

吴氏三代画集

吴伯滔

吴待秋

吴敦木

吴氏三代画集

吴伯滔 吴待秋 吴敦木

图书在版编目 (C I P) 数据

吴氏三代画集——吴伯滔、吴待秋、吴敦木/吴伯滔, 吴待秋, 吴敦木绘. —北京: 荣宝斋出版社, 2010.5
ISBN 978-7-5003-1194-2

I. ①吴… II. ①吴… ②吴… ③吴… III. ①山水画—作品集—中国—现代②花鸟画—作品集—中国—现代
IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第080330号

策 划: 陈根兴
特约编辑: 吴石耕 吴雍
责任编辑: 晋雅娟
责任印刷: 孙行 毕景滨
装帧设计: 方舟正佳

吴氏三代画集

——吴伯滔 吴待秋 吴敦木

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市宣武区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版: 北京方舟正佳图文设计有限公司

印 刷: 廊坊市佳艺印务有限公司

开本: 965毫米×635毫米 1/8

印张: 15

版次: 2010年5月第1版

印次: 2010年5月第1次印刷

印数: 0001—3000

定价: 86.00元

三代传承 同宗异趣

——吴伯滔、吴待秋、吴敦木绘画艺术简析

历史悠久的中国画，以其独有的美学思想与风格体貌、自有的艺术规律与艺术特征，迥异于西方绘画。中国画以“家学”“师承”为主要形式的传承体系，也颇具中国特色。纵观中国绘画史，无论是开宗立派之大师，还是各流派中的大家、名家，无不得益于家学承继或名师授传。在不同的流派中，也多见亦父亦师、亦师亦友的结构关系。既使在高等美术教育不断发展的近现代，这种传统的艺术传承形式依然发挥着广泛而深刻的影响，成为中国书画艺术继古开今的一道风景线。

吴伯滔、吴待秋、吴敦木祖孙三代，始自清道光年间至21世纪初，历经一百五十余年，代代传承且均成大器。这样的画学世家，在中国画坛屈指可数。这次荣宝斋为吴氏三代出版专集，不仅给人们提供了观读这三代画家隽美艺术的机会，更让我们从这祖孙三代同门不同貌、同宗不同趣的传承轨迹中，领略了中国画继承创新的生命力，令人欣慰。

吴伯滔（1840—1895），名滔，号铁夫，又号疏林。清道光二十年出生于浙江石门（现桐乡市崇福镇），清末著名山水画家。与吴昌硕、吴秋农合称“三吴”，尤与吴昌硕交往甚密，常彻夜切磋书画艺术，抵足而眠。兴致所至，挥毫合作。春秋佳季，必至杭游西湖作旬日留，赋诗作画，以为乐事。

吴伯滔布衣出身，性淡泊、不慕荣利、寡交往。居石门西横街“来鹭草堂”，终年杜门作画，名闻于时，被时人誉为江南第一山水画家。乞画者众多。凡自京赴杭州之官吏，慕名趋往拜访，吴往往坐于堂上，大呼吴伯滔不在家！可遇有远涉千里来访者，则以野服出见之，或置具留饮，饮必豪酒，纵谈古今，不见其醉。可见其耿介如此。

吴伯滔能诗、工书、善画，源于其早年崇“元四家”，慕“明四家”，学董其昌，习“清四王”，兼蓄并收，少年即现才华。山水花卉皆卓，不落凡蹊。作山水取径高古，笔墨苍秀沉郁，气韵清新简约，一洗时风枯槁媚甜俗之习。写花卉设色浓厚，老辣道劲，与李复堂、张安伯齐名。晚年刻意参学奚铁生，自成面目。惜其风华正茂，却英才早逝，享年不足六十。著有《来鹭草堂随笔》。传世佳品多见长卷与册页。光绪十年作《江干老屋图》（马玉麟题识），该作布局浩瀚，气势不凡，笔墨精到，现藏于浙江省博物馆，是其代表作之一。晚年作十一米巨幅长卷《虞山图》（选录于本画集），山水入目，清气扑面。在其逝世后的1896年（光绪22年），吴昌硕为此画卷题写引首“其山可读”，并诗：“仲圭古穆山丛丛，石田石涛烟生风。问谁敢试扛鼎笔，吾家乃有谏林翁。谏林画学自有得，偶段耕烟灭其墨。绛云楼外云凄迷，时其藏书出奇特。”称“伯滔宗兄作此图卷独出胸臆，推为大家不虚也”，表达了他诚挚的推崇之意与深切的怀念之情。蒲华也在此卷题：“伯滔壮笔三制长江万里图，精妙绝伦，届晚年作石谷虞山图长卷，可谓独步冠时。”赞其：“人品工夫两具之，弥天本领用当时。是能造化借为师，一种苍茫近大痴。”字里行间流露出对伯滔由衷的敬佩。

吴待秋（1878—1949）名吴徵，号疏林仲子、春晖外史、鹭鸶湾人、括苍亭长、抱铜居士（因得文后山旧藏汉三斗绢），晚署老铜。吴伯滔次子，浙江桐乡人，晚年举家迁居苏州。近现代著名

书画家。金石书画兼长，山水花卉俱能。晚年兼画人物，所作《赵之谦小像》，形神兼备。世人誉其为“沪上三吴一冯”（吴待秋、吴湖帆、吴子深、冯超然）之首，又与赵叔孺、吴湖帆、冯超然并称“海上四家”。

吴待秋得其父吴伯滔亲授，幼承家学，早展才华。其父去世后由吴昌硕纳为门下。自此潜心笃学，画艺日进。1903年只身赴杭州，结识治印大家丁辅之、画梅高手高野侯及胡庆余堂主胡仲均，共同筹办西泠印社，推吴昌硕为社长。1906年赴京就任京兆伊，通过沈钧儒、陈叔通加入金北楼（金城）、黄蕙农创立的中国画学研究会，进而与黄宾虹、张大千、溥心畲、胡佩衡等交往结友。在京时，曾受荣宝斋之邀，画有雪、红、白、绿、赭等五色梅笺，收入鲁迅、郑振铎所编《北平笺谱》，被鲁迅赞为画笺高手。袁世凯帝梦灭后，时局紊乱，画业萧条，吴待秋赴返上海，经张济元、吴昌硕引荐入商务印书馆，被聘为美术部长。期间创宣纸珂罗版印刷新工艺。主持审编《古今名人书画集》等。而后又加入吴昌硕主持的“海上题襟馆”，与陆廉夫、哈少甫、高野侯、王一亭等切磋画艺。抗战胜利后，参加上海美术会，与叶恭绰等被聘为监事。1947年与颜文良、张大千、吴湖帆等参与指导上海美术馆的筹建。

他的书画艺术有着明显的继古开今的特点。年届中年成为当时中国尤其是江浙沪一带画坛的领军人物。其山水，承继了其父吴伯滔的崇古情愫。后得益于丈翁李笙渔，进京后参学于金城，专学“四王”，精研王原祁一路。用笔凝重、端庄、稳健，气骨坚毅。成为当时众多“四王”后学中的佼佼者。这与其自幼所学，中年所授不无关系。吴待秋精于治印，书法也颇有造诣。自小遵父之嘱，遍临名家碑帖，尤钟情“二王”，远绍旁搜，自辟蹊径，形成骨正而秀美、坚挺而灵动的个人风格。无论是在其山水、花卉画中，均可见其以金石、书法入画之踪迹。他以治印笔力画山水，不难达到王原祁的“笔底金刚杵”之境界。由于自幼受江南山青水秀环境的滋润，画中不免多了一分清新鲜逸、苍润沉静之韵味，这不能不说是他钟爱家乡山水物境情愫的流露，由此确立了自己画风之面目。他的花卉，早期得赵之谦之精髓，并师法吴昌硕早期笔意，后参诸家之长，尤显苍润浑朴。落笔随意中见匠心，设色凝重而不浊闷。苍中带秀，刚中间柔。他善画梅花，曲枝多姿，春意盎然，流露出阳光青春的心态。他笔下的翎毛、走兽，颇得八大笔意，或体态夸张，憨态可爱；或大胆变形，更显聪伶，惹人喜爱。足见其造型传神之功夫非同一般。时人称其花鸟在山水之上，不无道理。

值得一提的是，吴待秋在潜心研习传统的长期实践中，练就了鉴赏书画的好眼力。他喜收藏，且乐于与人交换藏品。家中一时藏品甚丰，且宋、明藏品居多，为界内人士称道。

吴待秋较之其父伯滔寿长16年。传世佳作较多，有《远山静远图》（图录于《望云轩名画集》）、《松泉读易图》（图录于《吴待秋画稿》）、《破钵盂图》（图录于《当代名人画海》）。壬戌年（1922）作《浅绛山水》轴，藏南京十竹斋。现上海、南京、浙江、苏州等地博物馆均存其作品。鉴于吴待秋花卉作品面世量较少，本画集选择其各时期的作品，以飨读者。

四

吴敦木（1920—2009），生于浙江崇德县（今崇福镇），吴待秋长子，为吴氏第三代传人。幼年随父迁居苏州，是一位数十年醉心于精研传统而又自成一家的著名山水画家。年轻时毕业于复旦大学经济系，后转为专业画家。生前曾任苏州工艺美专（院）中国画教研室主任、名誉院长，苏州国画院院长，苏州吴门画派研究会会长，江苏省工艺美术书画研究会会长，江苏省文史研究馆馆员，中国美术家协会会员，国家一级美术师。

吴敦木幼承庭训，四岁习画，先人物、花卉，后专攻山水。九岁作《长江万里图》，城廓、舟楫、豆人蚁马无所不有，见者称奇。他除了摹习其祖、父作品外，发愤十余年（其中三年几乎闭门不出），系统研习唐、宋、元、明、清历代大家作品，融会贯通，深得古人精髓。继而历游名山大川，辛勤创作，陆续绘制上百幅不同技法作品，以求突破。而立之年已自立面目。抗战时期，随父

待秋逃难于浙、皖等地，历经艰辛，饱尝人间磨难。“文革”时期，正值盛年，又蒙冤受屈。但他始终没有舍弃对画艺的求索，终成大器，令人叹服。

中国画是一门独特的笔墨艺术。吴敦木深入传统，熟谙历代大家的笔墨技艺，师古而化，创造了自己特有的笔墨风格。他的线条应用，破格而不野，跌宕而韵致，爽而糯，坚而柔。他的皴染极富变化，虚实相间，干湿浓淡相宜而见墨韵。

“得势达情”是吴敦木山水画的鲜明特点，他众多的山水画，立意高远，布局独特。有的气势磅礴，浩瀚壮观；有的深邃曲折，忽而开朗。画中点苔之聚散，线条之参差，均为势而用。曾记得60年代初，他为苏州火车站绘制巨幅山水，虽写苏州太湖东山之景，然气势奔放，笔力通达，苍茫浑然，使人过目不忘。他的山水，有意境，有情韵，长松果林，曲径断崖，峰峦秀起，顾盼有情。写湖滨景色，林木有姿，苍翠欲滴，云烟变幻，河沼如笑。其中常用简笔配点少数人物、走兽飞禽，生动别致。深得“切音之趣，聚虚之妙”。他惯用“大虚大实”“大黑大白”“大浓大淡”之画理，使画面“空灵而不旷达，浑厚而不沉闷”。有时烟波涟涟，水光天色的大块空白，经他染擦收拾显得极具诗意，令人遐想。

吴敦木衰年变法，孜孜以求“第三种画”。立意专注于意境、格调与情趣。布局章法取之奇，大怪而不怪；运笔用墨取于简，笔墨尽意不加染。视觉原理上摒弃陈规旧习，敢于反其道而行之。改写物境为意境，在似于不似之间辟新径。历经二十余年的苦心求索，终成正果。赏读他的“第三种画”，深为画面透出的吴韵悠悠之情而神怡，心灵为之震撼。仿佛让人看到了博大精深的中国画苑开出一朵超时代的绚丽之花。他常感慨变新之苦、之难，往往在感叹人们读不懂他的画时，一笑了之。这次画集选用了部分“第三种画”，供读者欣赏，以期引起人们的共鸣。

吴敦木的花卉、书法另有建树。他的花卉，善用山水笔法人画，老到隽实，写意抒情，用色鲜亮，用墨润厚。尤其是他的简笔花卉，别领风骚。他偶作走兽翎毛，寥寥数笔，传神调皮，意趣盎然。他常说写意花卉得站着画，笔纸宜呈相搏之势，化渗浓淡均可不顾，画才有分量。花卉写意还必间以轻拂之意，泼墨花鸟也须间以锐利之笔。这是他的经验之谈。吴敦木的书法，劲挺秀美，别具一格。他的行草凌厉奔放，气势不凡，有的险中求稳，端庄挺拔；有的则曲迂大方，轻歌曼舞，有洒脱之风。无论是如斗大字，还是蝇头题款，处处透出青春的气息。看了他的字，很难想象这是出于年近九旬的老者之手。

五

在吴氏三代中，吴伯滔享年55岁，吴待秋享年71岁，吴敦木享年89岁。这三代人犹如一场接力赛，既代代相传，一脉相承，又同宗异趣，各展才情。展现了一幅长江后浪推前浪，青出于蓝胜于蓝的绚丽长卷。在中国绘画史上，留下了令人瞩目的图景。这次将他们不同时期的作品结集出版，意在向世人展示他们三代人在漫漫的艺术征途上所留下的耕耘足迹，让人们欣赏祖孙三代各领风骚的艺术风采，也为研究中国绘画艺术传承发展提供了一份有价值的资料。

吴敦木先生于2009年3月仙逝，走完了他丰富而又光彩的艺术人生。如今，他的后人（其弟吴石耕，其子吴雍、吴之均系画家）和众多学生，以及他的“崇拜者”正以他的人品、画艺为榜样，在书画艺术的天地里奋发进取，继往开来。今年是他老先生逝世一周年。出版这一画集，以寄托对他们的怀念，表达我们对吴氏三代绘画艺术大家的敬仰！

陈根兴
2010年3月

目录

吴伯滔

- 问道深山 / 3
- 虞山图长卷 / 4
- 山水册页之一至八 / 6
- 山水册页之一至八 / 14
- 山水册页之一至十二 / 18
- 山水册页之一至十 / 24

吴待秋

- 寒鸦流水 / 31
- 秋水荷花 / 32
- 轻帆过峡 / 33
- 松庵冷涧 / 34
- 田家风味 / 35
- 清香 / 36
- 杏花江南 / 37
- 孤舟晚归 / 38
- 杨柳桃花 / 39
- 梅枝有意 / 40
- 小桥深树 / 41
- 独栖 / 42
- 吞云吐雾 / 43
- 白猫 / 44
- 红梅寒松 / 45
- 冷梅点翠 / 46
- 双犬 / 47
- 枫叶鸣禽 / 48
- 黑猫 / 49
- 硕鼠 / 50
- 山居 / 51

- 春山遗踪 / 52
- 绿水轻舟 / 53
- 乱山浮碧 / 54
- 月落群山 / 55
- 美意延年 / 56
- 木笔花开 / 57
- 春藤烂漫 / 58
- 春江水暖鸭先知 / 59
- 薄暑晚晴 / 60
- 孤山梅雾 / 61
- 紫藤 / 62
- 紫薇花下 / 63
- 挺然特立 / 64
- 秋篱 / 65
- 春云远岫 / 66
- 松山雾宿 / 67
- 青山远帆 / 68

吴敦木

- 松风飘影 / 71
- 红莲 / 72
- 归牧 / 73
- 黄山云起 / 74
- 江山秋霁 / 75
- 瓶花 / 76
- 金银满树 / 77
- 松柏 / 78
- 碧竹红桃 / 79
- 册页之一至八 / 80
- 归牧 / 84

- 白山黑水 / 85
- 夕照 / 86
- 登高 / 87
- 春溪独步 / 88
- 沧桑千年 / 89
- 秋林山家 / 90
- 松山烟云 / 91
- 斗霜迎雪 / 92
- 万壑松风 / 93
- 一室清芬 / 94
- 秋山高士 / 95
- 盆松 / 96
- 夕林秋水 / 97
- 晴山萝寒 / 98
- 玉龙吟 / 99
- 黄岳烟云 / 100
- 迎客松 / 101
- 秋菊 / 102
- 红袖舞 / 103
- 墨竹 / 104
- 岁寒三友 / 105
- 急湍飞筏 / 106
- 漓江 / 107
- 竹石菊花 / 108
- 漓江飘影 / 109
- 迎客松 / 110
- 秋晓 / 111
- 池塘清暑 / 112
- 黄岳松云 / 113

吴伯滔

吴滔

同是吳伯溫盟兄觀家手臨石谷子雲山園長卷
 詞之氣概人皆守之吾不入抄直其名滿天下矣已
 未九月之錄道此此差蓋竟有未若歟今特就暇也
 備於道中檢得錄重檢林裝漢秘寶特來屬
 為題托展玩茲也如君而遂撰書此錄之予
 言固不足惜奇之聊以誌人琴之風云尔
 光緒二十五年己未元宵前自南翔胡適

虞山图长卷 38 cm × 573 cm

山水册页之一·水村图 23 cm × 30 cm

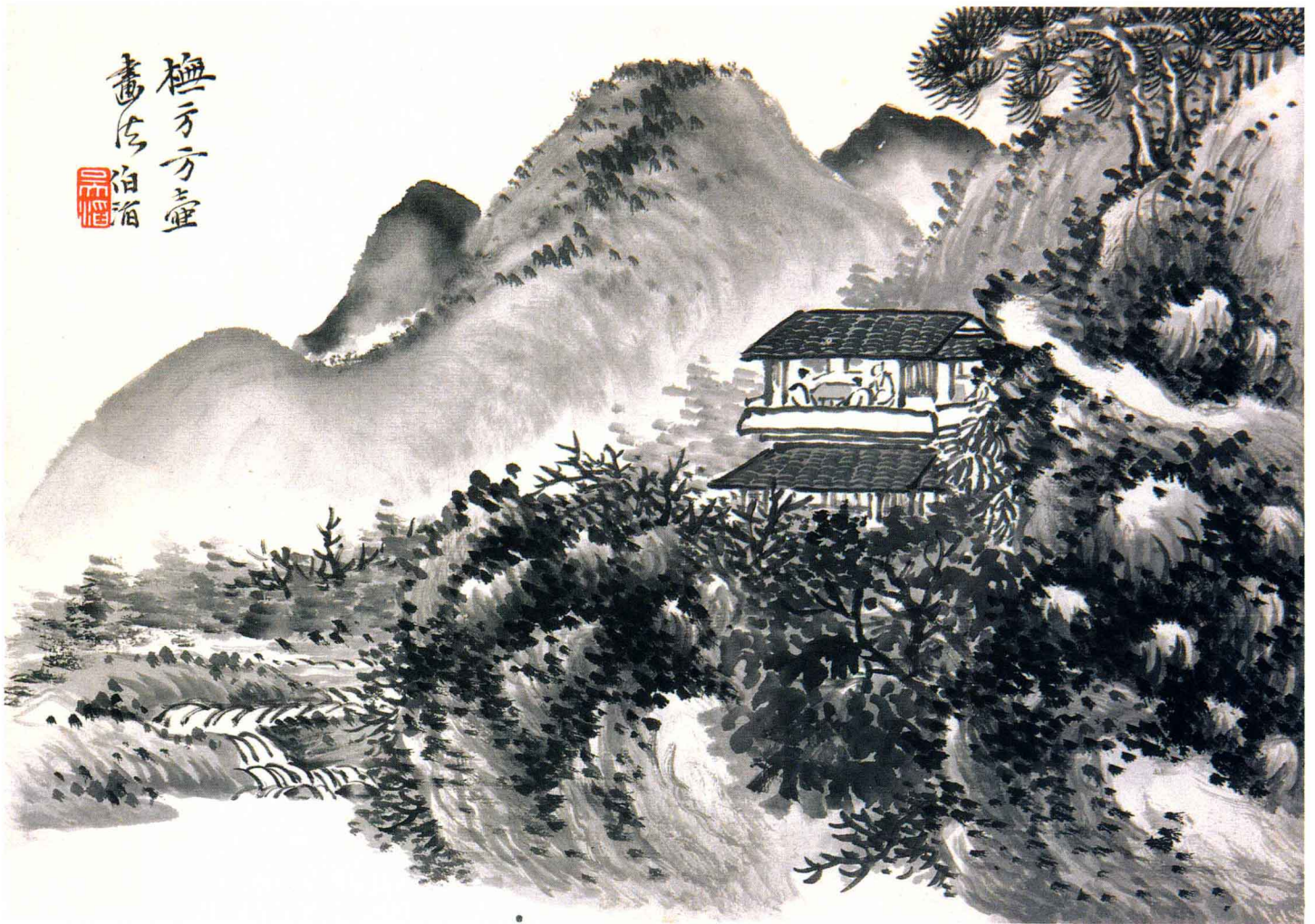
山水册页之二·黄叶孤帆 23 cm × 30 cm

山水册页之三·荷塘人家 23 cm × 30 cm

山水册页之四·竹户梦回 23 cm × 30 cm

山水册页之五·仿古山水 23 cm × 30 cm