

魯迅一再贊揚的畫冊

•

曾國藩極力薦舉的畫家

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

花 鸟 二 百 图

目 录

真情里程碑 颜新元	1
幽谷无人也自春	3
茶余遣兴	4
五月榴花	5
素节清风	6
幽斋春色	7
幽兰坚石	8
岁寒三友	9
天孙插鬓定疗愁	10
碧草丛中处处蛙	11
莫遣随流水	12
淡白迎月色	13
随遇而安	14

质弱难禁螳螂臂	15
书窗清品	16
玉汁流香	17
秋信催人惯	18
挹露迎风	19
东篱佳色	20
弱不禁风	21
江南风味	22
烂漫飘香	23
酒泛菖蒲	24
玉堂富贵	25
繁英落素秋	26
秀结钗千般	27

其实累累	28
宜男多子图	29
种蕉学书	30
新秋风味忆张翰	31
新凉景物	32
花中寿客草中仙	33
谢家新染紫罗裳	34
东风吹琪树	35
富贵平安	36
罗浮香影	37
古苔忽春	38
田园风味	39
斑真如玉	40
丹含珠粒	41
烟枝移自定	42
渐有熏风入	43
也如交耐久	44
秋菊有佳色	45
蒲塘消夏	46
香肥雨翅	47
蕤垣	48
花坞香残	49
为忆罗敷女	50
瓜果杂陈七夕多	51
藏省清供	52
文几供赏	53
误认此君作米颠	54
富贵荣华到白头	55
竹石论交	56
小斋春色独清幽	57

喜报平安	58
蟾宫高折	59
紫云珠帐	60
健翮凌云	61
不浓不淡	62
蟋蟀吟秋草	63
秋光年年好	64
阆苑群芳返故园	65
仙姿碧玉	66
王者之香	67
鱼乐园	68
空谷幽香	69
有寿者相	70
杞菊延年	71
桂林一枝	72
五十雀	73
四十雀	74
桑扈	75
巧妇鸟	76
小雀	77
莺	78
雀	79
无题	80
鹧	81
八幡坞	82
家坞	83
莺	84
秃头鹭	85
无题	86
鸚鵡	87

鸚哥	88
鴉	89
烏	90
碧 烏	91
鸞	92
舵 烏	93
熊 鷹	94
鴉 鵂	95
鵲	96
水喜雀	97
魚 狗	98
鵲	99
泰吉了	100
山 雀	101
鶉	102
鴉	103
黃 鸝	104
背黑鸝	105
連 雀	106
戴 勝	107
家 鴨	108
鵲	109
鸛 鷁	110
鴉	111
鴻	112
孔 雀	113
鸛 雉	114
雉 子	115
錦 鸡	116

白 鵲	117
七面鳥	118
鸡	119
鸛	120
鸛	121
白頭翁	122
鴉 鴉	123
啄 木	124
日 雀	125
山啄木	126
杜 鵑	127
雉子鸡	128
鸛	129
梳理絲	130
鸛	131
文 鳥	132
鸛赤鸛	133
鸛 白	134
无 題	135
花 鸡	136
黃 鸝	137
三光鳥	138
唐山鸛	139
山 鸛	140
绣眼儿	141
竹 林 鳥	142
上 鸛	143
通 常 燕	144
鷗	145
告天子	146

麦云雀	147
知更雀	148
无题	149
相思鸟	150
无题	151
方目	152
白鹭	153
秧鸡	154
五位鹭	155
青鹭	156
鸬	157
鸛	158
真那鹤	159
鸭	160
鹤	161
马	162
雍子	163
松鸭	164
白沙鸡	165
喜鸣鸟	166
凤领拉土鹭鹭	167
寻常腐鸟	168
黄眉子	169
攀塔	170
无题	171
大犀牛鸟	172
我与《十九世纪中国风情画》 的情缘 李智勇	173

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《吴友如画宝》。原书曾有王念慈、叶楚龛、龙丁居士和方遑先生等作序，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。

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，平面造形。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，接受西方透视画法与光影造形手段。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，多数画家将人物形象定位在“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，他们当了秀才骂秀才，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。吴友如深感如此，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中的民俗风情和新闻事件。他以数以千计的畫面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；南亚的食蚊兽身長四尺；英国的鹿狗身細腿高……。这些题材不可以玩出旧文人的“萧疏幽淡”，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，从他熟练自如地融汇中西技法水平，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。曾国藩意欲等他朝廷官职，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，吴友如又独绘飞影阁画报，加入时装仕女之类，这使他的画更趋“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《哑哗》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离经叛道。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，但他那不忘与民间画匠为伍的行为就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

幽谷無人也有春

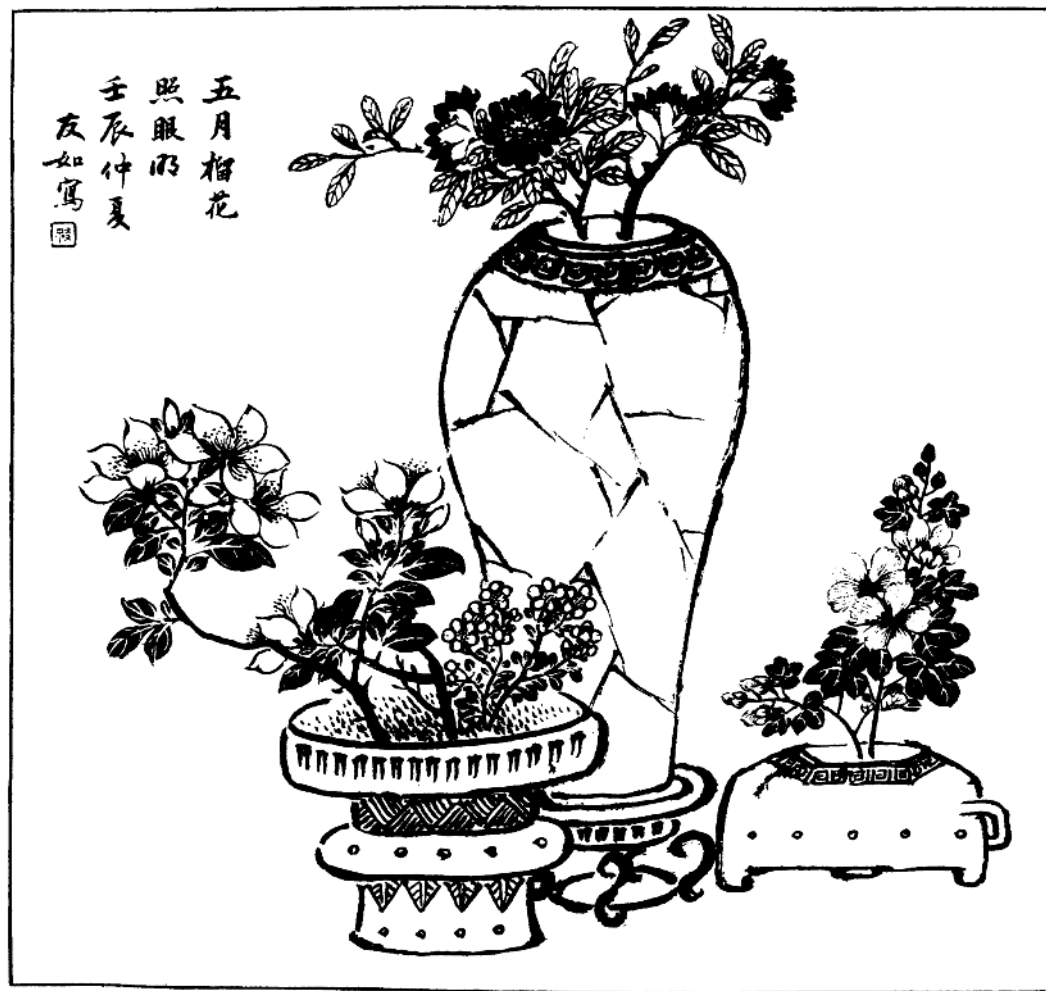
友如吳嘉猷作

茶餘遣興

友如寫

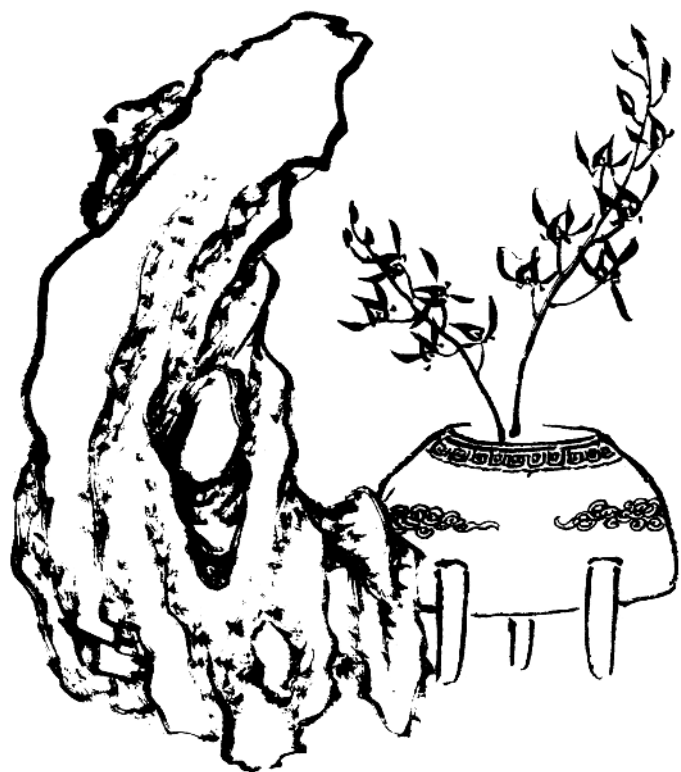

素竹清風友如寫

幽齋春色 辛卯正月友如寫

幽蘭如蓋友堅石如良師
友如寫

歲寒三友

壬辰冬李友如寫

碧草丛中夏小娃

友如寫意

莫遣随流水

恐典外世通

元和吳嘉猷友如甫作

