

吴昌硕题画诗笺评

浙江人民出版社

光一 著

吳昌碩題畫詩箋評

吳昌碩題

图书在版编目(CIP)数据

吴昌硕题画诗笺评/光一编著. —杭州:浙江人民出版社, 2003. 10

ISBN 7-213-02265-2

I. 吴... II. 光... III. 吴昌硕(1844~1927) - 诗歌 - 文学评论 IV. I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 077352 号

吴昌硕题画诗笺评

光 一

- 出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路 347 号)
- 特约编辑 郎忆倩
- 封面设计 郦文龙
- 责任校对 叶 宇
- 经 销 浙江省新华书店
- 激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司
- 印 刷 浙江大学印刷厂
(杭州玉古路 20 号)
- 开 本 850 × 1168 毫米 1/32
- 印 张 15.875
- 字 数 34.8 万
- 插 页 2
- 印 数 1 - 2000
- 版 次 2003 年 10 月第 1 版
2003 年 10 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 7 - 213 - 02265 - 2
- 定 价 28.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

序

吴长邕

昌硕公的诗，源于生活，发自性情。

“诗言志”是发于内心表达于外的表现形式之一。昌老把自己的抱负、愿望等一一都在诗中倾吐出来，翻开《缶庐集》，读其诗友施浴升写的序云：“……浩瀚恣肆，荡除畦畛，兴至濡笔，输泻胸臆，电击雷震，倏忽晦明，皓月在天，秋江千里。……”他是如此赞美昌老的诗。另一诗友沈曾植更认为昌老是“书画奇气发于诗”。总之，昌老是诗中有画，有生活，有性情。他的诗又往往寓古趣于己意之中，写来苍劲高古，旷逸纵横，气势夺人，自成风格。

解放前，曾经几度有人试图注解《缶庐集》，特别是《缶庐别存》的题画诗，终因昌老的诗用辞深奥，华离杳渺，加上对昌老的生活、性情不甚了了，故在注解上遇到极大困难，大有峰觞难及之苦，不得不半途而废。卓见这项工作之难，就此无人再敢问津。

时隔数十年，今者，有光一君胆敢迎难而上，他以极度崇仰昌老的深厚热情，凭其过人胆识、超人毅力，穷七年刻苦钻研之功，不倦地去向方方面面请教，去学去问，在对昌老多方面有一定的认识后，始握管起稿，还边写边改，数易其稿，苍天不负有心人，终于完成了这部著作。姑先不论其文字得失，其勇毅精神实在令人佩服。承不弃，请我审稿，我约略抽阅文稿中部分内容，

感到他不单写作认真负责,而且措辞也俊雅可观。这是一部可读的好书,乐于推荐。

当我写完这篇序文时,他还在不断地推敲修改,力求达到更加完美。我深信他的这部著作一定可以得到广大读者的好评和欢迎,谨此祝出版成功。

序

刘 江

吴昌硕是近代著名的艺术大师。他在诗、书、画、印诸方面都有很深的造诣，并能将四者互相融会，独辟蹊径而各自成面目。

他篆刻的韵律与意境，多得力于诗，如篆刻作品中章法的虚实分布、朱白的组合、形块的构成，与其线条的长短、方圆、刚柔，其用刀的冲、切、正、侧、疾、徐等等，都组成印面的节奏韵律，有诗的格律与韵味。这仅是诗的表面形式的特点在印中的表现，而在意境方面，不少印面与边款均具有诗的意境，使观者得到美的享受，意味无穷。如《明月前身》一印，是他怀念亡妻之作，从印文语意、边款造像、跋语等诸方面的组合，都深深地表达了他对亡妻的拳拳敬意和悼念之情怀，诗情画意，跃然石上。

在他的书法作品中，其用笔快慢、轻重、中侧、顺逆，用墨之浓淡、枯湿、燥润，其结合的疏密、欹正、险稳，其章法松紧、大小、气势等多样的变化与统一，也似乎是他诗句的化身。尤其是在他所书写的自作诗中，更能把笔情墨趣和诗中的境界，天衣无缝地自然地融合在一起，浓郁之情，幽邃之意扑面而来。

在他的画中，其布局多造险而破险，虚实相生，奇稳相济，突破窠臼，自成格局；在用笔用墨用色上，表现了笔、墨、水相渗相融的丰富变化与多种对立的统一，不仅体现了物象的生机蓬勃之貌，且表现了物我相融、形神兼备的生动气韵和深沉或开朗的

诗情意趣。尤其是他在画上的题句,往往是根据画材而生发出来的诗句,这些题句不仅丰富了整幅画面的完整性,同时更具有画龙点睛的妙用,画意主旨油然而出,使观者浮想联翩。如他有幅《紫藤图》,其画面笔墨所成花叶点点簇簇,枝藤飞舞缭绕,已具诗意,加上题句“繁花垂紫玉,条系好春光。岁岁花长好,飘香满画堂”,以及补在左上角的“花垂明珠摘香露,叶张团盖弄春风”,使画面更增变化与完整,其诗意画境更紧密结合,互为申发,更臻妙境。

吴昌硕先生的诗,平生创作最勤,其内容不仅反映了其人生阅历、艺术观点、思想感情等方方面面,真情流露,感人至深,其风格亦自成面目,不仅具有很高的艺术价值,也具有其一定的历史意义。他的不少诗作,表达了忧国、爱民、思乡、怜物、述志的深挚的爱国思想与高尚情操。

他诗书画印的高度融合,实开近代艺坛之先河。而书画印的融会,更多源于他诗的底蕴。诚如沈曾植所说:“翁既多技能,摹印书画皆为世贵尚,翁顾自喜于诗。唯余亦以为翁书画奇气发于诗,篆刻朴古自金文,其结构之华离、杳渺未尝无资于诗者也。”(见《缶庐集》序)

昌硕先生一生诗歌创作量大,仅题画诗就有八百首以上。惜未见有专门搜集整理。过去人们对他的书、画、印都有专门的深入的研究,且有多篇论文与专著面世,而对他的诗歌却很少见到有较为深入细致的研究。对先生全面的艺术美学的研讨,缺少一门,实觉美中不足。今喜见光一同志有《吴昌硕题画诗笺评》的专稿,正好弥补了这一缺陷。

光一贤弟出生于昌硕先生故里,早年即受到昌硕大师流风遗韵熏陶,酷爱诗文书画,更专于古诗文,早年执教中学语文达十余年之久,业余从事文艺创作,多篇论文发表在国内外有关专

业刊物上。现为中华诗词学会会员、省书法家协会会员、花鸟画家协会会员、吴昌硕艺术研究会副会长。后调入县文化局,曾于吴昌硕纪念馆工作,接触昌硕先生大量书画诗文等资料,有感于少见对其诗有专门之研究,出于感情与责任,故潜心于此,收集、整理、注评其题画诗四百余首,附及联语、砚铭与少量词作,历时七载,数易其稿,方告其成。作者在笺评中,力求平实质朴、深入浅出、简洁扼要、切中主题,有关用典考证、注释,力求详实,笺评中有不少独到之见,发人之所未发,更为珍贵。这不仅显示了作者对昌硕先生诗歌之研究水平,同时也表达了他对昌硕先生的热诚与对之深入的理解。此书不仅弥补了对吴昌硕先生诗的研究之缺,也可帮助读者正确理解先生深邃的思想、高超的艺术造诣与崇高的人品和精神境界。乐为序。

目 录

缶庐藏汉魏古壁,数事琢砚,供书画,苦寒水冻,笔胶不能下,儿童戏供水仙于上,天然画稿也。拥罐写图,题小诗补空。·····	1
偶画石榴桐子瓷盆·····	2
题画赠赵非昔宗建,是时游虞山将返沪上用以留别,为日后相忆之资云尔·····	3
兰·····	4
松梅·····	5
新竹·····	6
雨竹·····	6
老少年·····	7
竹石二首·····	7
枇杷·····	9
剑门看竹二首·····	9
桃花·····	10
玉兰二首·····	11
天竹二首·····	12
芦花石头·····	13
扁豆花·····	14
郭外观荷,风雨飒来,借野老笠戴之,折花行堤上。归	

写图,未题诗先有诗意也。·····	15
建兰有数十种,古人从无画之者。秋日买一丛,对花写 照,使生香活色,四季常留吾庐,当易名香祖也。·····	16
梅·····	18
写梅六首·····	18
雪竹·····	22
佛手·····	23
红梅竹石·····	24
博古·····	24
古柏·····	25
石壁山僧手种天竹,偎墙依石,红艳欲滴,偶然游到,乘 兴作画。·····	26
枇杷·····	27
葡萄·····	27
芜园老梅,古苔鳞皴·····对景写之,并题长句志懊。··	28
春夜梅花下看月,花瓣皆含月光,碎玉横空,香沁肌骨, 如濯魄冰壶中也,但恨无啁啾翠羽和予新咏。·····	30
人遗纸数幅,光厚如茧,云得之东瀛,或曰此苔纸也。 醉后以酒和墨为梅花写照·····不知大梅山民挥之门 外否?引为同调否?安得起而问之?·····	31
朱菊·····	33
红梅·····	33
写兰四首·····	34
红梅水仙石头,吾谓之三友·····和碧调丹,以写其真, 歌雅什以赠之。·····	37
芍药·····	38
莲花·····	38

红梅	39
巨幅红梅	40
白菜二首	41
墨牛三首	42
牡丹	44
黄天竹	45
杏花	45
梅四首	46
菊二首	48
杜鹃石头二首	50
效八大山人画(并序)	52
荷花寄井南(并序)	53
梅四首	55
为香禅画梅(并序)	57
墨梅	59
鸥	60
梅花石屋图	61
石头	61
顽石	62
竹三首	63
沈公周书来索画梅(并序)	65
兰三首	67
为栖霞岭头陀画梅(并序)	69
松竹水石图二首	71
红梅菊花灯岁朝图(并序)	72
石	73
溪水松竹三首	74

松石二首	76
荷(并序)	77
菊	78
松柏	79
松	79
水	80
松	81
菜	82
梅(并序)	82
松二首	83
松	84
竹	85
梅	87
石榴	87
画牡丹易俗,水仙易琐碎,唯佐以石可免二病。石不在 玲珑,在奇古。人笑曰:此苍居士自写照也。	89
梅二首选一	89
兰	90
黄菊	92
梅二首	93
醉后写桂(并序)	94
水仙(并序)	95
除夕不寐,挑灯伫晓,命儿子检残书,试以难字征一年 所学,煮百合充腹……狐裘貂冠,客挟刺贺新年與马 过门矣。	96
予喜画荷叶,醉墨团团不著一花,如残秋泊舟苔雪间, 篷窗听雨时也。	97

竹五首	98
庚寅六月,在公周斋头作横卷,赠归云麟。云麟好书画,好饮,自称酒徒,又号痴骨董,天真诚朴之士也。与予初见如故交,挥汗弄笔不自知其苦,意气之感人如此。	101
赵子固自跋水仙谓:“观者可求于形似之外向深。”黠其言……余此画万不及子固,世亦断无好之如草窗者,愧且怅已。	102
再题三首	104
兰生空谷,荆棘蒙之,麋鹿践之,与众草伍……人见此画有笑我寒乞相者,题诗自解。	105
秋海棠七首选四	107
红白梅	110
庚寅十二月初三夜,与了谿屠朋、石墨施为谈艺缶庐,即景写图,落笔飏飏,与窗外风雪声相应也,两人旁观共我欣赏。	111
牡丹三首	112
秋海棠	114
墨菜二首	114
樱桃五首选四	116
雪中拗寒梅一枝,煮苦茗赏之……即景写图,销金帐中浅斟低唱者见此必大笑。	119
桐叶石榴三首	120
为诺上人画荷赋长句(并序)	122
双松	124
梅花松枝香椽水仙二首	125
蕉	126

红荷·····	127
红梅·····	127
牡丹·····	128
己丑九月闭户养疴,客送瓮头春至,酌酒把菊花,陶然 独醉·····吟五言题纸上,聊以自娱。·····	128
邕之人淡如菊,自号书勺。·····谓老缶寿我不薄。···	130
虎(并序)·····	131
龙(并序)·····	132
临八大画鹿·····	133
公周馈象笏作画报之(并序)·····	133
《宣和博古图》鼎彝瓶罍悉具·····戏学之,未能就其范 围。·····	135
友人赠周夺敦全形拓本,自补菊花水仙,作岁朝图····· 奚必穿凿为之说耶?·····	136
客有言大庾岭古梅齐梁时人植,·····长歌激越,庭树栖 鸟皆惊起,安得浮大白与素心人共赏之。·····	138
梅·····	140
梅石·····	140
兰·····	141
画竹赠筱坪二首·····	142
竹·····	143
秋菊·····	144
黄菊·····	145
寓居无花木,欲求一枝清供不可得。藐翁斋外玉兰盛 开,折以惠我,汲井华水贮古缶养之,香满一室。翁 索画,为花写照答之,韵事也,不可无诗。·····	145
牡丹水仙·····	147

水仙石头·····	147
兰·····	148
松二首·····	149
玉兰·····	150
罌粟·····	150
桂(并序)·····	151
凤仙花·····	152
荔枝·····	153
端阳景物·····	153
吴伯滔赠山水障索写梅花·····	154
画梅·····	155
画梅八首·····	156
老梅怪石(并序)·····	161
予欲写吟诗图,谓必极天下枯寂寒瘦之景·····即景写 图,不堪示长安车马客,远寄素心人共此情况。·····	162
大桃·····	163
蒿庵冯先生索画梅·····	164
陶陵鼎补梅·····	166
梅花水仙石头·····	166
佛手·····	167
公周索画菜,复属补书一帙于旁,予问其意,谓:“真读 书者,必无封侯食肉相,只咬得菜根耳。”是言虽游 戏,感慨系之矣。·····	168
蒲陶二首·····	169
画竹七首·····	171
作画三帧,各赞六言一首,茶熟香温,闭门自赏,忘此身 在尘海中也。三首·····	174

红梅	177
雪景山水二十首	178
题山水	193
题山水	194
葫芦	195
菊	196
瓶盛荷花芦苇	196
松	197
松	198
菊花为姚芝生六十寿(并序)	198
初春寒甚,残雪半阶,庭无花,瓮无酒,门无宾客,意绪 孤寂。瓦盆杭兰忽放一花,绿叶紫茎,静逸可念,如 北方佳人遗世而独立也。呵冻图之,并煮苦茗润诗 肠,宠以二十八字。	199
一竿竹	200
松二首	200
甲辰十二月十四日移居桂和坊,简庐赠红某二盆,画以 报之。	202
天竹	202
珠藤	203
紫藤	204
老少年	204
蓼花	205
枫(并序)	206
蜡梅	206
早梅迟菊,臭味尤觉酸寒,是我岁寒交也。知槃二尺便 且光,夜深常对之苦吟,故并入一图。彼华灯照珠	

翠,艳歌绕梁,宵饮达旦者未尝梦见此境。试举示之,必生恼怒。	207
兰三首	208
枇杷柿子	210
予偶以写篆法画兰,有伧夫笑之。不笑之不足为予画也。戏题一诗,以赠知音者。	211
山水障子二首	212
菊	213
题《三柳泛雪图》	214
雪中绿梅	215
《蟠桃》寿貌翁(并序)	216
菊花	217
岁朝图	218
烟柳斜阳填词图	219
梅石流水图	220
为东友画双鹤	221
古瓶花卉图	222
芜园图	223
乱石松二首	224
松泉	226
梅石	227
芍药	228
予画粗枝大叶,信笔直写,不欲如小学生埋头伏案刻意经营。丁酉二月与友人饮于僧寮,见空院石罅中围绕皆兰花,叶新抽,清香发越……伸纸拟之,与仲姬所作固相去天壤,而信笔直写之,气仍不失吾故态,宠以诗曰:	228