

吴昌硕

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

吴昌硕

□ 文/沈 霄

上 海 人 民 美 术 出 版 社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

吴昌硕

走进艺术大师生活丛书

文/沈 霄

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1975-5/J · 1859

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们,当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时,一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的?用什么样的方法,才能够看懂他们的作品呢?

带着这许多疑问的青少年读者,如果你们沿着这套丛书所提供的入口,轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去,就一定能寻找到令你们满意的答案,并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生,采用了图文并茂的形式,让读者边读故事边看作品,充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分,采用了引导读者自己积极思考的方法,来更深入地理解作品的内容,揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时,创造性和美的意识将渗透到社会的深层,作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要,美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养,而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展,除了学校所进行的美术教育外,在青少年读者的课外生活中,人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候,《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于:提示了一种新的美术教育的方法,在提高读者艺术修养的同时,更注重美的感受能力的培养。因此,《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友,同时也是美术教师的教学参考书。

一、勤奋追求 大师风范

——吴昌硕生平 /1

二、走进吴昌硕的心灵世界

——吴昌硕的故事

1. 重返家园 /5
2. 第一道门槛 /7
3. 困顿 /8
4. 愁思满苏州 /12
5. 愁中寻乐 /15
6. 拜师学画 /19
7. “下海”上海 /23
8. “一月安东令” /26
9. 两个弟子 /28
10. 吴昌硕和日本友人 /30
11. 西泠印社第一人 /32

三、永不褪色的七彩

——吴昌硕作品赏析

1. 蔬果图 /34
2. 泼墨荷花图 /36
3. 梅花月影图 /39
4. 绿梅通景屏 /41
5. 鳊鱼图 /44
6. 观瀑图 /48
7. 自写小像图 /50
8. 空谷幽兰图 /52

一、勤奋追求 大师风范

——吴昌硕生平

中国画家历来讲究诗书画和篆刻的全能。“四绝”就是指在这四方面都精通的画家，这类画家是不多的，而吴昌硕无疑是其中重要的一位。

1844年9月12日，吴昌硕出生在浙江省孝丰县(今安吉县)彰吴村的一个读书人家庭。童年和少年时代，在出身举人的父亲和私塾老师的严格要求下，吴昌硕苦读经书。他的家庭希望他能继承父亲的衣钵，光耀门庭。

吴昌硕的父亲可谓多才多艺，业余喜欢写写字、刻刻印。吴昌硕起先是好奇，跟在父亲后面边看边学，涂涂画画，继而对写字刻印爱好起来。父亲看他聪颖勤快，时常加以指点，吴昌硕初入门径，培养起了对金石书画爱好的最

初兴趣。

但是在吴昌硕16岁的时候，他的家庭与当时中国的许多家庭一样，经历了一场劫难。太平军与清军在浙西北厮杀，为了避乱，吴昌硕全家流落在荒山野谷之中。涂涂画画是不可能的了，就连单调乏味的私塾生活也求之不得了。在以后几年的逃难中，吴昌硕的母亲、妻子和弟妹先后死于饥饿和疾病。到后来吴昌硕与唯一的亲人父亲也走散了。但他总算九死一生，保住了性命，靠替人打短工度日，过着朝不保夕的生活。

1865年，在外流落了5年的吴昌硕回到家乡，边干活边读书。科举考试恢复后，吴昌硕赶去应试，不想竟一试即中，成了一名秀才。之后，吴昌硕在安吉县县城里当一名私塾老师，但一切都是那么平淡，功名、艺事一无所成。吴昌硕于心不甘，于是到了杭州，进入当时著名的诂经精舍读书，准备成为像父亲一样的举人。

精舍相当于现在的学校，往往由一个学术造诣较高的学者主持，杭州诂经精舍的主持是当时极负盛名的俞樾(清末经学大师)。

当吴昌硕拿自己的篆刻作品向俞樾请教时，俞樾马上就啧啧称赞起来。吴昌硕既惊讶又兴奋，他由此决定凭自己在艺术上的天赋，最终成为一名职业艺术家。

于是，吴昌硕结束了在诂经精舍短暂的求学生涯，到当时艺术氛围浓厚的苏州寻师访友。吴昌硕一面在官府中充当幕僚(相当于现在的秘书)，一方面观赏众多的书画、篆刻真迹，加以临摹、考据，艺术修养因此有了很大的提高。如果说从安吉下杭州时的吴昌硕还是一块没有雕琢过的玉，那么，经过在苏州几年的磨练，吴昌硕开始散发出耀人的光彩来。

吴昌硕真正成名是在上海，那时他已40多岁了。吴昌硕以他超乎寻常的勤奋和才华再加上任伯年(清末著名画

家)的提携,不久吴昌硕便成了当时上海画坛的领头人物。

1927年11月6日,吴昌硕走完了他艰难曲折、勤奋真诚的人生道路,在他的身后留下了大量精彩、灿烂、不朽的艺术作品。

二、走进吴昌硕的心灵世界

——吴昌硕的故事

1. 重返家园

1864年6月间，太平天国政权在南京覆灭，而浙西北在早些时候已远离了战火，复归平静。

这一年的中秋，当吴昌硕背着行囊重新回到彰吴村的时候，只有父亲和院前的桂花树在迎接他。桂花树下葬着在战乱中病故的他的结发妻子章氏，桂花树似有灵性，在中秋的这一天盛开了，散发出阵阵清香。

父子俩见面时悲喜交加，悲的是几年中亲人纷纷离世，只剩下孤零零的两个人，喜的是走散多年竟还有再见面的一天。两人都哭成了泪人。

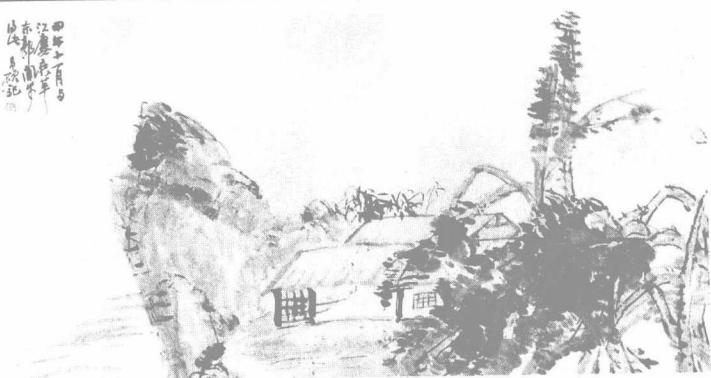

以后的日子父子俩开垦荒地，相依为命。战乱中丧失亲人的痛苦、漂泊不定的流浪和生计的窘迫使吴昌硕感到人生如同是一个断了线的风筝。他因此决意为自己设计一条安稳的人生道路。

在中国的封建社会中，干手工活和经商的人社会地位低下，是被人看不起的。要获得较高的社会地位，唯一的办法就是读书，即所谓的“万般皆下品，唯有读书高”。光读书还不够，更重要的是取得像我们现在一样的学历证明，在那时这张通行证就是成为秀才，只有如此才能博取更大的功名，最终达到读书人梦寐以求的金榜题名。吴昌硕出身于一个读书人的家庭，父亲对他寄予了相当大的希望。因此，在耕作之余，吴昌硕发奋读书。家中的藏书已毁于战火，吴昌硕就来回步行几十里借书还书。父子俩心照不宣，一个从不叫苦，一个尽力传授，吴昌硕因此学业进步神速。

1865年，由于太平天国起事而中断了5年的科举考试

丁巳年
江蘇
吳昌碩
畫

又恢复了。这一消息无疑给他们父子俩平静的生活投下了一块巨石，这可能是改变命运的一个机会，父子俩想到了一起。

于是两人草草收拾行囊，匆匆赶往县城应考。

2. 第一道门槛

这是一个多么难得的机会，在这之前的许多年，它没有垂青任何读书人，而当它一旦降临，人们惊讶地发现，幸运者只能是百里挑一、千里挑一的。

吴昌硕的心里颇不平静。一方面机会终于来了，而另一方面机会似乎来得太晚了，他已是22岁的人了，要是机会好，22岁别说是秀才，中进士也是有可能的。

考试这一天，吴昌硕清晨4时就已赶到试院。已经有好多考生先到了，他们有的低头不语，有的则两眼呆呆地望

着天。初秋的清晨，已有几分寒意了。

考试的题目不出“四书五经”的范围。吴昌硕下过苦功，熟读过经书，因此落笔写来轻松自如。

考试结束后第8天，吴昌硕和他父亲又赶到县城看放榜。吴昌硕发现自己的名字也列在那张其大无比的长方形榜上，不禁喜出望外，他的父亲看来比他还要高兴，喃喃地说：“我们吴家诗书传家，后继有人了。”

回家后，吴昌硕刻下了“咸丰童生，同治秀才”一印作留念（咸丰、同治是清朝两个皇帝的年号）。别看那是简简单单的八个字，但对吴昌硕来讲，这可是生活境遇的一大改变。

3. 困顿

22岁的吴昌硕能够在竞争激烈的科举考试中杀出重

围,脱颖而出,委实不容易。社会地位的变化,使吴昌硕颇感春风得意,他对将来的仕途、功名产生了幻想。

“可怜天下父母心”。吴昌硕成了秀才后,他父亲为了让他能够顺利踏上仕途,想方设法为他创造一个较为优越的环境。

这样他们全家就离开了彰吴村,迁往安吉城内,在那里租了间小楼住下。

经他父亲设计,小楼作了一些改造,特意设了一间书房,添置了一些家具。楼外的小园内种了几根翠竹,疏影横斜,绿草如茵,四季花开不谢;园内还叠上了几块太湖石,营造出一个既小巧又富于野趣的气氛。与彰吴村相比,这里多了几分热闹,几分方便。园门一关,又闹中取静,这的确确是一个读书修身的好地方。吴昌硕真佩服父亲的高明和用心良苦。

像许多其他的秀才一样,吴昌硕不仅要养活自己,还

要养活家人。这样，他成了一名私塾教师。塾师的生活是平静而安定的，收入也不算薄，那是一个令许多人羡慕的职业。但对吴昌硕来说，这种生活就象读经书一样，是枯燥乏味的。

为了给自己的生活增添一些色彩，吴昌硕又捡起了自己少年时期的爱好：临临帖，写写字，刻刻印。他觉得自己坐在书桌前提笔的兴致越发高涨，欲罢不能，像看着树枝萌芽、春水满涨一样赏心悦目。而当他走进教室看着学生摇头晃脑、有口无心“之乎者也”时，则感到兴味索然。

刚成为秀才时的兴奋与幻想现在变成了苦闷与烦恼。

光阴似箭，日月如梭，转眼吴昌硕在安吉县城安家已有7个年头了，马上要到“三十而立”的年龄，吴昌硕回顾了这几年的生活，只觉得时间在流逝，生命在耗尽，而自己则还一事无成。他觉得该是自己做点什么的时候了。

1872年，吴昌硕离开安吉，来到了省会杭州，入当时著

名的诂经精舍学习。杭州要比安吉繁华得多，但吴昌硕无心于此。诂经精舍位于西子湖畔，在这湖光山色之间，读书是一件愉快的事。同学间、师生间的交流、争论使吴昌硕受益匪浅，他觉得如此几年肯定会有所收获。

诂经精舍的主持是当时著名的学者俞樾，吴昌硕慕其名，经常向他求教。有一次，吴昌硕拿了自己的篆刻作品向俞樾请教，俞樾仔细看后，大加赞赏，给予了“奇、工、巧”三字的评价。这评价对吴昌硕来说好像是注入了一剂强心剂，看来真是“有心栽花花不开，无意插柳柳成荫”，在惊讶、激动之后，吴昌硕有了自己的主意。

古往今来，不要说像父亲一样的举人，就是状元又有几个能够青史留名呢？看来，真正不朽的不是功名。孔子生前周游列国，向各国君主游说自己的主张，但是没有一个人理睬他，搞得灰头土脸，狼狈不堪，抑郁不得志。而他死后却如日中天，被奉为读书人的一代宗师。超越生命，经