

街巷奇闻百图

十九世纪中国风情画

誤讖為龍

龍之為物能長能短能屈能伸
能細能長能上能下能深能浅
能變化萬端不可捉摸故有神靈
之精若龍然秦始人指騰蛇人
謂龍者云其美輒異於人色云
蛇人主者德聖術智者其為
隱為見馬行為輩功非尋常
蓋許之而能升天者子有騰龍
之日詩焉有卧龍三名以及荀氏
八龍十氏六龍與天鳥可謂而身
不可見體可仰而形不可觀者
之為人中之龍類皆取其神
似而非取其形似也今年正
月下午騰騰江沙灘上忽然浮
起一物長約二丈餘其頭作
之而狀波江竟上成蛇為龍
四處宣傳觀者日衆惟有識
者曰此海獸也而竟誤以爲
龍也釋於東坡始詳

十九世纪中国风情画 吴友如著 庄子湾编

湖南美术出版社

魯迅一再贊揚的西服 ······ 曾國藩極力荐举的画家

街巷奇闻百图
海国从谈百图
海上百艳图
古今人物百图
古今百美图
古今谈从二百图
名胜新闻百图
民俗风情二百图
走兽百图
花鸟二百图

街巷奇闻百图

目 录

真情里程碑	颜新元	1
青藤雨果雨柳记		3
慧山观雨		4
无舌木铎		5
仙塔无影		6
履勘视坑		7
古钱出世		8
春涌秦谷		9
漆梁得玉		10
古物出土		11
喇嘛朝山		12
寒泉锁月		13
青萍出世		14

大魔能文	15
汉印出土	16
渔舟遇劫	17
采兰失足	18
大龟招贊	19
猛虎断尾	20
无头脚蟹	21
神龙入池	22
两头蛇	23
温泉	24
双尾蛇	25
黄山毒猿	26
探矿遇熊	27

虎畏便溺	28	树生异物	53
猴子烤火	29	异石放光	54
困兽	30	羊城水怪	55
蛛丝寸断	31	龟叫	56
蛇潜树腹	32	蛇异	57
西藏异树	33	虎患	58
沙掩羊群	34	翔步太虚	59
老虎吞金	35	乳哺枯骨	60
扑地为虎	36	桥椿出火	61
纵蛇入山	37	牛卫牧童	62
百日艾	38	大马	63
狗头鳗	39	真厚皮	64
产异	40	猫鼠同乳	65
鼈踞运河	41	麦化为蛾	66
翻译家语	42	猴子纵火	67
习坎重离	43	三只手	68
猪能毙猫	44	三只脚	69
母猪脱壳	45	硕鼠啮孩	70
误皴为龙	46	两头人	71
爻占负涂	47	再世奇缘	72
红桥鸡异	48	人妖同形	73
水牛无角	49	移花丧命	74
水中获虎	50	供奉刺猬	75
虎首鱼身	51	龙脊吐烟	76
乌龟变相	52	眉间坟起	77

双连小孩	78
瑟琶蛇	79
鼠作人言	80
飞谷	81
犬生吼	82
三眼兽	83
我与《十九世纪中国风情画》 的情缘 李智勇	84

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、叶楚伧、龙丁居士和方迪先生等作序，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为编者所加，对原作品内容、顺序和归属有稍许调节、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、图文并茂的回报让他们身临其境。

上海点石斋应运而生了。

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承本民族前人之法，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横跨的方位投向国外，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，他们当了秀才即秀才，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。他以数以千计的画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；八月二十三日渔船遇劫；广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、博闻强记的能力，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提。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，吴友如又独绘飞影阁画报，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。

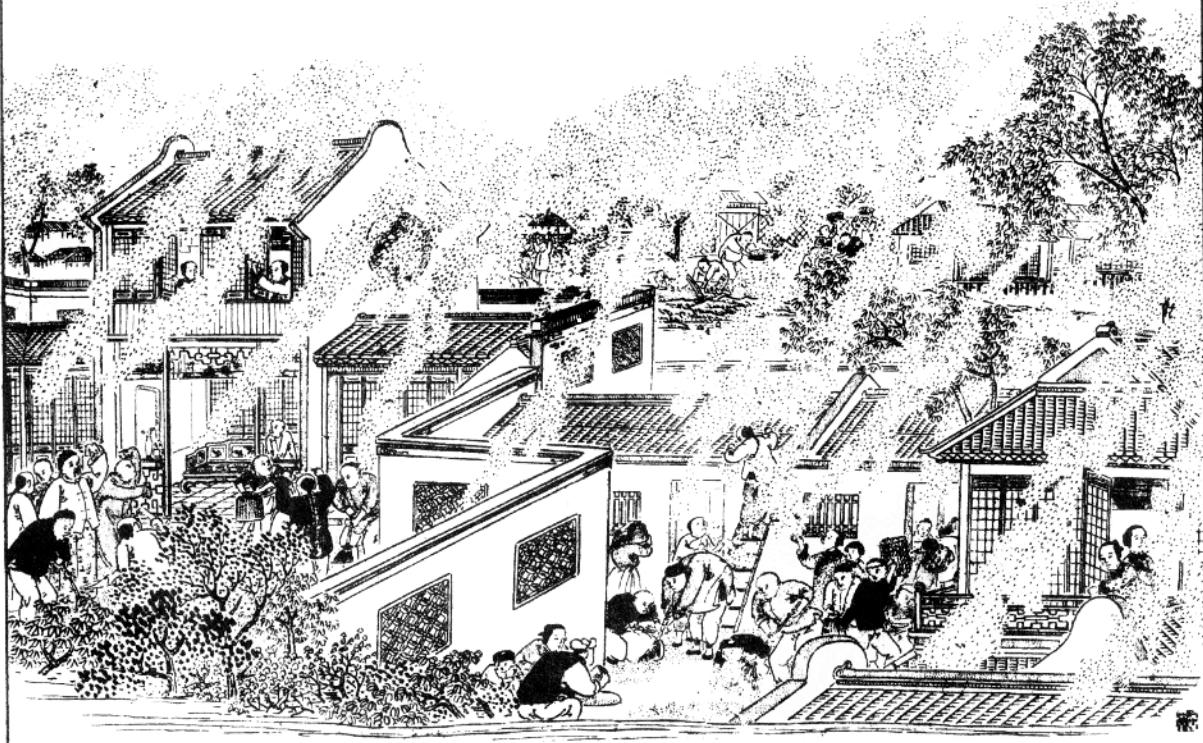
吴友如在画面中表现的那一种时有时无的立体空间感觉，那几笔在树干明暗交界处由浅至深的皴擦或排线，在今天看来也许算不得多大的创意，但是，在那个男人留长辫、女人着三寸金莲、画家玩逸笔草草动不动“上溯沈周”的时代，这样的尝试已经是怎样的离经叛道。尽管吴友如基于反映民俗真实的理由在记录当时流行的古装人物典故图式的时候，少见有明暗和透视线法，但他那不忌讳与民间画匠为伍的行为就够让当世和后世许多的画家、理论家瞠目结舌的了。

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

青 谿 雨 粟 雨 棉 記

貴州青谿雨粟雨棉而耕者
縣事謝輔卿因例而為
之記其事曰全董楚黔
之明年三月晦日天氣清
朗風日晴午後復有浙
港如雷和霖降雨漑灌
堆如丘嶺拾拾物移栽若
綠城麻術青飛油集遍衙
民汎拂蓋去蓋至邑人土
以為仁澤主治工務署官
故成此殊應也或謂居者
謂不然曰是必有巨室
富民積粟江舟載金龍渠
風乘去帶春以行是一說
也於特則妻解馬將潘鏡
如觀掌在青子田以揚若
之言質之觀察四年也青
谿地瘠民貧米闊有官
敵嚴倉者即歲隨風飛
播必在嚴楊春播時畧一
油新熟米色必新今米穀
黃色拿之過昇常米稱
上庸由是俄陽任裕積傳
田民之所欲天公復之明府
再秉瓦甓之善上大示瑞
始明府主治醫者集於
神明亭余曰否凡立非常
之功者斯有非常之瑞今
中丞錄撫黔中興利除害
觀察督辦務大德傳
天之所與其殆是乎莫始
是乎金池既已不傳固而
利焉

慧山

觀魚

無錫據山水之勝驛雨方歇涼輕撓中流客可以游繁柳而消積洞自水仙橋至清明橋一水溝涸相距約二里許銀花雪片時或吹水沫而作白卷之游詠阮草觸浪蓮香動來流葉影披之向覺江鄉風味令人尋繹無窮日未息有一種怪魚密若浮萍堂米備拾即是不憑檻投餅始肯躊躇而出也魚之形侶鱗背有鱗刺頭粗而尾尖鰓有兩耳目小鱗赤腹玄程紅居民以小於菟圓酷嗜腥獲者遂取以飼之不移時即斃於是喜買玉尺而膾金盤者咸有戒心不敢輕為嘗試特未如老饕見之猶臨淵美否也

無

舌木鐸

書曰道人以木鐸徇

于路集註云木鐸金口木
舌施政教時所振以警衆者
也世遠更風氣變此事
不可得而見其物遂不可得而
識固有愛古者產淳金名想
懷留連而次遠年漫復深構
恍然思之慨茲聞和州某漢
人漁于江濱網得一物以爲銅
於似是而實非其大如盤子寬
二十餘中可容粟升許擲之
其聲甚宏置諸靜夜能
自鳴向諸傳古者曰此古時
之木鐸也但失其舌耳嗟
嘻木鐸之見重於世故其
舌耳既失其舌是等於解
之不解矣而天不肯銷聲
匿迹流埋水濱得至置諸
斗室靜夜自鳴嗟何及矣

仙塔無景
天下之物有形必有影
形之所存影必隨之日月
麗天燈火燭地尤影也
明較者乃惠州府龍川
縣建有古塔一座凡九層
上森有漢雖在日中不見
塔影更何論月下燭前也
相傳其地本勝參場造塔
時鄉人恐其有妨耕掠
阻之一人曰吾築此塔可令
無影言訖不見羣譁吁
為仙及遠後雖斜日四
方果然無影自詎至頂俱
以磚砌成磚色微紅工巧而
料固迄今無少剝蝕惟
於何代傳者已失其指
去春某日塔頂忽卷狂風
吹倒其狀如葫蘆大可二
圓丈約數百斤乃生鐵
鑄成者邑人擬為修
築以復舊規未知仍
能有形無影否也

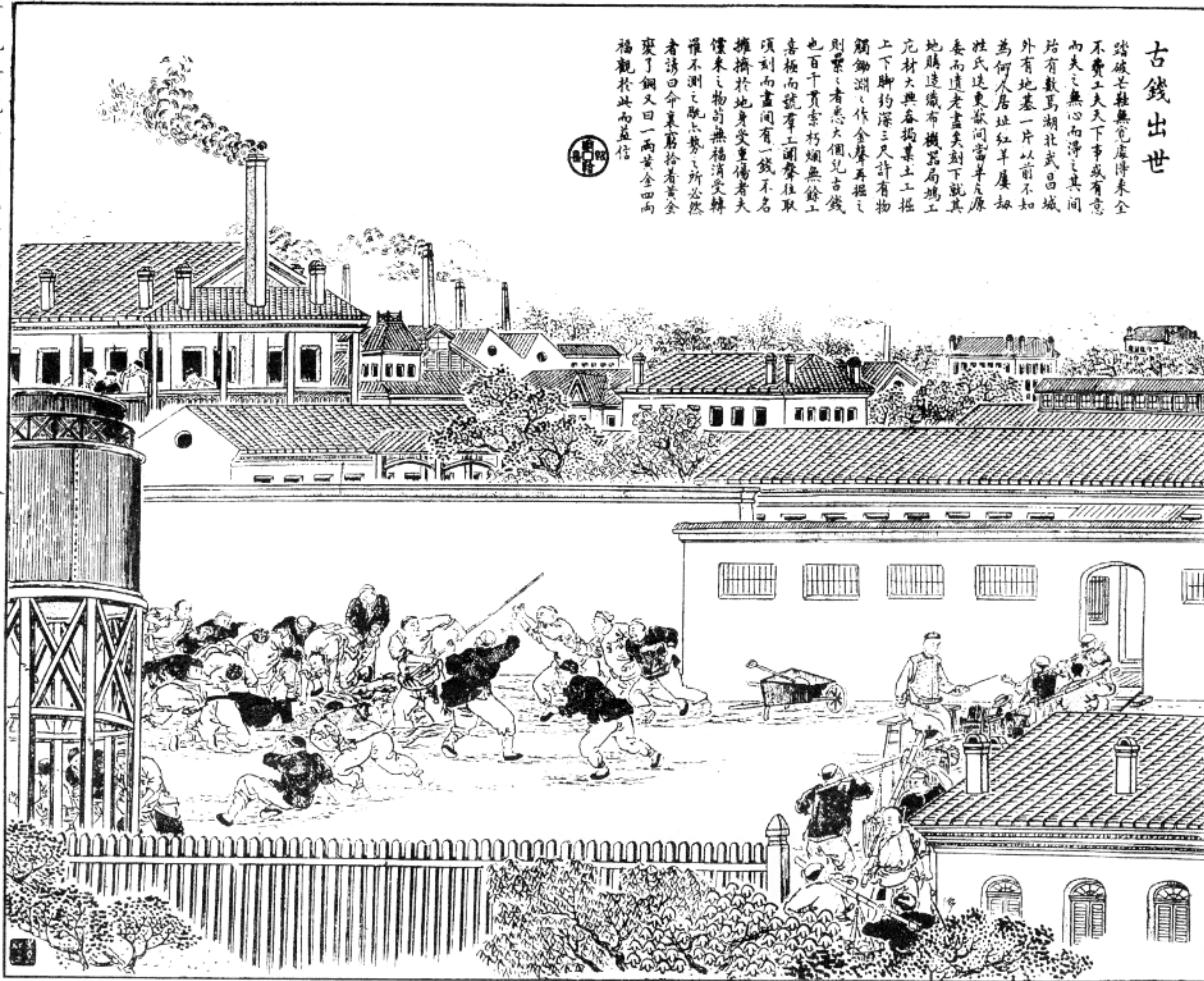
履勘硯

廣東肇慶府老坑硯向產硯石雖不如端漢之石有馬肝葉洞之青鵝青圓之井然尚淳神工鬼斧森然刻雲雕琢為硯亦與凡硯迥然自別張香帥東兩奪督篆時親行履勘知與秦園等毫無闇辟逐地某間採夫香帥以當代通鑑膺封研墨潤凡上利國家下利民生者無不致請求惟日不足況後封即墨秀吐金被既利賴乎居民又無傷乎風推有不任人間採傳佳話於繪墨林平境在採有成效肇慶府官署守撫據令據硯石認繳銀兩為添設書院經費小本地南之產解地方應有之市事東諸李賢寫督憲先之則已批示遵行矣

古錢出世

踏破芒鞋無覓處得來全不費工夫天下事或有意而失之無心而得之其間始有數焉湖北武昌城外有地基一片以前不知為何人居址紅羊屢被姓氏氏造東家問當年元康壬辰老書生刻下就其地購造織布機器局場上瓦材大興畚箕車土上搖上下脚約深三尺許有物觸鏽潤作金聲互振則聚之者悉大個兒吉錢也百十貫索於腰無銹上喜極而號有上園鑿取頃刻而盡間有一錢不名擁擠於地身受重傷者夫僅半之物前無涓滴矣誰不測之既云夢之所必然者請曰命裏窮拾着黃金變了銅又曰一兩黃金四兩福觀於此而益信

春涵秦谷

歐陽子壁
樂亭記五升

高以望清流之

閑欲向輝鳳就擒

之處而遠老畫矣

按清流閑在滁州西

南周顯德二年敗唐兵

於白陽唐將皇甫暉等退亡

清流閑歐陽子去周未遠已

無有能詳其原委者而滁郡鄉民

乃競言皇甫山為宋鑿祖新皇甫

暉嘗其民多以耕鑿為生去年天

旱不雨萬挖土井以資灌漑甫施鐵

鍛銳然洞開人即彷彿墜下上有短

垣環繞其中皆鉢貯之屬榮之者始

以計人爭運之視其缺識半載

知為唐宋以前之物贮水其中

供養花葉雖含苞者亦能吐蕊

且歷久不謝乃知器非求舊惟

新一語尚未能盡物之性也

濱渠得玉

大人鑑喻
讓璫不得
且過太廟
秉毛加請
謀馬首定
好之成名
且汗裝而
藏而何論
寶玉也而
吾謂與其為
璞以見重
於時執若抱
璞而見辱於
世廣州某畔
街中東約明
鑒玉店之
後牆忽然傾圮
并以淺水搘地
凡許得石遍尋
尋常先而視之
溫潤而栗清玉工
至以為玉也一玉
工許从每斤半五
元一玉工許之每斤
半十四元該店主
逐居為奇貨不肯輕易售去有
人以錢開零售者亦猶然不決故
日下尚待酒而沽不售主不售然
設如陳平之美如冠玉其中無所售
也有不令人捨口

希
詒
細
物

古物出土

扣門求圖書
某者近日於施
中拾得一物似铜
以儀大信石且大如
拳也视之則黑側視之則
五色皆出以示人一無有疑
之者始千年古物也以是者
此物有鑿於今世之於秦時年
者其中一無所有滿身鏽鏽其
所以為觀美更復其後鑄打的
然而日亡而月亡而年不缺刻
毛毫未自輕精以幸幸之傳於事
來而不悔酒乎出土深汎酒是
精然無毫蓋不以故不以歲也
寒而忘之春而忘之酒而忘之
則忘而舉人之味之而嘗之
為假乎至故復視之則大石
已成古物也其精妙無比
人之金子而無殊之矣

喇嘛朝山
喇嘛僧法名
普略薩印出
自蒙古藍旗
世宗皇帝御
相脣中突起紅色人形孩
時即信佛披羅衫蒙古
哈拉親王旗下之金頂護圖
龍鳳寺著志裝修無間寒
暑及長青志四方來朝吉
林之長山西至三藏跋涉
崎嶇不辭勞瘁此其反也仍
居原寺聲名益盛上而王公
大臣下而布衣寒士凡為信
梵行者無不尊之重之奉為
活佛紫祿身居顯要不能遠
游者必倩高僧代觀名山以
詔頂禮僧既負重名於皇帝
頃親王開都大汗等威情
僧流滿五嶽四大名山每至一
處僧必焚戒者兩臂所
藏難能者武當山之一僧大
其肩臂長有數十丈額僅是
許上無把持下臨絕壁僧
措履而攀如飛平地
徒手攀援萬仞
仙人傳號萬神

