

吴昌硕（1844~1927），出身于清末浙江安吉的一个书香门第，一生历经磨难，饱经时世。他集诗、书、画、印于一身，独创「大写意画」新风，与齐白石、黄宾虹、潘天寿并称为近百年以来中国画坛借古开今的「四大名家」。他的绘画，以篆印入画，格调高古，元气淋漓。吴昌硕的传世作品很多，如《墨梅图》苍劲挺秀、生意盎然，《依样图》真气磅礴，墨色华滋，《桃实图》则诗书画印相互结合、相得益彰，臻于完美……

震古烁今
吴昌硕

吴昌硕大师·书画

第一影响力
艺术宝库

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

震古烁今
吴昌硕

吴昌硕大师·绘画

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·红卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05738-X

I.第… II.第… III.中国画—鉴赏 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111871 号

☐ 全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司
www.tangmark.com

☐ 责任编辑 杨良志

☐ 执行编辑 刘欣

☐ 封面设计 刘畅

☐ 装帧设计 朱立杰

第一影响力艺术宝库(红卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (HONGJUAN)

震古烁今——吴昌硕

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1 — 8,000

ISBN 7-200-05738-X/J · 438

定价: 320.00 元(精装 全 20 册)

第一影响力艺术宝库

苦铁画气不画形

吴昌硕(1844~1927),生于浙江省安吉县鄣吴村。原名俊,又名俊卿,初字香补、芑圃,并有一个颇具戏谑幽默意味的小名“乡阿姐”。吴昌硕的一生基本上是在磨难中度过的。他饱经时世,到晚年诗书画印融会贯通,创大写意画新风,影响深远,享誉中外。

吴昌硕是中国近现代画坛有开拓性业绩的、承先启后的一代艺术大师,是集诗书画印于一身的文人画之大成者,又是继赵之谦、任伯年、虚谷诸家之后的“海派”大家,即“后海派”领袖之一。他与齐白石、黄宾虹、潘天寿并称为近百年以来中国画坛借古开今的四大名家。

吴昌硕是一位大器晚成的艺术巨匠。他真正从事绘画艺术较晚,但却能起步便直入文人画的殿堂,逐步攀登上绘画艺术巅峰,为中国近现代大写意花鸟画开启了新纪元。他之所以取得这样的艺术成就,是因为:其一,吴昌硕自幼便受到来自诗书家庭的熏陶。其二,吴昌硕金石、篆刻及书法方面的深厚功力,是其绘画艺术面貌形成的主要因素。其三,吴昌硕深通画理,主张“画当出己意”,重创造精神。其四,广泛交友,切磋相长。

吴昌硕绘画的艺术特点,以“苦铁画气不画形”、“不似之似聊象形”为宗

ACU 17/14

第一影响力艺术宝库

旨。吴昌硕的绘画以篆印入画，格高韵古，元气淋漓，动人心魄，使观者为之心壮。他的画震人心魄，其根本关要在重气。吴昌硕绘画的布局大起大落，取对角斜势，惯用枝干衔接以增画面气势，注重画面错综回应，枝干交插，以顺应逆，以拙藏巧，且于题款纵横、长短，用印的多少、大小、朱白、位置都与布局气势统盘处置。

吴昌硕对色彩的运用亦有所创新。他使用的西洋红，深红古厚，配合其得益于金石治印的古厚朴茂的绘画风格。吴昌硕善用复色，在复色中起制约、协调作用的也是红与黑，加上利用宣纸的白色。但是他的红色与黑色都是在复色的作用下起着变化，在变化中得到统一，所以使人感到既丰富又沉稳。吴昌硕的画以松梅、兰石以及竹菊杂卉为主，喜画藤本蔓类植物，间作山水、人物、神佛，大都自辟町畦，独立门户。吴昌硕喜写梅花，与别人不同。吴昌硕画梅求取“绝世姿”，“要得古逸苍冷之趣”，“要冰肌铁骨绝世姿”。吴昌硕喜画竹，且突破古法，并以竹寄托节操之意。吴昌硕画竹，多写风雨之竹，发挥“写”的线条意趣，充溢着浓厚的金石意味。

吴昌硕画《松》题诗云：“笔端飒飒生清风，解衣盘礴吾画松。是时春暖冻初解，砚池墨水腾蛟龙。”诗中能看到画家画松的取向及其与“造化相通”的蓬勃之气。布局取顶天立地稳定之势态，枝干盘虬，大气磅礴，寄托画家诗

第一影响力艺术宝库

人浩然之气。晚年常画藤蔓植物，如藤萝、葡萄、葫芦、南瓜等，其布局之中求气势，以书入画的特色得以充分体现。

纵观吴昌硕从艺的一生，国衰家难坎坷曲折的人生经历，民族之心所积聚的郁勃之气，在吴昌硕这个操守高洁正派的文人身上，在这个诗人、篆刻巨匠、大书法家、写意画大师的艺术创作中积聚喷涌而出。吴昌硕震人心魄的大写意画风，体现了中国画笔墨所能达到的境界，淋漓尽致地展现了民族魂魄，创造了近代中国绘画艺术史上的高峰，在光辉的中国艺术史中树立了一座丰碑。

这本画册，精选了吴昌硕的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品年代、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近中国画”还为广大读者提供了关于中国画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近中国画

一管毛笔，一方砚台，一滴香墨，一张宣纸，几行诗文，几抹红印。

喜欢，就走近它——中国画。

作品赏析

对作品内容、
绘法、风格的解
读与评析。

作品名称

《牡丹图》

书

中国画上的题诗、落款，鉴赏时主要看其位置、字体、大小与画本身的搭配，及书法自身水平。

印

中国画的印章分作者、题跋人、收藏人等三类，鉴赏时主要看其风格、大小、流派、位置。

纸

中国画绘画材质，一般为宣纸、绢、绫等，宣纸最宜作画。

笔

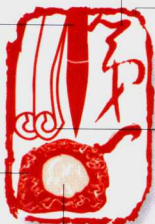
中国画用毛笔，唐宋时“紫毫笔”最佳，明清时为“湖笔”取代至今。

砚

研磨工具，一般为岩石或泥沙所制；传统分端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚四大砚。

墨

中国画用墨为主，兼用矿物、有机颜料。古代易墨、徽墨最负盛名。

國色天香
牡丹
丁巳年
春
畫
於
京
師
張
大千
畫

赏

鉴赏古画主要依据其时代风格和艺术个性，及服饰、器物、款跋、纸绢、装裱、印章、年月等。

图版

震
古
烁
今
——
吴
昌
硕

图版目录

红梅图	1	牡丹图	15
菊花图	2	紫藤图	16
天竹水仙图	3	红荷图	17
紫藤拳石图	4	荔枝图	18
红荷图	5	花卉图（风荷）	19
荷花图	6	花卉图（蔬菜）	20
牡丹图	8	大富贵亦寿考图	21
桃石图	9	花卉图（牡丹水仙）	22
玉兰图	10	花卉图（雁来红）	23
梅花蒲石图	11	玉兰图	24
香远益清图	12	芭蕉枇杷图	25
鼎盛图	14	寿桃图	26

图版目录

花果图（玉兰）	27	墨荷图	40
花果图（石榴）	28	东篱菊香图	41
墨荷图	29	荷花鸳鸯图	42
紫藤图	30	篮菊图	43
红梅图	31	牡丹图	44
兰桂清赏图	32	紫藤图	45
菊花图	34	玉兰柱石图	46
丹霞图	35	艳色天下重图	47
天竹水仙图	36	丛兰图	48
花果图（兰石）	37	牡丹水仙图	49
花果图（白菜）	38	珊瑚珠图	50
田园风味图	39	茶花图	51

图版目录

梅花图	52	桃石图	65
荣华富贵图	53	花卉图（荷花）	66
牡丹图	54	枇杷图	68
菊石图	55	老少年图	69
菊石图	56	茶花图	70
贵寿图	57	松梅图	71
寿者相图	58	墨兰图	72
菊石图	59	四友图	73
墨梅图	60	墨竹图	74
浅绛松石图	62	神仙眉寿图	75
岁朝清供图	63	牡丹芭蕉图	76
枇杷图	64	寿桃图	77

图版目录

牡丹图	78	墨梅图	92
冷露无声图	80	桃实图	93
桃实图	81	松石图	94
菊花图	82	草书遗意图	95
书画(茶花)	83	依样图	96
书画(梅花)	84	山茶花图	98
杞菊延年图	85	岁朝清供图	99
老少年图	86	牡丹图	100
葡萄图	87	花卉图	101
梅花图	88	芦橘夏熟图	102
富贵神仙图	90	贵寿无极图	103
菊石图	91	兰竹石图	104

此画作于吴昌硕在艺术上“随心所欲”的时期。画面上老干虬枝，以篆书入画，疏密粗细相间。顽石上直伸出的，用浓墨刻绘的梅花数枝，与从画的左下方淡墨牵出的一枝虚实相生，相映成趣却无混沌之状。枝丫上缀以靠墨色浓淡变化而染成的粉红色桃花，沁人的清香之气扑面而来，颇有清新古韵。

此画乃吴昌硕先生所作，其笔力雄健，墨色浓淡相宜，构图疏密有致，意境深远。此画乃吴昌硕先生所作，其笔力雄健，墨色浓淡相宜，构图疏密有致，意境深远。

墙里菊花可耐霜

昌黎白

苦鐵

此畫為少年時的筆大都為此畫也配為
姜湖施氏其立情鄉時常信有餘林婦獨之
取之而與者以者六婦墨滿淋漓不忠不義視
媒鮮豈招故少也之筆
留存左持掃五十以後

學為大進其日之

之於性之舍居之

之之魂筆也乃于

上左右者多也皆之評

年華術者謂鏡所

第一石鏡文第二

詩第三畫唐末

誠不誣也

甲申之冬

吳昌黎白

画面左下方，几块水墨草草勾出的碎石聚于一角，丛丛淡墨写出的绿叶穿插其间，背景的空白处用淡墨勾出大块青石，左下方淡笔勾出的几丛水仙斜插于碎石下，并向右爬上斜坡，但却又被前方一块岩石挡住去路。石上点点黄色的似蘑菇又似花朵的物体相互推搡着纷纷崭露头角。与其黄色相应，下方开着的朵朵水仙白瓣黄蕊，显得分外清香。

局部

轴 纸本 设色 149 × 41cm 浙江省博物馆藏