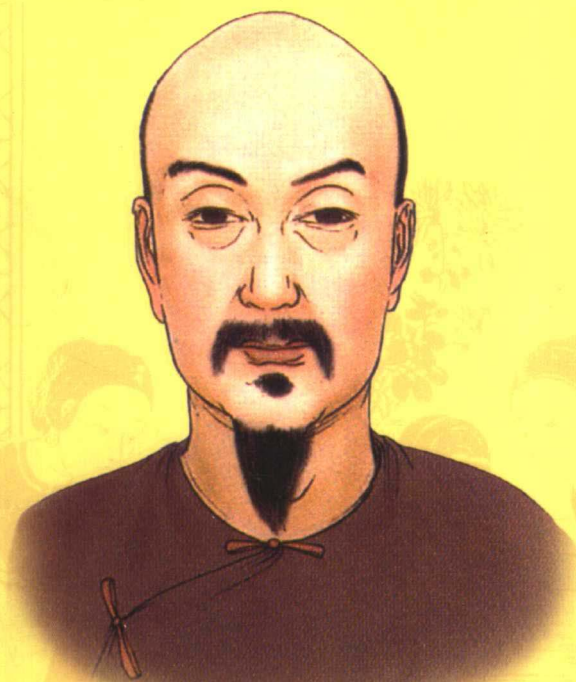

丛书主编 ● 赵志远 张鹏 顾问 ● 马世之 李景文

吴友如画宝

(清) 吴友如

中华名著百部

责任编辑:阿布拉江·吐尔滨 徐培龄

图书在版编目(CIP)数据

中华名著百部/赵志远主编. —喀什:喀什维吾尔文出版社, 2002. 3

ISBN 7-5373-0981-7

I. 中… II. 赵… III. 古籍—汇编—中国 IV. Z121.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 018212 号

中华名著百部

主编 赵志远 张 鹏

喀什维吾尔文出版社出版发行

(喀什市塔吾古孜路 14 号 邮编 844000)

各地新华书店经销 确山华洋印务有限公司印刷

880×1230 毫米 32 开 1720 印张 38528 千字

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—3000 套

ISBN 7-5373-0981-7/1·260 定价:2580.00 元

如有印装问题,请直接同承印厂调换

导 读

十九世纪后半叶，在上海的画坛上曾出现了三任：任熊、任薰、任颐，出现了吴昌硕和虚谷，还出现了一位空前的、欣赏者最多、作品流传最广而传播速度最快的画界奇才，这便是上海著名画家吴友如。当时英国人在上海所创办的申报是中国近代最早的新闻报纸，吴友如所主绘的《点石斋画报》便是随申报附送的中国早期石印画报。在这片天地里他成了当时家喻户晓的画坛明星。而《吴友如画宝》则是其绘画之全面展现。对于中国近代历史上的风云浩荡奇谲，瞬息万变，吴友如寝食不倦，目记心进，胸储烟云，以不拘一格富于创造的大手笔一一写尽。通览吴友如绘画，如赴深山奇岫幽壑，美不胜收，丰赡精雅的古人的生活场景。

吴友如(约1840—约1893)，又名嘉猷，江苏苏州元和(今吴县)人。幼年时父母去世，家境贫寒，曾寄食在其伯父家中。祖上经商，他自幼在苏州云蓝阁裱画店当学徒，该店也卖书画，这些画，大都是传统题材，虽画面粗俗，但长期在书画的氛围中得到熏陶，吴友如也能动笔临摹，后经画家张志瀛指点，吴友如学会了绘画，他绘画的范围较广，尤其擅长人物仕女，也曾为苏州民间木版画绘制画稿，所作流传民间，对近代西画风格渗入民间木版画产生一定影响。吴友如的名声逐渐增大，慕名送润金请他作画的人也多了起来，后来人们称他为“当今的仇十洲(明代著名画家仇璩)”。19世纪60年代，太平

军攻打苏州时，他随祖父来上海避难，从此定居上海。

吴友如继承了明清版画木刻艺术，又吸收西洋画透视法，用写真的方式广泛描写社会风情，法从钱杜、改琦、任熊等，尤其擅长人物肖像画和界画，构图紧凑，线条流畅，独具风格。因画艺超众，当时清政府一度招他到北京为清王朝作画。他用了几个月时间绘成《中兴功臣图》，因不惯束缚，离京而去。随着吴友如名气的日增，两江总督曾国荃也来请他绘制《金陵功臣战绩图》呈献给皇帝。此图是曾国荃为镇压太平天国、清军攻陷南京庆功而作。画此图并非吴友如本人所愿，是迫于权势的从命之作。此图备受曾国荃的赞赏，并想把吴友如留在身边做官。但吴友如却厌恶官场，不愿为了一件官袍羁绊，婉拒了曾国荃的挽留，毅然回到上海，甘于淡泊，仍以绘画为生，此时正值《申报》复添《点石斋画报》，他欣然应招，开始了中国从未有过的新闻绘画的生涯。

吴友如以新鲜事物作画材，他创作的最大特点及效果是：人物丰富而具真实性，画面生动而富戏剧性。如介绍外国的风俗景物、高楼大厦、轮船火车及声光电气等科学奇异的东西，在每幅画旁，加上一段夹叙夹议的说明文字，将画面时间、地点、人物、情节都交代的清清楚楚，图文并茂，很受市民读者的欢迎。由于他对时事生活有敏锐的观察力，使得许多作品都具有一定的历史价值，如《会审公堂》、《大闹洋场》、《看西洋幻灯片》等，也使得画新事物成为一种时尚。作为主笔，吴友如以巨大的热情和充沛的精力，投入到对这些内容的创作。紧密结合形势，迅速将时事在画报中反映出来。如中法战争爆发的时候，前方炮声隆隆，硝烟滚滚，清政府面临危机，此时人们都极为关心前方的战事和国家命运，吴友如就先后创作了《基隆惩寇》、《法犯马江》、《大破象阵》、《基隆再捷》、《法人弃尸》、《甬江战事》等时事图，对战争形势、交锋实况作了跟踪性的形象报道。这些图画鲜明地揭露法国侵略者的罪行，宣传敌人的失败溃退、我方所取得的各次胜利，爱国气息浓烈，

起到了鼓励士气、民气的作用。当然，有些东西他并没有亲眼所见，是道听途说而来，也就不一定符合历史的真实，但仍为当时最为畅销的画报，对以后绘画界影响很大。吴友如就此成为中国时事新闻风俗画的开创者。当时画家出于保守的心理，对吴友如转变传统画风表示反对，认为这样的画失掉了画的风格，有的人甚至将他骂得狗血喷头，但吴友如认为绘画应当随时代而变迁，时代有这东西，就可以取为画材。宋、元人的画，我们现在认为古雅绝俗，实际上在当时不过是眼前景物，因此现在也不必拒绝新事物。由此可见，吴友如是一位冲破中国绘画旧框框，融时代气息于画幅、富有创造力的画家。

1890年，可能因画报受到《申报》及其英国老板美查的管束牵制，吴友如与他们产生了一定的矛盾，也可能吴友如当时已存完全独立地由自己来经营一份新画报的强烈愿望，于是，正式辞去了《点石斋画报》的工作。

离开点石斋后，吴友如在南京路石路口公兴里独立创办了一份《飞影阁画报》。设有年画出版部，出版木刻彩印年画。该画报也是连史纸石印，月出3册，不同的是《点石斋画报》装订成册，《飞影阁画报》则为蝴蝶装，这份新画报倾向于创作单纯的人物画、动物画以及故事画，如开设了“时装仕女”、“闺媛汇编”、“中外百兽图”等栏目，还创作了长篇历史故事画“金盒记传奇”等。从《点石斋画报》转到《飞影阁画报》，吴友如的创作方向出现了明显的转变。1893年8月，他将《飞影阁画报》改为《飞影阁画册》（一说是1893年初，吴友如又另外创办了一本《飞影阁画册》），画册为半月刊，每册12页，所载时事新闻风俗画均出自他一人之手。在《飞影阁画册》“小启”中，他这样写道：“……画新闻，如应试文，虽极端揣摩，终嫌时尚，似难流传。”此时的吴友如对绘制时事政治、社会面貌，显然热情已经衰退。所以，《飞影阁画册》的内容已完全转到“纯艺术”的方面。

吴友如最后的一件作品是题有“冬月下浣”的《云林洗桐

图》，大约就在这一年冬末严寒酷冷的一天，六十余岁的吴友如悄然去世。终其一生，吴友如创作了数以千计的作品，他逝世以后，为了不使其作品流散，有人特将其在《点石斋画报》、《飞影阁画报》、《飞影阁画册》之中的一些“精品”，共一千二百幅图，汇集成《吴友如画宝》，画册在中国近代美术史上有重要的影响。他的许多手稿，收藏于上海博物馆。后人将吴友如的作品精粹称之为“画宝”，无疑是对这位近代中国的大画家一个很高的评价。

为了让更多国人欣赏到这位中国新连环画形式的创始人、中国传统绘画的继承人和挑战者的作品，让人们对这位了不起的民俗画家有更深入的了解和认识，本部特整理原有的《点石斋画报》、《飞影阁画报》、《飞影阁画册》之中的一些“精品”一千二百幅图，以及画宝补遗，共一千二百九十六幅图。排校出版，以飨读者。

目 录

第一集上 古今人物图目录

知章骑马似乘船，眼花落井水底眠
 汝阳三斗始朝天，道逢面车口流涎，恨不移封向酒泉
 左相日兴费万钱，饮如长鲸吸百川，衔杯乐圣称避贤
 宗之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如玉树临风前
 苏晋长斋绣佛前，醉中往往爱逃禅
 李白一斗诗百篇，长安市上酒家眠，天子呼来不上船，自称臣是酒中仙
 张旭三杯草圣传，脱帽露顶王公前，挥毫落纸如云烟
 焦遂五斗方卓然，高谈雄辩惊四筵
 东坡赋鼠
 卞庄刺虎
 画龙点睛
 伯乐相马
 由基射猿
 黄耳寄书
 羲之笼鹅
 渊明采菊
 邴侯藏书
 玉川品茶
 元章题石
 和靖咏梅
 牛角挂书
 兔魄流辉
 高祖斩蛇
 龙女牧羊
 处宗鸡谈
 海上牧豕
 子猷种竹
 青莲醉酒
 怀素书蕉
 东坡试砚
 茂叔爱莲
 云林洗桐

龙山落帽

渔郎问津

宫墙偷曲

灞桥诗思

石出倒听枫叶下，橹摇背指菊花开

灯影照无睡，心清闻妙香

行到水穷处，坐看云起时，偶然值邻叟，谈笑无还期

孤城背岭寒吹角，独戍临江夜泊船

检书烧烛短看剑引杯长

寂寂花时闭院门，美人相并立琼轩，含情欲说宫中事，鹦鹉前头不敢言
请看石上藤萝月

秋水才深四五尺，野航恰爱两三人

家童扫萝径，昨与故人期

呼儿采山药，放牧饮溪泉

天寒翠袖薄，日暮倚修竹

同看射雕处，千里暮云平

老妻画纸为棋局，稚子敲针作钓钩

扫雪开松径

录 第一集下 古今人物图目录

疏泉过竹林

君闻归期未有期，巴山夜雨涨秋池，何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时
虢国夫人承主恩，平明骑马入金门，却嫌脂粉污颜色，淡扫蛾眉朝至尊

山从人面起，云傍马头生

水流心不竞，云在意俱迟

为寻名画来过院

因访闲人得看棋

人面桃花相映红

迟客疏林下，斜溪通小艇

鸟宿池边树，僧敲月下门

霜露既降木叶尽脱，人影在地仰见明月

养树得养人术

一觴一咏畅叙幽情

山人有二鹤甚驯而善飞

弹铗长歌归去来，寄人门下亦堪哀，田文虽养三千客，独有冯生是异才
圯上受书 宅边有五柳树因以为号焉

大石当江流空中而多窍，风水相击撞洪钟自成调

星月皎洁明河在天，四无人声在树间

斯是陋室惟吾德馨

金玉其外败絮其中，忿世嫉邪托柑以讽

酒力醒茶烟歇，送夕阳迎素月

司正月梅花花神柳梦梅

司二月杏花花神杨玉环

司三月桃花花神杨延昭

司四月蔷薇花花神张丽华

司五月石榴花花神钟馗

司六月荷花花神西施

司七月凤仙花花神石崇

司八月桂花花神绿珠

司九月菊花花神陶渊明

司十月芙蓉花花神谢素秋

司十一月山茶花花神白乐天

司十二月蜡梅花花神老令婆

脱巾独步时闻鸟声

失题

失题

失题

紫陌骄罗绮，红楼奏管弦，何如征鼓振，乐意鬯新年
只凭风力健，不假羽毛丰，红线凌空去，青云有路通
蒙面不见人，空中自摸索，莫笑儿童愚，世事如漆黑
善于驾奴亦解驰驱，虽非上驷聊以自娱
激地还起稍空倒回，三郎醉后明月飞来
红鳞依荇藻，翠尾映玻璃，自得悠然趣，飞花水面吹

同称虎将一决雌雄，漫言儿戏亦奏肤功
如鹰掣鸡如羊避虎，奇正相生善于御侮
飞飞入幕来，小鸟依人惯，童子解衔环，王孙休挟弹
宛转随阿堵，儿童不弹劳，千金凭一掷，意气亦雄豪
忽高忽下似断似联，穿花蛱蝶左右盘旋
总角朝天弓腰帖地，颠之倒之转轮游戏

第二集上 古今百美图目录

娥皇女英	息夫人
西施郑旦	虞姬
邢夫人	赵合德
王昭君	丽娟
阴后	班婕妤
甘后	孙夫人
薛夜来	孙亮四姬
邓夫人	潘夫人
潘妃	张丽华
宵娘	吴绛仙
窦后	杨玉环
虢国夫人	开元宫人
孟才人	寿阳公主
花蕊夫人	飞鸾轻凤
戈小娥	一甯
罗敷	曹娥
绿珠	木兰
孝妇	曹大家
文姬	卫夫人
谢道韞	苏蕙
管夫人	蔡文姬

朱淑贞
薛素素
红线
梁夫人

黄崇嘏
樵国夫人
荆十三娘
秦良玉

第二集下 古今百美图目录

随清娱
貂蝉
王戎妇
红拂
红绡
贾爱卿
莺莺
姚月华
粉儿
小青
薛涛
莲香
琵琶
宠宠
浔阳妓
徐月英
金母
织女
青女
巫山神女
天女
许飞琼
云英

卓文君
二乔
桃叶桃根
韩采蘋
樊素小蛮
樵青
盼盼
张红红
小红
任氏
李娃
宠姐
柳氏
媚儿
琴操
莹娘
嫦娥
麻姑
弄玉
双成
洛神
王妙想
真真

叶小鸾
萼绿华

杨敬真
吴彩鸾

第三集上 海上百艳图目录

爆竹生花
气象万千
媲美鹤林
香添红袖
浦滨春早
音容眷恋
魂销宝鸭
韵叶薰风
鬓发如云
浔阳余韵
自求多福
龙华进香
名花倾国
愿花常好
女执懿筐
我见犹怜
敲云碎玉
雀燕平分
有女同车
艳竞榴红
情深比目
荷畔纳凉
灼若芙蕖
宋宫遗俗
香闻菡萏

声闻踏歌
佩解迎年
妙手抡元
队结团云
征歌选武
吹气如兰
迎紫姑神
时见美人
明眸皓腕
落梅流韵
画阁香帘
意在笔先
手和心细
驰誉红菱
游目骋怀
香闺春思
欧孟仪型
步履寻幽
体清心远
以永今夕
更唱迭和
香簪宝髻
轻罗小扇
匪车偈兮
一鞭残照

第三集下 海上百艳图目录

露重月明
嚶嚶草虫
针穿七孔
银汉秋横
蟾宫折桂
玉街步影
香泛乳花
羹分玩月
以水为鉴
别饶风味
陟彼高冈
香衣相逐
别开生面
俯拾即是
珠围翠绕
天然巧合
机参珞珞
有条不紊
作叶子戏
古镜照神
筵开温室
兰絮姻缘
古处衣冠
粲粲衣服
顰效东施

裁月卷云
教之乘车
银烛秋光
画屏秋冷
愿月常圆
金井秋阑
赅碧交辉
云想衣裳
格效簪花
对菊持螯
压线流风
媲美夜来
裁云剪雾
视远惟明
宝珠玉者
妙绪环生
妙手灵心
云鬓生春
女红所需
兰蕙同芳
香闺逸韵
烛卷花红
北地胭脂
巾幗须眉
蛮花余韵

第四集上 中外百兽图目录

狮子

海马

吴友如画宝

12

目

录

布玛
歌利拉猴

鹿豹

袋鼠

麋鹿

象

鹿

独角犀牛

食蚁兽

山羊

单峰驼

豹

嚙嚙白豹

山兔

河马

查立王之司半尼立

司半尼立

玃狻

驴

家猫

花马

绵羊

伸般西

扁蝠

虎

獭

银熊

毛牛

狐

波斯国猫

银色乌猿

牛

马

爪木狗

箭鼠

黑豹

红熊

野狗

血犬

鹿狗

獒

猪

安国刺猫

野猫

印度牛

獐

紫貂

羚羊

第四集下 中外百兽图目录

松鼠

我八

树狸

野牛

白鹿

恒蛤利牛

银鼠
七大
荒田鹿
盘羊
小马
跳鼠
灰貂
花狼
猩猩
牯牛
紫貂獐
八巴里猴
家兔
北冰狐
豸狗
黑纹海乙那
布八力
巴笨
攀猴
滚熊
穿山甲
失题

草埔狗
野猪
利摩
欧白生
海骡
令斯
温斯
双峰驼
禺
刺蝟
双角犀牛
麝香鹿
亚非利加牛
臭猫
海乙那
鼠
海象
口第
水猪
香猫
灰犬
克力断山羊

第五集上 中外百鸟图目录

大犀牛鸟
四十雀
巧妇鸟
莺
失题

五十雀
桑属
小雀
雀
鸱

八幡鸠
鸢
失题
鹦哥
乌
鹭
熊鹰
鹈
鱼狗
秦吉了
鹑
黄鹌鸽
连雀
家鸭
鸬鹭
鸿
鹑雉
锦鸡
七面鸟
鹭

家鸠
秃头鹭
鸬鹚
鸱
碧鸟
鸵鸟
鸱鸺
水喜雀
鹑
山雀
鸱
脊黑鹌鸽
戴胜
鹅
鸱
孔雀
雉子
白鹇
鸡
鸱

第五集下 中外百鸟图目录

白头翁
啄木
山啄木
雉子鸠
瑠璃鹁
文鸟
鸫白

鸬鹚
日雀
杜鹃
鸬
鸬
鸬赤鸬
鸬

花鸡
三光鸟
山鹊
竹林鸟
通常燕
告天子
知更雀
相思鸟
方目
秧鸡
青鹭
鸛
鸭
鴈
松鸭
喜鸣鸟
寻常鴈鸟
擘塔

黄鹌
唐山鹊
绣眼儿
上鹌
鸣
麦云雀
失题
失题
白鹭
五位鹭
鸥
真那鹤
鹤
洼子
白沙鸡
风领拉土鹭鸶
黄眉子
失题

第六集上 海国丛谈图目录

禽鸟多寿
猴挖虎目
美国女
芝利夜市
西国丹青
瓜形如蛇
硕鼠斗猫
大龟善饮
修街机器

磨刀割云
愿郎常好
丧女得妻
学习兽语
二人同心
杀妻疗母
矮人登场
水手角技
高丽七奇