

追踪艺术家的人生之路

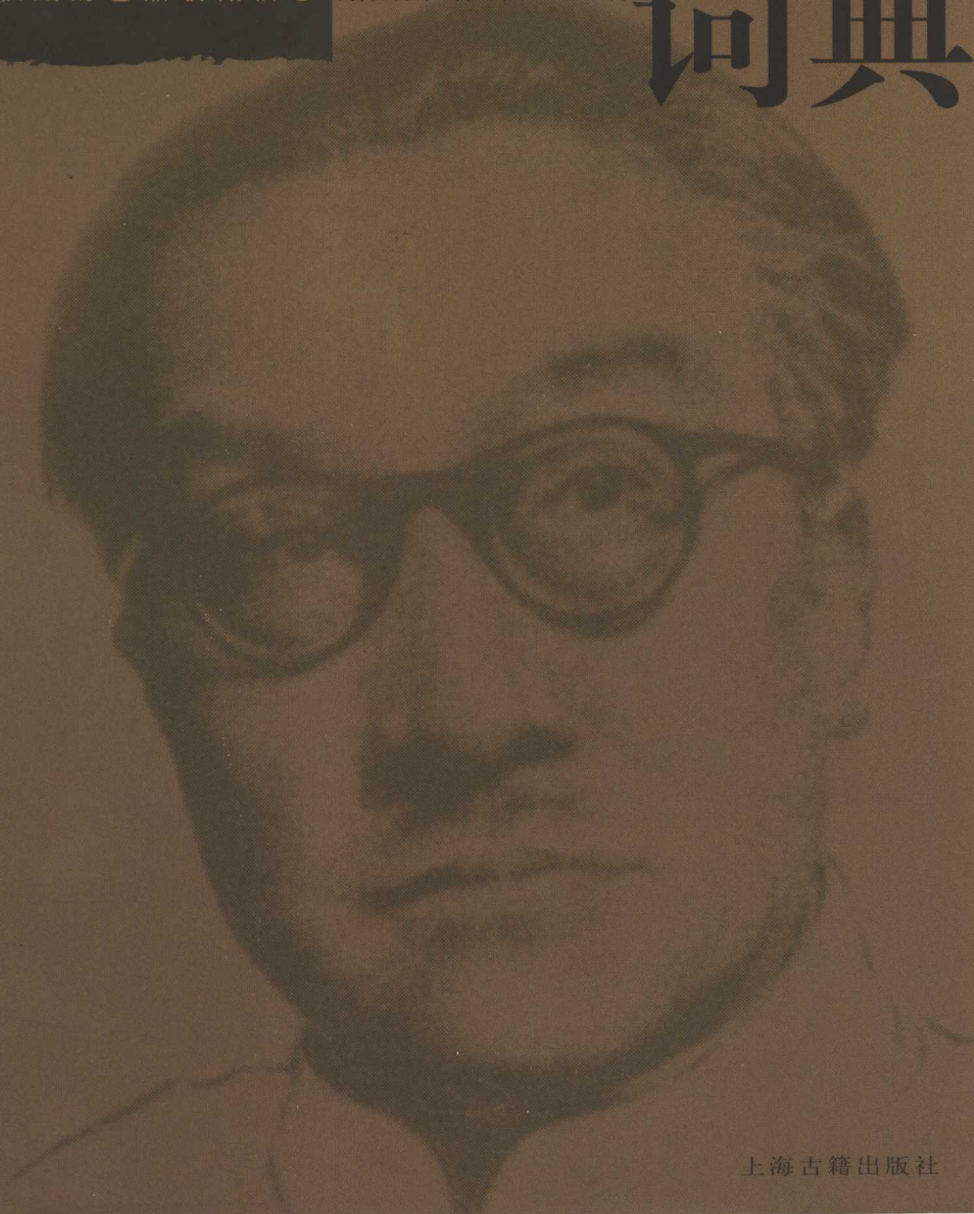
记录艺术史之珍贵影像

品赏魅力永存的经典作品

汇集最权威的艺品收藏信息

吴湖帆 艺术大家个人词典系列 词典

萧关鸿 徐锦江 主编

上海古籍出版社

追踪艺术家的人生之路

记录艺术史之珍贵影像

艺术大家个人词典系列

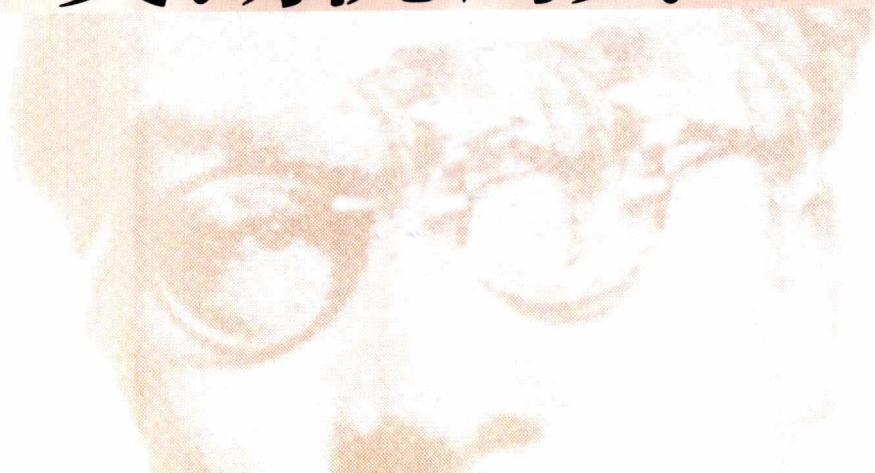
萧关鸿 徐锦江 主编

品赏魅力永存的经典作品

汇集最权威的艺品收藏信息

吴湖帆词典

江宏 邵琦 编著

图书在版编目(CIP)数据

吴湖帆词典/江宏 邵琦编著. - 上海:上海古籍出版社,2001.12
(艺术大家个人词典系列)

ISBN 7-5325-3040-X

I.吴... II.江... 邵... III.吴湖帆——评传 IV.K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第075089号

主编 萧关鸿 徐锦江

策划 王立翔

艺术大家个人词典系列

吴湖帆词典

江 宏 邵 琦编著

责任编辑 李保民

装帧设计 姜 明 周艳梅

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272号)

发行 新华书店上海发行所

印刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本 640 × 935 1/16

印张 7.75

版次 2001年12月第1版

2001年12月第1次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-5325-3040-X/J·160

定价:26.00元

生平·交往

- 1 累世簪缨
- 2 名师启蒙
- 4 天资卓异
- 6 东渡扶桑
- 8 学艺“草桥学舍”
- 12 浸淫“四王”
- 14 相响相濡潘静淑
- 18 痛怀亡妻
- 22 重结罗丝顾抱真
- 24 宝董阁
- 24 四欧堂
- 26 梅景书屋
- 26 玉华仙馆
- 28 丑簪
- 30 二十四斋宝图
- 32 与冯超然
- 34 与叶恭绰
- 36 与陈巨来
- 38 与张大千
- 40 与梅兰芳
- 40 与黄兆麐、黄兆熊
- 42 千岁酒
- 46 宋微子鼎失而复得

- 父子反目 48
- “一口钟”大衣 50
- 筹建画院 54
- 在劫难逃 58

创作·谈艺

- 画逼董其昌 60
- 饱览故宫名画 64
- 重振青绿山水 68
- 敷色没骨 70
- 假画的教训 72
- 鉴别“曼生壶” 74
- “一只眼” 76
- 发现《富春山居图》残卷 78
- 论南北宗相合 82
- 论作伪 84
- 论代笔 87
- 论质材 88
- 仿古实践 90
- “形”“色”兼备 94
- 没骨荷花 96
- 画竹清韵 98

吴湖帆年表 101

吴湖帆作品拍卖纪录 107

后记 111

□光绪二十年甲午(1894)七月初二,吴湖帆诞生于江南名城——苏州的南仓桥,时值中日甲午战争爆发。国是艰难,祖业待承,世代簪缨的望族之家,便把一切厚望都寄托在了后辈的身上,吴湖帆最初的得名——翼燕,便是因此而来的。后来又改名为:万,字通俊,号东庄。“湖帆”是他日后作书画时才署用的。

□吴湖帆的嫡祖吴大根,是晚清重臣吴大澂的兄长。因为吴大澂的儿子9岁时夭折了,吴湖帆便过继给吴大澂,吴大根身边仅留吴湖帆的弟弟翼鸿。不幸的是,翼鸿在三岁时亦夭折了,于是吴湖帆便成了兼祧两房的独苗。

□1885年,吴大澂受命处理西北边防事务,他会同俄国有关官员,重新查勘边界,据理力争,使被俄军侵占的部份中国领土得以回归,并在界碑的铜柱上镌文“疆域有表国有维,此柱可立不可移”,表达了维护国家领土完整的坚定意志。对此,朝野上下,无不交口赞誉。1892年,面对日本的无端挑衅,身为湖南巡抚的吴大澂,挺身请缨,领兵部尚书衔,率领所统的湘军出关,抗击入侵者。

□甲午战争失败后,在袁世凯等新军要臣的力保下,吴大澂虽没有被朝廷问罪,却已无心仕宦,不久,便退归故里。

□回到苏州后,吴大澂曾任龙门书院院长,后来又和顾云一起创办了“怡园画社”。江南名贤王同愈、陆恢、吴昌硕等时有往来,

论诗品画,无一日之闲。

□吴大澂虽然长年为官,但对诗文、书画的鉴赏研究,却没有间断过,尤其是古文字的研究,尤见功力。他的大量论著如:《说文古籀补》、《古玉图考》、《恒轩吉金录》、《愔斋集古录》、《愔斋诗文集》、《十六金符斋印存》等,对近代文物和古文字领域产生了重要影响和作用。除了鉴赏、研究外,吴大澂的书法也享有盛名,尤其是大篆作品,浑厚端庄,泱泱大度,为世人所推崇。

吴大澂 (1835—1902)清末金石学家、文字学家。字清卿,号恒轩,又号愔斋。江苏吴县人。同治进士。曾历任会办北洋军务、广东巡抚、湖南巡抚。中日甲午战争中督湘军御敌,兵败革职。有《说文古籀补》等金石学、古文字学专著多部。

顾云 近代画家。字若波,号云壑。苏州人。工山水,得“四王”、吴历、恽寿平之长。曾游日本,声誉颇著。

□吴大澂性喜交游，晚年更广结诗文书画友缘，高朋满座，酬唱终日。吴湖帆的童年便是在这样一种富裕优雅的氛围中度过的。

名师启蒙

□世代簪缨的吴氏家族，弥漫着浓浓的书香气息。

□吴湖帆的母亲沈静研，是川沙名门沈韵初的女儿。她不仅自幼熟读诗书，而且琴棋书画都有相当的修养。因此，幼时的吴湖帆便有了得天独厚的艺术滋养条件。吴湖帆对一般幼童的游戏常常没有兴趣，也没有耐心，在长辈眼中，似乎是一个“老成”的小大人。

□到处涂抹，是一般儿童的天性喜好，幼小吴湖帆更是乐此不疲。吴湖帆的父亲吴本善，字讷士。性好书法，尤其擅长行草书。在当地享有很大声名。每当父亲临池作书时，吴湖帆总是一声不响，站在旁边凝神观看，常常一站就是半天。回到自己房里，便有意

无意地模仿起大人的样子，涂抹得满地皆是。

□吴湖帆的这份天赋，在著名画家陆恢的关爱下，得到了充分的发挥。

□陆恢，字廉夫。是近代著名的书画家、鉴赏家。山水学陶治孙，花卉学刘德六，青出于蓝，名动一时。后来得到吴大澂的赏识，招入幕府，征战南北。吴大澂罢官，陆恢亦随之退隐，酬唱往来相伴终日。陆恢的山水脉承“四王”正统，苍秀隽雅；花卉则得恽寿平遗韵，清逸灵通。书法以汉隶为宗，旁参魏晋风韵，迥

行书对联：“小径红稀芳郊绿遍，夕阳西下塞雁南来。”

达摩面壁 1920年 纸本

设色

达摩面壁，是一幅佛教题材的人物画，也是吴湖帆作品中少见的。在款识中画家说明是佛教界人士而画临仿之作。在这幅作品中，虽然没有出现后来可以见到的吴湖帆的典型的个性特点，却充分体现了画家对古代经典作品的神韵和技巧的娴熟把握。

劲中透溢出金石气息。又精于鉴赏，曾为收藏大家庞莱臣的“虚斋”和盛宣怀鉴定古书画。总之，陆恢是一位创作功力和鉴赏眼光都不同凡响的艺坛前辈。

□吴湖帆才四五岁时，陆恢就在酬唱之余为之启蒙。他因势利导，顺应吴湖帆性好涂抹的兴趣，几乎每天都为他画几幅花卉蔬果。先教吴湖帆看图识字，认完字以后，又让他把纸蒙在自己的画上，照着摹画。

□陆恢手把手的教诲，在吴湖帆幼小的心灵中留下了无法抹去的深刻印象。以后，吴湖帆还常常对他的入室弟子提起这段往事，感激之情，溢于言外。

天资卓异

□吴湖帆6岁时，家人为他请了私塾老师，当时他和二姐吴惠菁一起，接受了那种古老的启蒙教育。

□稍后，吴湖帆就被送到了长元和第四高等小学，接受正规的学校教育。

□优越的家境和两房合一孙的特殊背景，使吴湖帆获得了一种可以不受羁绊，天性自由自在地发展的“特权”。一次，吴湖帆看见一张自己与二姐的合影，他在照片的背后，写下了“二姐十岁我八岁”，字迹清晰端正，虽满纸稚气，但吴氏一家见到后，还是欣喜不已。后来，吴大澂看到了，大加赞许，称道说：这孩子将来一定会有所成就。

□长辈的首肯与默许，给了吴湖帆极大的鼓励，不久，他又对古文字产生了浓厚的兴趣。吴大澂素好收藏青铜器物，总数有一百多件，那些器物上的铭文，祖父手书的大篆作品，凡他能见到的不管懂不懂，都拿来临写。也就在这一时期，吴湖帆在书画涂写

仿巨然烟浮远岫图 1919年 纸本 水墨

画幅题为《烟浮远岫》，是巨然的经典图式，但在用笔上，却是一派王蒙模样。可见，此时画家正醉心于“四王”，心追手摹，不遗余力，而画面的古雅气息，又昭示了画家欲与古人争高低的雄心。

之余,还爱上了篆刻。他常常照着**吴熙载**、**黄士陵**的作品学着刻印。吴湖帆学篆刻,虽然是一时兴致,但是,由于有文字书法上的学识,再加艺术天赋,数年后,他的篆刻就达到了很高的水准。他为自己所刻的名章,不仅学校的老师多加赞许,就连流连吴府中文士见了,也觉得已探得印学徽派意蕴,无可指摘。

□不久,吴大澂中风卧床,他感到自己将不久于人世。便把吴湖帆叫到病榻前,取出自己花费了毕生心血搜罗的青铜器物及书画古玩,一一讲述来历、价值和艺术特色。此时,吴湖帆虽然还不满十岁,但悟性已很高。他不仅能很快领悟祖父讲述的那些遥远而

吴熙载 (1799—1870)清篆刻家、书画家。原名廷飏,字让之,号晚学居士,江苏仪征人。包世臣之学生,篆刻学邓石如,参以汉印。有《吴让之印谱》。

黄士陵 (1849—1908)清篆刻家。字牧甫,亦作穆父、穆甫,别号倦叟,安徽黟县人,后寓广州。书画皆擅。篆刻早年学吴熙载,后参以秦汉印玺,自成面目。有《黟山人黄牧甫印集》。

艰深的知识,而且,还善于将所理解的东西加以融汇贯通。细心的吴大澂从吴湖帆的言辞中,看到了他无可限量的潜质,十分欣慰。

□临终之前,吴大澂立下遗嘱,将一生所积聚的财物一分为二,一份留给尚未出嫁的两个女儿,另一份则留给了吴湖帆。为了使吴湖帆克承家业,吴大澂又把大部分字画精品和青铜彝器传给吴湖帆。他对家人说:“有嗣如此,死复何恨!”

东渡扶桑

□读完小学后,吴湖帆转到上海。就读于中国公学。虽然在上海只读一年书,但在吴大澂门生故友的照应下,他对上海有了较深了解。从而为日后定居上海,发展事业,打下了基础。

□由于中国公学迁址,吴湖帆只得中途辍学。正当他准备返回故里时,一位同学却邀请他一起东渡日本,吴湖帆欣然允诺。

□年仅十三岁的吴湖帆,开始扶桑之游。

□虽然在日本仅仅只有三个月,但有三件事情给吴湖帆留下了深刻印象。

□一是富士胜景令他感悟非浅。有“白扇倒悬东海天”之誉的富

士山是日本的名胜。吴湖帆等一行乘着夜色来到观赏富士山的最佳位置——箱根。凝重的夜幕笼罩着大地，万籁寂寂，天地浑然。拂晓前，当太阳携着万缕曙光喷薄而出时，眼前出现的是别一天地。云霞似乎是在太阳炽热的火焰中燃烧，翻滚涌动，天地由此而明晰起来。沉睡中的万物，透露出勃勃生机。这是自然的生命活力，还是人类的生命活力？造化的伟力，启动了一颗幼稚的艺术心灵，令吴湖帆陶醉，更给他力量和灵感。异乡的胜景激活了存留在他心目中的那些山水名作，一种莫名的力量在驱使着他，这一年，吴湖帆开始了山水画的临习。

□二是先祖的肖像使他更全面地了解了吴大澂。吴大澂是甲午战争中清军的主要指挥者之一。战争的失败，使国人蒙受了巨大的耻

临恽寿平山水册页 1924年 纸本 设色

恽寿平是清初著名画家，有“耻为天下第二手”的自负。与王翬交谊颇深，并对他的山水画十分推崇，因此结识王翬后，他弃山水而专攻花鸟。吴湖帆的临作，再现了恽寿平存世不多的山水神韵，尤其在线条的飘逸灵动上，更得维妙维肖。

辱。作为“败将”，吴大澂遭到社会的非议是必然的。而这些吴湖帆从各种渠道也常能听到。有一天，几位自称是日本旧军人的人要来见吴湖帆。吴湖帆觉得有点紧张，最后还是决定见见。那些自称是经历甲午海战的军人并没有以一个胜利者的神态而羞辱吴湖帆，反而以一种对吴大澂、邓世昌等中国将领十分钦佩的语调，向吴湖帆讲述他们所知道的战况。在讲到邓世昌为国赴难，吴大澂也要拔剑自刎时，来客显得十分激动。最后，他们拿出两幅油画送给吴湖帆，分别为邓世昌和吴大澂的肖像。

□这是吴湖帆第一次从一个全新的角度来了解自己的祖父。更重要的是通过这件事情，他不仅更全面地了解了吴大澂，而且，对中国社会也有了更深的领悟。这两幅画后为吴湖帆携归，一直珍藏在身边，直到“文革”中才散失。

甲午战争 发生于1894—1895年的中日战争，因旧历甲午年而得名。是年日本出兵侵占朝鲜，偷袭中国海陆军，中日宣战。日军占领朝鲜全境，继又侵入中国东北、大连等地，攻占威海卫军港、使北洋舰队覆没，进而控制辽东半岛。清政府被迫与日本签订《马关条约》。

□第三件事就是初识围棋。在日本期间，吴湖帆看见日本人十分爱好下围棋。出于好奇，闲暇时，他也跟着学下。还买了一批棋谱带回来细细研究。吴湖帆晚年时雅好下棋，当渊源于此时。

学艺 “草桥学舍”

□从日本归国后，吴湖帆转到苏州的“草桥学舍”，继续他未竟的学业。

□草桥学舍在苏州有很高的知名度，也是苏州周边地区人们所推崇的学校。学舍位于苏州王府基。这里是明代将领张士诚选中为自己营造宫室的地方，张士诚兵败后，他的“王府”也被人拆除，这里就被称为“王府基”，又称“王废基”。后来在这里建起了草桥学舍，虽是废基，但经过整修营造，依然幽雅怡静，景色宜人。

小獅草堂一角图 1930年 纸本 水墨

古松、枯槎、茅屋、古刹、清流、小溪……一派荒疏静谧的景致，这是最典型的中国古典山水的意境。画家以经典的笔法、图式复现了潜蕴在画面之中的山水文脉。

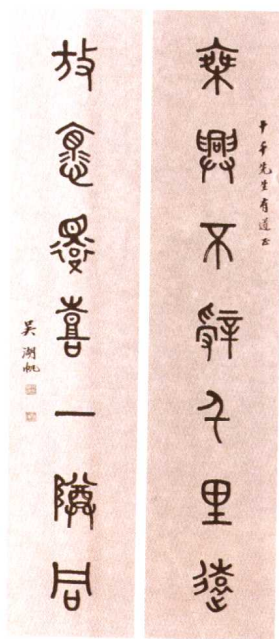
□吴湖帆的父亲吴本善曾经主持过草桥学舍。这里聘请的教师大多是知名的饱学之士，因而，苏州一带的大户人家都愿意将子女送来就读。与吴湖帆同在草桥学舍读书的同学有：江小鹤、江红蕉、范烟桥、叶圣陶、蒋吟秋、顾颉刚、郑逸梅、颜文梁、王伯祥等。后来，草桥的这些同学都成为学术、艺术界的硕学巨子。吴湖帆时常与这些同学相互切磋，诗词文赋，书画考古，纵横古今，无所不谈。

□草桥学习期间，不仅是吴湖帆学业上的重要时期，而且也是他艺术发展过程中的一个重要阶段。

□在草桥学舍教授图画的是陆恢的弟子罗树敏，因为陆恢与吴家有着密切的关系，因此，罗树敏对吴湖帆的栽培，也就自然倾其所能，全力为之。另外，当时的国文老师胡石予也是一时丹青好手，尤擅墨梅。因为吴湖帆勤奋好学，又没有什么世家弟子的习气，所以也就特别受到器重。在这两位老师的引导下，吴湖帆将更多的精力放在绘画上。

□这一时期，吴湖帆比较系统地进行了中国绘画的基础训练，从幼时天性的爱好，进入了自觉学习的新阶段。由于有着较好的根

底，再加上老师们的精心培养和家传丰富藏品的熏陶，吴湖帆很快就悟入了中国书画艺术的堂奥。吴湖帆扎实的中国书画传统功力，主要就是在这一时期打下的。

篆书联：“乘兴不辞千里远，放怀还喜一尊同。”

仿富春大岭图 1932年 纸本
水墨

长披麻皴是山水画中的经典笔法，也是最能见出画家笔墨线条功力的经典技法。吴湖帆的这幅仿黄公望临本无论在笔墨上，还是意境气息上都达到几可乱真的水平。

浸淫“四王”

四王 即清初画家王时敏、王鉴、王翚、王原祁。他们均受董其昌影响，绘画功力深湛，主张摹古复古，对清代山水画有深远影响。

□草桥学舍毕业后，吴湖帆凭依着祖上殷实的产业，在苏州过着闲适优雅的生活。他将全部家庭事务都交给族中的长辈代为经营，自己则终日与叶圣陶、范烟桥等草桥同学谈古

论今，诗酒流连；或者拜访祖父、父亲深交的前辈耆宿，问学求教。同时，对绘画的研习更加潜心深入。

□这一时期，吴湖帆几乎把所有的关注都集中在清初“四王”的山水画上。吴湖帆被他们老到而灵动的笔墨，经典而富于变化的布局，清雅而富有书卷气息的画风所深深吸引。

□从“四王”入手，便可得中国绘画正脉。此时的吴湖帆虽然还没有这样明确的认识，但是，对绘画艺术超凡的敏悟似乎使他朦胧地意识到这一点。吴湖帆把家藏的所有“四王”真迹都一一检出，并且逐一临摹。对每一幅画，吴湖帆都要反复临摹，常常达十几遍。临摹是一种学习，更是一种体悟，在摹仿中细心体察古人的用笔、用墨、用色，感悟古人的艺术心思。由于吴湖帆不仅勤于用功，更善于心思，所以，他的临摹作品不仅在外在形式上达到毫发不爽的程度，更在内在精神上进入与古人心心相印的境界。

□经过这一段时期的潜心探究，吴湖帆不仅练就了可以乱真的摹仿功夫，更磨练了一手无所不能的笔墨功力。

□如有一幅《寒林图》，上面落款为宋代画家李成，并有元代书法家鲜于枢的题款。这幅画向来被看作是一幅宋画。吴湖帆却从画面最根本的用笔上判定这是一幅王翚中年时的仿古作品。于是他请装裱师挖去假的落款，并在裱边上题款详加说明：不仅画是王

吴湖帆潘静淑珍藏印

趙孟頫為周公孫作鵲華秋色圖
以飛白法作樹石以張僧繇沒骨
法作鵲華山意院深迷不悅者
元一代冠冕 廿中七月 吳湖帆

鵲華此作與其墨汁淋漓
峭勁不必細言於畫理也
其虛多凡一再房為潤色余
恐貽咎且其樹石能壯其田微
戲解海乞世其胸中
至四月廣新堂 吳湖

仿鵲華秋色筆意图 1932年 纸本 设色

此图一如画家自己所交待：取赵孟頫名作《鵲華秋色》法而成。以书法中的“飞白”法画树石，以显树石的苍古；以张僧繇的没骨法画山峦，以取山峦之秀丽。前为水墨，后为色笔，差异中求得统一，意趣盎然，而这又全赖于用笔的深厚功力。