

浙江名人研究大系

浙江文化名人传记丛书

主编 万斌

百年一缶翁

吴昌硕传

吴晶 著

浙江人民出版社

百年一缶翁

吴昌硕传

吴晶 著

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

百年一缶翁:吴昌硕传 /吴晶著. —杭州:浙江人民出版社,2005.7

(浙江文化名人传记丛书/万斌主编)

ISBN 7-213-03085-X

I.百... II.吴... III.吴昌硕(1844~1927) - 传记 IV.K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 063844 号

百年一缶翁——吴昌硕传

吴 晶 著

- 出版发行 浙江人民出版社
杭州体育场路 347 号
市场部电话:0571-85176516
- 责任编辑 陈昆玉 王志坚
- 责任校对 叶 宇
- 封面设计 池长尧 殷 瞻
- 激光照排 杭州天一图文制作有限公司
- 印 刷 杭州富春印务有限公司
(杭州桐庐瑶琳镇)
- 开 本 880×1230 毫米 1/32
- 印 张 10.75 插 页 2
- 字 数 24.5 万
- 版 次 2005 年 7 月第 1 版
2005 年 7 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 7-213-03085-X
- 定 价 20.00 元
- 如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

总 序

万 斌

浙江这块并不算太广阔然而深厚的土地，哺育了众多的文化名人。他们为文化的传承，更为文化的创新，竭尽了他们的才智，取得了伟大的成果。据我们的粗略统计，元明清三代中，浙江一省的文学家皆占全国总数的五分之一。而现代史上，浙江文化名人之多、涵盖领域之广更使人瞠目结舌！面对这么一块丰厚的文化宝藏，今天如果不做点什么，岂不愧对先人！

开辟鸿蒙，旧事难具论。但据新的研究成果，可知约在十万年前，“建德人”已在浙江大地上活动。马家浜文化、河姆渡文化是六七千年前的胜景，四千多年前的良渚文化则透出了文明时代的曙光，充分证明了中华民族的多中心起源说。不过，与后来得到迅猛发展又逐渐被确认为华夏文化核心的中原文化相比，在很长一段时间内，早期的浙江文化弱势地位明显，良渚文化的神秘消失，也许就是这种弱势地位的原因或者结果。

尽管到西汉，浙江一带仍被视为“方外之地”，但是，即便从较狭窄的中原文化的角度看，浙江文化也已经能够成为那曲多声部合唱中的一个声部了。春秋时期的范蠡是一个成功的政治家 and 企业家，同时也是一个洞明世事的经济学家。

而王充，则以他的《论衡》震动了汉末的京兆。

魏晋南北朝时期与两宋时期的两次从北到南的人口大迁徙，以及吴越钱氏保境安民，是浙江文化后来得以繁茂的关键。这其间的安史之乱，也是北南文化彼消此长的关节点。自此，浙江这块美丽的土地开始得到大规模和深层次的开发，优美的山水给了艺术家、诗人，乃至高士高僧无尽的灵感。浙江人才迭出，各展其技，已然引起全国的注意。艺术家王羲之、王献之、曹不兴、智永、虞世南、褚遂良、燕文贵，文学家谢灵运、沈约、骆宾王、孟郊、寒山、拾得、罗隐、周邦彦，宗教界的智顗、杜光庭，科技界的沈括、毕昇、朱肱，都是对中国文化卓有贡献的人物。

南宋政权定都杭州后，浙江文化旋即在中国文化的舞台中心进行了令人崇敬的表演。这一表演一直延续到了清代。也就是说，在中国传统社会的后半期，浙江素领风骚，对中国文化贡献卓著：在思想学术领域，涌现出永康学派陈亮、永嘉学派叶适等重事功、重现实的思想巨擘，他们的主张在今天仍然成为浙江经济和社会发展的重要思想资源；王阳明的心学独树一帜，引领了明代思想解放的滔滔洪流；黄宗羲对政治社会的深刻反思，击中了传统中国的根本弊病。而黄氏与章学诚，则为中国史学的重镇。文学领域，则有陆游、朱彝尊、龚自珍等大诗人，更有高明、徐渭、李渔、袁枚等与市民阶层有深刻联系能道时代之先声者，亦有刘基、宋濂、于谦等在政治领域大有建树且文学亦可观者。艺术大师也极多，如马远、夏珪、赵孟頫、黄公望、吴镇、王蒙、陈洪绶等，不仅为一代名家，亦可为后世垂范。诸多的藏书家、刻书家和文献大家如范钦、严可均等为文化之邦增添了浓郁的文化气氛。在与

海外文化的交流沟通上,浙江也处于领先地位:陈元赞、朱舜水为中国文化远流日本作出了重要的贡献,而李之藻、杨廷筠、李善兰等则师法西方科技,开中国文化近代化之先声。

西风东渐,古老的中华从沿海泛起新浪。这一次在文化史上几可媲美战国时期的百家争鸣,使浙江有幸再一次位居中国的发展前沿,浙江文化在 20 世纪再次放射出异彩。转型期的文化大师,浙江有了王国维、章太炎、蔡元培。而鲁迅更以其超凡的艺术感受力和深邃的历史洞察力,成为世界级的文化巨人。举凡文学、艺术、教育、出版、学术、新闻,浙江无不人才济济,傲视全国,如茅盾、夏衍、郁达夫、吴昌硕、潘天寿、夏丏尊、张元济、胡愈之、钱玄同、陈望道、邵飘萍、曹聚仁等等,皆可谓自成一家的文化巨擘。在新兴的科学技术界,浙江亦出类拔萃,有竺可桢、金宝善、姜立夫、严济慈、童第周、赵忠尧等著名科学家。20 世纪已经逝去,但我们完全可以期望浙江的文化在新千年发扬光大,再放异彩。因为时代需要,因为中国需要,我们更希望因为世界需要!

浙江省社会科学院为浙江省哲学社会科学研究的综合学术机构,一方面以现实问题为主攻方向,另一方面也要秉承浙江文化的传统优势,总结浙江文化发展的宝贵经验,为文化的创新发展竭尽绵薄。在浙江省委、省政府建设文化大省的号召下,我们毅然启动“浙江文化名人传记”系列丛书一百部这个我院建院以来最大的科研项目。通过为浙江文化名人立传,既可借以反映浙江文化发展的总体面貌,也有利于今人见贤思齐,努力进取。目前丛书正在陆续面世,我们一定团结各方力量,坚持学术标准,争取近年内完成这个浩大的学术工程。

本丛书共为一百部,其中古代五十部,20世纪五十部。本丛书中之文化名人,我们一般采取以下准则选取:(1)生在浙江,或其主要文化成就在浙江完成者;(2)卒年在2000年底前者;(3)在某一文化领域作出巨大贡献,在全国有重大影响者。另外,丧失民族气节者不入选,个别资料奇缺者亦暂不入选。其中选目,若有不甚恰当者,希社会各界批评指正。

本丛书从创意始,就得到了中共浙江省委、浙江省人民政府、中共浙江省委宣传部、浙江省财政厅的正确指导和真诚帮助,得到了诸多学术界前辈的支持,得到了各兄弟单位和社会各界的关心,更值得一提的是,得到了众多文化名人的亲属及有关人士的无私协助。在此良好氛围下,我们唯有在今后几年焚膏继晷,埋头苦干,将这项工作尽可能做好,庶几不负社会之公望!

是为序。

2003年春于杭州

楔 子

吴昌硕(1844—1927)作为海上画派后期领袖,是晚清民初最具代表性的艺术家。他以诗、书、画、印四艺合一的整体艺术成就享誉海内外,并对近百年来中国传统书画艺术的走向产生了深远的影响。

关于吴昌硕其人其艺,以前的研究成果已有不少。本书作为“浙江文化名人传记”丛书的一种,希望能在以下几个方面有所开掘,提出自己的见解。

首先,本书欲以近代史、近代文化史(包括绘画史)的沿革为经,以江南中心区域的浙西文化圈、浙苏皖江南画家群、海上画派、浙派文化人等群体的活动为纬,努力勾勒出吴昌硕在晚清民初社会、文化变迁中的真实位置。

本书取名“百年一缶翁”,自是着意于揭示出吴昌硕与时代的关系。吴昌硕一生所处时代,正是所谓“三千年来未有之变局”。他生于鸦片战争爆发后四年,与近代史开端共生。他又享长寿,活到了1927年。生当此时,他既在战争中饱受摧残,又在仕途坎坷中壮志不伸,但也得到了这个大时代的许多慷慨赠予。

吴昌硕的少年时代,亲身经历了太平天国运动的惊涛骇浪。五年逃难流浪生涯的磨难给了他一生以深刻的影响,使他通达了世事人情,锻炼了坚忍心志和刚强人格,也使他在日后长时间

的逆境里能始终葆有一份豁达的心境和对苦尽甘来的憧憬。此后,吴昌硕在青年的科举求学、中年的宦海漂泊兼卖印鬻画谋生中苦苦寻觅、选择着自己的人生道路,游学、游艺、游宦生涯构成了他一生中时间最长也最为重要的部分。其中,从而立之年到年近古稀对仕途生涯的追求与官场转徙,向来被研究者有意无意地忽视,其实这却是他在艺术追求外最持久的追寻。如他在苏州为小吏、候补官员多年,多次入幕,并以金石之艺周旋于晚清官场,亲身参加了中日甲午战争。仕宦阅历和政治理想对他的艺术并非都是负面影响,也使他的艺术具备了更高远、阔大、深沉的内涵,得以从一般画家中脱颖而出。晚年,吴昌硕又经历辛亥革命、军阀混战,一生都在乱世之中,所以临终仍有“坐观太平双眼悬”的期盼,这使他对超越现实苦难、追求美好理想境界有更深理解。他曾感慨“风波即大道,尘土有至情”,还希望“安得梅边结茅屋”。他笔下那些色彩绚丽、充满真实生趣却又充溢着非现实美感的花卉作品给人异常深刻的印象,因为这正是他心灵渴求的寄托和外化。

在百名我们为之立传的浙江文化名人中,吴昌硕所处的时代决定了他在绘画史、艺术史中的延续性比开创性更强。他是最末的文人画家,忠君爱国,追求仕途和诗文组成的典型旧式人生,却也在无可避免的时代变迁中,受到了现代气息的濡染。他终于在清廷覆灭后,彻底放弃了对功名的幻想,走出了最后一步,定居上海,以卖书画自给终其一生。这是前代文人画家如徐渭、石涛、八大及“扬州八怪”们命运的延续,却以喜剧结尾。吴昌硕更将毕生丰富的人生阅历和修为注入书画,依托早年在传统文化、地域文化中得到的丰厚内涵,并以广泛的交友,以及睿智豁达的人生智慧和亦雅亦俗的人生取向,广结善缘,顺应时代,终于在人生最后阶段登上了海上画派、西泠印派的最高峰,

成就了百年中难得的人生传奇。

本书还希望能凸现吴昌硕人生与艺术的广阔背景——中国文化传统尤其是清代及晚清文化语境、学术氛围，如乾嘉以来文字训诂之学兴盛，道咸以来碑帖学兴替、金石画风兴起，以及明末以来市民思潮的涌动与文化市场的兴起，石涛、“扬州八怪”张扬性灵、“狂怪求理”画风的风行。

在时代影响之外，本书还特别注重吴昌硕早年在江南中心区域，也就是古浙西一地的浙北、苏南包括沪上等地游学、游艺及与浙江学人、画人、印人交往的经历，凸现古浙西文化一脉、绘画传统对其一生成就的重大影响。

吴昌硕的出生地（安吉鄣吴村）和成名处（上海）的关系，正如两地水系的关系一样富有隐喻意义：安吉正是上海黄浦江的一个源头。吴昌硕的一生正如他小时家前的那条小溪，流出群山深处，汇成苕溪，流入太湖，流向东海。吴昌硕当年就是以浙江人恋乡不恋土、顺应时代的态度（几乎和今日浙江人从小乡镇走向大城市的流向模式一样），从安吉、湖州、苏州、上海，一步步渐行渐远。

古浙西一域正是江南水墨繁华地，自南宋以来，元明清七百年间，书画家多出自此地。1840年后，又有“海派”崛起于此域，成为高峰和新的开端。吴昌硕所擅的画、书、印、诗四艺在浙西有着深厚传统。他在青年时代得以知遇此地许多大家，也遇到许多不得志却身怀绝艺的民间才人逸士，得到了人品、性情与才艺上的熏染。而且，在他人生的各个时期，周围都有浙江人、湖州人、安吉人，给他以各个方面的帮助。

当然不能单纯以时代与地域来限制吴昌硕，他生前身后的影响早已超越了一时一地。但如果不把他放在近现代百年历史变迁和江南地域文化氛围中，只单纯从艺术史、绘画史角度看，

是无法真正深刻理解他的艺术所代表和彰显的文化精神力量的。

其次,本书希望能写出吴昌硕作为近代重要文化人物而非单纯书画家的一面,也就是致力在文化层面上将他作为个案,探讨、揭示兼旧式文人、书画印诗人、画坛领袖于一身的他在文化转型中的典型意义及复杂性,以求塑造出更丰满、真实的形象。并希望能通过对其生平的融通性研究,把他纳入近现代浙江文化史研究之中,成为其中有机的一部分。

有清一代正是融通与集传统大成,各种学术与艺术复兴的时代。到了清末民初,中华文化传统尚未被时代与人为因素全然斩断。正是在传统文化融合、会通的大背景下,成就了那一代人前无古人、后无来者的深邃广阔。吴昌硕艺术的最大特点和优点也就是融通和超越,这成就了他的大名。

写吴昌硕传时,能特别强烈地感觉到地域与时代对他一生的巨大推动力,但在机缘之外,他自身的刻苦努力也是他成功的重要原因。所以,也希望能把这本传记写成某种程度上的生活启示录。

作为一部艺术家的传记,本书以传主生平为主线,兼顾其艺术,最终仍归结于其人其事。希望能重现传主坎坷而充满传奇色彩的一生,写出他性格真实、复杂的一面,写出一个饱满、可亲的形象:为人多情重义,饱经沧桑,深沉甚至有些世故,却又至老不失热情、天真与幽默;性格宽厚,不拘小节,朋友极多,时而有狂放不羁的名士气,骨子里却始终入世,待人诚挚,对艺术刻苦勤奋。并突出其身上的“浩然之气”,这一股“气”既来自他强悍的生命力,也来自传统文化在大时代中求变产生的强大能量,最终化为他艺术中强健浑厚的精神内涵。

吴昌硕艺术最重要的两个特色就是野逸与高古,正如他诗

画中常见的“野梅”和“苍石”意象，朴野之气与金石之气并存。前者来自深厚的地缘带来的山野之气和旺盛生命力；后者则来自他一生钟情的古缶、石鼓文等古金石元素，如他曾“以缶为庐”，把金石作为精神和艺术的寄托，并化入书、印、画，成就独特的艺术生命。这两个特点，内在可统一为吴昌硕受道家思想（也是中国艺术精神主流）影响，追求自然朴拙美的“道在瓦甓”的艺术思想；外在则统一在他平生最出色的以金石书法所写的粗笔写意花卉上。他将海上画派赵之谦、虚谷、任伯年等人画风的创新更推进一步，以浓艳的色彩赋予水墨花卉以生机活力，使文人画向市民审美情趣倾斜。但由于浓厚的金石气，他的画被人誉为“古艳”而非“俗艳”，那正是从传统文化中孕育出的，从《离骚》、古金石、唐诗等艺术精华中开出的笔墨奇葩、古艳之花。

吴昌硕艺术的独到之处，就是以金石入印、入书，再入画，以最传统的艺术因素和审美理想塑造了崭新的艺术风格和风气。这自是得益于他从不屑做任何人的门下走狗（即使是他平生最敬重的徐渭，他也说“板桥肯作青藤狗，我不能狗人其宜”〈题《古瓶花卉图》，《缶庐别存》〉），有着比其他同时期画家更清醒的开宗立派意识。

关于吴昌硕，还有许多方面都是很耐人寻味的。如他艺术和人生的雅俗趋向，他是否文化遗民，还有“晚年是诗翁”等都值得探讨，在本书中都有所涉及。

吴昌硕一生中复杂的际遇、丰富的性情和广阔的交游，给他的传记增添不少色彩。而他因时代而存在的局限，如曾执著于仕途，如卖画以求“吃一口肉饭”，也都是真实可爱的。还有他在艺术方面的不足，如追求野逸而流于“江湖气”，追求金石高古之意带来的“干枯”，也反衬出他在艺术上的创新意识和强烈个性。他的人格与艺术魅力，至今仍令人深思。

吴昌硕身后在书画印学上的声誉,借众多出色弟子和画派鲜明风格之力在近80年来气势不减,影响远及今日画坛,艺术生命绵延不绝,更一度因为建国后大众对雄健刚强审美趣味的偏好而独领画坛风骚。吴氏的后人、学生更用回忆和景仰塑造了一尊艺术上的偶像,巍然、俨然,却也渐渐失去他原本人生的生动、朴实和亲切。

本书致力撷取可信的一手资料(如吴昌硕本人诗文,吴昌硕早年友人及同时代人的墓志铭、来往书信、赠诗等,以及从日本回归的吴昌硕书画诗信等资料),努力祛除历史中的浮光掠影。希望能在再现时代的复杂背景上,还原历史的本相、人情的隐秘,再现一些细致生动的场景,描绘出吴昌硕真实一生的大致线条,显现其独特经历所孕育的丰富个性色彩。并解释为何吴昌硕能在群贤辈出的清末民初之际成为一代画坛宗师,正视与正确评价崛起于近代海上的他作为近代书画界偶像的真实文化意义。既不因日后一些海派末流狂怪无理、渐入江湖的作风而贬低他在画史上融通雅俗与超越传统的历史贡献,也不过分揄扬,旨在写一部平实的人物传记。

在这世纪交替之际,回顾近代中国文化艺术的百年历程,今人对吴昌硕的复杂感情,正来自他们对过去百年中国文化命运转折的怀疑与继续探索的决心。无论如何,吴昌硕的地位是不可摇撼的。他在那个时代,既葆有文人画书、画、诗、印的格局,又能独创新意;既顺应了各方面的潮流,又成就了自己的成功人生,并有着大量的追随者,确实无愧于“百年一缶翁”之称。

目 录

楔 子	(1)
第一章 家住鄞吴	(1)
古鄞之地	(1)
大大鄞吴村	(4)
吴家多诗翁	(5)
出生地之争	(8)
归仁里民	(11)
第二章 小名乡阿姐	(14)
旧时溪南静室	(14)
一耕夫来自田间	(15)
与印不一日离	(19)
梅花情缘	(22)
第三章 劫火烧不尽	(25)
乱乍起	(25)
乱走剧波涛	(26)
明月前身	(30)
故乡虽未远,易地亦忧伤	(32)
同治童生咸丰秀才	(35)

第四章 永作芜园长	(37)
桃州今小住,屋近桃花渡	(37)
芜园何所芜	(39)
芜园多师友	(42)
岁寒三友	(48)
三十始学画梅	(50)
芜园不可忘	(53)
第五章 买舟湖海游	(56)
曲园门下	(56)
《朴巢印存》	(59)
夫婿心闲好读书	(61)
菱湖小住	(66)
泛泛一水游东南	(69)
曼陀罗斋中	(72)
一蓬秋雨话扬州	(75)
第六章 人生只合住湖州	(79)
诗画之乡湖州	(79)
晚清苕上画家群	(82)
先后两伯乐	(85)
潜园七子	(89)
菰城多逸才	(91)
家鸡、野鸡之辩	(94)
第七章 双城记——苏州与上海	(97)
初来海上	(97)
上海画人	(99)
一个选择	(104)
寒酸一尉	(109)

第八章 苏州遇合	(114)
受知两壘轩主人	(114)
寓庸斋内老门生	(118)
耦园中人	(123)
苏州第一家——潘氏	(125)
恹斋门下	(126)
怡园七子	(130)
第九章 石交录——平生知己能几人	(134)
金石契	(134)
以缶为庐庐即缶	(138)
抱十石鼓	(142)
石友介于石	(147)
蒲老狂	(155)
山阴行者真古狂	(167)
第十章 中年风云	(181)
迁居海滨	(181)
记取古榆关入幕	(186)
一月安东令	(194)
癖斯堂中岁月长	(202)
诗友诸宗元和庚戌北游	(214)
第十一章 海上生涯	(221)
壬子岁以字行	(221)
与海上贤士大夫游	(226)
西泠印社中人	(240)
海上题襟馆和豫园书画善会	(250)
倚醉狂索买醉钱	(256)
大聋不聋	(261)

海上领袖五绝归一·····	(273)
梅知己和石先生·····	(286)
尾声 安得梅边结茅屋·····	(301)
吴昌硕大事年表·····	(312)
参考文献·····	(323)