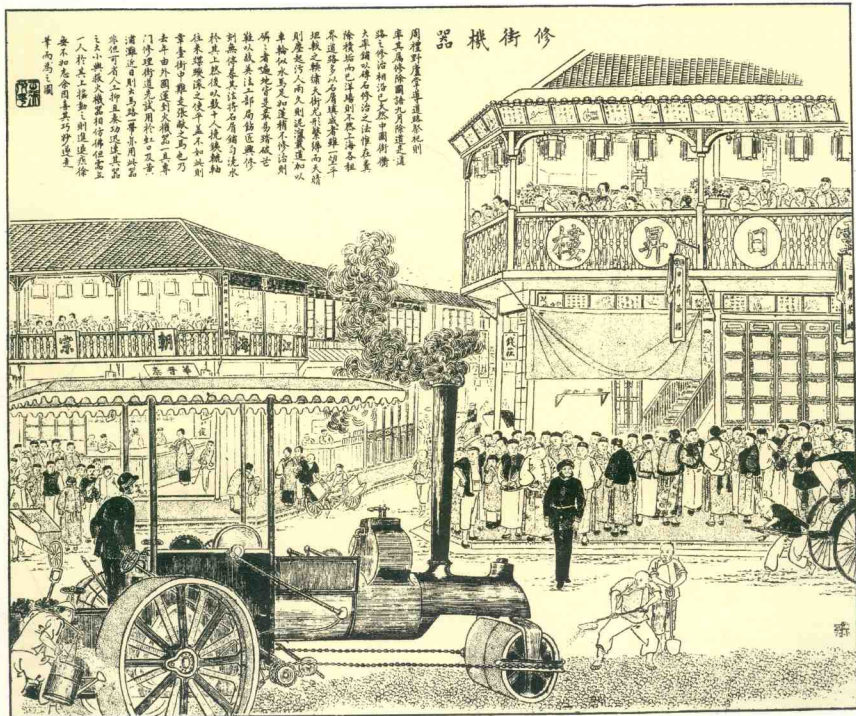

十九世纪中国风情画

湖南美术出版社

十九世纪中国风情画

海国从谈百图

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

海国从谈百图

吴友如画

庄子清编

湖南美术出版社出版·发行

(长沙市人民中路103号)

责任编辑: 顾新元

责任校对: 顾新元

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

ISBN7-5356-1144-3/J.1065

定价: 19.00元

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

鲁迅一再赞扬的画册

•

曾 国 藩 极 力 荐 举 的 画 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

海国丛谈百图

目 录

真情里程碑 顾新元	1
禽鸟多寿	3
磨刀刺云	4
假挖虎目	5
愿郎常好	6
美国女	7
丧女得妻	8
芝利夜市	9
学习俗语	10
西国丹青	11
二人同心	12
瓜形如蛇	13
杀妻疗母	14

硕鼠斗猫	15
矮人登场	16
大龟善饮	17
水手角技	18
修街机器	19
高丽七奇	20
介寿开觞	21
海外奇谈	22
天上行舟	23
电报变格	24
大自鸣钟	25
海外博施	26
西人走冰	27

贼蟹说	28
息息相通	29
风筝会	30
西法联姻	31
四头兽	32
好恶不常	33
长髯人	34
辉生蓬华	35
一妇九夫	36
不惜重资	37
得钱卖放	38
真踢飞脚	39
象服是宜	40
折雨奇谈	41
与物为偶	42
长大女子	43
师旷失聪	44
善于虎啸	45
马能护主	46
惟妙惟肖	47
买假药	48
抽水蛇	49
狮牛斗	50
蟹王	51
犬捕	52
警放常存	53

人头飞坠	54
溺水绝技	55
两败俱伤	56
鹰盗	57
燕窝洞	58
牛斗虎	59
泊舟鱼背	60
云爆为灾	61
铜罗飞棧	62
掘铁埋铁	63
延宾入墓	64
履险如夷	65
管领群芳	66
河有新星	67
疑形树	68
大庑行人	69
哑树	70
辨马同车	71
大力摄石	72
英人力大	73
西妇啼税	74
对花思睡	75
西人爱古	76
大鱼掬轮	77
说梦	78
西人谗语	79

鸵鸟忘卵	80
西医妙技	81
西人笑柄	82
龟运亨通	83
天雨鱼蟹	84
车行树腹	85
风俗奇异	86
传教奇闻	87
斗醒	88
西人抢亲	89
海隅异鸟	90
剖石得龟	91
握算优拙	92
西船遇救	93
地不爱宝	94
老当益壮	95
鞋匠犬	96
盗亦有道	97
离形得似	98
片言醒父	99
辟邪有方	100
驯兽新法	101
醒钟拜赐	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《吴友如画宝》。原书曾有王念慈、叶楚仓、龙丁居士和方通先生等作序。本套书书名和各分册书名为编者所加，作品内容、顺序和目录有稍许删节、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、附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‘时事’——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如吴友如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，他的绘画完全植根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，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，但他那不忍讳与民间画匠为伍的行为就 lets 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

禽鳥多毒

宣聖云仁者
壽以其靜也物之以
長壽稱者四靈中厥
有龜惟凝神於靜故
有五千
年者若飛動之
物先事退避者首推鴉
翼而西人以此為不祥
咸士積於格殺凡其
禽不啻割棄之暴龍
能得其時食其肉中之
最毒者以海鳥為尤其次為
烏鴉其次為野鴨而鴉不
啻為海鳥之半有至三
四百歲者野鴨則二
三歲者野鴨則多於鴉
年華代謝轉瞬即逝
不啻以蟬之類也
些至毒者又過數年
十數年而已余謂海鳥
鸚鵡野鴨烏鴉生不忌
烟飲啄於高天
厚地之中而能
辨別其年數如
其壽獨長
於凡鳥復
若滅知人
一筆也式

目虎挖猴

虎為山君，獸長百獸，有狗爪獠牙之利，有雪毛雷眼之雄，於是道其猛烈，以魚肉良懦，不擇人而噬，亦不擇物而噬，以為良無有敢抑而侮之者，不謂竟受欺於一猴子，不亦可異乎？蘇門答臘地方有華人某者，以一種植為生，涯甯有一猴性甚馴，吾已愛之如拱璧，行坐不離，一日已偕猴而行，至半途，有一斑斕猛虎，當其衝，金睛突，長嘴，林風已驚，懼欲逃，而意執不能，遂猴見之，受傷，主人躍登虎背，以小而強，炬爆目中，能挖虎眼，聲如暴雷，不見擺脫，乃狂吼而去，久之，虎定，舌靜，以為猴必果，虎腹矣，少馬猴竟藏額，揚眉而返。

美國女

婚姻之禮泰西與中國
異泰西風俗凡欲聯二
姓之好必先以八家性
情習尚異地也則擇其素
以通忱惻惻無相尤失而後
名親用以聘餘靡其人較
也美國有一女子二九齡光
艷名遠播東風之信雖接
於門而托青鸞以通情好
者又復紛至沓來絡繹不
絕拒士別有會心同所適
其將來婦之書無論何人
手筆俱編年紀月以次編
裱於寢室中分作上下兩
層上層為信封下層為信
每值貴客入靜白晝無聞
時近一流覽其將窺其
情意之鐫鐫與相習之
典麗而後降心相投歟
抑僅作人贖觀歟
吾島乎知之

喪女得妻

英人參堅耶

貧無聊賴攜

其女遠伏破屋

中女年十八歲

能以針黹供薪水

去年參堅沈病常

在床病女出守女紅

入侍湯藥心力交瘁

因亦臥病未幾竟

死參堅不支有勸其

入濟貧院者因備余決

日十年婦水服麗都

翩然而入參堅頗詫

已長臨榻前泣求寬

恕參堅不知所而視

曰寒居萬穢汚貴人

衣且我貧病交迫卿若

此得無折殺我耶婦曰

隨君不懷二十年以前之

結髮人耶參堅視淚

隨聲陸先是參妻妻

後時相和難遂乞出歸

轉嫁他人借往美國音

問遂絕今使夫返謝婦

無所歸故挾資而來求

復合也於是出資為參

醫藥參病亦痊愈

遂為夫婦如初

芝利夜市

其京日報云芝利一國自附美國與華通商後商旅之出其望者頗衆然其市時交易則不上晝而卜夜與他處迥然不伴日中游行閑閑則則家立閉戶寂無人聲及上燈後始各整旗振湖市互易燈火之輝煌燦燦互耀入之市者恍如將不夜城中可知土風民俗各異不同天下之大適何爭或有也抑又聞之高麗王自甲申之後受驚而後常竟夕不眠每至日上三竿始能安寢是以設朝及即奉旨大禮均於後夜朝賀甚巨大臣奏事亦須晝夜叩宮門今觀芝利夜市之風若移高王以王宮有兩淨其宜者矣

學 習 獸 語

美國人某甲，
必奉教者，
有讀微兩頭一
把一柱性極馴

善舞非若孫供奉
之隨班起居錦袍宜
賜而護格不踰規矩即
呼之為尾君子當上泰
然也

甲時調升之
有時順其性之自然
俾如湖上駕鸞龍波
飛舞至相得甚歡時
或格作聲宛若贈答
甲以為此必有詞可通
是將兩猴分別安置俟
此猴呼爾時持俾機
器置於其前收取其聲
揚置猴猴耳際聞機便輕
張聞之或格作聲宛若狀甲
乃時取俾機器而後
奴於音家理得俾語若
歡水及半乳者然將
是語向他猴述之果能
領會即遵命往取甲於
是漸通猴語彼介為
唐之聞乎鳴公治喪
知鳥語不得專美於
前矣

圖

