

艺林漫步 ② 走进吴湖帆书画鉴藏

记者 夏琳 陈友望

吴湖帆(1894-1968年),上世纪上海画坛的领军人物,以毕生心力探索着中国画的过去和新生,他与张大千并称“南吴北张”,与溥心畲并称“南吴北溥”。他还是一位鉴定大师和超级大藏家,备受注目的上海博物馆跨年大展“吴湖帆书画鉴藏特展”上就展出了相关百余件古画文物,不乏首次展出或近十年来从未打开的书画,如北宋郭熙《幽谷图》、赵佶《楷书千字文卷》、元代佚名《百尺梧桐》、元钱选《蹴鞠图》等。上海博物馆书画部副主任、研究员凌利中说,吴湖帆真正的地位并不限于书画创作,在近百年的中国书画鉴定史上,吴湖帆立于奠基者的地位。

元 钱选 蹴鞠图卷

【吴湖帆小传】

吴湖帆(1894-1968年),初名翼燕,字遯庵,又名倩,别署丑簃,号倩庵,书画署名湖帆。上世纪三四十年代与吴待秋、吴子深、冯超然并称为“三吴一冯”。1949年以后任上海中国画院筹备委员、画师,上海市文史馆馆员、上海市文物保管委员会委员。为海上书画大家。富收藏,善鉴别、填词。出版有《梅景书屋画集》《梅景画集》《吴氏书画集》《吴湖帆画辑》《吴湖帆画集》等。

【吴湖帆书画鉴藏特展】

“吴湖帆书画鉴藏特展”于去年12月10日至今年3月13日在上海博物馆举办,113件展品全部来自上博,皆为海派书画大师、鉴定大师、超级大藏家吴湖帆的旧藏。特展分为三个部分。第一部分“王谢堂燕”,通过实物呈现包括吴氏祖传在内的梅景书屋之鉴藏历程,第二部分“具眼卓识”,展示吴氏在鉴定古书画过程中运用的实践方法。第三部分“富春一角”,展示了吴氏的鉴藏与创作。

吴湖帆 仿燕文贵溪山楼观图

吴湖帆：享誉江南的画坛盟主 具眼卓识的鉴藏大家

1 出生书画世家 以复合画风开拓前人未有之境

吴湖帆于1894年出生于苏州名门望族,其祖父吴大澂是清末著名的文字学家、金石考据学家、书画家,家藏书画古器名重江南。吴大澂曾任兵部尚书,暮年兵败后抱恨还乡,看孙儿吴湖帆颇贤,便将一生才情移在吴湖帆身上,教他识读家藏文物及绘画。平日里祖孙俩持笔蘸墨,一山一石,一花一果,近乎游戏的熏染中,吴湖帆孩童涂鸦的天趣逐渐变成书画的兴趣。

吴湖帆小时候祖父曾延请其幕僚、书画家陆廉夫教过一段时日。但他学画基本靠自学,家中及过眼的收藏品涵养了他过人的画学史学底蕴,使他得以与商周秦汉随意摩挲,唐宋元明朝夕相处。祖父遗下的收藏,吴湖帆都临遍了,每一幅画他都临摹了数十遍,每临一次都要反复推敲。他将原稿与摹本悬在一起,细心体察,摹绘备至。据说,吴湖帆青年时代仅临习董其昌书法的纸抵就堆了足足有半间屋子,可见吴湖帆之勤奋。

吴湖帆于南宗北派,无不师法借鉴,他认为,自梁山舟、八大、石涛以后,“羊毫盛行而书学亡,画则随之,生宣纸盛行而画学亡,书则随之。”吴湖帆作品骨法用笔灵秀清隽、缜丽明润,画风浑厚华滋、丝丝入扣。其山水作品从“四王”、董其昌上溯宋元各家,冲破南北宗壁障,以雅腴灵秀、缜丽清逸的复合画风独树一帜,尤以熔水墨烘染与青绿设色于一炉并多烟云者最具代表性。

吴湖帆工山水,亦擅松、竹、芙蓉,还有近世画竹第一人之称。上世纪三四十年代,吴湖帆以其出神入化、游刃有余的笔下功夫,成为海上画坛的一代宗主。他的青绿山水画,设色堪称一绝,不但清而厚,而且色彩极为丰富,其线条飘逸洒脱,含刚健于婀娜之中,开拓了前人未有之境。

有意思的是,吴湖帆画名卓著,却有些忌憚游山玩水,很多作品按照照片通过笔墨创作,也不乏一些代表之作,如1958年的《庐山小景》、1948年的《阿里山云海》,虽没有亲自看过这些场景,却并没有妨碍他的创新实践。张大千曾劝之多游名山大川,以扩眼界,以助丘壑。吴湖帆笑说:“吾多视唐宋以来之名画,丘壑正多,取之不尽,用之不竭也,何必徒劳两脚耶。”

吴湖帆没有得到张大千“五百年来第一人”之类的赞誉,但他却也刻有“待五百年后人论定”朱文大印。待后人论定吴湖帆,其实不必五百年。在近年的拍卖市场上,吴湖帆书画作品《大龙湫》《花卉四屏》《荷塘鸳鸯》《稼轩词意图》等都以超过千万元成交,得到诸多藏家的追捧,已然成为中国书画拍卖闪耀的亮点。

2 江南“画坛盟主” 慧眼识珠《剩山图》为浙博留镇馆之宝

上世纪二十年代中期,苏州处于战火笼罩中,潜心画事的吴湖帆便迁居上海。当年,吴湖帆在嵩山路租了幢楼,称它为“梅景书屋”。在上海,他拜访了吴昌硕、王同愈等前辈耆宿,加入了由江小鹈、潘玉良等人发起的上海艺苑研究所,其成员还有黄宾虹、张大千、潘天寿、朱屺瞻等后来画坛的宗师大家。

吴湖帆的“梅景书屋”有三层楼,楼上是画室,楼下则开了家书画事务所,接纳时流,与海上画人相互交流,后渐为当时主要的艺术活动中心。那里不仅是古书画聚散鉴藏的重要场所,有着极为丰富的私家珍藏,更成为正宗传统文人画学的代表与象征,文人雅士时常往来。

1934年,40岁的吴湖帆应故宫博物院的邀请,出任故宫书画的评审委员,北上鉴定故宫书画。多次故宫之行,吴湖帆尽览故宫历代名迹,成为他艺术生涯重要的际遇。他由此突破明清遗韵,走向了国画艺术宫殿的深处,凭借非凡的书画创作成就及出众的鉴赏眼光,俨然成为江南“画坛盟主”。据说当时凡是流转沪上的古书画,吴湖帆全部过目并留下了真伪记录,总共不下两千件。

吴湖帆对传统绘画的精鉴,养熟于心而出之于手。他曾说,祖宗留下的笔墨之奥秘,我们知多少?雄厚者,尺幅有泰山河岳之势;淡逸者,片纸而有秋水长天之思。古人作公像,只眉间三正笔,传其凛冽之气,赫奕千古。西洋画梦里也没见到过此种气象。

3 奠基近代鉴藏 1730多件收藏品都认真调研题跋

上海博物馆作为吴湖帆曾经鉴藏过的古书画之主要收藏机构,对吴氏于近现代古书画鉴定方面做出的重大贡献进行了梳理整合,举办了跨年大展“吴湖帆书画鉴藏特展”,展出相关古书画文物97组(113件),其中有24件展品为国家一级文物。

展览总策划人凌利中说:“展出的吴湖帆鉴藏古书画,时代跨度自唐宋及清千余年,可窥吴氏鉴藏规模之一斑。展品来源不仅包括吴湖帆家藏名迹,而且扩延至经其鉴赏的藏友秘籍。展出的作品包括了吴湖帆本人题跋在内,尽可能充分地展现吴氏的画学追求、鉴定方法以及购藏理念、家藏特色、交易渠道及雅玩方式等多个方面。”

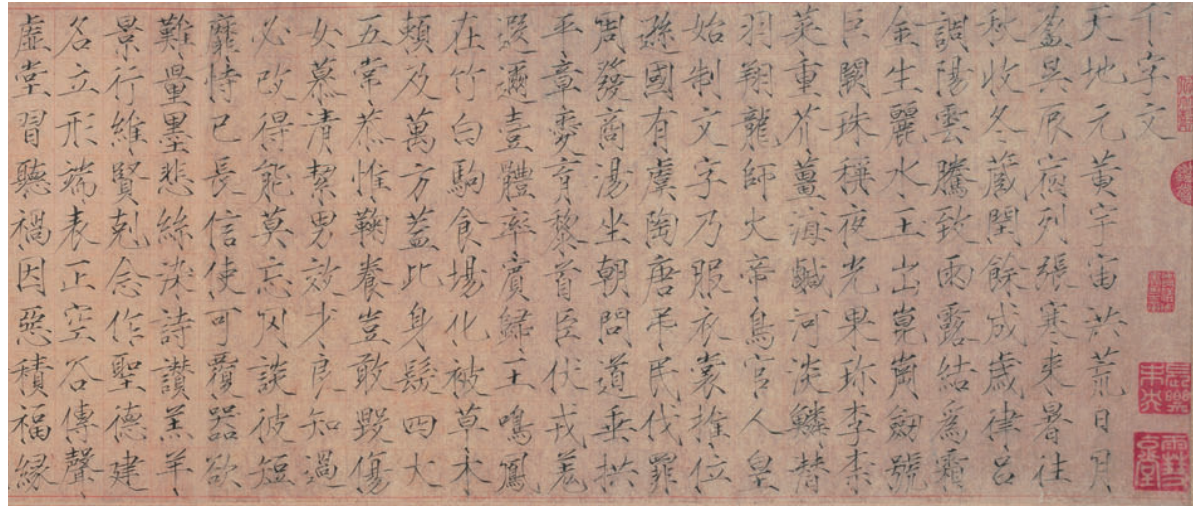
吴湖帆为何会有如此丰富之收藏,当然这与他作为世家大族子弟的身份密不可分。其夫妇二人不仅

都出身名门,且都是收藏世家,梅景书屋所藏文物之来源包括其祖父吴大澂、外祖父沈树镛、其妻潘氏家族收藏和他自己的购藏。

吴湖帆之孙吴元京说,“我爷爷喜爱收藏、鉴赏、绘画、书法、填词、教育,这六样东西都和文化离不开,相辅相成。我觉得他走的是一个背着时代大流而行的羊肠小道,很崎岖,有一个反力在拉他,还往前走。他很执着,对文化有极大爱好,有进取心。他其实不以为苦,而是乐在其中——1730多件他曾经收藏过的东西,都有他的题跋,而且不是简单题跋,需要调查研究、胸有成竹才下笔,付出的精力一般人不能及。”

特展对于每一件展品,都介绍了其与吴湖帆先生的关系与鉴定题跋。正如凌利中所言,这就是体现出书画真伪交织的复杂性,也体现了吴湖帆的鉴定巨眼。他说,吴湖帆在近百年的书画鉴定上是绕不过去的人物。“从吴湖帆振聋发聩的‘故宫(书画)旧藏真伪杂陈’声明、黄公望《富春山居图》卷赝本‘乾隆有数十题之多,实非真迹也’‘御题反以为真,黑白颠倒,不胜可惜’的一锤定音,至其创言画史‘代笔说’等真知灼见,至今被学界认可和继承。”

凌利中说,吴湖帆对于书画鉴定的贡献主要体现在三个方面:首先,现在国内外公私博物馆书画藏品,其中重要的书画在将近百年前吴湖帆都有一些明确的鉴定借鉴。比如台北故宫博物院最有名的两件书画作品,黄公望的《富春山居图》两卷,一真一伪,范宽的《溪山行旅图》一真一伪,现在的定论,如能找到源头,就会发现吴湖帆早就鉴定说过。其次,吴湖帆传统与现代古书画鉴定学科转变过程中的一个奠基者,张葱玉的著作《怎么样鉴定书画》框架非常完整,但是很多具体的鉴定方法在吴湖帆身上都有实践。第三,吴湖帆影响并培养了张葱玉、徐邦达、王季迁等一些杰出的鉴定家。

宋 赵佶 楷书千字文局部