

中国艺术大师画传

吴昌硕

生平与作品鉴赏

紫都 苏德喜 编著
远方出版社

Wu Changshuo (1844-1927)

吳昌碩

生平与作品鉴赏
(上)

紫都 苏德喜 编著

远方出版社 · 2005

责任编辑 苏 文

封面设计 丁 洁

中国艺术大师画传

主 编 紫都等
出 版 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
发 行 全国新华书店
印 刷 三河市华晨印务有限公司
版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
开 本 850×1168 1/32
印 张 160
字 数 400 千字

标准书号 ISBN 7-80723-011-8/J·1

定 价 500.00 元(全二十册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。
远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目 录

一 老苍奋笔天地惊	2
——吴昌硕生平与艺术	
(一) 艺冠华夏，孰与争锋	
苦难的早期生涯	
游学时代 步入辉煌	
(二) 金石声高，气魄厚重	
印与诗 书法艺术	
绘画艺术	
二 吴昌硕题画诗	119
三 吴昌硕题跋	131
四 吴昌硕论艺	165
论画 论诗 论书 论印	
五 历代名家评吴昌硕	263
评画 评印 评诗书	
今人评吴昌硕	
六 吴昌硕逸闻录	375
吴昌硕年表	503

一 老苍奋笔天地惊

——书画大师吴昌硕生平与艺术

海上画派后期的领袖人物吴昌硕是个大器晚成的画家，他曾经自谦地说：“吾三十学诗，五十学画。”事实上，吴昌硕三十多岁就已经开始画梅、菊，只不过不轻易示人，那时他主要习诗、刻印、学书，自认为画并不成熟。

四十岁那年，吴昌硕在上海得朋友高邕之书荐认识了海上派大师任伯年，由于志趣相投，两人很快结为莫逆之交，在绘画方面经过任伯年的指点，他的绘画技艺得到了很大的提高。

吴昌硕向任伯年求教的时候，任伯年让吴昌硕先试着画一幅，吴昌硕谦虚地说：“我还没有正式学过，怎么能画呢？”任伯年说：“你爱怎么画就怎么画，随便画上几笔就是了。”于是吴昌硕拿起笔蘸上色墨随意画了几笔。任伯年见他落笔非凡，笔墨劲挺浑厚，不禁拍案叫绝，说：“你将来在画上一定会成名。”吴昌硕听了以为他在开玩笑，不料任伯年认真地说：“即使从你现在的笔墨功夫看，已经胜过我了。”

后来吴昌硕果真凭借自己深厚的书法和篆刻功力，锐意进取，别开蹊径，终于在绘画上取得了巨大的成就。

红梅图

1879年

轴 绢本 设色

纵95.2厘米

横47.6厘米

藏南京博物院

墨梅图 1879年 册页 纸本 墨笔 纵17厘米 横22.4厘米 藏西泠印社

(一) 艺冠华夏，孰与争锋

1. 苦难的早期生涯

吴昌硕名俊、俊卿，初字香圃，中年后改字昌硕，亦署仓硕、苍石，别号缶庐、老缶、老苍、苦铁、大聋、石尊者、破荷亭长、芜青亭长、五湖印丐等。1844年9月12日(清道光二十四年八月初一)出生于浙江省安吉县鄣吴村(今属孝丰管辖)。

吴昌硕曾祖名芳南，字涵芳，清国子监监生；祖父名渊，号目山，清嘉庆举人，曾任海盐教谕，又曾掌安吉县古桃书院院长；父名辛甲，字中宪，号如川，别号周史，清咸丰辛亥举人，虽名取知县，但不愿为

墨梅图 1879年 册页 纸本 墨笔 纵17厘米 横22.4厘米 藏西泠印社

官，耕读终其一生，平时喜吟咏及篆刻，著有《半日村诗稿》（未付梓）。

吴昌硕幼年时求知欲很旺盛，好学不辍。起初跟着父亲念书，后来去邻村的私塾就学，每天翻山越岭，来往十多里路，虽遇风雨亦不肯间断。除学习经史而外，他还特别喜爱研讨训诂之学。他性不好动，独好刻印。

吴昌硕在《西泠印社记》中这样叙述：“予少好篆刻，自少至老，与印不一日离，稍知其源流正变。”十几岁在私塾里念书时，书包里经常带着刻印工具，一遇空闲，就拿出来刻。塾师怕他耽误功课，总是加以阻止，但他还是背着塾师磨石奏刀，久而不倦。

昌硕的父亲喜爱篆刻，看到儿子也有这种爱好，非常高兴，但又担

冷香图

1880年 轴 纸本 墨笔

纵93.5厘米 横39.5厘米

藏朵云轩

心他没有恒心和毅力，可能半途而废，就试探说：“金石篆刻这门学问又深又广，必须下苦功才能有所成就。你有这样的决心吗？”昌硕表示一定要好好学习，不负父亲的期望。父亲非常高兴，就不时指点和教导他，于是，他对篆刻更感兴趣，“遂得门径，益乐此不疲”。他钻研篆刻数十年如一日，与少年时代所受到的启发和鼓励是分不开的。

当时他家境贫寒，无力购置太多的印石，因此每次弄到石章，都视同珍宝，反反复复刻了又磨，磨了又刻，直到剩下薄薄的一片，没法握住时才肯罢休。找不到印石，他就把砖头瓦片之类拿来作为镌刻的材料。

没有印床，刻印时昌硕只能用手握着奏刀。工作久了，手腕酸软，两眼昏花，但他还是支撑着。有一次，一不小心，刻刀戳在左手无名指上，伤得很严重，可是

墙隄鞠花可酌酒

己丑六月并錄昌黎句

苦籛

此畫為少年時的筆大都為此畫能配為
菱湖施氏其左情鄉時常信手塗抹歸獨之
取世不與者以者上極墨滿淋漓不忌其視
嫌鮮豔招故少年之筆

留存於特種五十四歲

學為今是世以之

之為性之舍之筆

范之視畫以為子

上畫者為也者之評

至藝術者謂後即

第一后體文第二

詩第三畫唐末

誠心謹也

甲申年冬

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

吳昌碩

菊花图 1884年 册页 纸本 设色 纵52厘米 横44.8厘米 藏吉林省博物馆

篱菊自黄图

1885年 轴 纸本 墨笔

纵75厘米 横23厘米

藏浙江省博物馆

他仍然每天坚持刻印，不肯间断。后来，创口虽然平复，但那个指甲却从此脱却，不再重生。

吴昌硕17岁时，聘妻章氏，尚未大婚，适逢太平天国运动，太平军直指浙江西部，很快攻占安吉、孝丰等地。章家送女至吴门避乱，不久，清军尾随太平军而来，广德、孝丰遂成战地。战乱中，章氏病歿，吴家仓促将其遗骸掩埋在门前桂花树下，举家仓皇远避，不久，“一家人被乱军冲散，先生只身流亡，孤苦伶仃，无依无靠，只得替人做短工。管苞苴(玉米)、打杂差，长期过着半饥不饱的生活”，“由于当时山乡与外界隔绝，食盐成了极难得的宝物。他经常吃不到盐，以致浑身浮肿，四肢无力”(吴东迈《艺术大师吴昌硕》)。在逃难的三年中，他几乎没有吃过一顿饱饭，常以野果、山药、树皮、树根充饥。

直到同治三年(1864)中秋，吴昌硕才

墨梅图

1886年 轴 纸本 墨笔
纵103.9厘米 横24.8厘米
藏浙江省博物馆

从皖、鄂间回到故乡，结束了长达5年的流浪生涯。回到家乡，只见满目疮痍，村中萧索到了极点。兵乱前鄞吴村有四千余人，战乱之后生存者只二十五人，“骨肉剩零星，流离我心苦”（昌硕诗句）。

吴昌硕家人几乎全部死于战乱，长兄有宾早夭，昌硕行二，三弟祥卿流亡中死于疫病，幼妹歿于饥馑。昌硕19岁那年，其母万氏也于兵荒马乱中病故，到最后吴家十一口人只剩下父亲与他两人。父子俩相依为命，开荒种地，过着十分艰苦的生活。

吴昌硕于耕作之余酷爱读书，但苦于家中藏书不多，因此便千方百计去找更多的书来读。为了借一部书，他往往步行数十里路也不以为苦。借到了书，就手抄笔录，反复研读，往往废寝忘食，有时甚至整部整卷的抄录下来。遇到疑难，必请教师友，绝不肯有半点含糊。由于书籍难得，他对之非常珍爱。直到晚年，他看到一些残编断简，也必设法加以收集和补订，慎重保存。

吴昌硕早年就极爱钻研与篆刻和书法有关的文字训诂之学，但是对于当时人们视为做官“敲门

荷花图

1886年 轴 纸本 墨笔

纵98.5厘米 横46.1厘米

藏浙江省博物馆

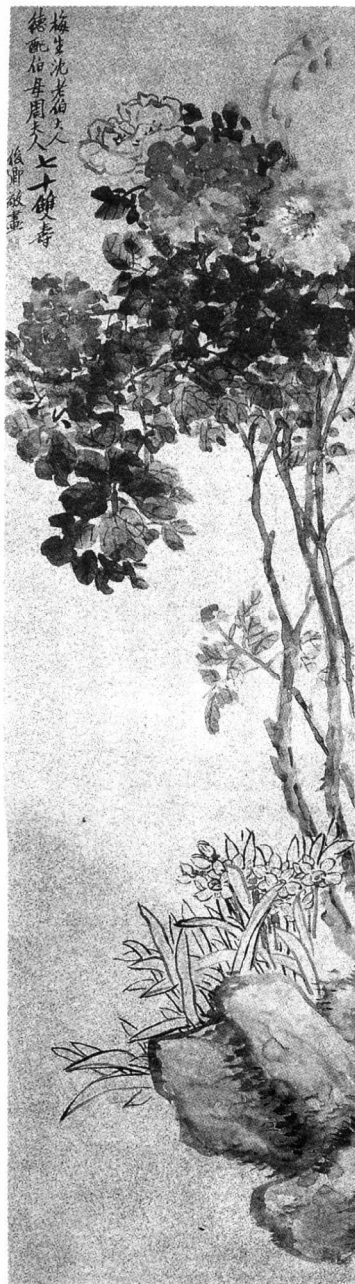
荷花图▷

1886年 册页 纸本 墨笔

纵47.7厘米 横34厘米

藏吉林省博物馆

牡丹水仙图

轴 纸本 设色

纵168厘米 横46.8厘米

藏故宫博物院

砖”的八股文，却不大感兴趣。

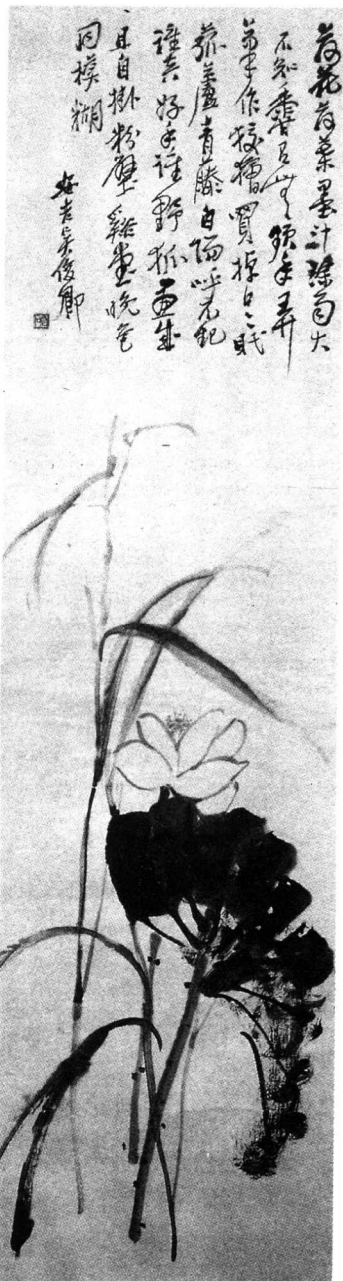
同治四年(1865)，安吉县补考庚申年(咸丰十年由于战乱未考)乡试，在学官一再催促之下，他勉强就试，结果中了秀才。此后，便绝意科举，潜心钻研金石篆刻。

同年，吴昌硕的父亲续娶夫人杨氏，一家人移居四十余里外的安城镇(今安吉县城)。他们寄寓在安城镇内桃花渡畔，寓所起名“篆云楼”，吴昌硕那仅堪容膝的书斋称“朴巢”。父子俩“赤手把长铲，种竹开茅堂”，将居所周围的一小片旷地垦荒成园，园中翠竹数竿，疏篁密筱，不事修饰，因而取名“芜园”。当年的芜园，蔬菜果粮、黄菊红梅以及青芜野草并杂其间，为他日后的艺术创作提供了无尽的灵感源泉。

在芜园，吴昌硕重新开始了边耕边读的生活。与此同时，他结交了一些对他早期的习艺之路颇多启益的师友，其中交谊最深，对他影响最大的，除了以诗文著称乡里的施旭臣外，

墨荷图

轴 纸本 墨笔
纵144厘米 横40厘米
藏天津艺术博物馆

还有朱正初和钱铁梅。

1868年，昌硕的父亲吴辛甲病逝。二十六岁那年(1869)，吴昌硕从自己所刻的二百余方印章中选择出一百零三方，汇编了第一部印谱——《朴巢印存》。

从这一时期开始，吴昌硕跟随孝丰邑的学官、以画梅在乡里遐迩知名的潘芝畦(初名喜陶，字子馥，号燕池)，开始了初习绘画的尝试。

同治十一年(1872)，吴昌硕在安吉城内与施氏结婚。夫人名酒，字季仙，浙江归安县(今属吴兴县)菱湖镇人。结婚后，为了谋生，也为了寻师访友，以加强艺术上的深造，他时常远离家乡经年不归，直到光绪八年(1882)，他才把家眷接到苏州定居，后来又移居上海。

2. 游学时代

吴昌硕早年学诗受施旭臣的指教，后又与其一同执礼于杭州俞樾门下，谊在师友之间。

诂经精舍位于杭州西子湖畔孤山脚下，主

荷花图

轴 纸本 设色

纵144厘米 横40厘米

藏天津艺术博物馆

人俞樾(字荫甫,号曲园,浙江德清人)是晚清经学大师,以学问称鼎江南。他是曾国藩极其推重的学者,又是李鸿章的同年进士,在当时名满天下。1869至1873年,吴昌硕曾两度负笈诂经精舍,跟随俞樾学习金石训诂及诗词。

俞樾见到吴昌硕的篆刻,惊为奇才,在吴昌硕的第二本印集《篆云轩印存》中,俞樾有一段对吴昌硕评价极高的颂扬:“昔李阳冰称,篆刻之法有四:功侔造化,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?”

由此,吴昌硕声望日高。

32岁时,吴昌硕曾被颜文采招去湖州做过一年的司账,后又介绍去他陆心源家做司账。颜文采是湖州府的著名贡生,家中藏书很多,陆心源是湖州六才子之一,为当时文人学士之泰斗,又是著名文物收藏家。吴昌硕名为司账,实际上