

国画名师经典画库

吴昌硕

吴昌硕

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

国画名师经典画库

吴昌硕

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

吴昌硕 / 天津人民美术出版社编. —天津: 天津人民
美术出版社, 2003.6
(国画名师经典画库)
ISBN 7-5305-2171-3

I. 吴... II. 天... III. 花鸟画—作品集—中国—
近代 IV. J222.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第032477号

国画名师经典画库 吴昌硕

出 版 人: 刘建平
责任编辑: 赵春堂
装帧设计: 赵春堂
技术编辑: 李宝生
电脑制作: 刘晓阳
出版发行: 天津人民美术出版社
经 销: 新华书店天津发行所
印 刷: 河北海顺印业包装有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/8
印 张: 8
印 数: 1-3000
版 次: 2003年6月第1版 第1次印刷
书 号: ISBN7-5305-2171-3/J.2171
定 价: 45.00元

版权所有 侵权必究

苍茫古厚 气势撼人

——吴昌硕的花鸟画

顾 平

在近现代中国美术史上，吴昌硕的名字最为响亮，这不仅因为他在书法、篆刻与中国画三个领域都有卓越建树，更重要的是，吴昌硕作为一种现象，在中国美术向现代演进的过程中有着特别的意义。

吴昌硕对中国画的突出贡献主要在花鸟题材上，尤其花卉画是其擅长。吴昌硕花鸟画风格特点可以用“苍茫古厚”与“气势撼人”来作以概括。这一风格的形成既来源于他在书法与篆刻方面的造诣，亦与其个性品格以及美学趣味密切相关。而这两个风格特点恰好显示出吴昌硕在中国画现代转型中的开创意义。

追求画面的“苍茫古厚”并非始于吴昌硕，早在先秦及秦汉艺术中，就已有着这一审美倾向。我们看先秦的青铜艺术，秦汉陶俑以及画像砖石，无不散发出一种古拙、浑厚的气息。吴昌硕艺术中所显示的“苍茫古厚”既是受这种传统艺术精神的感化与影响，更是他在玩味“金石”之中所找到的一种审美趣味、一种以“金石”之气渗入绘画的最佳创作方式。吴昌硕以金石起家，又间及书法，其对笔墨的体悟建立了他在篆刻与书法上的成功，而其笔墨之功同时也滋养了他的绘画，这是对“以书入画”的新的理解与运用。

中国自古就有“书画同源”之说，这个“源”字重在书画用笔用墨同出一辙。元明清三代文人画家都重“以书入画”的技巧，这也使得中国画臻于至佳至美之境。所不同的是，过去“以书入画”书多帖学，追求一种“书卷气”。讲究用笔的波磔变化，作品以淡、雅、逸为标准。清代乾嘉之后，书法因碑学畅行，艺术审美开始崇尚“金石”之气，追求作品苍茫、浑厚与朴拙之美。吴昌硕绘画中的“苍茫与古厚”正是缘于这种“金石气”之功，而其创作成为这一转变最成功的实践物。

吴昌硕作品另一特征是“撼人的气势”。吴昌硕的绘画特别重视画面的“气势”。他自己便有“画气不画形”之句。他所追求的画面之“气”，与其“苍茫古厚”相统一，呈现“阳刚”与“磅礴”之美。这也是其精神特征。吴昌硕还善于用“势”来导“气”，他的画面布局用笔均特重一个“势”字，如画梅花、牡丹、玉兰等；不论横披直幅，总是自左下向右上斜出，或从右下向左上斜出，枝叶亦作斜势，以求对角倾斜之势，款书亦作长行，以增布局之气势。吴昌硕绘画追求的“撼人气势”除了呈现其审美趣味外，还对明清正统艺术的柔气、嫩气和弱气，无疑起到了客观上的反拨作用，这一风格倾向透视出 20 世纪中国书画艺术的新气象。

以传统来评判吴昌硕，似乎吴昌硕的艺术苍劲躁动有余而文气不足，他似乎有些叛逆的意味。然而吴昌硕的趣味与审美转变，却与时代转变相合拍，从而赢得了时代的认同与推崇，这似乎是个悖论。然而在文化多元纷呈的今天，我们再来看待吴昌硕现象，似乎问题也就获得了诠释。吴昌硕的成功既包含着他个人的机遇，又体现出历史的必然。他的所谓文人性欠缺恰好造就了他对所谓的传统文人审美的偏离。但他毕竟还是一介文人，他的艺术也不可能完全失去与传统连接的因素，因此这种偏离为时代所认可，为民众所接受。而吴昌硕品格中的世俗性进一步使得他的艺术具有广泛大众化，从而使他的作品具有了最佳的时代切入点。某种意义上说，吴昌硕的艺术并不是对传统的反叛，而是一种积极的演进，它使得传统艺术走出贵族化的殿堂，开始趋向现代意义，那种温文尔雅、萧散简远的传统文人气息，随着吴昌硕艺术的产生与影响，为新时代气息所取代。

图 录

天竹水仙	1	三友图	31
笋菇图	2	枇杷图	32
梅枝图	3	岁朝清供图	33
天竹水仙图	4	玉蔬金菜图	34
红梅顽石图	5	梅花	35
墨竹	6	竹	36
错落珊瑚枝	7	荷花	37
幽兰	8	锦城风色	38
富贵花香	9	桃花	39
牡丹水仙	10	牡丹	40
墨荷	11	天竹顽石	41
墨笔枯木	12	四友图	42
墨竹	13	千年桃石图	43
雪景山水	14	茶花图	44
松石图	15	墨兰	45
梅石图	16	松梅	46
幽兰图	17	桃实图	47
竹石图	18	秋菊立石图	48
桃花	19	墨梅	49
荷花图	20	老少年	50
菊花	21	得仙桃花	51
紫藤图	22	红梅图	52
大富贵	23	松石图	53
桃花	24	墨竹	54
兰贵清赏图	25	树石竹簋图	55
墨兰	26	芍药	56
菊花	27	牡丹立石图	57
天竹水仙图	28	菊蟹图	58
翘首红梅	29	松石	59
梅花	30	墨竹古松	60

天仙祝壽
 薛玉仁兄大雅
 在吉旦之賀
 畫

天竹水仙

湘江釣完老出蜀
墨池水氣蒸成菌
芸蕈畫冷脫畦畛
能事不為尺幅寬
萬壑落盡白日長
登殿且喜盤從香
中朝大官飽食肉
焉知此味思還鄉
夢衡題

采居蓮苗不至似紙上居也
春前，有在之，甚佳，中不得
六歲，饒一尺長

夢衡先生正印

丁亥六月六日

夢衡先生正印

笋菇图

孟夏雷雨震聲響出山中山中峰木長環荷所聚故人天機清眼養遺竊
采菊慈寧西人遠寄林中玉田君教處幽隱過橋頭縮領臣上春腴觀字雲種
滂瀟頭陀更會電下誇眼福沉當病師來不著顏宜那何者為禪機
何者為理軸橙賜而柱腹一飽無遺欲清琴川流麓康山休松既今誰
何藏千懷此猶報以水墨圖中補腰雲橫松箇黨頭芽新詩猶可續
夢衡先生惠象荷二巨作以奉報來書云松箇尚未真得
故亦均及之 光緒二十一年丁亥四月二十四日為窗金碩吳俊若記

折果嚴雪灑空寒茶熟煖爐誰少候商
 尊陸競冬茲懶止冷情地不勝也

光緒十三年冬苦二少倉碩拜題句

梅枝图

天竹水仙图

友人直為贈
 吾師晚年遺作惜多缺後為慎脈所辨
 補綴語焉上江梅村余作詞五樂而
 庚辰年秋七月內人趙雲寫謹後
 於終時絕筆于大桃
 幅印

红梅顽石图

墨竹

错落珊瑚枝

幽兰
 月夜花影
 许仁三
 岁次壬午
 月夜花影
 许仁三
 岁次壬午

幽兰

昨夜东风巧吹开
半圆折花明
露沾露衣
昌

富贵花香

牡丹水仙

墨荷

墨笔枯木