

十九世纪中国风情画

古今人物百图

吴友如 著

庄子湾 编

湖南美术出版社出版

十九世纪中国风情画

古今人物百图

吴友如画

庄子清编

湖南美术出版社·发行

(长沙市人民中路103号)

责任编辑: 颜新元

责任校对: 颜新元

湖南省新华书店经销

湖南省化工地质印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12

印张: 9 1/3

1998年7月第1版

1998年7月第1次印刷

印数: 1-3000册

ISBN7-5356-1145-1/J·1066

定价: 19.00元

湖南美术出版社邮购电话: 0731-5519194; 5531474; 5520273

街巷奇闻百图

海国丛谈百图

海上百艳图

古今人物百图

古今百美图

古今谈丛二百图

名胜新闻百图

民俗风情二百图

走兽百图

花鸟二百图

古今人物百图

目 录

真情里程碑 顾新元	1
知章骑马	3
汝阳三斗	4
左 相	5
宗 之	6
苏晋长齐	7
李 白	8
张 旭	9
焦 遂	10
东坡赋鼠	11
牛角挂书	12
卞庄刺虎	13
兔兔流辉	14

画龙点睛	15
高祖斩蛇	16
伯乐相马	17
龙女牧羊	18
由基射狼	19
处宗鸡谈	20
黄耳寄书	21
海上牧豕	22
羲之笼鹅	23
子猷种竹	24
渊明采菊	25
青莲醉酒	26
郭侯藏书	27

怀素书蕉	28
玉川品茶	29
东坡试砚	30
元章题石	31
茂叔爱莲	32
和靖咏梅	33
云林洗桐	34
龙山落帽	35
渔郎问津	36
官塘偷油	37
灞桥诗意	38
石出倒听枫叶下	39
灯影照无睡	40
行到水穷处	41
孤城背岭	42
检书烧烛短	43
寂寂花时	44
请看石上藤萝月	45
秋水才深	46
家童扫萝径	47
呼儿采山药	48
天寒翠袖薄	49
同看射陂处	50
老妻画纸为棋局	51
扫雪开松径	52
疏泉过竹林	53

君闻归期	54
魏国夫人承主恩	55
山从人面起	56
水流心不竞	57
为寻名画	58
因访闲人	59
人面桃花	60
迟客疏林下	61
鸟宿池边树	62
霜霰既降	63
养树得养人术	64
一船一咏	65
山人有二鹤	66
弹铗长歌	67
圯上受书	68
宅边有五柳树	69
大石当江流	70
星月皎洁	71
斯是陋室	72
金玉其外	73
酒力醒	74
司正月梅花神	75
司二月杏花神	76
司三月桃花神	77
司四月蔷薇花神	78
司五月石榴花神	79

司六月荷花神	80
司七月风仙花神	81
司八月桂花神	82
司九月菊花神	83
司十月芙蓉花神	84
司十一月山茶花神	85
司十二月腊梅花神	86
脱巾独步	87
失 题 一	88
失 题 二	89
失 题 三	90
紫陌新罗	91
只凭风力健	92
蒙面不见人	93
善子驾馭	94
激地还起	95
红鳞依苒蓼	96
同称飞将	97
如鹰掣鸡	98
飞飞人暮求	99
宛转随阿堵	100
忽高忽下	101
总角朝天	102
我与《十九世纪中国风情画》 的情缘 李智勇	103

本书原作源于宣统年间由王念慈先生选定、上海文瑞楼印刷的《吴友如画室》。原书曾有王念慈、叶楚仑、龙丁居士和方遒先生等作序。因篇幅和排法所限，原序未收录。本套书书名和各分册部分书名均为编者所加，对原作品内容、顺序和归属有精予删节、调整和校正。

真情里程碑

颜新元

十九世纪，这在中国美术史上是一个非同寻常的时段。随着鸦片战争的炮响，几千年闭关的国门被迫打开，中华大地的田头地角、街头巷尾每天传递着令人忧虑或令人窃喜的的传闻。外国人租住上海了；洋教堂里又闹事了；清政府又赔钱了；街上又有西洋镜了……。这个时候，国难当头的急迫感和一睹洋货为快的新鲜感使国民再也按捺不住他们浮动的心情，他们没有时间去品尝自命清高的旧文人照老祖宗的腔调哼哼唧唧的无病呻吟，他们渴望听见新闻，渴望看见新鲜的场面，渴望有一本通俗的、图文并茂的画报让他们身临其境。

上海点石斋应运而生。

受聘给点石斋画报作绘图新闻采访的就是本书的画家吴友如（？—1893）。

作为中国上下五千年第一位用写实手法绘画从事采访的新闻画家，吴友如近水楼台先得月，他有机会出入于朝廷上下、海内和城乡之间，有机会识破朝政机关、结识洋人洋货、目睹许许多多的奇人怪事、闻知许许多多的街巷传言。当然，更重要的是，作为清朝末代的中国画家，他最先接触由洋人引进的石版印刷和珂罗版印刷，并且在这些印刷品制作程序中领略照相写实还原的快乐。这些所得，是当时其他中国画家可望而不可及的。

中国文人画家自古师本民族前人之法，几乎任何一位画家都要在他几百年以上的时代里挑出一个名家来“师承”。师承

来，师承去，千年中国画离不开数点取景、平面造型。吴友如继承传统，但他同时把学习的目光朝轭的方位投向外，接受西方透视画法与光影造型手段。在吴友如画生活中人物、事件、走兽、花鸟的那些画中，明显地可以见到他娴熟地运用透视原理与光影立体描绘技法。历来的水纹是平行的波状线，他画的水纹却是由密集的排线组成的光感素描；历来的走兽、花鸟是在平面的轮廓里填笔墨，他画的走兽、花鸟却是从画面上凸现出来的立体。《传教奇闻》中，建筑面近高远低、地面方砖近宽远窄，人物群像近大远小……

中国文人画家自古玩的是高雅、飘逸、孤芳自赏，多数画家将自身形象定位在“但愿身居幽谷里，赤心长与白云游”一类的超凡脱俗的模式里，他们当了秀才为秀才，苦求利禄而又声称鄙薄利禄，梅、兰、竹、菊画了千百年，很少有人想到去表现身边的老百姓关心的事件。吴友如深感于此，放下旧式文人的架子，抛开传统笔墨的局限，用热心与才智去大量描绘现实生活里的民俗风情和新闻事件。他以数以千计的畫面去反映周遍平民百姓关注的新鲜事物和自己的新鲜见闻：中国大上海，女子以缝制做衣；美国旧金山，火车从树洞中通过；蒙古塞外，沙掩羊群；金陵城里，汉印出土；八月二十三日渔舟遇劫；粤东礁艮登山蛇潜树腹；南亩的食蚊兽身长四尺；英国的鹿狗身长腿高……。这些题材不可以玩出旧文人的“萧疏冷淡”，它能够反映人世间的百态千姿、贤愚冷暖。

中国画坛的山水画家、人物画家、花鸟画家历来各有所归，门类之间往往互不涉猎，到了清末，画种归宿，更是泾渭分明，文人圈子甚至以触类旁通为画家之耻。偏偏吴友如无视种种跻身名流的戒律、山水、人物、花鸟、走兽无所不及，无所不能，八大山人的逸笔草草只作他故事里的背景，扬州八怪出名的成功路径在他看来也无须亦步亦趋。他甚至以他全然入俗的绘画心态与绝无双有的绘画语言与他同时代的画界名流任熊、任薰、任伯年和吴昌硕之流远远地拉开距离。从吴友如见多识广、博闻强记的才能，从他驾驭大场面的卓越的构图能力，从他对各种生活细节、对人物、禽兽动态和表情的生动刻画之本领，从他熟练自如地融合中西技法的水平，不难见出吴友如是个机敏、聪慧、通今博古的天才，倘若他想严守古法，玩一生寒山瘦石或十八瓣，想见他不会不是佼佼者。那样，也许今天的《中国绘画史》不致于视他为工匠之辈、世俗之流而对他忽略不及。曾国藩竟欲荐他朝廷官职，他不受，却终其生于绘画之事，而且以表现民俗风情为己任，显然，吴友如有他自己的追求。继点石斋之后，吴友如又独绘《影阁画报》，加入时装仕女之类，这使他的画题更趋“艳俗”入时。难怪鲁迅先生说，“《点石斋画报》是吴友如的主笔，神仙人物，内外新闻，无所不画”，“这画报的势力当时是很大的，流行各省，已成为希望了解‘时务’——那时就如现在之所谓‘新学’——的人的耳目”，它“影响到后来也实在利害”。

无独有偶，翻开西方现代艺术史，一些与吴友如同时代的西方画家正加盟世界性的现实主义思潮。杜米埃（1810-1897）关心的是巴黎生活中的一切小事，他的绘画完全根植于对现实生活的观察，他向《漫画》和《哑啤》周刊提供近四千幅素描，这使他一举成名；被称为现实主义之父的库尔贝（1819-1877）寻求画面真实，主张用立体的绘画表面来“模拟普通日常生活

中伸手可得的那些平凡的东西”……十九世纪西方现代艺术大师们的主张和作法与吴友如的追求和尝试显然是相通的。不管吴友如是否从洋人那里直接或间接地接触了西方现代艺术，西方现实主义思潮肯定是影响了吴友如的。从吴友如画作的选题，尤其许多有关洋人生活的画面中，不难看出他的选材角度、画面内容和构图形式感有颇多的“杜米埃”味和“库尔贝”味。当然，主要离不开中国清朝末期新旧交替的时代风味。

吴友如在画面中表现的那一种时有时无的立体空间感觉，那几笔在树干明暗交界处由浅至深的皴擦或排线，在今天看来也许算不得多大的创意。但是，在那个男人留长辫，女人着三寸金莲、画家玩逸笔草草动不动“上溯沈周”的时代，这样的尝试已经是怎样的高程叛道。尽管吴友如基于反映民俗真实的理由在记录当时流行的古装人物典故图式的时候，少见有明暗和透视新法，但他那从不忌讳与民间画匠为伍的行为就够让当代和后世许多的画家、理论家哑口结舌的了。

吴友如宽泛的绘画题材和独到的绘画技法忠实于他广阔的生存空间和独到的生活体验，他的绘画形式和绘画风格与他所从事的画报新闻和照相制版相协调，当这些作品变成出版物后，这些作品作为出版物的独立价值使它们平添许多新意义。因此我说，吴友如的这些画是平平常常的、真的大作，是中国最早与世界艺术思潮合拍的现实主义作品，是中国画家一份去除了迂腐之气的自由精神的财产，是一个江南人士无所顾忌地伸张通俗与柔美的举世宣言，是一份科学切片式的民俗历史资料。尽管今天看来，吴友如的作品受旧时代的局限，但是仍然应当说，吴友如是中国新连环画形式的创始人，是中国传统绘画的继承人和挑战者，是一个了不起的民俗画家，一个不该被美术史忽视或轻视的里程碑。

1998年6月于长沙庄子湾书屋

知章骑马

似乘船

眼花落井

水底眠

左图

汝陽三斗始朝天
道逢麴車口流涎
恨不
移封向酒泉
左
顧

蘇晉長齋備佛前
醉中任愛逃禪
左良士敬寫

