

中国近代名家精品集

王香石

乐朝清供

乐朝富案头笔架

古人所藏时物之迁流

也

乙卯年春

王香石

天津人民美术出版社

中国近代名家精品集

吴昌硕

天津人民美術出版社

作者照片

序

郎绍君

吴昌硕（1844—1927），原名俊，又名俊卿，字昌硕，号缶庐、苦铁、老缶、大聋、石尊者、破荷亭长。浙江安吉人，出生在世代书香门第。幼承家教，八岁作骈语，十岁磨刀奏石。咸丰十年（1860），太平军荡其乡，祖母、母、妻及弟、妹相继病饿而死。昌硕流落他乡五年，历尽艰辛。遂奋发读书，钻研经、诗及文字学。二十二岁中秀才，但绝意功名，潜心于金石书法。二十九岁移居江苏苏州，结识了许多艺林名宿及收藏家，接触大量古彝、墨宝。五十岁后，同乡丁兰荪怜其清苦，荐他做了江苏安东县令。时江北多盗，苦缉捕，厌逢迎，莅官一月便离去。刻一印曰“弃官先彭泽令五十日”，还以“寒酸尉”之号自嘲。此后，鬻画上海，与海上名家任颐、虚谷、蒲华、胡公寿等相友善，并参与“西泠印社”、“上海题襟馆金石书会”、“豫园书画善会”的活动，晚年成为海派巨子。

吴昌硕是近代金石、书、画大家，在三个领域内均为一代宗师。其中最以书法为根基，分别成就了篆刻和绘画。他应列为最典型、最突出的文人画家，但他的画风画格又与明清的文人画家迥然有别。

吴昌硕自称五十学画，实则三十多岁始作画。其画的成熟，当在六十至七十岁，可谓大器晚成——现在能看到的他的大多数作品，包括本画集在内，是六十岁以后所作。齐白石曾题其画云：“余见缶庐六十岁前后画花卉，追海上任氏，后参赵氏法，而用心过之，放开笔机，气势弥盛，横涂竖抹，鬼神亦莫之测。”此说稍简单了些。吴昌硕不仅从任伯年那里，也从海上其他名家以至前辈明清画家处有所撷取。他受赵之谦启迪也是明显的，但画才胜于赵，更能戛戛独造。

吴昌硕以书入画之不同于他人处，是专以篆籀运笔弄墨，将钟鼎金石之力、气、姿、韵融于画，使他笔下的花卉蔬果暴发出一股雄劲苍古的生命力量，一扫清末画坛的萎靡柔弱之风。明清文人艺术家，大多强调帖学行草笔法，至清中期崇碑的书潮兴起，画家才较多地注重篆籀与汉魏碑版，

而实际上融于画的，寥若晨星。赵之谦堪称第一人——以金石碑版的书篆根底作画的第一人，开拓了宽博厚朴的画风。承其道且远远过之的就是吴昌硕。不妨说，赵开了风气，吴结下硕果，成为金石画派的大师。吴昌硕楷书早年写钟繇，中年后宗黄山谷；隶书喜长体，而“篆书，最为先生名世绝品”。^①他毕生写《石鼓》，六十岁前“循守绳墨，点画毕肖”，六十岁后渐立自己面目，恣肆烂漫，境界全新了。正是在这个时候，他的画也自成一体了。此非偶然巧合，正是书画相凑泊，尤其是以书成画的结果。他说：“直从书法演画法”，“平生得力之处能以作书之笔作画”及题画诗中所述：“画与篆法可合并，深思力索一意唯孤行”，“离奇作画偏爱我，谓是篆籀非丹青”，大都是在晚年，在其篆书与绘画自成格体之后的感言。潘天寿也说过：“昌硕先生在绘画方面，也全运用他篆书的用笔到画面上来，苍茫古厚，不可一世。”^②“苍茫古厚”四字，用以概括他的书风与画风均十分相宜。

所谓“画与篆法可合并”，并不意味着画中笔线形似于书篆笔线。人们常说吴昌硕喜画藤科植物，如藤萝、葡萄、葫芦等，其笔如蛟龙起舞，与篆书如出一辙。其实这还是表面的附比。单以线形比似，二者并不相近。其真相近处，不在形而在神，不在态而在力。它们是内在意态的相通相近。昌硕先生写篆是一鼓作气，在写字的时间过程中展开笔线，字与字、行与行、结体与结体之间气脉相连，神意贯通，如音乐旋律、节奏的运用，或高或低，或强或弱，或勃然轰鸣，或逶迤曲折，总有一股诚于中而形于外的精神力量在，所谓“渴骥奔泉”之势。我们看他的紫藤亦如此，在石畔篱间的藤枝，忽上忽下，时左时右，亦枯亦干，似断似连，其气势与行力的韵律，正与其篆书相仿佛。吴石潜《苦铁碎金》中说吴昌硕书画是“一而神，二而化”，“挹之无竭而按之有物”，指的就是这种两相迹遇而神化的境地。

篆书（以及楷书、篆楷相生的行草）和治印两方面的涵育，给予吴昌硕绘画的影响还有力量。钟鼎碑版是刻、铸而

成的，加之古人的重感性生命之凝聚（不以后人更多理性与格法），其结体构线均富力度——既含物理之力，亦显精神之力。吴昌硕以数十年寝馈《石鼓》以及捉刀镌刻的功夫，腕力之沉厚无可比拟，更加之他涵化了钟鼎金石的精神力量，他的画笔力可扛鼎就很自然。这种力量，不只表现在笔线，也表现在墨色里。他七十岁以后的作品，哪怕是秀竹、水仙、枇杷和兰草，也都具有一种强劲、朴厚的力感，绝不飘浮轻滑。这一特色，是前无古人的。

“苦铁画气不画形”，这是吴昌硕的名言，后人也以此评价吴昌硕绘画的风格。“梦痕诗人养浩气，道我笔气齐幽燕”，“醉来气益壮，吐向苔纸上”，吴昌硕的题画诗，经常提到这个“气”。它是指什么？潘天寿认为这是指“气势”，说“昌硕先生不论对诗、书、治印等等，都以气势为主”，并指出其画因气势的强调而使布局用笔各方面均异于任伯年。胡公寿乃至青藤、八大，具体表现为在布局上多取“对角倾斜之势”，“题款并多作长行”。张振维则认为“画气”“就是在以形写神中强调神的重要”。吴昌硕自己除了讲“气”之外，还说过“予往往以气魄见长”，这“气魄”二字，可以认为是“气”的一种形态。潘天寿讲的是“气”的具体表现，张振维说的是“气”的抽象本质。我认为，吴昌硕的“画气不画形”，实指一种精神力量，一种只可意会而难以言表的内在的东西。它可以体现在用笔用墨、布局、姿态、配色各方面。作品中的“气”必须是浑然一体的东西，是精神的物化、形式化。在落笔前，是一种有力量的精神，在落笔后，是一种有精神的形式力量——张力（tension），即在矛盾、冲突中形成的力感。吴昌硕作画之所以重“气”，并能画出“气”，是由多方面因素构成的。一是前所说篆籀笔法的要求，二是艺术家性格气质的要求。吴昌硕自幼遭大难，毕生留下心灵创伤，朱正初《芜园记》说他青年时期为人“寡言语，安简默，取与不苟，长于歌啸”；初到上海识胡公寿，胡爱其艺及人，画《苍石图》相赠，并题曰：“瞻彼苍石，风骨嶙峋，颓然其形，介然其

骨。”正可视作胡公寿对他的评价。沙孟海说，吴昌硕作书，极重“郁勃之气”，这“郁勃”二字，可以想见吴昌硕的个性与审美追求。其号“老缶”、“苦铁”，其“天下伤心男子”、“千里之路不可挟以绳”诸印，均可窥见他的深沉、悲郁却又强悍、博厚的思想个性与心理特质。吴昌硕“画气不画形”的艺术主张，正是植根于此中的。

不过，吴昌硕拙重、宽博、苍古、大圭不雕的艺术风格，不是初始就有的。他六十多岁前的作品，明显的相对薄弱、秀气。艺术个性与人的个性相通，但绝不同一，绝非模印般地可以重叠。这中间有形式语言的锤炼，材料工具的把握，精神感觉的铸造。艺术的生命状态，是一种更为超拔、升华的生命状态，吴昌硕气吞牛斗、飞龙走蛇的艺术生命，是在他的晚年才诞生的，但也因此而愈加醇厚、苍茫、郁勃，味之无穷。

吴昌硕的作品较多地流传于江浙、上海。天津人民美术出版社在建社初期就大力搜寻购求其流散于各地的书画，深为珍藏，今汇总现存世的国内外吴昌硕藏画精印成册，以供鉴赏者、研究者和美术家一饱眼福，实为一大功德事！这几百幅作品，大多为吴昌硕七十岁后所绘制，精彩绝伦，读之再三，不忍释手。这使我想起他在上世纪20年代送给潘天寿的一幅集古诗句篆书联：

天惊地怪见落笔，

巷语街谈总入诗。

这是勉励、称赞潘天寿的，用来形容昌硕先生自己的艺术，不也是十分贴切的么！

注释：

①沙孟海《吴昌硕先生的书法》

②潘天寿《回忆吴昌硕先生》（《美术》1957年第一期）

图版目录

菊花	1	花卉册（四）凤仙	44
荷花	2	大富贵亦寿考	45
荷花	3	梅石图	46
墨梅	4	天香甘露	47
笋菇图	5	玉兰	48
菊花	6	茗具梅花图	49
菊花	7	紫藤	50
菊石图	8	墨梅	51
墨笔枯木	9	兰桂清赏	52
菊花	10	墨兰	53
听松图	11	菊花	54
雪景山水	12	佛手石榴图	55
钟馗图	13	天竹水仙图	56
岁寒交	14	岁华年年	57
菊花	15	竹石梅	58
梅兰	16	天竹	59
松石图	17	东篱菊香	60
顽石图	18	翘首红梅	61
桃石图	19	篮菊图	62
铁骨赧梅图	20	梅花	63
菊花	21	三友图	64
幽兰顽石图	22	墨荷	65
金桂	23	牡丹	66
蔬果	24	玉兰	67
辛夷	25	墨竹	68
天竹	26	玉兰	69
墨梅	27	兰菊图	70
富贵神仙图	28	红梅图	71
红梅图	29	古雪	72
桃花	30	荔枝图	73
拟李复堂笔意	31	泼墨荷花	74
拟李复堂笔意	32	艳色天下重	75
荷花图	33	杜鹃图	76
墨竹	34	玉兰图	77
鼎盛图	35	荷花	78
桃源图	36	荣华富贵图	79
牡丹	37	十八罗汉卷（局部之一）	81
红荷图	38	十八罗汉卷（局部之二）	83
菊花	39	十八罗汉卷（局部之三）	85
紫藤图	40	十八罗汉卷（局部之四）	87
花卉册（一）风荷	41	十八罗汉卷（局部之五）	89
花卉册（二）水仙	42	十八罗汉卷（局部之六）	91
花卉册（三）蔬菜	43	牡丹水仙	92

茶花图	93	岁寒	136
水仙长寿图	94	墨竹	137
松色不肯秋	95	桃实图	138
山茶花	96	荷花	139
牡丹	97	牡丹芭蕉	140
菊石	98	寿桃	141
浅绛松石	99	三不朽图	142
枇杷图	100	神仙眉寿	143
东篱秋菊图	101	菊花	144
菊石图	102	秋菊立石图	145
岁朝清供图	103	墨梅	146
富贵长寿	104	秋菊顽石	147
墨梅	105	冷露无声	148
苍石图	106	根洁叶香	149
枇杷	107	杞菊延年	150
玉蔬金菜图	108	天竹水仙	151
梅花	109	桃	152
竹	110	菊石图	153
蒲塘清艳	111	老少年	154
木樨香	112	双株牡丹	155
寿桃	113	梅花	156
花卉	114	玉环真态	157
桃花	115	葡萄	158
牡丹	116	得仙桃花	159
国色天香	117	梅	160
天竹顽石	118	墨梅	161
墨荷	119	松石图	162
岁朝图	120	通景藤萝	163
枇杷	121	桃实图	164
白莲	122	花卉	165
枇杷	123	菊石图	166
四友图	124	布袋和尚像	167
千年桃实图	125	红梅图	168
黄花立石图	126	紫藤图	169
牡丹顽石图	127	真龙	170
茶花图	128	墨梅	171
墨兰	129	红梅图	172
松梅	130	石榴	173
枇杷	131	达师航海	174
杏花	132	依样	175
富贵图	133	山茶花	176
岁寒三友图	134	雷峰夕照	177
珠红缀绿	135	蔬菜	178

冷艳	179	富贵梅寿	219
珠光	180	金凤花	220
岁朝清供图	181	菊蟹图	221
曹富贵石敢当	182	富贵花开早	222
兰石图	183	墨笔古松	223
明珠滴香	184	富贵无极	224
草书遗意	185	老少年	225
墨竹	186	珠光	226
芦橘夏熟图	187	赤城霞	227
菊石	188	松竹	228
树石竹簞图	189	红荷	229
秋实图	190	天竹水仙	230
修竹立石图	191	天竹水仙图	231
花卉	192	红梅顽石图	232
兰桂顽石图	193	玄珠	233
贵寿无极	194	墨荷	234
红梅	195	墨竹	235
兰竹石	196	错落珊瑚枝	236
墨梅	197	幽兰	237
红梅图	198	富贵花香	238
老僧	199	葡萄葫芦	239
芍药	200	牡丹水仙	240
牡丹立石图	201	葫芦	241
眉寿图	202	古松图	242
苍松图	203	墨荷	243
牡丹水仙	204	墨竹	244
松石	205	荷花	245
老藤飘香	206	珠光一握	246
红梅	207	天竹图	247
墨竹	208	菊石图	248
寿相仙风	209	红荷图	249
桃石	210	菊花山果图	250
牡丹	211	梅石图	251
梅花	212	幽兰图	252
菊花	213	竹石图	253
墨梅	214	牡丹图	254
萧斋清供	215	荷花	255
青藤	216	枇杷	256
端阳清赏	217	葡萄图	257
菊石雁来红	218		

惜花可酌酒

己丑六月并錄昌黎句

善鑑

此畫為少年時的筆大都以此為總配為
菱湖施氏其在墻鄉時常信自涂抹婦孺之
取之不與者以者亦極墨滿淋漓不覺其觀
殊鮮豔好故少年之筆

留存者特稀五十以後

學乃大進其日之

之為生之舍其筆

之之觀其筆力

之筆者多也其之評

其藝術者謂其印

第一石魏文第二

詩第三畫居末

誠不誣也

甲申書于

吳昌碩

荷花 1886年 纸本 98.5cm × 46.1cm 浙江博物馆藏

荷花 1886年 纸本 47.7cm × 34cm 吉林省博物馆藏

墨梅 1886年 纸本 103.9cm × 24.8cm 浙江博物馆藏

湘江筠筍老出筍
墨池水氣蒸成菌
吳廣畫於脫畦畛
能事不為尺幅窘
萬筍落盡白日長
登殿且喜焚炷香
中朝大官飽食肉
焉知此味思還鄉
夢衡題

吳君五筍不畫似紙上居也
春筍有老老甚清味不得
六筍饒健一尺長

夢衡先生正
丁亥六月六日 夢衡

孟夏雷雨震聲響出山谷山中草木長櫻筍時熟故人天機清服養遺羈
束縲慈塵西人遠寄林中玉白若蒙幽墜極過補頭縮傾匠士亦香腴題字墨猶
潯墻頽詫異香竈下許眼福況當病肺來不著頗宜粥何者為禪機
何者為理軸權陽而枉腹一飽無遺欲消琴川流麓虞山竹嵇阮今誰
何感子懷此獨報以水墨圖少補煙雲幅松菌儻萌芽新詩猶可續
夢衡先生惠象筍二匣作以奉報來書云松菌尚未覓得
故未均及之 光緒十三年丁亥四月二十四日石窗龔頤吳俊并記

笋菇图 1887年 纸本 69.5cm × 33cm 南京博物院藏

客中又重九佳節。屢孤負黃華。敗風雨對誰開。
味口去歲逃索。租今歲思葺。鱸則歲更安。往今各猶
改。我欲歸家園。讀書事耕稼。生計一何殫。破屋荒
山下。人生事由天。奚須常。老顏清道。背坐醉看溪南山。
茶鄉大哥命畫并錄。舊作補空。即新。
西正。空寒露節。昌碩。吳俊。記於滬海軒中。

通錄作祖河倉文記

忽三載。客中過。沅芷湘蘭。入嘯歌。忽見
故人秋色好。滿天風雪。感懷多。
昌碩精刻。古書間。及簪事。與茶鄉
顧先生。教繪畫。交是情。乃其秘。不示
人。密以授。贈物也。置行篋。久矣。今為
序。大兄。既愛茶。老肯。慨然。遺之。
殆即昌碩。不妄持。贈意。云。候時同
客。湖。因。以。詩。記。其。事。先。諸。九。年。老。也。

菊花 1889年 紙本 119cm × 32.6cm 浙江博物館藏

墻根鞠葉可酤酒

吳大澂金石錄昌黎
先生同補空

菊花 1889年 纸本 63.3cm × 29.2cm 吉林省博物馆藏

四壁寒香秋士屋一籬凝雨酒人天

石墨老弟屬富病鶴詩意庚寅中秋逸四日同客滬上昌碩吳俊記

菊石图 1890年 纸本 94cm × 36cm 故宫博物院藏

墨笔枯木 1890年 纸本 121.9cm × 33.5cm 天津博物馆藏