

吴昌硕

与他的『朋友圈』

印以道安岳安牛

浙江摄影出版社

浙江省博物馆 编

浙江省博物馆
编

吴昌硕

与他的「朋友圈」

浙江摄影出版社

责任编辑：张磊

装帧设计：张磊

文字编辑：唐念慈

责任校对：高余朵

责任印制：汪立峰

图书在版编目(CIP)数据

吴昌硕与他的“朋友圈” / 浙江省博物馆编. — 杭州 : 浙江摄影出版社, 2018. 10
ISBN 978-7-5514-2345-8

I. ①吴… II. ①浙… III. ①吴昌硕(1844-1927) — 生平事迹 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第225799号

WUCHANGSHUO YU TA DE "PENGYOUQUAN"

吴昌硕与他的“朋友圈”

浙江省博物馆 编

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85151156

网址：www.photo.zjcb.com

制版：杭州真凯文化艺术有限公司

印刷：浙江海虹彩色印务有限公司

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：13.25

2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-2345-8

定价：180.00元

本书编辑委员会

主 任：陈 浩

委 员：许洪流 雍泰岳 蔡 琴 徐永盛

主 编：张毅清

摄 影：王旭东

主 办：浙江省博物馆

支持单位：西泠印社社务委员会

湖州市博物馆

安吉吴昌硕纪念馆

苏州博物馆

常熟博物馆

序

吴昌硕，1844年9月12日出生于浙江湖州安吉县，1927年11月29日逝世于上海北山西路吉庆里。其一生历清道光、咸丰、同治、光绪、宣统五朝而至民国，游学、游宦、游艺的足迹辗转湖州、杭州、嘉兴、苏州、上海等地，并曾远赴京津、北上山海关。

从苦于生计的乡村秀才、一官如虱的“酸寒尉”，到领衔海上的艺坛耆宿，吴昌硕的人生轨迹，恰与一个动荡中众星云集、大家辈出的时代相交织。在他风尘奔走的生涯里，与众多声振于时者产生了交集，其一生交游友朋，包括声名显赫的硕学大儒、高官大吏、收藏世家和工商巨子，也多狷介清寒的畸人墨客以及在时代的潮流中安身立命并寻求突破的职业画人。吴昌硕终所成就的一世英名，既借助于自己对传统的颖悟和强盛的创造力，亦与众师友的切磋砥砺与相携提挈密不可分。本集所录，系吴昌硕与各个时期三十余位师友的书画酬答、诗文题跋和往来信札，虽仅占据其友朋圈中极小的一个部分，但却也可由此大略勾勒出吴昌硕大半生所处的江南艺文圈之立体网络，这其中包含着吴昌硕艺术成长、成熟过程中所获得的诸多助力，也折射着晚清至民国这一新旧交替的历史时期社会、艺术思潮的传承与新变，或可为管窥吴昌硕其人其艺提供另一种视角。

浙江省博物馆馆长

陈浩

目 录

与吴辛甲相关的四件作品 / 001

早年师友潘喜陶和施浴升 / 009

俞樾和诂经精舍 / 019

苏州诸名公：吴云、杨岷、潘祖荫 / 027

苏、沪双城记 / 071

沈石友及常熟诸友人 / 111

忘年至交王震 / 141

晚年海上众友朋 / 149

与吴辛甲相关的四件作品

罗淦《吴辛甲踏雪寻梅小像》、金心兰《吴辛甲小像》、倪田《吴辛甲夫妇遗像》和《吴辛甲诗稿并陈三立、诸宗元题跋》是四件与吴昌硕父亲吴辛甲相关的作品，其中透露着吴昌硕与各个时期友人们交往心绪之一斑。

吴辛甲（1821—1868），字周使，号如川，系清咸丰辛亥（1851）举人，由吴昌硕为其所作传记可知，他曾保知县用，并加同知衔，但仕途并不顺遂，志向难酬而于家乡耕读为生。吴辛甲善诗，遗有《半日村诗稿》，并喜篆刻，吴昌硕正是从他那里得到了为学为艺的最初启蒙。

《吴辛甲踏雪寻梅小像》是一件带有民间装饰画风的作品，补景则带写意笔致，有可能出于两位画师之手，款署“平湖罗淦”，其人生平不详。在画作的左下角，有吴辛甲（款署“金麓山樵”）于临终之年（1868）自题的一首寒食节诗，诗中以历尽劫难而寒梅待发的意象，表达了“从此天涯罢战争，马蹄得得作山行”的祈愿与清远高迈之情。这件作品在吴辛甲去世后一直由吴昌硕珍藏，在数十年里，其友人施浴升（1875）、杨晋藩与诸宗元（1913）、郑孝胥（1914）陆续观瞻并题跋。

另一件《吴辛甲小像》则作于1885年，由吴昌硕旅居苏州时期的好友金心兰补景。此作同样采用了雪中赏梅的主题，塑造了一个孤高的文士形象。吴昌硕还在画上抄录下了父亲的那首寒食节诗，故这件作品似可视为前作“踏雪寻梅”的一个翻本，足见吴昌硕对这一意象的重视与珍爱。

从1875年的施浴升题跋到1914年的郑孝胥题跋，加之吴昌硕中年时期请好友翻作的父亲肖像，可以窥见吴昌硕与友人艺文酬答中一个延续一生的重要主题，即对饱学、忧世和“浊世浇风终不污”（郑孝胥题诗中句）的文士形象的认同和揄扬，以及对自己家世的自豪。正如吴昌硕在《七十自寿》诗中所言“我祖我父皆通儒”，这一表述，不仅是他对父辈的缅怀，也潜藏着对自己的身份塑造和自我期许。这同样也体现在1902年他请友人倪田所作以身着官服的形象出现的《吴辛甲夫妇遗像》和陈三立、诸宗元为吴辛甲遗作诗稿所作的题赞中。对父亲“保知县用，加同知衔”这一身份的强调和为官“非公志也”的表述（见《吴氏宗谱》吴昌硕作吴辛甲传记，转引自朱关田《吴昌硕年谱长编》），在矛盾中透露出吴昌硕曾用半生追求的仕途之梦和经世之志，却也使他在大半生买舟湖海游的颠沛奔波和晚年功成名就后的浮华声色中依然坚守着一份传统文脉的底色。在处世待人的圆融通达之外，这种深涵的文人本色当亦是吴昌硕获得众多友人推助的一个因素。

毛律約溪山中

遊心坐相悅得

一片白琉璃初出千

天寒雪影

人自慶

德鞭

月奉題

探梅小影

洛升

難從鴻爪溯前因況是任羊
 後身怪石寒霖依舊茂
 百筆頭上占先容
 從此天涯罷戰爭馬蹏
 得任山行六卷虎溪
 香酒動起是孤山第幾
 程

同治七年寒食節

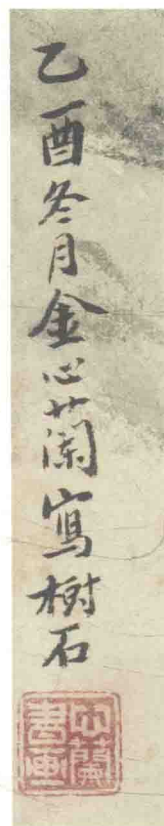
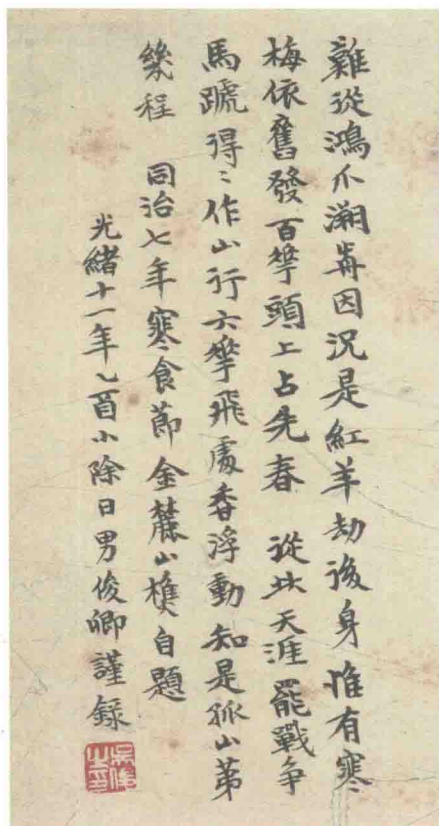
金麓山樸自題

罗淦 吴辛甲踏雪寻梅小像轴
纵129厘米 横53厘米
私人收藏

画家罗淦待考。画作左下方有吴辛甲（金麓山樵）1868年自题寒食节诗。另有施浴升（1875）、诸宗元（1913）、郑孝胥（1914）等人题跋。

金心兰等 吴辛甲小像轴（1885）

纵134厘米 横41厘米

浙江省博物馆藏

肖像作者未署名，金心兰补写树石。

金心兰（1841—约1920），名涑，号冷香，又号瞎牛，苏州人，工山水，并擅花卉，画梅尤具特长。金氏早年参加沪上著名画会蘋花书画会，与吴大澂、顾沅、胡公寿、钱慧安、倪田、吴谷祥、陆恢、吴庆云并称“蘋花九友”，亦是其后苏州怡园画社的重要成员。

吴、金相识于1880年，金心兰通医术，曾多次为吴昌硕及家人诊病，吴昌硕《石交录》谓金“君活我不一，而绝不受一钱，古称独行之士，君当之无愧”。

倪田 吴辛甲夫妇遗像轴
(1902)

纵106厘米 横53厘米
私人收藏

倪田（1855—1919），字墨耕，号墨道人，扬州人。初师从王素，得华嵒法，光绪中行商到沪，爱任颐画，遂参用任法。倪田山水、花卉、人物、走兽各科皆备，于海上画坛擅胜一时，为“怡园七子”之一。

1901年，吴昌硕于长江轮船上丢失父母遗像图，复于1902年请倪田补绘此作。吴昌硕同年题跋，说明了作画的原委。

黼卿公祖大人具剛察之才茂渾厚之惠出而為

宰而宣平而天台而吾邑卓有吏治早朝夕已
送見其豪言峻節而風俗儒雅殆已過之
反不屑為生術而風俗儒雅殆已過之
識者決其非百里才也頃者出襄陽縣丞策
塞國庫題註乞并言知其有林下風骨恬
退志夫世之入賢為郎者多矣伺公卿之
門趨形勢之途勢中奔走患得患失
者指不勝屈山林中豈有位置斯人地哉
是國也有與宰意相脗合者故為識數語
併作樂府四章以贈

會心在不遠枕漱得深意攬山一片雲識
此清白吏解一出山泉清入山路曲中石吏
隱寄茲幽躅解二澹泊厭俗塵清閑味
簪纓與泉石一鼻孔出氣解三故鄉金
麓結廬聊可謀披圖一覽芳願解四騎馳
背而從遊解四同治八年己巳天中節

治弟吳辛甲甫稿

詩稿系吳辛甲
49岁时為友人，地方
官汪黼卿《秋山策蹇
圖》所作題跋，1913
年吳昌碩于家乡坊間
覓得，特請陳三立、
諸宗元作題。

陳三立（1853—
1937），字伯嚴，號散
原，江西修水人，晚清
維新派名臣陳寶箴之
子，同光體詩派代表人
物。其子陳衡恪（師
曾）師承吳昌碩畫意，
自命書齋“染蒼室”。

諸宗元（1875—
1932），字貞長，別
字貞壯，號大至，紹
興人，曾入同盟會與
南社，民國后曾任水
利局總裁張謇秘書，
著有《中國畫學淺
說》《大至閣詩》。

歲暮人間求不得極書身後多能傳何圖倉海撓浪日
伏淵林山梁府第就定追思卿里樂民和故解長官
賢獨嗟頭白孤兒在梅著懷今二十年

周止世先生遠來久徵佚出符今於雲中求得題汪
黼卿秋山策蹇圖詩懷承允分題謹此紀幸 諸宗元

岳翁窮老擅才藝尤以畫筆誇荒裔及鋒早試
善刀藏牆角儒生甘自棄先人毫翰播州國
亂離亡佚搜隻字忽償零幅并圖間傳襲
清芳比美器我誦短章合謠諺依細貌此
清白吏當年竊祿雜賢郎駕駘未免倍
驕驥故逢汪卿輒美之嫉俗揚賢動深喟今
為何國更何時乳臭未充縣知事翁摩手
澤晚瘡痍同天釀作任天淚 癸丑二月題奉
岳廬先生教之 散原陳三立

早年师友潘喜陶和施浴升

