

■

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、顺序和归属有稍许删节、调整和校正。

■

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

名胜新闻百图

目 录

真情里程碑 颜新元	1
灵池洗眼	3
豫园赏菊	4
张园灯舫	5
遇园图记	6
平泉结社	7
无量寿佛	8
阁建穿心	9
幽州古井	10
孤竹纪游	11
古桥出土	12
童小素墓	13
大字勤石	14

虚题实做	15
便宜桥	16
星轺访古	17
嘉穆喇嘛记上	18
嘉穆喇嘛记下	19
化险为夷	20
乐陵旧迹	21
天闲入选	22
赤焰腾空	23
八卦图	24
对嫉肆虐	25
修建古刹	26
书画石子	27

十二金钗	28
海外藏书	29
平常风月	30
坊表千秋	31
福自天生	32
走马上天表	33
潜江伞	34
送佛升天	35
偶像治病	36
纸鸢遣兴	37
跳狮	38
雷震	39
乱方奇验	40
扶乱受骗	41
和尚抢尼	42
误认尸亲	43
海淫获谴	44
死僧化缘	45
恶丐横行	46
龟妓游街	47
石狮为恶	48
道其所道	49
佛法无边	50
勾栏走水	51
女子作贼	52

驴背受辱	53
汉皋解佩	54
幻术败露	55
皆大欢喜	56
巾帼须眉	57
太守护鸟	58
声闻于其	59
天锡纯嘏	60
仙蝶呈祥	61
洋池跃鲤	62
跃入龙潭	63
尼僧串骗	64
女冠呈凶	65
半空飞堕	66
城楼堕马	67
猴人命	68
和尚倒悬	69
戏场大火	70
我与《十九世纪中国风情画》 的情缘 李智勇	71

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性情，他们没有耐性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、海关内外和城乡之间，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、闻听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机写实还原的快感。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先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，千年中国画离不开散点取景、平面造型。吴友如继承传统，但他同时把学习的目光朝横的方位投向国外，接受西方透视图法与光影造型手段。在吴友如画生活中人物、事件、走兽、花鸟的那些画中，明显地可以见出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，他们当了秀才焉秀才，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。他以数以千计的画面向去反映周遭平民百姓关注的新鲜事物和自己的新鲜见闻：中国大上海，女子以缝纫机做衣；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；粤东樵良登乡蛇潜树腹；南亚的食蚁兽身长四尺；英国的鹿狗身细腿高……。这些题材不可以玩出旧文人的“萧疏幽淡”，只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，文人圈子里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仅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。从吴友如的见多识广、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，从他熟练自如地融会中西技法的水平，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描，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、甜俗之流而对他忽略不及。曾国藩意欲荐他朝廷官职，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《喧嘩》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经叛道。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，但他那不屑讳与民间画匠为伍的行为就足够让当世和后世许多的画家、理论家瞠目结舌的了。

吴友如宽泛的绘画题材和独到的绘画技法忠实于他广博的生活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

靈池洗眼

水質之秋客有
 舟湖觸浪觀曲江
 之清而想見秋來
 為人臨流眺覽者久
 湖波于起而前曰以千舸
 懷嘉賓此壯觀雲際此
 繁盛波動菱葉穿
 萍盡齊觀驚湖之
 勝而抱其清冷乎
 家乃數桂棹駕前東
 繞武林而末馬時則輕
 烟拂清風徐水漾船面
 輕微花破露忽有唱李端
 郭樞江清月香引棹欲風
 之向者揚聲婉轉若遠若
 近堪未得一技其聲傳歌而
 和之推窗一望則見舸
 如雨三五着荷葉之水蓮
 明珠之臂猶紅將摘翠
 碗渡角四圍蘆滿初藍而
 遠眺烟而後斜陽一角散
 射波心戲獅燕此好湖山皆
 人馬明聖湖探者可以持勝
 無何時人子迅急命酌視
 岸列半壁者悉照脂角也於
 是舉杯邀月聲波解鏡相照
 梳鏡于舟中不知東方之白

豫園賞菊

上海豫園內之草堂堂基在陽前後兩
 賽菊苑有陶穀澤商者種得善本種移
 置其中多折門膝高下安插得宜不
 下數十百種以故騷人達士咸難誦孟浩
 然待到重陽日還未就菊花之句將極佳
 游藉以擴習襟而舒懷抱而青樓妙選備
 闌橋於亦或晨白衣之送酒沽金英而門
 芳鍾雅於風月草間今底開會之期天
 氣高朗金風送香通有度此黃花人過
 訪相約餐秋菊之落英為遲勝草出之
 舉乃曳步而往甫入園覺一種微霜
 氣象滿洒出座令人悟此中真意
 欲辭忘言之妙而堂上堂下排列
 各種花朵大如盆小如盞五色紛披
 葉擅其勝賞玩既遍至太湖石畔
 少憩維時老的少的村的俏
 的答來終至無不興列來
 高領暮冷香風味余共客
 乃徜徉而歸至此幸而
 紀其事

張園燈舫

昔黃岡

杜茶部

所作秦淮燈船

鼓吹歌情文相宜

描寫盡致讀之

大有風采之概

恒年蘇州燈舫頗

稱繁盛數是風流

人如水榭珠燈點

影落波心玉笛三更

聲聞雲外此吳門

畫舫錄之所由作

也今味純園主人

從蘇州招來燈舫

一艘點綴池亭大

為生色舫中榜人

女年僅二八面映紅

蓮歌繡金鏤且善持

觴政工於應酬心散

車馬盈門生涯極盛

誠不數暮雨灑一曲

為白香山所流連

賞識也噫

恩園圖記

上海北門外漢城橋遠西五六里，有靜女寺，為地無僧，無僧且廢，上之思以故，得浮羊。日間者，歲數謝文傳之，猶效東山，精實，將能而惜中國，而為游入，總息之所，四明陳氏乃度地於寺東，偏臺石為山，引水為池，樓臺盡五亭，漸參差，猶以四時花木，寒暑尤數，易始於今歲，歲五落成，類之曰恩園，然其意公移山之志乎，抑今人競趨於詐而效以恩風也。也，余嘗歸車過之，自來便門入，繞長廊，牙曲徑，登高陟幽，游覽一過，揮劍特英，所少憩，忽聞約園，簫聲，憤之，則園主人，人購得西園故址，將擴而大之也，爾時紅芳綠草，雖得未游，聲影未著，轉映於蘭池桂樹之間，無既，聞運命，而運余，既善其結，樣之，稍復，實其命名之難，遂約而為之圖，他日若或圖以園，傳或圖以園，永是則余之而不致知者已。

丁巳

平泉結社

一物不知儒者所耻故
自是文人樂事焉於大
章經濟外武講義六
書義類參六法以爲道
性陶情之具性當置身
通顯諸事步午則靜
有遠方之風淡而無種
道子之長壽全不敢忘
意於飛毫拂素致忘
夫大者遠者也足以名公
鉅卿之詞翰翰展錄者
程士於保游林下時居多
吳清卿所時自西歸守
制復讀禮之暇性以著
作自娛而又兼及於書
畫是地也於顧氏怡園
結一書畫社爲一時伯仲
程遠之傳厚程遠定之
屬莫不聲言繼子惜惜
先生志趣幽雅以詩
寫且生平方之者芝
祥會洛和之至後誠
屬生而則同復先
輝映現佳者觀
升社稱梓裡黃
想屬仙舍傳
當更添一者
雅興也

平泉結社

無量壽佛

結興新昌縣之湖外
有一山時有僧如
佛像法寶主人知以雲月年
鑿石佛金先映雲月軒半
半山之寺有寺中有樓三
層十大款仁應飛不列五頂上
一層像及佛其上中湖大餘深亦及金
無遠應者惟於寺前是夜摩數千佛數
不食夏身有雲月而蓮花座下者須體明
近金其不令和而四而無量壽佛然則
是佛也有謂其與金余謂人宜新世以
天地為度日月為目是此為雲月湖
海其口風雲為氣以而雲為雲其口雲
雲為聲應是可愛於寺中
井長八龍去斤之自守清之
自喜則清之七人
編耳島五與大佛
筆畫并體式

閣建穿心

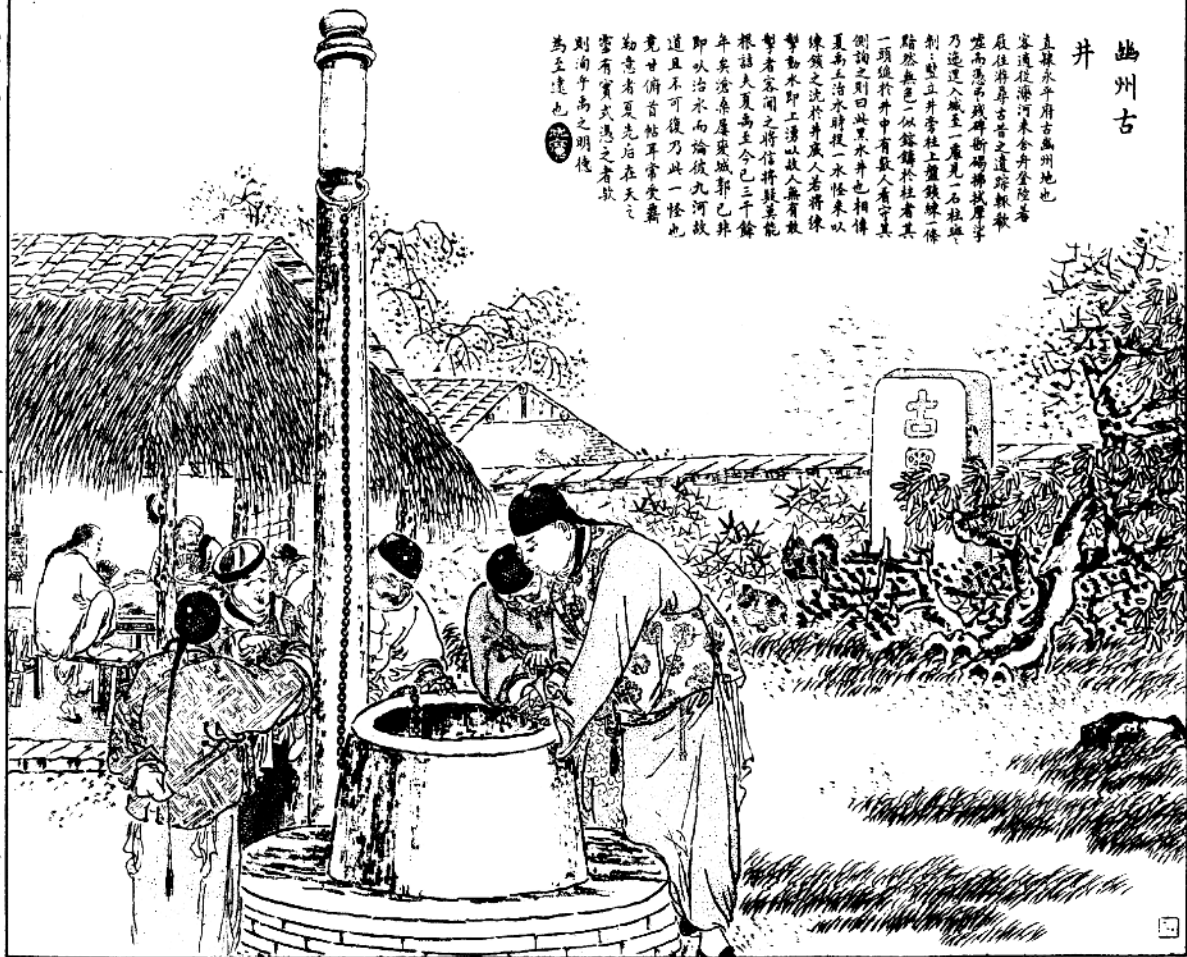
層樓傑閣非洋人學士最許
留題名應減而不彰者何可勝
道江夏黃鶴樓南昌滕王閣
其得以傳名千古者雀觀之
詩王勃之序有以使之榮也
直隸豐潤縣城內閣有十字
街之上建有穿心十字閣蓋
棟雕華顯極土木之雕閣共
五層下層列鐵人鐵馬各一
中層拱閣聖像其直通閣之
上層者則玲瓏寶塔一座也
閣中碑碣甚多備梯而上而
左而右橫陳臥臥一步一碑
無體不收有美事萃立以供
採錄家之排拭焉最奇者此
閣高處雲櫺從不見有燕雀
飛過四週亦無雀巢老稱
閣內有辟雀珠但不加藏於
何處而聞如是未繪為圖以
贊之身親其境者

幽州古

井

直隸永平府古幽州地也
 寧遠投瀋河米舍丹墜落者
 殿往將厚古昔之遺跡新散
 然而隱名幾碑斷碼梯狀摩挲
 乃遙遙入城至一處見一石柱與
 制一盤立井旁柱上盤繞一條
 脂粉無色似錦鏤於柱者其
 一頭繞於井中有數人看其
 倒拍之則曰此果水井也相傳
 夏商五治水時投一水怪來以
 練鎖之洗於井底人若將練
 擊動水即上湧以故人無有敢
 擊者家聞之將信將疑莫能
 根詰夫夏商至今已三千餘
 年矣滄桑屢變城郭已非
 即以治水而論彼九河故
 道且不可復乃此一怪也
 竟甘俯首帖耳常受其
 劫患者夏先后在天之
 靈有實式遇之者歟
 則洵乎高之明俊
 為立遺也

孤竹紀游

客有游孤竹而西者孤竹村城址而
得古碑廟焉於其下掘得古書金
志云之曲情靈廟寺心香靈宮而
作靈宮祀神并靈像應感瑞降而下
散戶為神影見古松一株垂垂漢水
四五圍古者相告曰此廟二千餘年矣
聞數百年前廟已枯矣今存之是龍
在望者及神可斷首之身也抱持神
以歸其靈驗者也客尋龍之大義香
之節之而後有陽靈廟立因神降而
流字其有靈顯之實實真不式也
靈有驗而神於神也出廟門不數武
為清河水也其清而不濁北注之流
為河水也其清而不濁北注之流
為水澤二尺許中視一泉上可七八尺深
無底以謂神為海眼故流沙不能淤澱
云柳又聞之順季末河水竭地至日
今東京做館於諸侯水戶氏給以後
樂園來觀其中建長壽廟神像其
然惜未見航海東游繼今此之悲
平也

古橋出上

時昇勢殊

高岸為谷深谷

為陵昔之人所以

有滄桑之感也

貯貽旋頭地方向

為澤國近因淮泗

勢弱兩岸漲灘愈

為沃壤深耕此積

者積換粒粒其間

收獲無頗不惡惟

是漢渠木廣月水

殊拙費事乃相約

溝波為池急淨碑

碣字這刺深不甚

可辨復竭力浸之

石砌礫並疑係古

墓而長遠尋丈細

人相與昨古不敢

有違事者為數夥

其究竟一時欲鑿

施其利畢出則竭

長虹者一橋也因

取碑又細辨之約

有成化年重修字

樣或謂泗洲舊城

野貽僅滿水有橋

築以通人自費掘

黃之議成舊城遂

沒於水慮者此其

遺趾歟

童小素墓

雪竇山在甯波府奉化縣西
山有金珠林十丈巖瀑布泉桃花坑
諸勝概日前鄉民在山麓掘得古式金
釵一枝視其旁有一石碣上題才烈女
子童小素之墓其餘小字剥落模糊不
可辨認某紳士聞之看履往游慨焉憐
弔視其處頗占湖山之勝如葬者必係名
公鉅卿之侍妾惟年代無從稽考爰購
取鄉人所傳之銀什數而藏之并為之
重新碑字俾得與鮑騎亭袁碧
軒等諸名勝並垂不朽云嗟乎五
容寂寞誰奠其素之魂芳華遠
難莫識真娘之墓吊其悲於湖
上地占六代之靈訪蘇小於江邊石
證三生之果又況如梅無慚制
日才名不亞楊眉宜其墓身
香雪之海垂名月湖之濱
也哉

大字勒石

書法之妙視乎容乃容乃所
及大至盈尺或數尺止矣而
行勝者必欲數尺而先之為
狀後空而之筆士年有十
一餘女童米流為餘曲
園先生子弟子自書能
寫大書大字就余所見者
不過四五尺而已今更有及
人自東漢遼東田氏及東漢
後草書內有方丈大字每
字見方約大餘下款題八
餘童子書若如諸員取者
實所罕見惟蜀中某處石
壁上聞有數大字風格通勁
相傳為張猛修所書
者明時下地刻畫諸事又載公
書此數字以易之書咸自以為
名矣而乃不敢自是此其所以
為名家者歟乃近聞楊建同安
縣有胡某書以書法自負其
東門外有太極山亭壁高聳
千巖層巒峭壁正名洞約三
丈有奇長約八丈命石工持
石像平鋪於此字大幾寺前
第一魁手佛字見方又有
餘寫畢即命鑄於石上
以壯觀瞻云

