

王羲之

王羲之

河北
出版
社

1212.052/7

中国名画家全集

吴昌硕

编著 • 梅墨生

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴昌硕/吴昌硕绘;梅墨生编著.-石家庄:河北教育出版社,2001.12

(中国名画家全集/郎绍君、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4451-8

I. 吴... II. ①吴... ②梅... III. 中国画-作品集-中国-现代 IV. J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第040098号

中国名画家全集

吴昌硕

编著/梅墨生

出版发行/河北教育出版社 石家庄市友谊北大街330号

责任编辑/张子康 刘峥 张天漫 张福堂

封面设计/张志伟 牛亚勋

版式设计/郑子杰

制版/时尚兴裕印刷制版有限公司

制作/北京颂雅风文化艺术中心

印刷/利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本/880×1230 1/32 7.5印张

出版日期/2002年3月第1版 第1次印刷

统一书号/ISBN 7-5434-4451-8/J·268

定价/58元

前言

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；泊乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，亦难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

河北教育出版社 社长 王亚民

目 录

一、生平传略	1
家世	2
生平	4
交游	10
品性	23
二、艺术论评	41
绘画风格的演变与承借	47
绘画艺术的成就	96
印、书、诗的造诣	132
三、论艺摘选	157
四、各家评论摘录	185
五、年表简编	205
附：常用印	226
主要传世作品目录	232

生平传略

家世

吴昌硕名俊、俊卿，初字香补，或作香圃，中年后改字昌硕，亦署仓硕、苍石，别号缶庐、老缶、老苍、苦铁、大聋、石尊者、破荷亭长、芜青亭长、五湖印丐等。晚年以字行。1844年9月12日(清道光二十四年八月初一)出生于浙江省安吉县韩吴村(今属孝丰县管辖)一处穷山沟里，1927年11月29日(农历丁卯年十一月初六)卒于上海，享年84岁。父名辛甲，是一位不仕举人；母亲万氏，生三男一女，吴昌硕行二。

吴家先世世居江苏淮安，北宋徽宗政和年间避金兵之乱南迁浙江天目山区。吴氏家谱中第一代始祖吴瑾，即南

彰吴村

吴昌硕和儿、媳等
亲属合影

渡时由淮安迁安吉定居的。其子孙迄今已逾二十余世。自明朝以来，安吉吴氏即有数世祖先在当时颇负诗名。尤以其第十二世祖吴维岳(字峻伯)、第十一世祖吴稼澄(字翁晋)、伯祖吴应奎(字衡臬)及从祖载伯、明伯、翁吉、翁升等为著，皆有诗稿传世。吴昌硕曾祖名芳南，字涵芳，清国子监监生；祖父名渊，号目山，清嘉庆举人，曾任海盐教谕，又曾掌安吉县古桃书院院长；父名辛甲，字中宪，号如川，别

号周史，清咸丰辛亥举人，虽名取知县，但不愿为官，耕读终其生，平时喜吟咏及篆刻，著有《半日村诗稿》(未付梓)。吴昌硕兄弟三人，有一妹。长兄名有宾，早夭；昌硕行二；三弟名祥卿。吴昌硕年17岁时，避兵祸，兄弟妹皆先后于兵荒马乱中死去，而昌硕随父远逃，在石苍坞遇险，故又称为苍石，以为纪念。

吴昌硕家族于兵乱前居鄞吴村有四千余人，及乱后生存者只二十五人，“骨肉剩零星，流离我心苦”(昌硕诗句)。这次兵荒马乱对吴昌硕打击很大，印象殊深，一生难平。

吴昌硕生有三子一女。子育(字半仓)、涵(号子茹，别号臧龛)、三子迈(字东迈)，女丹姮。除育早殇外，涵与迈之间亦有一子早殇。丹姮为次女，长女亦早殇。涵出为从父子，迈及女皆工篆隶。孙一名志源(字长邨)，为上海文史馆馆员。

生平

吴昌硕的八十四年人生，基本上是在动乱、清寒、奔劳之中度过的，只在晚年才享受了相对的安定生活和声传遐迩的名誉。对中国社会历史进程发生重大影响的1840年的鸦片战争，就发生在吴昌硕出生的前四年。从1840年的鸦片战争开始，凡太平天国运动、第二次鸦片战争、洋务运动、中法战争、中日甲午战争，戊戌维新运动、义和团运动、辛亥革命、张勋复辟、袁世凯称帝、护法运动，以至军阀混战等几无不经历，直到蒋介石发动“四·一二”反革命政变，可谓中国近代天翻地覆时代的目睹者。中华民族在近代经受的帝国主义侵略，以至沦为半殖民地、半封建的社会现实，均为吴昌硕这一代人所亲历。同时，外来文化的冲击与本土文化的交汇及其变革，也为吴昌硕这一代人所感受。他切身领略了19世纪后期与20世纪初期中国社会的重大变化。

吴昌硕的一生，大体可分为三个时期：28岁以前为早期，29岁至59岁为中期，60岁以后为晚期。从1至16岁是他生活得平静安定的童少年家居阶段，读私塾，学篆刻，启蒙于经史诗词，很受家庭熏陶，一切都平淡平常而且平安。可是，他17岁这一年，尽管北平发生了英法联军火

吴昌硕长子吴育

烧圆明园这件震惊中外的大事,对于少年吴昌硕没有任何直接影响,对他发生重大影响的倒是太平军攻浙以及清兵的追剿事件。他的一家在这次兵乱中,只剩下他与父亲二

吴昌硕夫人施氏

人生还,而且逃乱之中,他与家人失散,只身逃难,度过了近五年的流亡生涯。他依靠打短工,甚至以野果、树皮、草根充饥,饱受离乱漂泊之苦,终于在21岁时与父相聚,回到家乡耕读度日。这段不平常的阅历,这段病苦酸楚的生活,当然对于青少年时代的吴昌硕会产生非比寻常的影响。他后来常以诗文表达对这一难忘岁月的深深记忆,自在情理之中。在他22岁这一年,生活又趋平复,父亲娶了继室,家迁安吉城中,而且在县里学官的督促下,他

应乡试竟中了秀才。到29岁与施夫人结婚后,便正式开始了外出交游、寻师访友的求学和谋生生涯。特别是在苏州得吴大澂、吴平斋、潘郑盦三大收藏家赏识,得以遍览古代文物、金石书画等,眼界洞开,见识大长,为后来的艺术创作奠定了广阔而坚实的基础。另外,在他将自己造就为了一代艺术大家的过程中,也应当重视他到杭州师从俞樾学习文字、训诂及辞章之学的意义。此外,在这三十年间,吴昌硕的人生与艺文几乎是同步增长成熟的。一大批文人、名流、艺术家师友的交流切磋、砥砺影响,极大地丰富了吴昌硕的文化视野,提高了他的艺术修养。在他这个重大的修炼阶段,杨岷、高邕之、吴伯滔、蒲华、任伯年、金铁老、沈石友、虚谷、任阜长、施旭臣、陆廉夫、张熊、胡公寿、冯文蔚、汪鹭汀、潘祥生等师友无不起过或大或小、或显或隐的影响作用。他的游踪也遍及吴、杭、沪、湖等地,可以说这是他“读万卷书,行万里路”、看

万张画、交万人友的一个大锤炼时期。齐白石曾称誉“老缶衰年别有才”，若不是有这三十春秋的淬砺，衰年的别才恐怕是无所从来的。这个时期，吴昌硕基本上以教馆、充当幕僚、捐做小官为生，养老育妻小，为生计所苦。奔波的生活，寄人篱下的生活，给中年的吴昌硕以很大的刺激和磨炼，逐渐形成了他幽默与冷眼看世事的性格，从他不少自嘲的诗句与题跋中不难证实这一点。他39岁接家眷定居苏州，友人荐为县丞小吏，生活清苦。但这是他勇猛精进的艺术成长期。44岁这一年，吴昌硕又定居上海，仍是“一官如虱”，收入微薄，鬻艺收入亦菲薄，“奔走皆为稻粱谋”尔。他43岁时，任伯年为画《饥看天图》肖像，自题诗句便有“胡为二十载，长被饥来驱”，“生计仗笔砚，久久贫向隅”之句自况。“酸寒尉”也确是半生酸寒了。

尽管吴昌硕自己生计维艰，郁郁不得志，但对外强侵辱，他却并不退缩。1894年中日甲午战争爆发，他已51岁，竟不顾亲友阻拦，奋然投笔从戎，入中丞吴大澂幕佐同出山海关御敌。这一举动，虽以吴大澂兵败回籍为结果，但它表现了吴昌硕这位文人艺术家的民族气节与爱国热忱，也让人们看到了他刚劲昂奋的内在心理素质，而这种素质恰恰也在他的艺术风格中有着淋漓尽致的体现。随后，戊戌维新、义和团运动、八国联军入京，上海滩沦为殖民地，人民生活日陷水火，国事颠沛日益风雨，吴昌硕内心的不平与愤懑也就郁积日深，可又无可奈何。1899年，56岁的吴昌硕由丁葆元保

1886年，任伯年为吴昌硕作《饥看天图》

举任江苏安东县(今涟水)知县，走上了这个“酸寒尉”一生权力的顶峰。但只一个月，便因不善奉迎上司而辞去，“一月安东令”的印文所透露的正是一个失意的正直文人的内心伤感世界！

自 56 岁任安东县令旋即辞职以后，吴昌硕已经彻底放弃了仕途乃至以仕途谋生的打算，开始安心于艺术创作了。经过不几年的再修炼，很快吴昌硕的艺术事业走向了辉煌时期。大约自 60 岁前后，吴昌硕的画、印、书、诗都已达到高度成熟，不仅面貌自立，而且风格强悍，卓然大

西泠印社四照阁

上海北山西路吉庆里 923 号

方，影响日隆，誉及海外。他 60 岁这一年，日人长尾甲来访，倍为崇仰其艺术。从此，其艺术知名于东瀛。61 岁时，吴隐、丁仁等创立西泠印社，又公推他为社长。事实上，吴昌硕在进入老年时期以后，开始真正地被世人所认同、所称誉，走向了艺术创作的巅峰阶段。

花甲之年以后的吴昌硕，基本上往来于上海与苏州之间，过的是传统文人雅士诗酒会友、书画自娱、鬻艺为生的日子。吴昌硕的绘画，至 60 岁而门户已立，而其创作巅峰大约在 65 岁至 80 岁之间。1909 年，吴昌硕 66 岁时与高邕之、杨东山、黄俊等创立上海豫园书画善会，被推为社长。是年游江西，次年至北京，获观名胜。吴一生大部分时间活动于吴、沪、杭一带，北上仅二三次，出山海关，至京、津，但他的性格气质却有些像北方人。70 岁时，吴昌硕在上

海迁居吉庆里 923 号，三上三下的房子，始为宽敞。是时，重订润格，王一亭、王梦白、梅兰芳等名人归门下，其在艺坛的地位已经确立。71 岁时，日本的石鹿叟在六三花园为其办个人书画展，旋商务印书馆辑印《吴昌硕先生花卉画册》出版，又被推为上海书画协会社长；翌年，又为海上题襟馆书画会会长，颇饮时望。74 岁时，施夫人病歿。是年冬，感直隶、奉天水灾，作《流民图》，义卖书画。吴昌硕晚年，很受日本人推重，在日本国屡为之办展、出画集，可谓红极一时。在他 78 岁这一年，与西泠印社同仁募得八千元巨款从日本人手

中抢回《汉三老碑》。在他 84 岁这一年，又值闸北兵乱，曾避居余杭县塘栖镇小住，再游超山，复瞻宋梅，遂认报慈寺宋梅亭畔为长眠之所，由是益证其“平生梅花为知己”之情愫。于是年 11 月 29 日（农历十一月初六）辞世于沪上寓所。六年后，移葬超山。

汉三老石室
1922 年建

吴昌硕纪念馆内
的吴昌硕铜像

吴昌硕像

交游

吴昌硕一生交游广泛，特别是江南名士文人、书画名流、收藏大家等。其传世诗集中有42岁所作《怀人诗》17首，43岁所作《十二友诗》12首，可见其早年交友概略。

光绪十八年(1892年)，吴昌硕年49岁，曾随笔摘记生平交游传略，约二十余篇，定名《石交录》，请杨岷斧正，谭献作序，然未刊行，稿存今浙江省博物馆，是难得的吴氏交游资料。其中有谓：“余性喜交游，而足迹所至，素心人恒不多觐。固由迂拘所致，亦

由不欲滥故也。在里居日，来往皆亲旧，其为客而与我独厚者，独沈楚臣绍梁。”可见，吴昌硕早年家居时之至友仅一个沈楚臣。吴昌硕为什么喜欢他？《石交录》稿说沈氏：“性豪侠，有奇气。”大概这是吴最激赏的气质。接下去，吴氏写到：“至余游吴门，约友转多。”吴昌硕约在36岁初游吴门(苏州)，也即是此后交友渐多。“其相爱者”，有顾澐、沈凤诏、沈祚、沈翰、杜连章、安济青等人。这些在吴昌硕青壮年时与之交游的人，或“性豪侠，有奇气”(沈楚臣)，或“性木讷，善绘事”(顾澐)，或“文采倜傥，有王谢风”(沈凤诏)，或“通《说文》、小学，考订精密”(沈祚)，或“工书画，性情潇洒，喜收藏古物”(沈翰)，或“少

合影：自左至右，前排：钱瘦铁、王个簃、吴臧堪(涵)、刘玉鑫、桥本关雪(日本大画家)、唐吉生。中排：不详、刘山农、王一亭、吴昌硕、不详、柴田六次、李福成。后排：夏金堂、潘天寿、诸闻韵、吴东迈、姚虞琴、骆亮公