

吳昌碩傳

朵云现代国画家丛书

吳湖帆傳略

戴小京著

上海書畫出版社

吴湖帆传略

戴小京 著

上海书画出版社出版发行

上海衡山路 237 号
邮政编码：200031

上海市印刷十厂印刷 各地新华书店经销

开本：787×1092 1/32 印张：3

1988年6月第1版 1988年6月第1次印刷

印数：0,001—2,020

ISBN 7-80512-321-7/J·261 定价：3.50

内容提要

吴湖帆是我国现代成就卓著的画家之一，他的作品达到了独特的境界和高度；同时，作为造诣高深的一代宗师，他对当代中国画坛又产生了深远的影响。

本书以画家的这种承上启下的历史成就为中心，用大量生动细致的笔墨具体展现了吴湖帆一生曲折的生活历程和不倦的艺术追求。书中还收录了许多珍贵的图片资料，其中绝大部分是第一次发表，对研究了解吴湖帆的生活和艺术是十分难得的第一手材料。

吴湖帆

吴湖帆画像

丁亥正月湖帆五十四歲畫象

前　　言

吴湖帆的画，负海内外硕望，苍浑萧疏，不拘一格而空灵超逸，妙具化工，对之似读前人烟柳斜阳之什，濯涟净植之图，觉峦气葩芬，拂拂从十指间出，为之尘襟俱涤。

年来坊间出版了好多种纪述画家的专书，如郑板桥、赵㧑叔、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、徐悲鸿等，都属图文并茂，风行一时。深惜对于吴湖帆，各报刊虽有一些介绍，可是东鳞西爪，看不到那茫洋穷乎玄间的统体。我友戴小京有鉴于此，凭他对于湖帆的探讨和研究，垂若干年之久，举凡湖帆的作品，什之七八，曾经过目；举凡与湖帆相交往的人士，遍谒咨询，写成札记，得五万余言；并不弃葑菲，请我有所增益，以收补苴罅漏，张皇幽眇之功。我和湖帆居同乡里，又复共砚于草桥学舍，是相契相知的，当然义不容辞。小京又谓：最近期间拟把这书付诸手民，请撰一前言以弁首。我初颇有难色，卒亦勉允其请了。

在画坛上，一致推崇湖帆的画，以气韵胜，这一点是肯定无疑的。但我认为气韵尚得分之为二，气是笔之所施，而墨之所蓄，这个境界，仅仅是基本功而已，不难达到的。至于韵，那就非腹有诗书不可。积年累月，沉浸于葩骚汉魏三唐，涉猎于梦窗屯田的长短句，从恬吟密咏中，挹取其清晖芳泽，然后宣泄于尺缣丈幅，便具春云卷舒，游丝自袅之致，有不期然而然者。湖帆工倚声，有《联珠集》、《佞宋词痕》刊行，此韵之所从来，那就是基本功外的基本功，不是轻易可就的。在观画方面来谈，一般所谓悦目赏心，我亦认为悦目和赏心，也当一分为二，那敷红滴翠，倾动炫转，那是取悦于一瞬，经不起一再的考验。画梅题句，前人不是有着“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”么？千万和两三数字的差距有如此，那难度之高，也就不言可喻的了。湖帆之画，既得骊龙之珠，复合延津之剑，举世能有几人。

湖帆画山水，我曾亲睹其挥毫，初以巨笔洒水纸上，稍干，乃以普通之笔蘸淡墨略加渲染，而云气滃然出岫迂绵，不可名状，不啻造化之权给他掌握了。他的画荷，叶叶花花，设色运墨，有全湿时为之，有半干时为之，有全干时为之，信手拈来，似不那么费力。在旁学他的，神情潜注，兀是跟不上他操作的变幻，未免有窥夫子的门墙，莫由深入

夫子的堂奥之感。

也可以这样说，湖帆之所以为湖帆，具备三种条件：一、书画的兼擅，二、鉴别的高超，三、收藏的富赡。三者参互错综，交相为用，这也是世罕其匹的，因此徐邦达从赵叔孺、陆抑非从陈迦庵、杨石朗从贺天健，最后三人均叩吴氏梅景书屋之门，有如百川滔滔，朝宗溟海了。

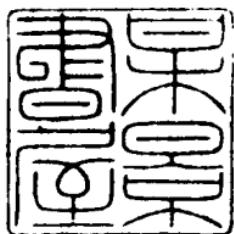
这部《吴湖帆传略》的问世，和湖帆历来所刊若干种的画集相表里。我自忘谫陋，谬抒芜见，以求正于海内大雅，给湖帆更推崇的地位，这也许是戴小京和我抱着同一的愿望吧！

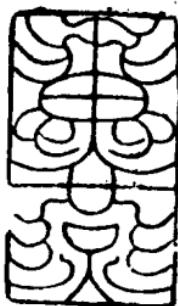
丁卯初秋郑逸梅撰于纸帐铜瓶室
时年九十有三

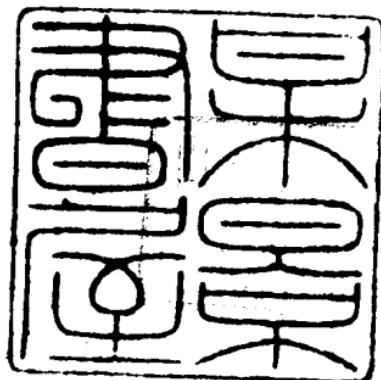
吴湖帆常用印选

沪 199-83

万峰深处，忆昇平朝市、往来诗侣。三十余年桑海幻，云梦阴晴难数。古刹依然，危楼无恙，几度经风雨。钟声隐隐，赚人多少新句。

此地野鹤蹁跹，闲云自在，何日携筇去。寂寂蒲团空影外，一片梅花香浦。展卷题名，凭栏话旧，小作溪山住。留连佳境，几忘寻棹归路。

——吴湖帆（念奴娇）

小 引

苏州，旧称“吴门”，天秀所钟，东南胜迹。千古以降，这著名的文化古城孕育了无数中华民族文化艺术的骄子。本文主人公——已故的画坛巨子吴湖帆（1894—1968），便是这群秀集萃的泱泱大国繁衍而至现代的一员。

岁月悠悠，物换星移；艺坛春秋，载沉载浮。距离画家罹难浩劫，时光已流逝了二十个年头。然而底沉于湍流的金粒，因为其自身内在的珍贵，愈受淘刷而倍显光华。今天，当人们研究艺术史时，特别是当人们探讨近百年来中国画的发展时，吴湖帆，这一骄傲的名字便伴随着他那些不朽的作品强烈地牵动起人们的情思。于是，透过现代艺术史的斑斓图象，人们仿佛重又领略了他那博综宏肆、睥睨千古的豪情，看见了他掉鞅画坛、于山水画领域高树盟帜的一代雄姿……。

笔者生也晚，不及见先生之盛。因感其身世艺事，遂怀着拳拳景景的心情，走访了许多先生的故人和后人^①，并乘坐着他们扬起的追忆和思念的风帆，驶向那遥远的年代——

① 本文撰写过程中，曾得到吴湖帆先生胞姐吴惠菁老太太（已故）、其姑表兄弟顾廷龙先生、内侄潘景郑先生、外甥朱梅邨先生、次子吴述欧先生及夫人、吴先生当年草桥学舍同窗叶圣陶先生、郑逸梅先生、“梅景书屋”弟子徐邦达先生、俞子才先生、黄秋甸先生、任书博先生、许兰台先生、以及去疾先生、糜耕云先生、徐伯清先生、范韧庵先生、王壮弘先生等人的支持和帮助。

—

一八九四年农历七月初二日，正值震撼世界的中日甲午战争爆发之际，吴湖帆诞生于苏州南仓桥一个累世簪缨之家。

翼燕——作为他最初的得名——是具有深意的。因为时局艰难，国事陵替，这个江南望族便在他们后辈身上寄托了让他将来继承祖业、屏护边陲的厚望^①。待稍长后又更名为万，取字遁遠，又字东庄，而湖帆一名，则是以后作书画时才署用的。

吴湖帆是裔斋先生吴大澂文孙。吴大澂系晚清大吏，甲午战争的主要指挥者之一。曾历官山、陕、两河、湖、广。尝受命办理西北边防，因珲春黑顶子久为俄人侵占，于一八八五年会俄使查勘侵界，援咸丰旧界图立碑五座，并于所建铜柱上自篆铭曰：“疆域有表国有维，此柱可立不可移”，于是侵界复归中国，一时朝野交口称誉。一八九二年，中日开衅，吴大澂以湖南巡抚之身请缨，旋领兵部尚书衔率湘军出关。一八九五年与日军战于海城，为日军所

败。兵败之初，清廷震怒，欲重办其罪，因得新军袁世凯诸重臣力保，遂置不问。不久便回到了故乡苏州。

吴大澂兄弟共三人，其兄大根原为吴湖帆嫡祖。因吴大澂之子九岁时在大澂广东任上夭折，便过继吴湖帆以承香火。吴湖帆原尚有一弟名翼鸿，可承大根家业。不料翼鸿三岁时惊风而死，于是大根、大澂兄弟共一孙，吴湖帆成为两房的兼祧子。

吴大澂雅好文艺，于鉴赏、诗文、书画皆有深研，而尤以大篆为胜。他为官近二十年，虽视学赈荒，治河巡边，筹屯戎马，足迹未尝一日闲，却仍然编撰了大量论著。如《说文古籀补》、《古玉图考》、《恒轩吉金录》、《烹斋集古录》、《烹斋诗文集》、《十六金符斋印存》等，大都为古文字和书法方面的重要著作，在近现代艺文领域里产生过重大影响。

吴大澂在任时有直声，名士多归之。当日幕府就有王同愈、陆廉夫诸人。退归林下后，一度任龙门书院院长，后又与苏州顾鹤逸结“怡园画社”。“怡园画社”者，以顾鹤逸曾居台州，而“怡”则取“心在台州”之意地。于是一时东南俊彦如吴昌硕、金兴兰、翁尹若、倪墨耕等均为社友，在苏州形成了一个文士群，皆志深笔长、梗概多气之士。这些，对吴湖帆的成长造成了极为有利的氛围。他童年的