

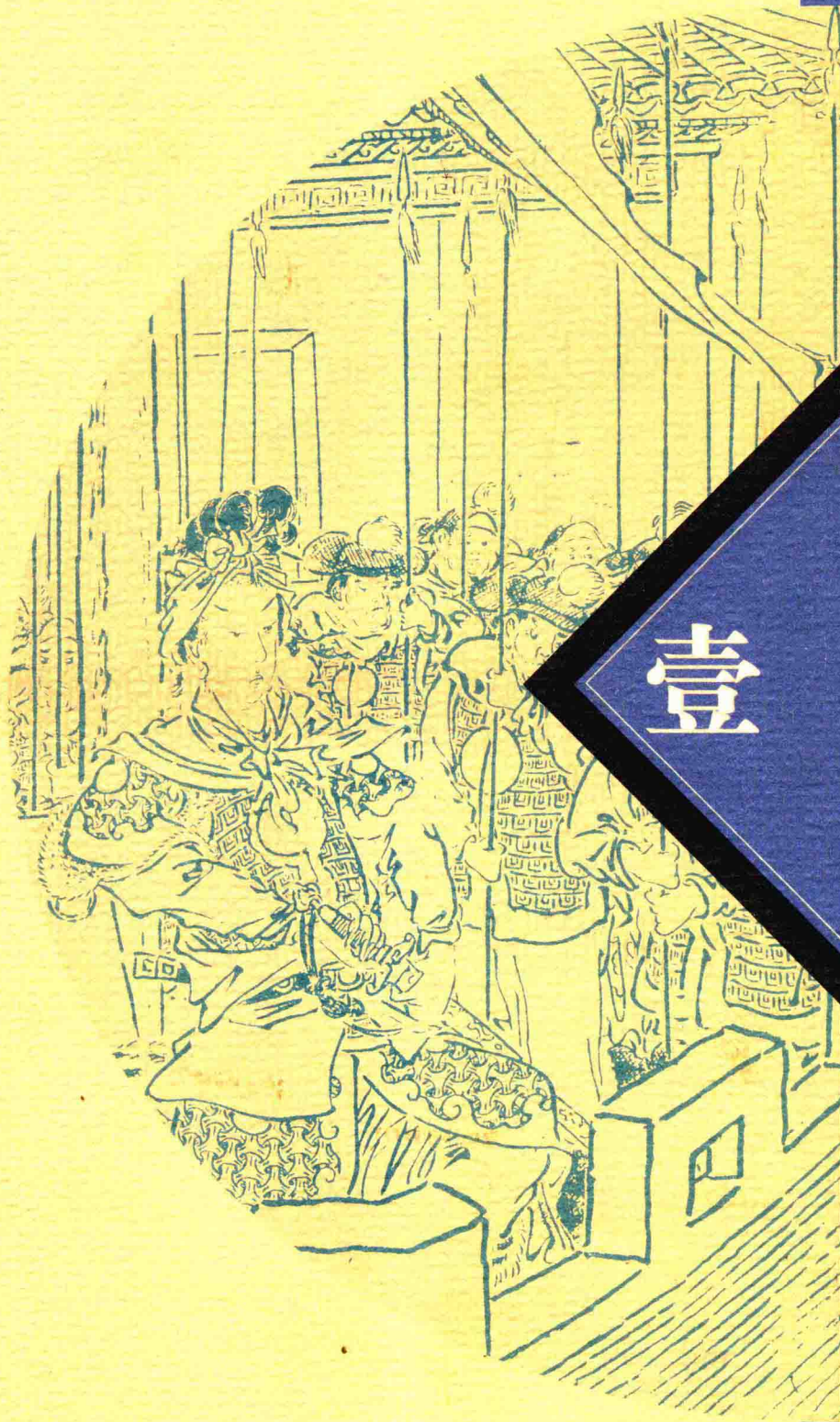
吴

友

如

画

宝



壹

畫

海	古	古
上	今	今
百	百	人
艳	美	物
图	图	图

寶

吴友如画宝



中国青年出版社



吳如寶

畫友

舜道





吳友如畫寶序

在鴉片戰爭中，洋槍洋炮打破
了大清帝國固若金湯的神話，整
個封建制度則呈現敗絮其中，氣
數已盡的局面。通商口岸的設立，却
使沿海幾座大城市如廣州、廈門、
福州、上海等地商品經濟發展，相
應的市民階層地位上升，他們不僅有
物質利益之所欲，也同時有精神生
活之需求。市民文化之抬頭則是時
代潮流使然。其品味與文人士大夫
大相逕庭。這是一種平民化的世俗
的帶有近代商品經濟色彩的文化。
它雅俗共賞，梵塵不悖，莊諧並存。
它承傳統士流文化的高深莫測和
繁文縟節中掙脫，把歷史文化的

宗教哲學的審美鑑賞的產品，用一種通俗易曉的形式推向社會，使廣大市民賞心悅目，視野拓展，在緊張庸凡的生活中身心得以喘息，愁眉得以舒展。這些市民當然包括中國早期的資產者和無產者、商人和市肆平民以及各種階層的知識者，這便是近代美術史中海派形成和發展的歷史背景。

十九世紀後半葉，在上海的畫壇上出現了三任：任熊、任薰、任頤，出現了一位空前無所不能的欣賞者最多、作品流傳最廣而傳播速度最快的事業奇才，這便是利用了近代傳媒的吳友如。當時上海英國人所創辦

的中報是近代最早的新聞報紙。
吳友如所主繪的《點石齋畫報》便是
隨中報附送的中國早期石印畫報。
吳友如在這片天地裏成了當時家喻戶曉的畫壇明星。

吳友如名嘉猷，友如為其字，江蘇
元和人（今吳縣）。少清貧，力學酷愛
繪事，私淑錢杜、改琦，任熊諸人，畫
藝大進，工寫人物肖像。在自題的
一幅清代將領的像上他曾講：“余前
應曾忠襄公之召，進呈平定粵匪
功臣戰績諸圖，這是記述的在曾
國荃打太平天國，攻陷金陵之後
的事。這和宣統年間印行《吳友如
畫寶》時林承緒序文中所云‘當
曾忠襄克復金陵也，圖畫汗馬功’

臣、敘雲臺凌煙閣故事、聘名主其事、圖成忠義公亟加褒賞、上聞於朝、由是聲聞中外、這段記載相合。當然吳友如立場和彼時親自參加太平軍而且奔走吶喊為旗手的另一位大畫家任頤是不同的。

縱覽吳友如画實、其中描述時勢新聞和社會諸態的作品、雖有對封建腐敗和列強侵凌的悲懣及對民間疾苦和鬭爭的同情、但其對清廷最高統治者一往情深、對西太后、光緒皇帝和封疆大吏、朝廷重臣、則取高山仰止之視角。如張之洞八秩之壽時、西太后、光緒皆贈匾額、吳友如画陸典盛景並題、相國拜賜如禮、一時觀者如堵、莫不嘆國

家之優禮重臣此相國之榮邀寵錫也。謹為額手以頌曰：「士富貴亦大奇考。其宅如盛京將軍獻廬三十隻於皇宮上苑，則讚為『國運昌明祥徵畢萃』。又如畫順直水災事稱『朝廷發帑急撫，恩施疊沛』，以為是『仁民愛物』。這等內容估計也有申報為圖生所必取之態度，但吳友如新聞圖繪小為士幫忙，則是其一貫的主場。

《吳友如畫寶》中的《風俗志圖說》、《古今談叢圖》、《古今名勝圖說》內容主體彷彿，除去上述一些粉飾太平之畫作外，也最大的成就就是描繪了清末社會各階層的生活和眾生相，描寫之淋漓可謂畫精刻微入木三分。

達官顯貴、巨商大賈、才子佳人、膏粱
頑骨、老鴛鴦女、地主農民、流氓地痞、
販夫走卒、無不形神畢肖、如燈取影。
而他們的故事和哀樂正是兒女友如
的生花妙筆、通過報紙迅捷地傳到
面八方。這些作品內容無所不包、都是
當時市民階層茶飯之餘、街頭巷尾
所津津樂道者。其積極方面則是勸人
樂善好施、推崇廉潔奉公、獎勵博
節勤儉、提倡賑貧救災、甚至通過
畫面傳授醫藥良方以治癩疔病等
等。而其消極方面則是宣傳封建迷
信、怪誕不經、頌揚抱靈牌成親、為喪
夫殉情等。更多的則是異聞軼事、淫
穢閑話。這其中多有令人愕然不置
或捧腹不禁者。有一件《赤麒麟空》、

謂一夜有圓形火球自天邊緩而東，緩而去，既非彗星，又非兒童所放天燈，且隱然有聲，今日所謂不明飛行物或飛碟者正與此相近。又如《老翁互鬪》，書七十餘歲古稀之雙共八十餘歲耄耋之翁大打出手，一死一垂危，姜友如以為“真乃壽星老吃砒霜，可謂活得不耐煩矣”。又如《天生佳偶》一作有嚴某生子年三十餘而身可二人，不得佳偶，人皆竊笑，而嚴翁怒曰：“嬰孩臍結，代有傳人，天地生材，必有配偶，安見吾子致注輟也。”後果覓得亦年屆三十餘身可一丈二寸之女，特高堂時嚴翁大樂以為天造地設而觀者莫不啞然失笑。

姜友如每作一書，上必有妙文一篇，

其作者信非吳氏本人，以我之見，流瀆乃藏龍臥虎之地，文章高手或正蟄居尋常巷陌。吳氏畫工之文，非精通子史，博雅諧謔之士不能為。或縱橫捭闔，不可端倪，亦浮浪俳巧，令人噴飯。其筆方涉俚俗，忽轉典雅，或故作高古，原屬市井。這種新聞文體影嚮近代之報紙，可謂鉅深。而吳友如畫寶，其為始作俑者歟？實吳友如之出，請更讀畫工之文，始有念壁之讚。

《吳友如画寶》中之《海國叢談》則屬國際新聞，類多域外奇談，海怪異，有不可置信者，如《抽水蛇》、《畫美國美蘇里河下游有抽水蛇》、《馬口尾相通如管一條十六英里，以數

十有條首尾相接長可三百餘丈，土人用以抽水，此真不經之說矣。若似今愚人節之杜撰。然此類作品有驚世效應，讀者已自足矣。知看畫報與讀《瀛涯勝覽》和《大唐西域記》本不當年量齊觀。然即使如此，《海國叢談》還是為閉塞的中國讀者帶來了「遠」最新發明、科技珍聞之類的信息。如彼時電話始通，於話筒中可聞透過英倫海峽之歌聲，姜友如稱此怪物為「德律風」。又如電報始有，天涯咫尺，美術館與任人欣賞而不藏之名山、珍諸篋笥，更有日本四頭之獸、德人五尺之髯等趣聞。由於彼時圖冊相片資料闕如，姜友如畫此類作品，顯不如畫市井濃皮鬪毆、嬉遊勗

熟之得心應手。然而也一定有所依據，所以外國之服飾、建築亦不甚離譜，唯於習俗或以想像填補知之不足，致有退先生曾嘲笑吳友如画西人決鬪，竟在屋中格殺，將花袍打碎在地，頗類中國人之打翻酒罈也。

《吳友如画實》中的另一類是《古今人物圖》和《古今百美图》，這是隨興之所至的作品，未有嚴格的選擇標準。然而都是見於史籍、傳諸口頭的歷史和傳奇人物，如將杜甫《飲中八仙歌》中張旭、李白酒賀知章等忘情於芳醪的恣縱狀態予以盡情刻劃，使如見其人，如聞聲咳。畫陶淵明的隱逸、米芾的癡顛、倪雲林的潔癖、林和靖的孤高等，這些作品構圖變化

多端，慣用馬遠一角之法，以宏觀小人物之儀態亦頗有創意。還有一類人物畫則是古詩文意，如畫蘇東坡《浚縣壁賦》「人影在地，仰看明月，意境蘇東坡，黃庭堅，佛印三人徜徉徘徊於秋夜，靜寂蕭瑟之氣凜然於畫面。又如畫劉基賣柑者意以喻金玉其外，敗絮其中，藉以諷刺官場之腐敗。賣柑者之笑談劉基之「默然無以應」的神態躍然紙上。

吳友如在《古今人物圖》中還沒有忘記最為群眾所喜愛的嬰戲圖，從筆下的兒童百態紛陳，嬉態可掬。他所畫的古今百美图，則所包容天上人間，神話人物如嫦娥、弄玉、巫山神女；歷史人物如楊玉環、蔡文姬、衛夫人；

文學作品中的美人如羅敷、鶯鶯、潘陽妓。漢帝王寵妃如荒江歌妓，一一收入筆底。唯受錢慧安、費曉樓、改七、薌之影響，不似畫風、俗畫時之自家面貌。

《吳友如画室》中的花卉部分，包含的內容也頗豐富，其中有折枝花卉、盆景博古、菜蔬草蟲。花卉則多寫梅、蘭、竹、菊、月季、玉蘭之屬。由於是石印出版，因此向背轉折、相互掩抑、前後穿插全視同一種濃墨的用筆變化。我們不能不欽佩吳友如狀物造型的功力和達致形神兼備、氣韻生動的才情。從師承看，他受任薰、小寫意、花卉上溯新羅山人、華岳的影響最著，而又能自出機杼，使讀者一卷在手，

頓生時佳興，欣逢萬木歲華。

吳友如所畫的《中外百獸圖》則蒐羅天下奇獸如獅虎、象、犀、麋、鹿、銀熊之屬，而長頸鹿彼時恐無如今之學名。吳友如名之曰「鹿豹」。相信當時中國尚無動物園之設，吳友如上述的種、動植物畫圖，在欣賞其藝術性的同時還有科普及教育的意義。古人云讀詩經楚辭可多識鳥獸草木之名，讀吳友如畫亦復如此。

吳友如自少年對繪畫如癡如迷，寢饋不倦，壯年足迹半天下，日記心進，胸儲煙雲。而時代變遷，西學東漸，他嘗有機會在帝國畫院力薦下，竊留京師，成為宮廷畫家。然而他甘心澹泊，遂扁舟告歸，結廬海上，其識