

中国书画研究丛书

书画同源

吴昌硕

A series of Chinese
painting study

陈明——著

不宝斋出版社

中国画研究丛书

A series of Chinese
painting study

陈明——著

书画同源

吴昌硕

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

书画同源. 吴昌硕/陈明著. —北京: 荣宝斋出版社, 2016.3

(中国画研究丛书)

ISBN 978-7-5003-1879-8

I. ①书… II. ①陈… III. ①书画同源论 ②吴昌硕(1844~1927) — 书画艺术 — 艺术评论 IV. ①J209
②J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第291621号

主 编: 唐 辉

副主编: 徐鼎一 张桐瑀

责任编辑: 李 娟

责任印制: 孙 行 毕景滨 王丽清

装帧设计: 郑子杰

责任校对: 王桂荷

ZHONGGUOHUA YANJIU CONGSHU SHUHUATONGYUAN WU CHANGSHUO

中国画研究丛书·书画同源·吴昌硕

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版 印 刷: 北京荣宝燕泰印务有限公司

开本: 890毫米×1240毫米 1/32

印张: 6

版次: 2016年3月第1版

印次: 2016年3月第1次印刷

印数: 0001—3000

定价: 60.00元

目录

第一章 艰辛与辉煌：吴昌硕的艺术人生·····	007
年少贫苦 ·····	008
寒酸尉 ·····	010
为官为艺 ·····	015
第二章 金石书法入画来·····	021
以书入画 ·····	022
书、画、印交融 ·····	039
第三章 古人今人皆我师·····	053
转益多师 金石入画 ·····	054
融古入今 中西交融 ·····	061
书画交融 技道合一 ·····	074
第四章 画当出己意·····	087
注 释·····	179
吴昌硕年表·····	182

中国画研究丛书

A series of Chinese
painting study

陈明——著

书画同源

吴昌硕

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

书画同源. 吴昌硕/陈明著. —北京: 荣宝斋出版社, 2016.3

(中国画研究丛书)

ISBN 978-7-5003-1879-8

I. ①书… II. ①陈… III. ①书画同源论 ②吴昌硕(1844~1927)—书画艺术—艺术评论 IV. ①J209
②J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第291621号

主 编: 唐 辉

副主编: 徐鼎一 张桐瑀

责任编辑: 李 娟

责任印制: 孙 行 毕景滨 王丽清

装帧设计: 郑子杰

责任校对: 王桂荷

ZHONGGUOHUA YANJIU CONGSHU SHUHUATONGYUAN WU CHANGSHUO

中国画研究丛书·书画同源·吴昌硕

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版 印 刷: 北京荣宝燕泰印务有限公司

开本: 890毫米×1240毫米 1/32

印张: 6

版次: 2016年3月第1版

印次: 2016年3月第1次印刷

印数: 0001—3000

定价: 60.00元

目录

第一章 艰辛与辉煌：吴昌硕的艺术人生·····	007
年少贫苦 ·····	008
寒酸尉 ·····	010
为官为艺 ·····	015
第二章 金石书法入画来·····	021
以书入画 ·····	022
书、画、印交融 ·····	039
第三章 古人今人皆我师·····	053
转益多师 金石入画 ·····	054
融古入今 中西交融 ·····	061
书画交融 技道合一 ·····	074
第四章 画当出己意·····	087
注 释·····	179
吴昌硕年表·····	182

在中国书画发展史上，晚清是一个重要的变革时期。这次变革首先从书法开始。乾隆、嘉庆年间，商周青铜器及秦汉、魏晋、隋唐石碑相继被发现，引起学者们的注意。在书法和篆刻大家阮元^[1]和包世臣^[2]的极力倡导下，晚清碑学大盛，形成书法变革的风潮。因为晚清时期从事篆刻艺术的书画家很多，其中不少人擅于绘画，因此，新的书法风格、用笔方法及金石篆刻趣味、布局等因素被引入绘画当中，造成晚清绘画金石风的流行，最终引起晚清绘画风格的转变，“以书入画”一时成为一种新的艺术潮流。在晚清书画变革的大潮中，吴昌硕的艺术实践具有代表性的意义，他的书画艺术承前启后，将诗书画印熔于一炉，将钟鼎金石之力之气融于画中，以雄劲苍古一扫晚清萎靡柔弱之弊，开创出一代新风。在吴昌硕的晚年，他的艺术更是广收博取，诗、书、画、印并进，篆刻、书法、绘画三艺都到达炉火纯青的地步，成为“海派”艺术的代表画家、近代中国画坛上的一代巨匠。

第一章 艰辛与辉煌：吴昌硕的艺术人生

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

昌硕到了上海，住在……

年少贫苦

吴昌硕，名俊、俊卿，初字香朴，中年后改字为昌硕，亦署仓硕、苍石，别号有缶庐、老缶、苦铁、石尊者、破荷亭长、芜青亭长、五湖印丐等，晚年以字行。生于1844年9月12日，浙江省安吉县彰吴村人。吴昌硕的祖父是晚清嘉庆年间的举人，曾做过海盐县的教谕和安吉县古桃书院的院长。父亲吴辛甲是咸丰元年辛亥举人，喜欢吟咏诗歌，对于篆刻也有研究。吴昌硕出生时，吴家已家道中落，生活变得相当窘迫。但是，由于吴昌硕“自幼颖异，服长上之训”，^[3]因此颇受长辈重视，他幼时深受家庭熏陶，先是跟随父亲

断句识字，后又被父亲送去邻村的私塾就学，除学习经史外，特别喜爱研究训诂，喜好刻印，十多岁时就已经能够篆刻印章。吴父对于儿子的这个爱好十分支持，经常对他进行指导。由于家境贫寒，家中没有好的印石，吴昌硕就将搜集到的石头反复刻磨，有时候找不到印石，便将拾捡到的砖头瓦片替代。吴昌硕的性格十分沉静，喜欢思索，对于传统书画能够做到细心体会，认真揣摩，尽管生活困苦，但并没有妨碍吴昌硕对艺术的热爱，这对其后来在艺术上的成功有直接的影响。

1860年，吴昌硕17岁。此时正是太平军和清军战斗激烈之时，这一年，太平军破江南大营和江北大营，从安徽广德出发向浙江西部进攻，先后攻占了安吉、孝丰等地，清军尾随而至，在广德、孝丰等地与太平军激战。这场战乱造成生灵涂炭，县城变成一片瓦砾，百姓四处逃亡。吴昌硕的丈人将未婚妻章氏送往吴家避难，可章氏不久在此乱中病逝，吴家仓促将其遗骸埋在门前，便举家仓皇逃往山中，但不久就被乱军冲散。吴昌硕与家人失散，只身流亡在外，他通过替人做短工，看管玉米，打杂差过着孤苦伶仃的日子。由于当时山乡与外界交通隔绝，食盐不能输入，吴昌硕因经常吃不到盐而浑身浮肿，再加上食物极为缺乏，不得不常以野果、山药，甚至树皮、树根充饥，有几次甚至因饥饿几乎丧命。1862年，吴昌硕的母亲万氏又于逃亡路上病故。一直到1864年（同治三年）中秋，安吉地区的战乱才平息下来，吴昌硕在湖北、安徽流浪数年后，回到故乡。原来人丁兴旺的村子已经成了满目疮痍的废墟，原有4000余人的彰吴村在战乱结束之后，只剩下20多人，残垣断壁，

萧条不堪，乡人相望，倍感凄凉。在这次战乱中，吴昌硕的家人几乎全部死去，只剩下他与父亲两人。此后，吴氏父子相依为命，重新将荒芜的土地开垦，艰难度日。这段因战乱家破人亡的经历给年轻的吴昌硕留下难以磨灭的印记，他更字为“苍石”“昌石”，应该与这段经历有关。

回到家乡后，吴昌硕以耕作为生，但他并未忘记读书。由于战乱频仍，家中藏书已散佚殆尽，于是到处去借书来读，往往因借一本书步行数十里路，借来后便废寝忘食，焚膏继晷，反复研读。在阅读中，他做了许多笔记，有时甚至把整部整卷的书抄录下来，遇到疑难问题，必请教师友，极其认真细致。由于书籍难得，他非常宝贵，直到晚年，他看到一些残编断简，也设法加以收集和补订，认真保存下来，习惯正是在这段时期养成的。

寒酸尉

1865年，吴昌硕22岁，安吉县补考庚申年乡试，在学官催促之下，吴昌硕报名参加了考试，结果中了秀才。但是，作为一个潜自学篆刻的年轻人，他对八股文不感兴趣，对借八股文走仕途更是十分反感，于是从此绝意科举仕途，一心钻研金石篆刻。1865年，

吴昌硕父亲续弦杨氏夫人，一家人迁往四十余里外的安吉县城。吴家在县城里租了几间小楼，名之为“篆云楼”。父子俩将居所周围的小片旷地垦荒成园，园中翠竹数株，疏草密筱，不事修饰，因而取名为“芜园”。为何名曰“芜园”，吴昌硕的友人施浴生（旭臣）在其著文《芜园记》说出了原委：

吴子苍石今之淳朴士也。其为人不事表修饰，而中情纯一。居安吉城之东北偏，有旷地数亩，辟以为园，名之曰芜园。光绪四年秋，友人施浴升来主其家，盘桓于园者旬日。见夫花卉草莱，乱杂并植，足迹之余，皆菅苇。书室之外，所谓台榭陂池，为园所必有者，或缺或仅有，而不加饰。而吴子啸傲其中，若菟裘焉。乃喟然曰：芜之时义大矣哉！田畴以芜而存，草木以芜而生，天地以芜而万物成，人以芜而永保令名。^[4]

这种乐于朴素生活而不以为苦的心态，是吴昌硕在经历苦难之后所磨炼出来的豁达和乐观。吴昌硕除了在私塾教书外，与诗画之友研究金石篆刻，临习书画。1868年，吴昌硕的父亲病逝。1872年，29岁的吴昌硕娶妻施氏，名酒，字季仙，浙江归安县人。婚后不久，他就再次离开家乡，开始了外出交游寻师访友的求学和谋生历程。他首先到了杭州，跟随晚清时期的经学大家俞樾先生学习辞章和训诂，前后约有两年。在吴氏的第二本印集《篆云轩印存》中，俞樾对吴昌硕有很高的评价：

一八九九年
横一八·五厘米
纵一七九·四厘米
拟李复堂笔意
图二

昔李阳冰称，篆刻之法有四：功体造化，冥受鬼神，谓之神；笔墨之外得微妙法，谓之奇；艺精于一，规矩方圆，谓之工；繁简相参，布置不紊，谓之巧。夫神之一字固未易言，若吴子所刻殆兼奇工巧三字而有之乎？^[5]

吴昌硕在早年的学习生涯中，千方百计通过各种方式获得学习篆刻、书法的机会，1875年，他被湖州府的贡生颜文采招去做了一年的司帐，后来又被介绍去号称“六才子”^[6]之一的陆心源家做司帐，颜文采和陆心源都是著名的收藏家，吴昌硕名为司帐，实际是帮他们做编著抄写、收集文物、分类整理、拓印砖图的工作。在这里，吴昌硕看到了很多历代的碑帖、名人书画真迹以及钟鼎彝器等文物，这为其书画篆刻的研习提供了很大的帮助。关于吴昌硕的习画时间，吴氏自己说：“三十始学诗，五十始学画。”^[7]但有人认为，在他30岁时，就跟从安吉的潘芝畦学画梅，“传其50学画，当属戏言，抑或理解为50年后于绘事已具规模，故有此说而已”^[8]。而且，在更早的时候，吴昌硕就已对《石鼓》花费很多时间研习，因此，到了在杭州游历的时候，他应该就已经颇具传统书画的功底了。在杭州期间，吴昌硕常随颜文采、陆心源出入“六才子”家门，得以见识这些文人雅士，更方便地学习诗词书画。其中，杨岷是吴昌硕最为敬佩的。杨岷，字见山，号庸斋，又号藐翁，湖州人，咸丰五年举人，曾任常州知府，后因不善逢迎而被罢免。藐翁工八分书，尤善写擘窠大写；于汉碑能遗貌取神，著笔欲飞，而古茂之气溢于纸墨。博学多闻，对经学有精湛研究，所作诗文也简练

凝重，为人尤耿介耿直，不谐流俗。吴昌硕佩服他的为人和治学，曾于1880年备函要求列于门下。藐翁复信婉谢，表示愿以换帖弟兄相称。书中有这样的话“来函敬悉，如此称谓，未免太俗，拟仿从前沈仲复与藐订交之例，彼此赠物，即俗间换帖也。犬马齿差长，藐潜称兄，君即吾弟。”^[9]。尽管藐翁坚辞老师称谓，但吴昌硕仍然以师尊之礼相待，在所作诗篇中有“藐翁吾先师”之名，并自称“寓庸斋内老门生”，足见其尊师重道之心。吴昌硕与杨岷交往前后共20余年，在与之交往中，吴昌硕在诗文和书法上得到他的指点，受益匪浅。

吴昌硕待人诚恳，又求知若渴，书画名家都很乐意与他交往，其中以任伯年、张子祥、胡公寿、蒲作英、陆廉

