

(上接第2版)

吉庆里现象

吴昌硕入住的吉庆里,日后走出了“缶庐三杰”:陈师曾、潘天寿、沙孟海及一个书画大师团队:陈半丁、赵云壑、赵古泥、王个簣、钱瘦铁、诸乐三、诸闻韵等,还有日本弟子、也属大师级的河井仙郎、长尾甲等。受其艺术影响与笔墨启迪的还有:王一亭、齐白石、刘海粟、朱复戡、高剑父、梅兰芳等。为此,齐白石有诗为证:“青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才。我欲九原为走狗,三家门下轮转来。”从而使吉庆里成为培养艺术大师团队的摇篮,支撑起了中国艺苑近现代百年的大师之门。中国艺术教育史上的“吉庆里现象”,是值得专题研究的。

不少日本著名的书画家、诗人、收藏家等,如日下部鸣鹤、水野疏梅、富冈铁斋、内藤湖南、桥本关雪、中村不折、儿岛虎次郎等,他们都相当崇拜吴昌硕之艺,凡来上海,必到吉庆里拜访,从而使吉庆里成为传播中国文化艺术的基地,产生了广泛的国际影响。

润格经济现象

从艺术发展史的角度来看,海派书画艺术风格的最后确立和艺术影响的最大辐射是吴昌硕作出了决定性的贡献,成为海派书画家的一面旗帜。更重要的是他以那种雄健郁勃、瑰丽豪放的画风笔姿,得到了上海新兴市民的喜爱,同时也受到了海外艺苑的肯定,从而使自己的书画金石艺术寻觅到了社会各个阶层的知音。也就是说他的书画金石作品真正具有了商业元素和市场要素,不仅整体提高了海派书画的艺术影响,而且真正确立了海派书画的品牌地位、价值构建与经济效应,使海派书画凸显了鲜明的生活情致,强烈的人文精神和独特的社会价值,使上海成为当时全国书画创作的中心和最为活跃之地。从而生动而典型地说明了一个地区发达的经济对艺术创作所起的推动促进作用。正是一个现代大都市新兴市民的青睐,多方的市场需求,丰厚的笔润等经济成因,在创作观念、审美情趣及表现形态上激活了海派书画的群体能量和本体张力,使海派书画家们有结社、出版、办展、雅集、游览等经济实力。

1912年吴昌硕定居上海后,他具有鲜明的经济意识,为了吃上一口“肉饭”,他作为主要推手使海派书画市场经济迅速构建,润格飙升,连鲁迅也感叹吴昌硕的“润格如是之贵”(《论照相之类》)。从社会学意义来看,人的经济状态对人的精神形态、价值形态、生存形态有着极为重要的影响。如果没有经济上的相对独立和基本保障,艺术家的精神生产和从艺方式就缺少了必要的、基本的社会物质保障和创作条件。这不仅使海派书画家的创作条件及物质生活有了很大的改善,而且为一个城市整体的文化发展提供了经济推动力与从

艺保障性。

吴昌硕在1914年有一本记载全年销售书画的账本《笔墨生涯》,当时订购吴昌硕书画群体主要有三大类,一是笺扇庄(类似后来的画廊)及古董店;二是为个人和收藏家;三是日本画商、书画家等,从而为了解、研究海派书画家的经济形态和从艺生活,提供了一个弥足珍贵的城市经济样本和市场营销实录。账本记载:吴昌硕是通过大吉庐、戏鸿堂、九华堂、古香室、朵云轩、国华堂、怡春堂、锦云堂、文萃楼等十多家笺扇庄订书画的。这些都是当时上档次的画廊。

吴昌硕平均每月的收入是465.25圆大洋,折合成人民币为20936.25元。而当时北京大学一级教授的月薪是400圆大洋,鲁迅当时在教育部的薪俸是220圆大洋。应该看到,早期海派书画家的润格并不高,如当年任伯年最高是2圆大洋一尺,而蒲华、虚谷等人仅有几毛钱。历史的转机是在1912年之后,一批士大夫级的书画家来到上海后,随着海派书画市场经济的构建,其润格迅速飙升,尤其是以吴昌硕为主要推手和市场标杆。

家国情怀现象

吴昌硕的晚年,充分发挥了可贵而自觉的公共精神。1915年,他创作了巨幅《芝仙祝寿图》,应邀参加了在美国旧金山举办的“太平洋万国巴拿马博览会”。美国著名的波士顿博物馆还收藏了他的“与古为徒”石鼓文匾。

吴昌硕自称:“担薪汲水一佣工”,因而他有着深深的仁爱之心与忧患意识,从他1912年定居上海到1927年逝世,当时凡是重大的慈善赈灾活动,他都积极参加,无偿捐画,有时还抱病来到现场,令人为之动容。如1919年秋,豫鄂皖苏浙五省爆发山洪,灾民多达一百多万,他又和王一亭再次合作《流民图》画册,印刷出版,义卖赈灾等,这些功德无量的善举义举,充分展示了一位艺术领袖的人格力量和大爱之心。1921年,为抢救国宝汉三老石而到处奔走作画义卖。尤其是1925年,震惊中外的“五卅”惨案发生后,吴昌硕不仅马上支撑起病体作巨幅大画义卖援助工友,并连夜在灯下写了长诗《五卅祭》,愤怒控诉帝国主义殖民者的暴行。

另外,他还支持刘海粟创办艺校,支持女子美术教育,支持创办浦东医院等,并亲自主持了四次规模盛大的中日书画家交流展,充分践行了一位艺界领袖的时代使命、社会责任、担当精神与家国情怀。

吴昌硕定居上海后的16年,构成了他人人生中最辉煌的华彩乐章,被誉为“他的艺术成就,在上海放射出一片耀眼的光芒。”记得当年恩格斯在评述欧洲文艺复兴时曾说过:“这是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面,在多才多艺和常识渊博方面的巨人的时代。”

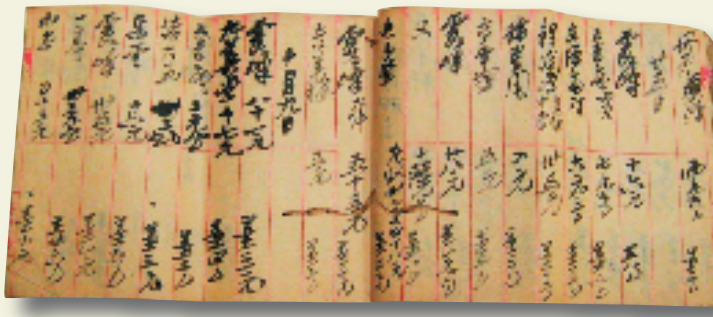
吴昌硕 富贵神仙图 167×42cm 西泠印社藏

吴昌硕 冷趣图 108.5×32cm 1903年 西泠印社藏

吴昌硕 临石鼓文四条屏 1.33×39cm×4 1890年 西泠印社藏

《笔墨生涯》账本细目 1914年 吴昌硕在吉庆里