

百年巨匠

Century Masters

吴作人

商宏◎著

二六〇年作人

非外倚

文物出版社

百年巨匠
Century Masters

吴作人

商宏◎著

版社

图书在版编目(CIP)数据

吴作人 / 商宏著. — 北京 : 文物出版社, 2017.9
(百年巨匠)

ISBN 978-7-5010-5182-3

I. ①吴… II. ①商… III. ①吴作人(1908-1997)
— 传记 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第184320号

百年巨匠·吴作人

著 者 商 宏

总 策 划 刘铁巍 杨京岛

责任编辑 王 媛

责任印制 张道奇

责任校对 孙 雷

出版发行 文物出版社

社 址 北京市东直门内北小街2号楼

网 址 <http://www.wenwu.com>

邮 箱 web@wenwu.com

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店

开 本 710×1000 1/16

印 张 13.25

版 次 2017年9月第1版

印 次 2017年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5010-5182-3

定 价 49.80元

本书版权独家所有, 非经授权, 不得复制翻印

《百年巨匠》编委会

总 顾 问：蔡 武 胡振民 龚心瀚 王文章

顾 问：刘大为 王明明 沈 鹏 吕章申 苏士澍

尚长荣 濮存昕 傅庚辰 莫 言

主 任：张自成

编 委：张广然 何 洪 周 成

主 编：刘铁巍

编 辑 组：张 玮 孙 霞 许海意 张晓曦 王 媛

张朔婷 陈博洋

宣传巨匠推广大师 为时代树立标杆

蔡武

文化部原部长 《百年巨匠》总顾问

文化精品创作工程包括重大出版工程、影视精品工程。《百年巨匠》就是跨界融合的一个重大文化工程，它深具创意，立意高远，选题准确、全面，极富特色，内容精彩纷呈，内涵博大精深，基本涵盖了我国 20 世纪这一特定历史时期在文学艺术方面的成就及其代表人物。它讲述的不仅仅是各位巨匠的传奇人生，更是他们的文学艺术成就同民族、国家，同历史、文化，同当代世界，同 20 世纪风云激荡的年代，以及同人民的命运都是紧密相连的。他们的成就对整个社会产生了重要而深远的影响。因此，立足 21 世纪的当今，系统全面科学解读巨匠人生与大师艺术，有着特殊而积极的意义，是社会和时代的要求。

作为一个有影响力的文化品牌，《百年巨匠》的表现形式也是多样的。《百年巨匠》丛书和纪录片互动互补，是出版界与影视界的跨界合作与融合发展，形成了叠加影响和联动效应，进一步丰富和扩大了品牌的内涵和外延。在信息社会“四屏”时代，用这样的一种方式来表达重大深刻的主题，具有重大的创新意义，是对中华优秀传统文化传承发展进行创造性转化、创新性发展的成功探索。体现出强烈的历史感、时代性、民族性，具有鲜明的中国特色，必将产生深远的影响。

一个民族自立于世界民族之林，离不开民族的自信心与自尊心。而民族的自信心和自尊心有其思想基础和人文轨迹，即对民族文化的重要代表人物和优秀传统文化应当有比较全面的了解并进行广泛传播。一个国家的历史需要记录，文化艺术同样如此。《百年巨匠》丛书秉承文献性、真实性、生动性原则，客观还原大师原貌，以更为宏阔的历史维度对大师们所经历的时代给予不同视角的再现和解读，为读者开启一扇连接 20 世纪中国近现代文化艺术史的大门。

巨匠们的艺术成就、人生经历、精神高度，彰显了中华民族文化在这个时代所能达到的高度，不仅有文学艺术上和文化史上的价值，而且有人文思想美学上的划时代性贡献。《百年巨匠》可以增强我们的文化自信和实现中华民族伟大复兴的意志。

《百年巨匠》还有一个重要意义，它能够激励我们后来人砥砺前行，勇攀高峰。这些文化艺术巨匠有着深厚的爱国情怀和强烈的民族责任感，他们将个人荣辱兴衰与国家、民族命运联系起来，用文化艺术去改变现实，实现理想。在新旧道德剧烈冲撞中，他们所表现出来的高风亮节是后来人的楷模。他们所传导出的强大正能量，会激励一代又一代广大读者，对促进我们整个民族新一代的教育与成长，有着非常重要的启迪意义。他们的精神是引领和鼓舞我们再出发的航标与风帆。

《百年巨匠》也给了我们很多的启示，可以帮助我们回答和破解“钱学森之问”。20 世纪产生了那么多的大师，新世纪、新时期我们应该如何助推产生出新的大师？这些巨匠的成长轨迹给我们揭示了大师们成长的规律，如要深具家国情怀，要胸怀高远理想；要深深扎根于人民，与人民同呼吸共命运；既继承民族优秀传统文化

化，又要勇于创新；并以非常包容的心态去拥抱一切文明成果等。

《百年巨匠》仅反映了20世纪百年的文化形态和人文生态，我们应该把这个事业延续下去，面向21世纪。对艺术大师的发掘是通过他们的作品来体现的，而他们的作品既是中华文化的传承，又进一步丰富、创新了中华文化的构成。从这个意义上讲，宣传这些艺术巨匠就是弘扬中华文化。这些艺术巨匠作为中国名片，拥有较强的国际影响力，这一工程的推进，可以有效推动中华文化和中国出版走出去。不仅仅局限于艺术领域，还可以从广度上、外延上扩大至整个文化领域，甚至把科技、教育等领域的巨匠们也挖掘展示出来。

一个国家文化事业的繁荣与发展，既需要广大艺术家的努力，也需要大师巨匠的引领。宣传巨匠，推广大师，为时代树立标杆，无疑是我们责无旁贷的历史责任。巨匠之所以是巨匠，大师之所以能成为大师，是因为他们以具有强烈时代感和创新精神的作品站在了巅峰。而他们巨作的背后，是令人钦佩的工匠精神，这种工匠精神的发掘和弘扬在当下具有重要的现实意义。同时，这百年的文学艺术史已有的众多成果，从学术上也要系统总结。而长期以来一直困扰我们的一大难题，就是如何把这些重要的学术研究成果进行转化和再创造，使之成为可被大众接受、雅俗共赏的精品佳作。从这个意义上讲，《百年巨匠》丛书的出版也是非常值得赞许的。

当前，我们的文化艺术事业虽然取得了长足的进步，但是对于时代的重任，人民的厚望，尚有作品趋势跟风、原创性匮乏、模仿严重等问题，希冀大家在《百年巨匠》作品中得到更多的启迪和感悟。

我们国家正处在重要的历史时期，为我们文艺创作提供了肥沃的土壤和广阔的空间。中华民族的伟大复兴，呼唤一切有为的文艺工作者，为繁荣中国特色社会主义文化、建设社会主义文化强国，奉献毕生的才华和创作热情，将高度的社会责任感和历史使命感化作文艺创作的巨大动力，创作出无愧于时代、无愧于祖国和人民的优秀文艺作品，让我们这个时代的文艺创作异彩纷呈，光耀世界。

目 录

第一章	灰色童年	/ 1
	黯淡的童年	/ 2
	人生的大决定	/ 9
第二章	激荡青春	/ 13
	得遇名师	/ 14
	南京的情缘	/ 19
	远赴欧洲	/ 25
第三章	负笈欧洲	/ 31
	桂冠生	/ 32
	那个约我在博物馆见面的男孩	/ 39
第四章	艺成归国	/ 45
	执教中大	/ 46
	抗战写生团	/ 52
	重庆大轰炸	/ 57

第五章	西行求索	/ 61
	西行之念	/ 62
	西行赴敦煌	/ 66
	再次西行	/ 72
	西行归来	/ 77
第六章	花好月圆	/ 83
	沪上情缘	/ 84
	北上教学	/ 89
	欧洲巡展	/ 97
	百年好合	/ 102
	迎接解放	/ 106
第七章	良师益友	/ 111
	与徐悲鸿	/ 112
	与邓拓	/ 118
	与齐白石	/ 125
第八章	艺术新生	/ 131
	考察石窟寺	/ 132
	探访新中国建设工地	/ 140
	举办“十张纸斋”晚画会	/ 149

第九章 桃李春风	/ 155
劫后余生	/ 156
美术教育	/ 164
动物中国画	/ 170
 第十章 巨匠风范	 / 177
社会活动	/ 178
慈善事业	/ 184
作品情况	/ 188
家庭生活	/ 195
 参考书目	 / 199

第一章

灰色童年

一九〇八年，吴作人出生在今江苏省苏州市一个清贫的知识分子家庭，少年时代的他一方面受到了良好的家庭教育，一方面在现实的困顿中接受了生活的磨炼。一九二七年，原本就读于苏州工业专门学校建筑系的吴作人毅然报考上海艺术大学，转学美术。

黯淡的童年

百年巨匠
吴作人
Wu Zuoren

壬子年（1912年）正月十三，夜，苏州查家桥17号门口原本的寂静被一阵喧哗打乱，一个中年人仰卧在门板之上，七窍流血，双眼茫然，生息已近断绝。抬着门板的几个人急促地敲门，口中低喊道：“开门，开门啊，慰萱出事了。”门开处是两位妇女，当她们看见躺在门板上的中年人时，不禁痛哭失声，几个时辰前还神采奕奕的亲人，现在竟然已经失去了生息，这种打击实在令人无法承受。

这位暴毙而亡的中年人叫吴调元（1872~1912年），字慰萱，而那两位极度悲伤的妇女则是婆媳关系，年长的叫杨凤卿（1845~1935年），另一位叫王宝书（1873~1953年），她们是吴调元的母亲和妻子。

吴作人父亲吴调元

吴作人母亲王宝书

壬子年的中国正处于风云动荡、波谲云诡的时代。在吴调元去世前十九天，隆裕太后代宣统皇帝下诏逊位，清朝自此灭亡，两千余年的君主制度自此烟消云散，不复存在，但是帝

制的思想依然在很多人心中留存，改革派和保守派的斗争在各个阶层如火如荼般展开。吴调元之前曾任职于上海江南制造局，接触过很多进步思想，对改革派的理念深度认同，坚信中国只有经过改革才能改变积弱的局面。他人际交往甚广，又通经济及教育等诸项事宜，与很多有改革进步倾向的苏州官吏有交往，深得苏州府台中一些改革派要员的喜爱，相约一俟革命成功，便会邀请吴调元赴北京出任教育方面的职务。可是清帝刚刚退位尚未满月，吴调元就被人毒杀在酒席宴会之间，壮志未酬。

吴调元的遽然离世给他的家庭带来了近乎毁灭性的打击，他共有子女十二名，而吴作人正是他的第十子，现在养育后代的艰巨任务就交付在两代未亡人的身上了。身处乱世，平常女人独立生存都不是一件容易的事情，更何况是要养活十几口人呢，所幸杨凤卿不是一般的女人，她是同治年间苏州知府杨靖的堂妹，良好的家世赋予了她异于常人的坚韧和智慧，她要挑战命运的安排，带领家族成员走出困境。

吴作人的祖父吴长吉（1832~1884年），字平畴，原为安徽泾县茂林村人。吴氏家族的始祖是西周的泰伯，他是周文王姬昌的兄长，后来周武王姬发封吴国与他，因而得姓为吴，自此被奉为天下吴姓的祖先。吴作人有一方闲章，刻有“吴太伯第一百零七世孙”，即是表述此事。据考，吴泰伯的第七十八世孙吴万一随父亲吴君锡官从江西上饶迁居至南京，万一公成年后又举家移居至宛陵（今宣城市），南宋庆元三年（1197年）吴惟辉作《茂林吴氏宗谱序》曾明确记载“吾始祖万一公迁居宛陵”。因时局动乱，吴万一的儿子吴希贤又从宛陵迁到泾县茂林东庄（今乔吴），自此耕读传家，诗书继世。泾县茂林吴氏为当地望族，翰林举人辈出，有“小

泾县吴氏宗祠牌坊

小泾县城，大大茂林村”之称。咸丰年间，太平军途经安徽。由于泾县特别是茂林村官宦士子较多，传统的忠君报国思想深厚，加上太平军一路捣毁孔庙、焚烧典籍，在读书人的眼里是逆天理灭人伦的“长毛”造反，因而在太平军入境泾县时，受到的抵抗非常激烈，而太平军对茂林村的屠戮也尤为残酷，一年间茂林村的人口由十一万减至七千。吴长吉就是在这个时候从茂林村逃难到了苏州，并定居于此。

吴长吉自幼患眼疾，后来机缘巧合住在一位医生家里才终于治好，但是却错过了最佳的学习时间。时值天下动荡，吴长吉遂断绝了功名之念，不再参加科举考试，一心专攻绘画，好在他极具天赋，在苏州画坛颇有声望，作品被陈列于安徽会馆以及宣州会馆中。凭借绘画的才能，吴长吉与苏州当地士绅交往密切，也由此结识了当时的苏州知府杨靖。杨靖非常赏识吴长吉，认为他虽然没有功名，但是品行高洁，是位君子，于是将表妹杨凤卿许配给他，当时杨凤卿26岁，而吴长吉已经39岁了。吴长吉与杨凤卿婚后得一子

二女，长子便是吴调元。吴长吉在吴调元12岁时去世，杨凤卿独自将三个孩子拉扯成人，孰知到了晚年，悲剧再度发生，她需要把以前的路再走一遍，这一次，她走得比以前更远、更好。

吴调元的十二名子女中长大成人者共有七位。

吴之琪（1897~1972年），吴作人大姐。早年远嫁，客居京、渝等地。

吴之屏（1898~1961）年，吴作人二哥。以律师驰名沪上，侍母至孝，扶持手足，精通书画。

吴之琦（1900~1984年），吴作人三姐。自幼体弱，但勤奋好学，几十年如一日研习历代碑帖，精擅汉隶，名列《中国当代书画家名人大字典》。

吴之翰（1902~1978年），吴作人五哥。德国土木工程博士，回国后历任上海大同大学土木系主任，同济大学教务长、副校长，有多部著作、译作传世。

吴之藩（1904~1949年），吴作人六哥。于北京工业大学攻读化学。抗日战争时期在东南亚从事

吴作人祖父吴长吉作品