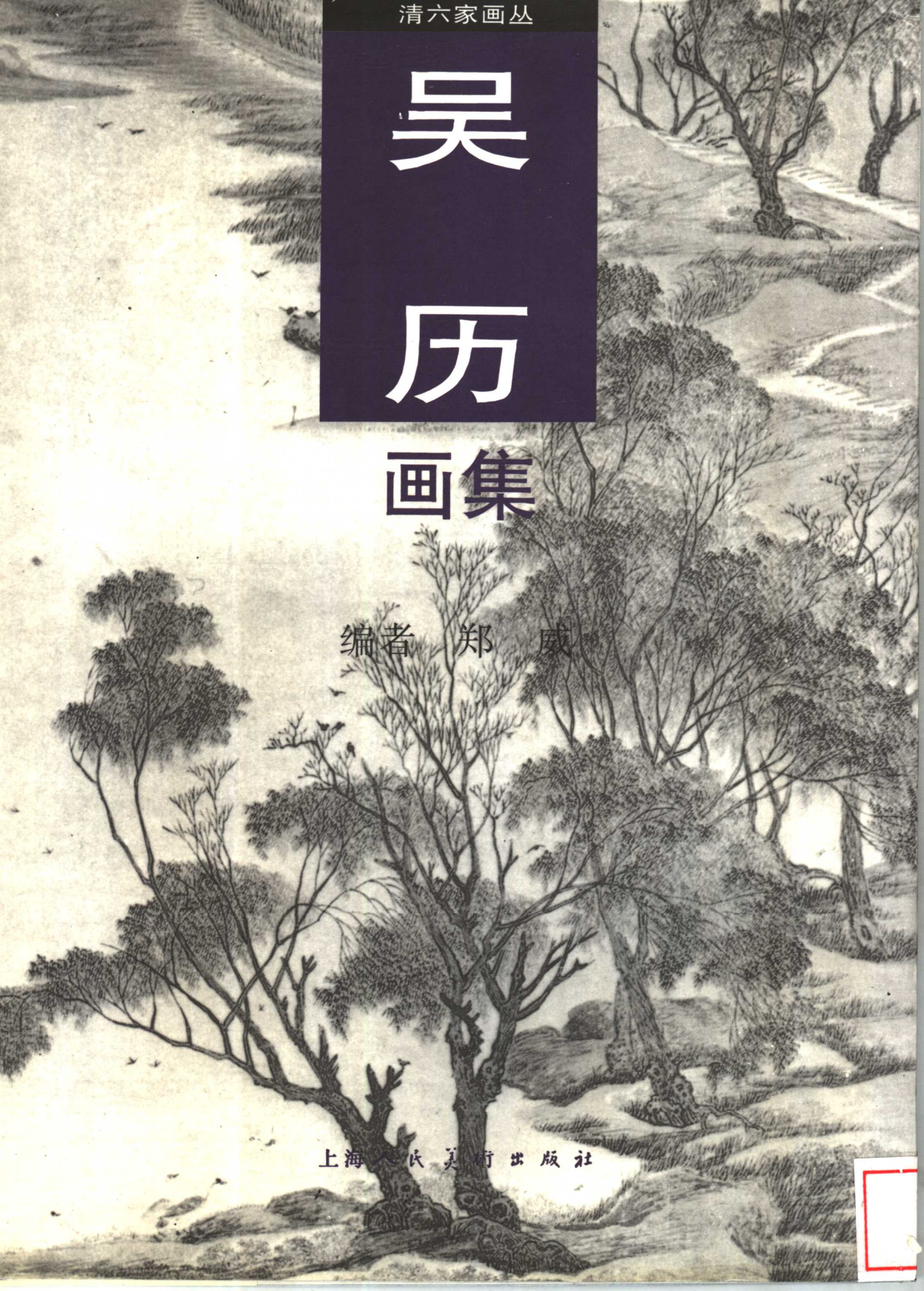

清六家画丛

吴 历 画集

编者 郑 威

上海人民美術出版社

J222. 49

Z452

吳歷畫集

鄭威

上海人民美術出版社
鄭威編

0A258/05

0605209

(沪)新登字102号

吴
历画集

编 者：郑 威

责任编辑：孙国彬 装帧设计：杨利禄

出 版

者：上海人民美术出版社

发 行

(上海长乐路六七二弄三三三号 邮编：200031)

经 销 者：全国新华书店

印 刷 者：上海市印刷七厂

一九九六年五月第一版第一次印刷

开本787×1092 1/16 印张：8

印数：00001—10000

ISBN 7-5322-1581-4/J·1489

定价：21.00元

吴历的生平和艺术简述

吴历，明崇祯五年（公元一六三二年）生，本名启历，初号桃溪、渔山、延陵，家住常熟县城之北。相传其家原是说书人的故居，室内遗存古井一口，水色墨黑，遂号墨井道人。吴历为官僚家庭的后裔，明代都察史吴讷即是他的第十一世祖先，字敏德，号思庵，洪武初以知医荐至京，永乐中用荐拜监察御史，累官南京左副都御史，正统中致仕，卒谥「文恪」。父名世杰，崇祯初卒于河北。入清后，吴历已是一位有志向的青少年，他虚心好学，而且多才多艺，先是在经学家陈瑚处学科举文，（按：陈瑚（公元一六一二——一六七五年）字言夏，号确庵，江苏太仓人。明崇祯举人，贯通五经，务为实学。入清后，绝意仕进，从学者云集。）又从同邑大文豪钱谦益学诗。二十一岁时，跟从陈岷习琴。此后他又陆续结识了一些良师益友，如吴伟业、王时敏、王鉴、默容、许之渐等，他们中间有具有一定声望的诗文家与画家，也有的是罢官归隐者与禅友。吴历三十一岁时，母亲与妻子都相继去世，在人生的道路上出现了曲折，生活情绪一度处于低落状态，时常出人当地的兴福寺，依赖拜神求佛，寻求心理上暂时的寄托。这时他认识了该寺的默容和尚。默容和尚比吴历年长廿岁，但见吴历是位有才识之士，尤其对吴历能画一手好画而深为仰慕，便主动拜吴历为师，学习山水画；而吴历在教授默容和尚绘画的同时，也受到佛教思想的熏染，逐渐萌生了出家为僧的意念。康熙十三年（公元一六七四年），即默容去世的第二年，吴历为失去了一位挚友而悲痛万分，特意画了一幅《兴福寺感旧图卷》，并附长跋来追念亡友。吴历的另一位好友是许之渐（公元一六一二——一七〇〇年）字仪吉，号青屿，江苏武进人。顺治进士，官至御史。两人结交密切的程度，可引用王时敏的题跋来描述：「渔山与毗陵许青屿侍御，订文章笔墨之交，相视莫逆，每游览名胜，巾车棹舟，未赏不共，诗文互相唱和，积久成帙。」（《烟客题跋》）吴历平生为许之渐画过不少精湛的作品，如早年尝取许之渐的堂名绘制的《槐荣堂图卷》；时逢许之渐悬弧之辰，吴历又作《山水轴》志贺；许之渐七十寿辰时，吴历正修道在外，特地作一幅《白傅湓江图卷》从澳门寄给

他。许之渐也非常器重吴历的人格与才华，当吴历过着风萧雨晦的清贫生活时，许之渐如同兄弟似的给予资助，时常购买吴历的画作，彼此间引为知己。后来吴历正式入天主教修道，许之渐却披缁信佛，可能是信仰有殊，故晚年的形迹渐疏。在禅友默容去世后的几年内，吴历又认识了一位比利时籍的西教士鲁日满，他俩经常诗酒累日，谈教论艺。在西教的熏染下，吴历逐渐脱离了佛教，转而跨入了神秘的天主教大门。五十岁时，吴历随同西教士柏应理到澳门去修道，学习西语，经过一系列的修道、传道活动，二年后，他被正式吸收为天主教耶稣会的会士，洗名西满沙勿略，又取西姓为雅古纳。五十七岁被升为司铎，随后在嘉定、上海地区传教近三十年之久。康熙廿八年、三十八年，玄烨二次南巡，他分别替二位教友作诗谢恩。康熙五十七年（公元一七一八年）正月廿五日，吴历卒于上海，百日后，被葬于南门外圣墓堂，同会修士孟由义立碑曰：「天子修士渔山吴公之墓。」享年八十七。

吴历在诗、书、画方面都有一定的造诣，首先是他的诗文，早年曾受过钱谦益、吴伟业二家的指授，又随陈瑚治学，一生中著述颇丰，后来被画名所淹。《墨井诗钞》是他早期作品，内容是借景抒情，表露出他不满清朝统治的悲愤情绪。《三巴集》是他五十岁后到澳门入天主教以后的作品，《三余集》是他晚年在上海、嘉定期间的作品，其内容都是颂扬修道与信教的。他一生在绘画实践中获得的精辟理论散见于他的画题中，后人广泛收集汇总辑成《墨井画跋》。他的诗，是画家诗，诗中有画，意蕴深厚，时人称赞为「思清格老，命笔造微」。

吴历的书法，廿岁时受业于陈瑚门下习帖，学的是何家之书，不得而知。从他题画的书迹按年代先后进行排比分析，经历了三个阶段。廿八岁开始，已能写一手仿苏轼的字体，笔致清秀，笔力劲健，而稍乏意韵。据传说，吴历年轻时，酷爱东坡的书法，甚至喜爱到人迷的程度。有一次，他去吴门访问友人，途经一庙宇中小憩，获知老和尚藏有东坡真迹《醉翁亭记》，他兴奋至极，立即在庙宇中借了纸笔，认真临摹，一连临了三四天，把访友之事也忘了。三十八岁到四十岁，为第二阶段，开始出现了一种介乎倪瓒与柯九思之间的书体，下笔细劲，转折处寓有隶书的波磔。字与字的间架，大小错落。四十一岁后，为书体的稳定期，此前出现的书体已悄然消失了，又回复到原来所写的苏体，以偃笔欹侧取势，结体稍呈扁形，又参入黄庭坚的书意，点画肥纤互生，深含韵致。单独成幅甚少，多数是题画诗跋。应该说，吴历的书法是凌轶于清六家之首的。

吴历在艺术上的成就，最为突出的是山水画，对后世影响甚大。他的绘画起步较早，可追溯到「予稚年学画，搨搨涂抹，不逾鹦哥」（《秦吉了图轴》题跋）的涂鸦时代，此际已初步显露出对绘画的天分。廿一时，跟从琴师陈岷学琴，陈岷除了擅长弹琴之外，还是个山水画家，师承名画家程嘉燧，因此，吴历当时在学琴之余，很可能接触到老师的画作，并亲睹其师作画的情形，边看边仿，潜移默化，久而久之，吴历对绘画艺术的理解力和技法的运用能力都有了长足的进步。此后，吴历又先后得到了王鉴、王时敏这二位德高望重的艺林前辈的教授。王鉴与王时敏都是明末画家董其昌的文人画体系的忠实继承者，他们非常注重笔墨技巧的应用，尤其是王鉴，为王时敏的门生，其山水画向来以「刻意摹古，力厚功深」而闻名画坛的。他亲自传授吴历画理，对吴历的要求也很严格，使吴历早期的山水画打下了扎实的功底。至于吴历何时跟从王鉴学画的确切年月历代文献都未提及，就连陈垣先生编著《吴渔山先生年谱》与邵洛羊先生所著《吴历》中都没提及，但从吴历三十岁时所作《仿古山水册》来看，皴染工细，设色清丽，章法结构，景物中的一山一树，都与王鉴的画风十分相似，几乎乱真。以此推定，吴历从王鉴学画的年代要早于三十岁前，约廿五岁左右。三十岁后，出于王鉴的热情引荐，吴历又转师王时敏，从此进入了私淑学画的最高门第，在王府的拙修堂内，与同邑画友王翬一道，尽情地饱览了许多宋、元珍贵名迹，如董源《溪山行旅图》、赵令穰《湖乡清夏图》、黄公望《陡壑密林图》、王蒙《林泉清集图》等。又在友人唐宇昭的书斋中亲眼观赏到王蒙《夏日山居图》，使他眼界顿开，如鱼得水，心摹手追，受益非浅。他曾说：「观古画如遇异物，骇心眩目，五色无主，及其神澄气定，则青黄灿灿，要乘兴临摹，用心不染，方得古人之神情要路。」（《墨井画跋》）从三十二岁至五十岁之间，是吴历绘画的滋养期，他不为一家所囿，以原来酷似王鉴的画风为基础，又逐渐参入各家的笔墨表现手法，使他的画艺朝着综合性方面发展。经过长期努力不懈地追摹宋、元笔法，以及对如何正确运用笔墨、设色等技法的心领神会，使吴历的绘画逐渐走向成熟，终于脱颖而出，成为一代大家。王时敏晚年时对吴历的画作了总结性的评论：「临摹之难，甚于自画。盖自画犹可从宕匠心，临摹则必尺寸前规，不爽毫发，乃称能事，即使形似宛然，笔墨岂能兼妙？而欲缩寻丈于尺幅之间，求其气韵位置，略不失古人面目，抑又难矣！渔山索观余所藏诸画，随临仿缩作小本，间架草树，用笔设色，一一乱真。且能于生纸上渲染烟云，冉冉欲动，毫无痕迹可寻，是真刻刺神技，斫轮妙手，冥心默契，不可思议者也。况自此与宋、元人血战，曾未匝月，见其近作扇册，皆

从诸画中伐毛洗髓得来，脱尽向时畦径，方在妙笔，遂已度越时流，后正未见其止，虽欲不独步得乎。尝见牧翁宗伯，题其桃溪诗稿，以政文汲古为画道权舆。又闻古人云：『善书者必善画』。渔山博综群书，精研八法，涵茹风雅，悉以回向笔端，宁其变化不穷，踌躇满志乃尔也。叹服！叹服！」（《烟客题跋》）从这段长跋中，可以看到王时敏对后生的画推崇备至，此种奖掖后进、爱才之心是不可多得的。王时敏去世时，吴历闻讣，立即作了《挽王烟客夫子》的长诗，诗中题到：「忆初共拟痴黄笔，川色峦容细较量。恨不生前再细论，须臾一别梦中存。」追逐往日共处研求翰墨的师徒情，对已故恩师表示悲痛和惋惜。五十至七十岁，吴历沉湎于天主教，为传播宗教而到处奔波，因此作品极少传世。七十岁以后的晚年，僦居于其家乡与近邻嘉定二地，创作日见频繁。他得力于中年时对传统经验的不断积累，并使以融化，形成了自己的艺术特色。这段时期中所作的山水画，往往是邃密盈满的构图，所选择的景物，都要占据画面的三分之一，这种布局比较接近于北宋人「上留天之位，下留地之位，中间立意定景」的障屏形结构方式。在表现手法上，有二种风格交替互用，一种为「阳面皴」，一般画家为了突出山石的阴阳面，都习惯于把皴笔集中于背光处，受光处是不加任何皴笔，通常被留作空白的。而吴历却不然，除了背光处有皴笔之外，偏以细长清劲的淡线条皴于受光处，以减弱黑白间的差异，有利于笔墨的自然衔接，增强了山石的浑厚感觉，这种皴法为吴历独创，在清代诸家中罕见的。另一种是以点子皴与钉子皴中变化成类似尖峭状的短皴，常见于长卷中，山势连绵，峰峦漫延，仅在山的外廓线处稍留白外，用深墨作大面积的短皴，再层层积墨，干笔淡染，焦墨点苔，一片苍茫之气浮于纸端。树干以直干取势，枝干多作露干状，以中锋勾勒，劲直挺秀。树叶以介字形、夹叶形与墨点形，极尽变化之致。墨叶润里显苍，充分表现出物象的形与神，构成完美的意境。吴历除了工山水之余，还善写竹，取法柯九思，立竿亭亭，叶叶着枝，枝枝着节，合乎生竹之理，他画的竹叶，都以复笔互叠，一丛成伍，聚散得宜。俱用浓墨写成，竹的根部喜配拳石，略皴数笔，神态自得，与墨竹相映成辉。吴历手下的墨竹，不仅是墨戏自娱，而且偏重于写竹者的品格与节操，他认为「竹之所贵，要画其节操，风霜岁寒中，卓然苍翠也。兴来画竹，要得其风雨流韵，霜雪洒然，乃得竹君之品格」。这正是他鲜明的人格的写照。吴历还偶尔涉笔花卉，画法趋向于陈淳，采用勾花点叶法，笔力稍弱，从款题书法来辨别，为他早期之作，比起墨竹来，要逊色得多。

吴历和王时敏、王鉴、王翬、王原祁、恽寿平一样，是清初正统派山水画的先驱，他对宋、元山水画表现

技法，在一定程度上进行了总结和发挥，尤其是他在山水画创作理论上的见解，具有一定的时代意义。但应该指出的是他在笔墨方面虽有很深的造诣，却拘泥于古法，束缚了他的主观情绪的抒发，而与后来的八大山人、石涛等具有创造性的画家相比，缺乏活泼郁勃的生气，再加上他晚年的大部分精力都被宗教信仰所占有，这更加阻碍了他在创作上的进取心，给自己的艺术带来了损失。尽管如此，吴历最终还是属于典型的功力型画家，这点是无可非议的，他的创作实践和绘画理论对后世的影响是大的。

一九九六年春节于雨缘轩北窗灯下

目 录

吴历的生平和艺术简述

作者像

一 岑蔚居产芝图轴

二 仿古山水册(八开)之一

仿古山水册(八开)之二

仿古山水册(八开)之三

仿古山水册(八开)之四

仿古山水册(八开)之五

仿古山水册(八开)之六

仿古山水册(八开)之七

仿古山水册(八开)之八

枯木竹石图轴

三 春雁江南图(扇页)

四 采芝图轴

五 雨歇遥天图轴

六 幽麓渔舟图轴

七 寿许青屿山水轴

八 林深尘远图轴

九 山水册(十开)之一

一〇 山水册(十开)之二

一 二 三 四 五 六 七 八 九 一〇 一一 一二 一三 一四 一五 一六 一七 一八 一九

山水册(十开)之三

山水册(十开)之四

山水册(十开)之五

山水册(十开)之六

山水册(十开)之七

山水册(十开)之八

山水册(十开)之九

山水册(十开)之十

兴福寺感旧图卷

松壑鸣琴图轴

听泉图轴

仙山楼阁图轴

仿赵孟頫青绿山水图轴

凤阿山房图轴

湖天春色图轴

湖天春色图轴(局部)

梅花山馆图轴

溪山读易图轴

一〇 消夏图卷(一名《墨井草堂图卷》)之一

消夏图卷(一名《墨井草堂图卷》)之二

消夏图卷(一名《墨井草堂图卷》)之三

消夏图卷(一名《墨井草堂图卷》)之四

仿董巨山水图卷

二〇 二一 二二 二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九 三〇 三一 三二 三三 三四 三五 三六 三七 三八 三九 四〇 四一 四二

三二	湖山秋晓图卷	五〇	四四 题画诗	一〇一
三三	白傅湓江图卷（之一、二）	八〇	图版说明	一〇二
三四	仿黄公望溪山雨后图轴	八一	年表	一〇八
	仿黄公望溪山雨后图轴（局部）	八一		
三五	渭笪吟秋图轴	八二		
三六	晴云洞壑图轴	八三		
三七	风雨归舟图轴	八四		
二八	仿黄公望山水轴	八五		
二九	夕阳秋影图轴	八六		
三〇	仿吴镇山水轴	八七		
三一	枫江群雁图页	八八		
三二	仿王蒙溪山行旅图轴	八九		
三三	南岳松云图轴	九〇		
三四	采菊图轴	九一		
三五	仿吴镇村庄归棹图轴	九二		
三六	牡丹图页	九三		
三七	竹石图轴	九四		
三八	墨竹诗翰图轴	九五		
三九	古木竹石图（扇页）	九六		
四〇	秋篁古石图（扇页）	九七		
四一	竹石图（扇页）	九八		
四二	乾坤一草亭图（扇页）	九九		
四三	磐石秋筴图（扇页）	一〇〇		

文學生吳先生象

作者像

無虞張君春曉依山築室名花竹柳編遠
 其處時以詩酒自怡意致灑然如有名流君子
 風焉已矣秋堂有瑞芝露、脫然若其所欲
 居數更五色陸離觀者以為休徵美報成歎詩
 以紀盛事實姓為余言國主親司心贈
 秋與以氣香是人英杰和香處成事惟蘭序
 仙種一本九葉祥通而德色映五雲徽結飛是為
 鳳為解絲露未晞紫露方蒸仁德克類繼以蘭
 馨惟德是效用錫長生
 庚子蒲月家史錢謙題

尚湖畔雲山麓山人盧雲士
 前楓橋渡梧竹中一人似黃鶴看
 雲芝如赤鳥是其神氣之所鍾
 惟執源之與鳥目為神似之所
 通戰而重執乎雲旗指則若草
 香之倚乎蓬江者將不乃邀此之異
 產歟曰賴有黃綺師風通邀歟
 於紫芝之遺曲

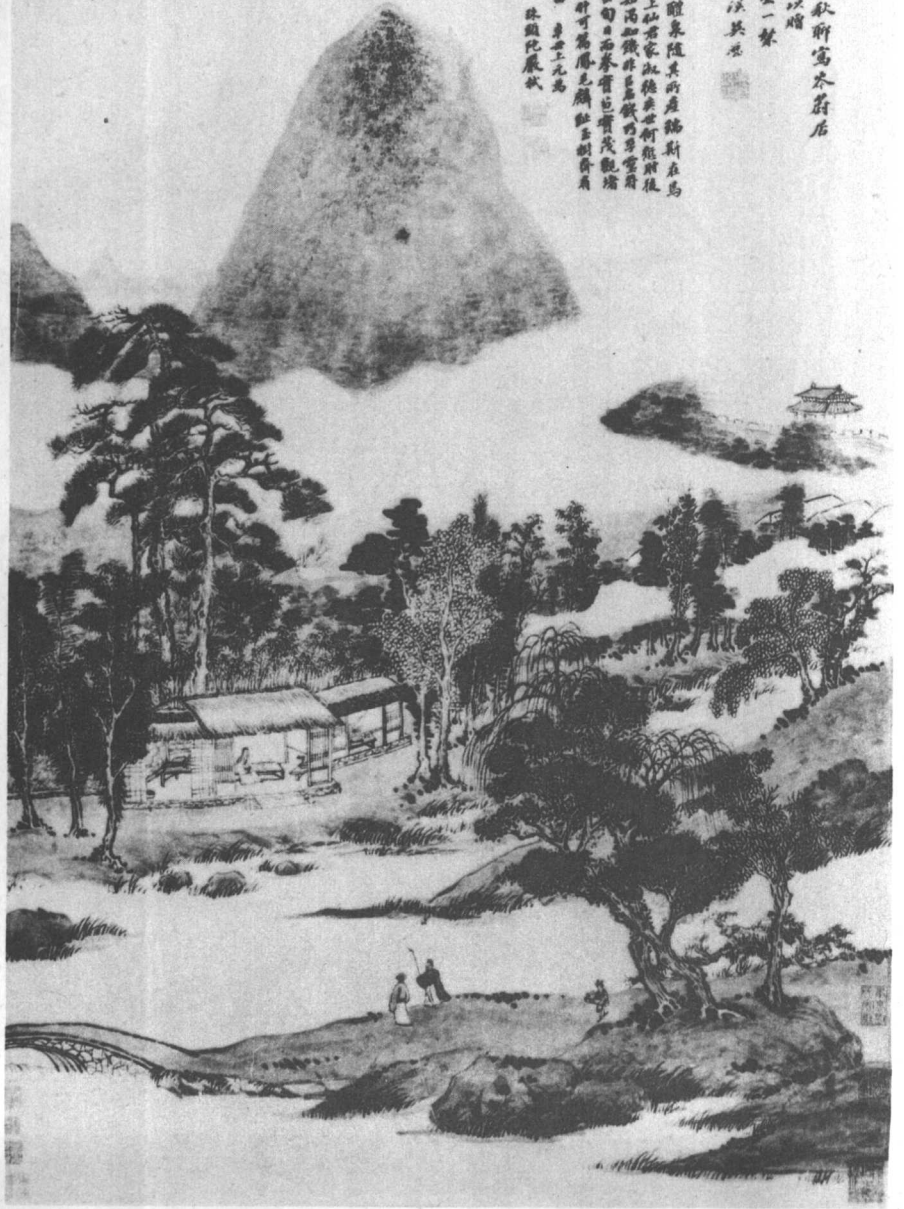
春曉詞先題 吳德祥

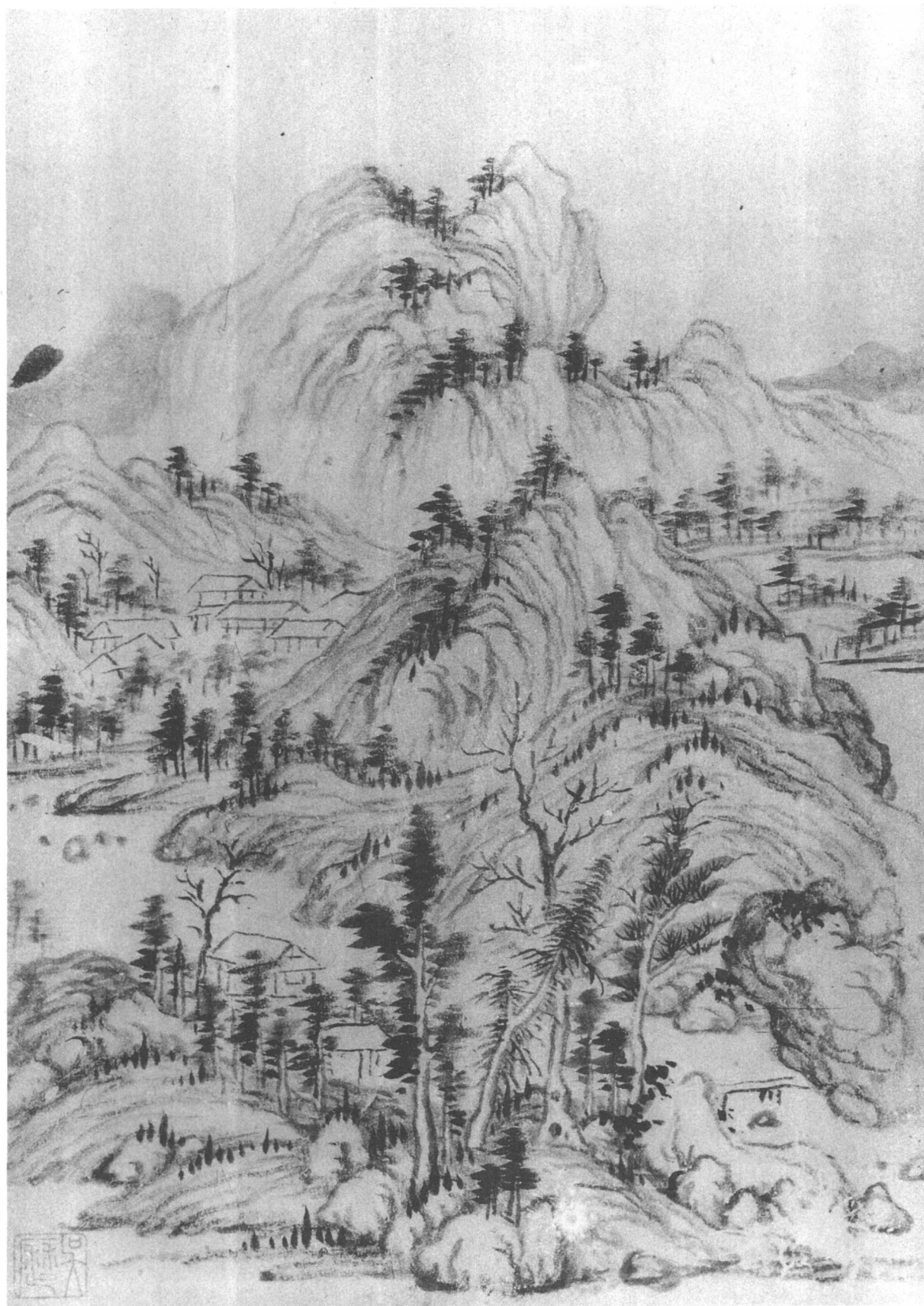
十洲之島金芝生無地不生千草小福
 春蘭之居地實所儲輝、宜春則應暗陰
 唯他如天草春芝先何以涌之君子為年
 年四月 吳德祥題

岑蔚居产芝图轴

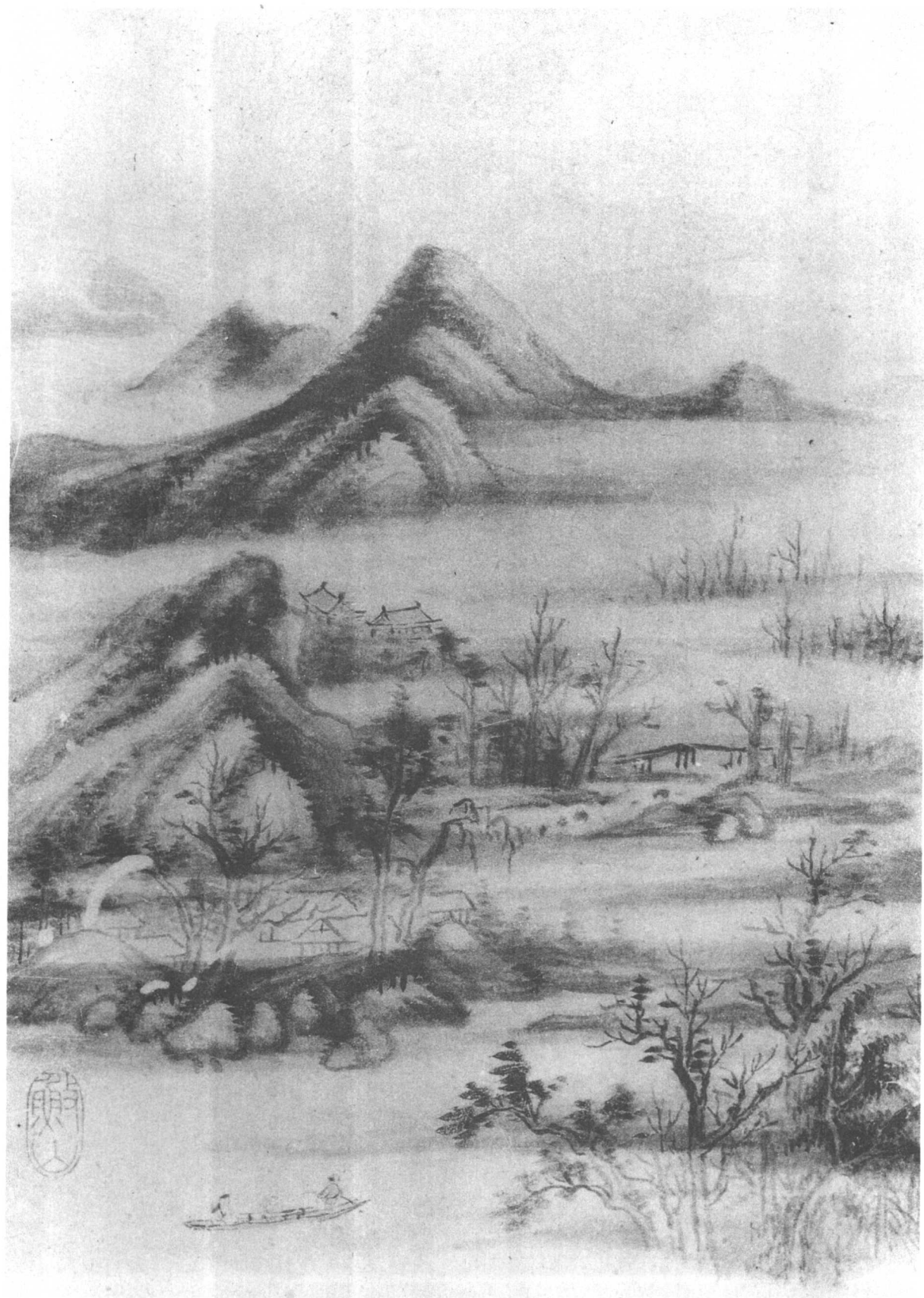
乙亥孟秋新寓岑蔚居
 盧芝園以贈
 春曉先生一紫
 秋漢吳雲

芝草無根不源隨其所產歸斯在焉
 東萊華實田莊上仙宮家淑德非世何能附後
 者蒙人高子如渴如飢非芝蘭之芳實附
 其美歸於芝而芝則日而春實也惟茂觀瑞
 田莊之園是故可謂瑞芝蘭也至則附者
 五言元龍詩芝蘭 庚子元月
 春曉先生題 林繼院展狀

二 仿古山水册(八开)之一

仿古山水册(八开)之二

仿古山水册(八开)之三

仿古山水册(八开)之四

仿古山水册(八开)之五