

吴湖帆

册页精品集

陈含素 王叔重 编著
浙江人民美术出版社

吴湖帆

册页精品集

陈含素

王叔重 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴湖帆册页精品集 / 陈含素, 王叔重编著. -- 杭州:
浙江人民美术出版社, 2019.7
ISBN 978-7-5340-7369-4

I. ①吴… II. ①陈… ②王… III. ①中国画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第094719号

吴湖帆册页精品集

陈含素 王叔重 编著

责任编辑 屈笃仕
美术编辑 傅笛扬
文字编辑 姚露
责任校对 余雅汝
责任印制 陈柏荣

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347号(邮编: 310006)
网 址 <http://mss.zjcb.com>
电 话 0571-85105917
经 销 全国各地新华书店
制 版 浙江新华图文制作有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2019年7月第1版·第1次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/12
印 张 11
字 数 82千字
书 号 ISBN 978-7-5340-7369-4
定 价 90.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社营销部联系调换。

序 / 陈含素

吴湖帆(1894—1968)是20世纪海上著名鉴藏家、书画家。他不仅在书画收藏上富甲江南,而且在书画鉴定上具有“海上鉴定巨擘”的称号,与钱镜塘合称书画鉴定界之“海上双璧”。在书画创作上,吴氏入手明清,上溯宋元,自成一家,与吴待秋、吴子深、冯超然并称为“三吴一冯”,更有20世纪海上“画坛盟主”之称。在壬午(1942)岁端阳,于非闇为吴湖帆在辛未(1931)夏所临李流芳《山水图》第八开对开题跋,云:“南吴北溥世誉,大千并此三元。时论称张大千、溥心畲画为‘南张北溥’,称湖帆则曰‘南吴北溥’,合而誉之,则称‘山水三鼎甲’。”1948年夏,吴湖帆和溥儒、张大千为陆丹林合作《秋林高士图》,冒广生为之跋云:“南张北溥东吴倩,鼎足声名世所钦。”1948年,北平艺坛人士多有评张大千、溥儒为“南张北溥”者,张大千谦虚不受,在同年冬天曾对琉璃厂集粹山房经理周殿侯说:“中国当代文人画家只有两个半,一个是溥儒,一个是吴湖帆,半个是谢稚柳。”由此可见,吴湖帆在民国画坛占据半壁江山。

吴湖帆出身于苏州簪缨世家,祖父吴大澂官至兵部尚书,家藏甚富。吴湖帆幼承庭训,自小即习书画词文,而其书画学习的启蒙大多来自于临习家藏书画,所习皆为其“耳目所见”。在其早年的临摹学习过程中,不论花鸟、人物或山水,吴湖帆均一一加以研习。

吴湖帆的花鸟画多取法宋徽宗、赵孟頫、王绂、夏昶、沈周、陈洪绶、恽南田以及金农,所作花鸟画工写兼备,多作意笔花卉,或在画中缀补工笔禽鸟,设色淡雅,水汽淋漓。如其二十三岁(1917)时所临摹陈洪绶《枝槎黄鸟》,即以意笔写枯枝,以较为细致的笔法画黄鸟。其三十一岁时所临宣和御笔《花鸟图》,亦是意笔写叶,工致笔法写鸟。吴湖帆在花鸟画的选材上十分广泛,唯其厌恶菊花,仅见一幅以沈周笔意写菊,从题跋可知,不论菊画还是菊花他都不喜,连带着陶渊明的菊诗一并厌恶,因此所画菊花“怠宕无采,掷笔一笑”。吴湖帆所作人物画,大多为其山水画作中之缀景人物,所谓“远人无目”之简笔画法。

在山水画方面,吴湖帆则从戴熙入手,兼习四王吴恽,并对元四家、明四家颇为喜爱,尤酷爱董其昌。除此之外,吴湖帆对于董源、巨然、赵大年、米家父子、刘松年、方方壶、“画中九友”等画风的追索都在其传世作品中得到体现。吴湖帆二十三岁(1917)时曾临恽南田《三友图》,笔墨苍润,清雅淡宕,款题亦法南田,全幅深得南田神韵。1919年,吴湖帆曾以戴熙笔意作《香雪海图》,并临戴熙款识。1924年,吴湖帆仿萧照、小李将军笔意作《海天落照》小品;1926年仿李迪笔意绘宫殿、柳塘、远山,作《九成宫图》;1926年于家藏宋拓《化度寺碑》册端以沈周笔意作《勘碑图》;

1927年在四欧堂拓本册首作《四欧堂读碑图》，树石全是倪雲林笔意；1929年则仿王蒙笔意作《四欧堂校碑图》，因王叔明作画最恣肆雄迈，其用笔与率更《皇甫碑》相同。另外，吴湖帆对于董其昌绘画的喜爱，可以从其大量临仿董其昌笔意，并上追董源、巨然笔意中知道。由于对董其昌绘画的喜爱，连同认可董其昌的画理、画论，尤其是画禅、南北宗论，因此吴湖帆早年学习的几乎都为“南宗正脉”一路画风。在临仿诸家作品之时，吴湖帆常在题跋中涵括其对于画史、画理的认知，如兼谈所仿作品原为仿某家笔意，或评价某家笔意之源流及特点，这是贯其一生的书画题跋习惯。如吴湖帆1929年仿恽寿平《红霞秋霁》，则题为“赵荣禄红霞秋霁……毗陵恽寿平”；所作《仿古山水册》（八开）之《万木奇峰》则题为“石谷仿北苑法”；所作《水村图》则题为“王湘碧仿江贯道水村图一角，戏拟大意”；所作《松岭飞瀑》则题为“戴文节仿巨然”；所作《拟古山水》则题为“麓台司农仿大痴笔意”；所作《云山图》则题为“南田仿米氏云山作此景”等。

1924年，吴湖帆因躲避战乱择居上海，此后眼界日宽，所见书画作品大大超出其家藏名品剧迹。1934年9月，南京国民政府就征集择选文物参加伦敦中国艺术国际展览会，专门成立伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会（简称筹委会）负责，吴湖帆受聘为书画审查委员，这对吴湖帆绘画认知和绘画风格产生了重大影响。在这期间，吴湖帆目睹亲鉴唐宋元明诸名迹，针对此次文物甄选工作，并有《烛奸录》《目击编》（上海博物馆藏）手稿。更为重要的是，吴湖帆在看到久藏深宫的历代名迹后，画风发生了重要变化。花鸟画上，他开始关注赵昌、滕昌佑、刁光胤、黄居寀的工致画风，在山水上则开始上追李成、郭熙、范宽、李昭道等唐两宋时期的画法。这一时期，他的花鸟画代表作为《临玉潭瓜茄图卷》，题跋云其于1936年获见钱选《瓜茄卷》，觉其工秀绝伦，爱不忍释，乃放置案头与妻子潘静淑合临此卷，纯用勾勒敷彩，兼采黄筌、黄居寀之设色法，成此一卷，一改往日的没骨意笔花果画风。1947年仿宋人赋色法作《国光春霁》。而后的20世纪50至60年代，吴湖帆撞水撞粉法画千面莲的手法甄于成熟，存世多幅与周鍊霞合作《荷花鸳鸯》，隽秀典雅。

其山水画开始取法李成、郭熙、曹知白、唐棣、唐寅一派画法，融合早期所学“南宗”一脉画风，创造出成名之作《云表奇峰》（1936）。此作刊登于《美术生活》杂志封面，当时南北竞相模仿。叶恭绰在此作上题云：“此为湖帆成名之作，精力弥满，万象在旁。所谓初写《黄庭》，他日重书终不及者也。”此后，吴湖帆创作了大量师法郭熙、王诜、唐寅笔意的作品。1949年春，吴湖帆仿唐代杨昇笔意作《峒关蒲雪图》，为其艺术生涯中另一代表性作品，并有调倚《玉楼春》

为题云：“唐人画几无真迹，绢八百年将失魄。幸有《峒关蒲雪图》，香光传写杨昇笔。漫施朱粉堆金碧，枫叶芦花秋瑟瑟。正恐天昏地黑间，霎时锦绣江山出。”1953年七月初二（8月11日），时值吴湖帆六十寿辰，“中兴之谱”之《梅景画笈》第二册由梅景书屋刊印，体例编排均与第一册相似，收入吴湖帆自甲申年（1944）至癸巳年（1953）所创作的五十幅作品，正是其这一阶段风格的集中体现。这一年的冬天，吴湖帆开始创作《江山如此多娇》册（十二开），直至第二年方才完成。这是迄今为止所见最为精彩、宏大的吴湖帆作品，是其师古人与师造化完美结合的典范。1954年，吴湖帆请吴朴堂为其刻晏小山词句“画屏闲展吴山翠”，以示自家画风的形成。也就是这一年，吴湖帆将其所藏《剩山图》和无用师卷本的《富春山居图》合成一卷而通临之，是卷与次年（1955）初夏费二月之久所拟仿黄公望《浮峦暖翠图》卷是吴湖帆自《江山如此多娇》册后的二大杰构。

之后的绘画生涯中，吴湖帆更多的是在师古人的基础上大量参师造化，如游览西郊公园作《柳塘翠禽》；据照片作《阿里山云海》；独步飞来峰、登六和塔作《六和塔俯瞰钱塘江大桥》；状浙东阜溪上游之景作《浙东小景》《阜溪之原》《大龙湫》及《黄山翡翠池》等。与此同时，他也创作了诸多合于当时政治氛围的作品，如《虚心学习又红又专》与《雨后春笋》，后者题跋中云：“人创造频频，大革新，如春笋雨后一齐伸。调寄《苍梧谣》。在总路线灯塔照耀之下，各个战线不断创造出新纪录、新指标，大胆革新。这些事迹犹如雨后春笋一般地涌现着。”并为苏州画家蒋风白宁夏之行绘扇一帧，一面为设色竹，另一面为草书：“这不关书卷气也，不关艺术修养，只不过是个人生活的战斗，成分与立场驱使他笔下飞出各个不同的作家情感。”另有《青绿山水》，题云：“雨过天清喜乍晴，农家处处笑盈盈。亩产二十万斤谷，放出人间大卫星。”后将此画题赠梅兰芳。作《朝气凌云》，题云：“朝气凌云贯九霄，群英大会红旗飘。钢煤粮棉齐跃进，干劲冲天节节高。”作《南天门》，题云：“跃进跃进再跃进，鼓足干劲，一跃上昆仑，再跃跨过南天门，冲破云霄几万层，手把红旗插向天阳顶。”1965年，他据影像资料而创作《庆祝我国原子弹爆炸成功》。

纵观吴湖帆一生的绘画，涵盖了以上几个时期。但当我们注意到吴湖帆画作的尺幅和形制，我们发现他的作品多为文人书斋式的创作，极少巨作，目前所见最大的作品当为其为北京人民大会堂西大厅（国宴厅）所绘制的《太湖风帆》，高度与宽度均为二米。除此之外，几无巨作。另外，吴湖帆在绘画的形制上也极为考究，多创作适合文人书斋把玩的小品、册页和手卷。在传统书画创作中，手卷和册页的绘制难度较高。手卷展卷的过程带给观者移步换景而又整体协调的感受。

册页凡八开、十开、十二开，甚而二十四开，每一开独立成幅，又不给观者带来重复疲倦感，需要册册有不同，页页有变化，同时又紧紧围绕着一个创作主题，这在创作中亦有相当的难度，往往一本册页需历时数月或数年方可完成。1962年，为纪念杜甫诞辰1250周年，在吴湖帆的提议下，陆俨少画成《杜甫诗意册》百开。陆俨少在《杜甫诗意画一百开巨册后序》中有云：“一九六二年为杜甫诞生一千二百五十周年，列为世界名人。予拟作杜甫诗意画册四十开，以资纪念。一日偶与吴湖帆先生言及，吴先生建议创作一百开，并谓古今画史所载，山水册页未有一百开者。唐六如、华新罗虽有百开巨册，然皆人物、山水、花鸟合并而成，一册之中，纯全山水，而欲各家各派，面目独具，无有雷同，非大手笔不能胜任。因之竭力怂恿我尝试为之。”

吴湖帆一生创作册页作品极多，诸如各种拟古册页、仿古山水册页、仿元四家册页、仿梅村九友册页等，尤以其1953、1954年以角花笺所创作的《江山如此多娇》册为最。此册涵盖了吴湖帆所惯用的各种画风，既有他早年所习之李成、郭熙、“元四家”、“明四家”、董其昌和“四王”画风，亦掺杂赵大年、米家云山，甚而有当时不能目见而仅能参照图片资料的“北极冰山”之独特风貌，可谓集大成之作。

为便于读者学习欣赏，本书以创作年代之前后列序，囊括吴湖帆较具代表性的册页作品。本书仓促写成，不当之处在所难免，敬请读者指正，以期未来修订。

目 录

枝桠黄鸟	002	梅村九友图册(九开)之十	035
竹石图	003	临李檀园山水册(八开)之一	036
吴湖帆 潘静淑 菊石图	004	临李檀园山水册(八开)之二	037
海天落照	005	临李檀园山水册(八开)之三	038
勘碑图	006	临李檀园山水册(八开)之四	039
九成宫图	008	临李檀园山水册(八开)之五	040
四欧堂读碑图	009	临李檀园山水册(八开)之六	041
四欧堂校碑图	010	临李檀园山水册(八开)之七	042
梅景书屋	012	临李檀园山水册(八开)之八	043
仿古山水册(八开)之一	014	松巅飞瀑	044
仿古山水册(八开)之二	015	拟古山水	045
仿古山水册(八开)之三	016	仿古山水册(二十开)之一	046
仿古山水册(八开)之四	017	仿古山水册(二十开)之二	047
仿古山水册(八开)之五	018	仿古山水册(二十开)之三	048
仿古山水册(八开)之六	019	仿古山水册(二十开)之四	049
仿古山水册(八开)之七	020	仿古山水册(二十开)之五	050
仿古山水册(八开)之八	021	仿古山水册(二十开)之六	051
红霞秋霁	022	仿古山水册(二十开)之七	052
临董其昌山水册(选三)之一	023	仿古山水册(二十开)之八	053
临董其昌山水册(选三)之二	024	仿古山水册(二十开)之九	054
临董其昌山水册(选三)之三	025	仿古山水册(二十开)之十	055
梅村九友图册(九开)之一	026	仿古山水册(二十开)之十一	056
梅村九友图册(九开)之二	027	仿古山水册(二十开)之十二	057
梅村九友图册(九开)之三	028	仿古山水册(二十开)之十三	058
梅村九友图册(九开)之四	029	仿古山水册(二十开)之十四	059
梅村九友图册(九开)之五	030	仿古山水册(二十开)之十五	060
梅村九友图册(九开)之六	031	仿古山水册(二十开)之十六	061
梅村九友图册(九开)之七	032	仿古山水册(二十开)之十七	062
梅村九友图册(九开)之八	033	仿古山水册(二十开)之十八	063
梅村九友图册(九开)之九	034	仿古山水册(二十开)之十九	064

仿古山水册(二十开)之二十	065	并蒂莲	096
仿董玄宰小景	066	绿窗春雨	097
倪高士汀树遥岑图	067	万松叠翠	098
王叔明云横秀岭图	068	高节图	099
吴仲圭溪山渔隐图	069	味灯室图	100
云山小景	070	渔村小景	101
竹庄图	072	江山如此多娇册(十二开)之一	102
国香春霁	073	江山如此多娇册(十二开)之二	103
吴湖帆 潘静淑 红梅绿萼	074	江山如此多娇册(十二开)之三	104
柳塘飞燕	075	江山如此多娇册(十二开)之四	105
吴湖帆	077	江山如此多娇册(十二开)之五	106
潘静淑	077	江山如此多娇册(十二开)之六	107
吴孟欧	077	江山如此多娇册(十二开)之七	108
明贤群芳合璧册	077	江山如此多娇册(十二开)之八	109
明贤群芳合璧册之一	078	江山如此多娇册(十二开)之九	110
明贤群芳合璧册之二	079	江山如此多娇册(十二开)之十	111
明贤群芳合璧册之三	080	江山如此多娇册(十二开)之十一	112
明贤群芳合璧册之四	081	江山如此多娇册(十二开)之十二	113
明贤群芳合璧册之五	082	江贯道笔意山水	114
明贤群芳合璧册之六	083	楼侵尺五天	115
明贤群芳合璧册之七	084	闹红一舸	116
明贤群芳合璧册之八	085	南山积翠	117
明贤群芳合璧册之九	086	梅花生圻	118
明贤群芳合璧册之十	087	竹石图	119
为陈巨来作《花蝶图》	088	木石丛篁	120
层岩耸翠	089	山庄清夏	121
仿元八家山水	090	北固江山	122
纸帐铜瓶室图	092		
拟张僧繇法山水	093		
花卉虫鱼四条屏	094		

图
版

枝柯黄鸟

款识一：萧寺闻寒鸟，冷泉写黄鸟。时年二十三，高怀甚了了。洪綬今年四十八矣，偶忆庚申坐灵鷲寺时书此。

铃印：潘静淑平生心爱之物（朱）、梅景书屋（朱）

款识二：张燕客云“似道君”，信然。湖帆临。

铃印：吴万之印（白）

老蓮水墨竹石
余以赭石綠竹臨之

竹石图

款识：老蓮水墨竹石，余以赭石綠竹臨之。

鈐印：吳湖帆（朱白）、雙修閣內史（朱）

張燕客家有石田景葉頗倣之

景字上疑原本缺一小字

余生平最惡菊花不論
畫者種者皆不喜亦莫
明己之所為也並淵明菊
詩亦厭讀宜所臨之花亦
怠宕無采擲筆一笑

吴湖帆 潘静淑 菊石图

款识一：张燕客家有石田景叶，颇仿之。景字上疑原本缺一小字。

铃印：湖帆（白）

款识二：余生平最恶菊花，不论画者、种者，皆不喜，亦莫明己之所为也，并渊明菊诗亦厌读，宜所临之花亦怠宕无采，掷笔一笑。

铃印：吴潘静淑（白）、四欧堂印（白）

二十年前偶臨宋人畫四幀丁丑之夏
 失其二是冊舊題為蕭照畫也甲申春
 以貽班索甥女雅玩倩菴重題

海天落照 小李將軍法

海天落照 1924年

款识一：海天落照小李将军法。

铃印：适骏（朱）

款识二：二十年前偶临宋人画四幀。丁丑之夏失其二是，是册旧题为萧照画也。甲申春，以贻班索甥女雅玩。倩庵重题。

铃印：吴湖帆（朱白）、玉珑山庄（朱）

鉴藏印：钱燮和徐玥赏（朱）

勘碑圖

吾家化度寺碑王孟揚本翁覃溪先生
題為宋翻宋拓本余曾以燉煌唐拓
殘字影本校之剝蝕悉合纖毫無失
可證翁氏之譌丙寅夏上虞羅叔言丈
南旋顧余四歐堂勘賞竟日歎為海內
第一宋拓唐石真本因作勘碑圖于冊
端誌石墨盛事也吳湖帆并記

勘碑圖 1926年

款识：勘碑圖。吾家《化度寺碑》王孟揚本，翁覃溪先生題為“宋翻宋拓本”。余曾以敦煌唐拓殘字影本校之，剝蝕悉合，纖毫無失，可證翁氏之訛。丙寅夏，上虞羅叔言丈南旋，顧余四歐堂，勘賞竟日，歎為海內第一宋拓唐石真本。因作《勘碑圖》于冊端，誌石墨盛事也。吳湖帆并記。

鈐印：吳萬（朱）、靜淑心賞（白）

九成宫图 1926年

款识：九成宫。宋拓《醴泉铭》“栴”字未损本，乾隆御赏品也。丙寅收入吾家，为四欧堂镇宝之一。盖率更诸碑传世，《九成宫铭》复刻最多，如此册之剑斫披荆，精采奕奕，堪称宋拓原石中仅见者。爰仿李迪笔意作图于前，以志欣快。吴湖帆。

钤印：醜篔长寿（白）