

翰
札
菁
华

吴昌硕手札

上海书画出版社

翰
札
菁
华

吴昌硕手札

上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴昌硕手札 / 上海书画出版社编.

— 上海: 上海书画出版社, 2007.6

(翰札菁华)

ISBN 978-7-80725-570-3

I. 吴... II. 上... III. ①吴昌硕 (1844~1927)

— 书信集 ②汉字 — 书法 — 作品集 — 中国 —

近代 IV. K825.72 J292.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 083648 号

翰札菁华

吴昌硕手札

上海书画出版社出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

网地: www.duoyunxuan-sh.com

E-Mail: shcp@online.cn

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

开本: 787 × 1092 十二开

印张: 6 印数: 五千册

二〇〇七年六月第一版 第一次印刷

ISBN 978-7-80725-570-3

定价: 叁拾元

强抱篆隶作狂草

——吴昌硕手札书法赏析

孙敏

吴昌硕生活的年代，正是我国处在晚清民初一个大动乱、大变革的时代。

吴昌硕（一八四四—一九二七），浙江安吉人，初名俊，后改名俊卿，字昌硕，又署仓石、苍石等。常见者有仓硕、老苍、老缶、苦铁、石尊者，七十岁后又署大聋。他是我国近代杰出的艺术家，是公认的上海书坛、画坛、印坛的领袖，同时又是杭州西泠印社的首任社长。

吴昌硕的书法根植于秦汉，这与其印风是相一致的。同时他更追求一种古朴美，这就是通常说的金石篆籀之气。先秦石鼓文及汉碑是吴昌硕的篆书基础，同时又将这种金石气引入到他的行书、草书。这种石鼓文的笔力骨线与汉碑的雄浑气度被巧妙地融会贯通在他的行草书中，成为吴昌硕书法美学的基础。他自己也说自己『强抱篆隶作狂草』。单从这一句字面意义来理解，他是用篆隶的笔法来书写草书。但是我们从更深的意义上理解，则是一种创新的认识，他要写出自己的面貌与特色来。创新是任何艺术的不息生命力，也正是吴昌硕书法中的篆籀气，使得他的草书中充溢着篆隶意韵，而篆隶中也时常能看出他的草意来。这种篆与草的对立统一，使得吴昌硕的书法如长江黄河，一泻千里；似高峰坠石，势如破竹；像铁锥画沙，真气弥漫。沙孟海先生评他的书法『行草书纯任自然，一无做作，下笔迅疾，虽尺幅小品，便自有排山倒海之势』。吴昌硕先生自评其书法时，却明确地说『纵入今人眼』、『输却万万古』。虽然他的书法在当代受到了极大的欢迎，应该说是取得了成功，但离他追求的高古之气还相距甚远，这更能说

明他追求秦汉古风的殷殷之心。

吴昌硕出生在浙江省孝丰县鄣吴村的一个读书人家。鄣吴村风景清幽、群峰环抱。他在这样一个民风纯朴、野趣盎然的山林中度过了他的童年时代。幼年的他求知欲强，开始随他父亲读书。后来他在邻村的一个私塾中就学，每天翻山越岭，风雨兼程，但其好学不辍，锤炼了他顽强的品质与意志，因而十多岁时即磨石刻印，提刀代笔，加上父亲的指点，遂得门径，乐此不疲。

十七岁那年，太平军从安徽直指浙西，清军尾随而来，杀人放火，奸淫掳掠，人民不堪清兵蹂躏，四处逃亡，辗转于荒山野谷之中。吴昌硕与家人失散，独自一人到处流浪，时常以野生植物和树皮草根充饥。他在湖北、安徽等省流亡达五年之久，历尽千辛万苦，到二十一岁那年才回到家乡，与老父相依为命，躬耕度日。

吴昌硕于耕作之余酷爱读书。但家里藏书不多，为此，他常千方百计去找更多的书来读。有时为了借一部书，往往来回行数十里路，也不以为苦。他借到了书，就废寝忘食，读了又读。遇到疑难，必请教师友，绝不含糊过去。正由于书籍这样难得，他对之非常珍爱。直到晚年，他看到一些残编断简，必设法加以收集和补订，慎重地保存下来。他早年就极爱钻研与篆刻、书法有关的文字训诂之学，对于当时一般人视为做官『敲门砖』的八股文，却不大感兴趣。二十二岁那年，在县里学官的督促下，他勉强去应了一次考试，中了个秀才以后，就绝意场屋，不再赴考，一直依游幕和鬻艺为生。到了五十三岁那年，他一度被举为江苏安东（今涟水县）县令，因不惯于逢迎长官，到任只一个月，便毅然辞去。从此厌弃官场生涯，专心致志地从事诗书画印的艺术深造。

二十九岁那年，他离开家乡，到人文荟萃的杭州、苏州、上海等地去寻师访友，刻苦学艺。起初他从俞曲园学辞章和文字训诂之学，为时约两年，为他后来的深造打下了扎实的基础。在苏州，他结识了当时知名的书法家杨藐翁，向他请教书法和辞章。同时他待人真诚、求知若渴，各地的艺术家和知名人士都很乐意与他交往，其中尤以任伯年、张子祥、胡公寿、诸贞壮、沈石友等人与他交情甚深，相互切磋，书艺精进。他又从不少收藏家那里见识了不少历代

彝器文物和名人书画真迹，临摹欣赏，孜孜不倦，既扩大了视野，又拓宽了胸襟，与艺术家们的交往更使他的学术修养有了提高，艺事也随之大进。

本次编录的吴昌硕的手札，正是他写给艺界朋友的书信。朵云轩藏品中竟有这么多的手札，甚为罕见。尤其是上海书画出版社的同道将其汇集出版，真是惠及书坛，功德无量。其实最早称为『帖』的实际上就是书信，如王羲之的《快雪时晴帖》、陆机的《平复帖》等，只是此类书信（帖）是由书法名家书写而已。书法名家的书信往来为书法艺术的发展提供了广阔的舞台。中国书法艺术由信札开始渐渐地从实用走向艺术，并衍变出其他的各种书法形制。由于信札具有书法艺术性的原创性，从而使其与其他形制的书法作品具有质的区别，即是在私密状态下，无拘无束地信手拈来，内容亦随着思路而在纸上倾诉着，这样的书写真谓是随心所欲，纵情恣肆，因而更能体现书法为心灵的艺术的美学特征。

这次面世的吴昌硕的手札，属行草书体。其六十四页手札风格基本一致，属吴昌硕草书成熟时期的作品。中国的书法历来追求静态美和动态美，当然亦有两者兼有，而吴氏书法是尚动态美的，字里行间，充溢『力』与『气』，给你以动感的享受，但细品，更觉势疾而气徐，回味无穷。

欣赏这些手札行草，更像在欣赏『一笔书』，他的笔意连绵不断，字距间紧密极致，难有插针之地，环转直下，一泻千里，气横而不断，势沉而力雄。这种行气只能在明末的巨幛条幅中所见，而在吴氏的尺牍中也表露无异，真是十分了得。我们再揣摩吴氏的书写过程，挥洒自如，一气呵成，直抒胸襟，没有间隙和停顿，因而在款落之处或是结尾的最后一笔，往往夸张地尽情宣泄，从而形成其行笔中的节奏。结体上取法明末倪元璐与黄道周，字形呈左低右高，形成一种动势。用笔上追求古意，用篆隶笔法为之，因而古意盎然，确实写出了吴氏书法独有的风格。

但是一味地『强抱篆隶作狂草』，也与草书固有的用笔规律不能完全吻合，因而有的地方略嫌生硬、做作，尚欠含蓄，但是书信写来随意挥毫，直抒胸臆，丝毫不影响其书法上所取得的成就。也正因为如此，吴昌硕先生追求个人

风格的书风是如此的真实，如此的感人，令人熟读之后，对其书法产生的敬畏之情，在不断地升华。吴昌硕书法是中国书法史上一座不朽的丰碑。试问秦汉之后，千数百年间有几个能写出吴昌硕先生书写的石鼓文那样力大势沉、荡气回肠的大篆呢？又有多少书界豪杰能写出吴昌硕先生如此具有恣肆痛快、奇崛雄强的尺牍呢？

翰札菁华

马一浮手札

罗振玉手札

明清名贤手札

吴大澂手札

晚清七名臣手札

吴昌硕手札

翁同龢手札

曾国藩手札

俞樾手札

清末民初名人手札

長史先生辱書環 示知抵滬渴飲趨訪以病不

果回將 枉顧以快盼

應是夜且傳重晤者同時予 歡喜今晨
為卷未寄因何以此當先行致辭耶近訪

衆海函乞 指疵并 覽先代作通園五絕四

紙五初 筆削因有謬索之書急悉臥病

未能思索自知五絕之難也 湊 神筆面為

多多多

痊安 年 月 日

鞠先志湖上诗

崇祿偃塞中上頭泉星拱之湖外樓墉圮
亡感佛千劫凶酣美止歌四悲招孤少鶴隱
能來誦武穆泪天極不思園為別美是蕭瑟

垂楊垂柳聊句留

靜已忘閑忘來問訪以爲笑

重擲崩龍墉京藪 聖躬將軍誇大樹

列祖法出官馬步寧為福駘羣騰死忠斗

持論資旁涉論語孝秋去文墨

歲中氣不月初錄水蒼皇甲子冬內道
漢宮重一擲故文識字漫片客

江表

江都歸吳風海其耶據妻子傷別擬紙羊
漫觸波江將石豺虎口食人肉縻心驅比
訪孰賞足覽款廣兵誰知我持以眠哥不
白秋茄醒夢鳴村

研嘉西宋人刻蘭亭景物於四角古雖罕也
吳江王氏諱為樓產物出為拓後

梅崇隱之誰似在東武果祠同意跋是年時
時刻興懷俯仰一古吟

茂林僧所樂安汝心太平之紀永和老五丹
音從陳述人確墨更墨人確

不學子東坡飢便食摩訶片石振吳鉤漫誇

矚碣底何拓現在同生吳江諱為樓

西湖海隱園為許芥西

負騎驢湖上客
招鶴水邊亭
閉門種菜誰同
說
記鳥遼東
官監

墟地中荒慘
不為存
意悽前
園心中
自
寧
天
一
多
海
音
風
作
四
鄰

別後局對永星

大正先生

甲子歲寒吳昌碩年八十有一

去公重望心

不知事多中友朋之樂勝于南石而

在知勝于南者之物行而此友矣

以病半月好胃呆神弱藥不生效

以病解時見神清光華頃刻行料是

醫藥殊為困懷延旁晚必出門藉生

三才氣

集伯一亭時對我談

事以取樂可哉也訪興遠浦通僮局

題事之首為帝永慶

指教為事王生法止古案王瑞

昨老僥其名遂楚即功于讀藝樓者

書法按可先生來承為道遠寄之即

旅中書

曾

夏壯先生集

亦安候 春暮高車絕備此中

去歲說法去將此死近因足楚不常

弄筆未能多中為賦不智病何日來滬

海防問散原大病確否望便中示悉

詩一首衆候候 夏壯先生集