

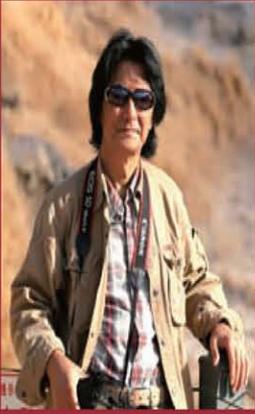

◎ 中国历代名家作品精选 ◎

吴昌硕

主编 牛志高

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

牛志高

中国体验派画派创始人，国家一级美术师、教授。毕业于中央美术学院，研修于北京画院。师承周思聪、王文芳、秦岭云、卢沉等著名画家。

1985年参加新加坡举办的中国名家作品展；1987年在中国美术馆举办个人画展；1990年在日本举办个人画展；1993年在北京市当代美术馆举办牛志高山水画展；1994年参加文化部、中国美协举办的建国45周年1994中华书画艺术博览会大展；2001年应邀赴吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国家美术馆举办牛志高画展。

1986年获中国美术作品大展二等奖；1988年获北京中国画大展优秀奖；1989年获全国书法大赛二等奖；1994年获文化部、中国美协举办建国45周年1994中华书画艺术博览会大展特别名家、特别荣誉奖；1996年获中国美协主办的交通杯画展二等奖；1997年获首届墨海精英国际书画展佳作奖；2000年获迎澳门回归中国画展优秀奖。

其多幅作品近年在《艺术与收藏》《美术》《美术观察》《中国画家》《世界书画艺术》《中国艺术家》《国画家》《中国书画报》《美术报》等报刊杂志刊登。

中国历代名家作品精选

吴昌硕

主编 牛志高

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

吴昌硕 / 牛志高主编. -- 合肥 : 安徽美术出版社,
2014. 1

(中国历代名家作品精选)
ISBN 978-7-5398-4694-1

I . ①吴… II . ①陈… III . ①中国画—作品集—中国—近代 IV . ①J222.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 305600 号

中国历代名家作品精选

ZHONGGUO LIDAI MINGJIA ZUOPIN JINGXUAN

吴昌硕

WUCHANGSHUO

牛志高 主编

出版人: 武忠平

责任编辑: 黄奇 图书策划: 书中乐文化

封面设计: 张兵 责任校对: 司开江 林晓晓

版式设计: 张兵 责任印制: 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F 邮编: 230071

营销热线: 13240077968 18911306576

营 销 部: 0551-63533604 (省内)

0551-63533607 (省外)

印 制: 合肥万户精艺印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/8 印 张: 13

版 次: 2014 年 3 月第 1 版

2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-4694-1

定 价: 98.00 元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

吴昌硕： (1844 ~ 1927)，近代书画家。浙江安吉人。作画博取众长，并以书法入画，色酣墨饱，雄健古拙，亦创新貌。在用笔、施墨、敷彩、题款、铃印等方面轻重疏密，匠心独运，配合得体，无不精妙，对中国现代绘画影响深远，并对日本绘画也有较大影响。近代书画大师齐白石对其推崇有加，并师法吴昌硕。

吴昌硕的绘画，以深厚学养入画，将三千年来的书法点线与绘画笔墨融为一炉，以“不知何者为正变，自我作古空群雄”的精神入画，创造出一种笔力苍劲、墨气浑厚、设色古艳的大写意花卉画的独特面貌，一扫清末画坛因袭模仿、脱离实际、气格靡弱、柔媚轻俏之风，铸造了金声玉振的新格局、新气象，为中国近现代大写意花鸟画开启了新纪元。也使“海上画派”达于鼎盛，成为当时影响最大、成就最高的画派。本书通过先进的技术手段获取画卷信息，逼真再现了难得一见的原作风貌，读者能更准确欣赏到这些绘画的独有的用笔特征和微妙的墨色韵味，来满足广大收藏和艺术爱好者欣赏、临摹的需求。

序 言

中国书画艺术是中华民族灿烂文化的重要组成部分，千百年来，流派纷呈，名家辈出。历代书画家，经过辛勤笔墨耕耘，不断创造、发展中国画，给我们留下了大量的珍贵作品和丰富的绘画理论以及独特的绘画技法。这套大型丛书精选了黄宾虹、任伯年、石涛、八大山人等凡十余人的优秀书画作品，每人一集。他们在世界艺林中占有极其重要的地位，并且形成各自独到的艺术见解与绘画风格。他们的作品，无论丈匹巨作或斗尺寸作，无不构图严谨井然，笔墨超然潇洒，成为后人学习中国画可临可法的艺术精品。从这些创造了中国画经典的大师们的作品中，人们会体会到法从理生、笔随情纵的中国书画传统技艺精髓。下面我们分别做简要介绍。

董其昌是明朝人，官至礼部尚书，是中国书法史上颇有影响的书法家之一，其书法风格与书学理论对后世产生了一定的影响。明末书评家何三畏称董其昌的书法：“天真烂漫，结构森然，往往有书不尽笔，笔不尽意者，龙蛇云物，飞动腕指间，此书家最上乘也。”在赵孟頫称雄书坛数百年后，董其昌以其生秀淡雅的风格，独辟蹊径，自立一宗，亦领一时风骚，以致“名闻外国”，“片楮单牍，人争宝之”，为中外文化交流增添了光辉。董其昌执艺坛牛耳数十年，针对中国传统文人画创作所提出的“南北宗”论对后世影响很大，成为之后近 300 余年文人画创作的主要指导思想。

“天惊地怪见落笔，街谈巷语总入诗”，吴昌硕是一位开创了一代艺术风气的大师，是我国近、现代书画艺术发展过渡时期的关键人物，“诗、书、画、印”四绝的一代宗师，晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家，与任伯年、赵之谦、虚谷齐名为“清末海派四大家”。吴昌硕是任伯年的学生，他作画博取众长，并以书法入画，色酣墨饱，雄健古拙，亦创新貌。在用笔、施墨、敷彩、题款、钤印等方面轻重疏密，匠心独运，配合得体，无不精妙。作为海派绘画的创立者，他的艺术的生命状态，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，但是却因此愈加醇厚、苍茫、郁勃，味之无穷，对于中国近现代绘画的发展产生了巨大而深远的影响，并对日本绘画也有较大影响。20 世纪以来，许多杰出的画家，如齐白石、陈师曾、陈半丁、朱屺瞻、刘海粟、潘天寿等都受到吴昌硕艺术的影响与启示。尤其近代书画大师齐白石对其推崇有加，师法吴昌硕。并曾诗道：“我欲九原为走狗，三家（指徐渭、朱耷和吴昌硕）门下转轮来。”字里行间流露出对吴昌硕的崇敬之情。

明朝唐寅的山水早年随周臣学画，后师法李唐、刘松年，加以变化，笔墨细秀，布局疏朗，风格秀逸清俊。唐寅除高雅的山水画外，人物、仕女以至神仙，都极精到。书法源自赵孟一体，俊迈轶群，颇见功夫。此外，他还能作曲。如此多才，明代文人中是少见的。得到当时和后来许多画学理论家、鉴赏家的称赞，是一位极具创造能力的大画家。唐寅为传统绘画所作的贡献可概括为三点：其一，综合南北二派，弘扬了文入画的传统。其二，诗书画的有机结合，将书法用笔之法运用于绘画。其三，诗情与画意的紧密结合，紧扣画的主题和意境，以阐发或充实画面的内涵思想。

石涛是明末清初的“清初四僧”之一，中国画坛上的一位奇才，一生致力于艺术的革新。石涛对佛学及禅学有极深的研究。在禅学思想的影响下，他的画风独树一帜，笔墨恣肆纵横，超凡脱俗，不拘一格，意境苍莽新奇。其画力主“搜尽奇峰打草稿”，一反当时仿古之风，为中国画的发展开创了一派新的意境。他提出“笔墨当随时代”、“我自用我法”的见解，极富禅学思想。他的绘画艺术成就，对中国画的发展产生了十分深远的影响，直至今今天还为人所赞誉，是一位在理论和实践上都有着杰出成就的画家。

清初山水“四王”的山水画被清王朝奉为典范，被视为正统派，在画坛上据统治地位。“四王”的山水画，就其成就来说，都是穷毕生的精力，远追董、巨、倪、黄，近师董其昌，特别在笔墨技法上，给后世留下了丰富的遗产，在画坛上产生了极为深远的影响。至今依然为海内外不少艺术家推崇，学习者、研究者大有人在。

黄宾虹是中国近现代美术史上开派巨匠，我国杰出的山水画大师，“千古以来第一的用墨大师”。由于

其在美术史上的突出贡献，在其 90 岁寿辰时，国家授予其“中国人民优秀的画家”荣誉称号，是 20 世纪传统中国画（吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿）四大家之一。有“再举新安画派大旗，终成一代宗师”之誉。其黑、密、厚、重的画风，浑厚华滋的笔墨中，蕴含着深刻的民族文化精神与自然内美的美学取向。几十年来，黄宾虹的绘画一直受到美术界的广泛关注，并逐渐释放出巨大的能量，影响着当今中国画坛。黄宾虹的山水画创造，早已超出中国画一般意义上的画理与画法，以及笔墨本身所蕴含着的价值内涵。他那奇拙苍润、浑厚华滋，混沌里绽出光芒，反其道而行之又合乎道的艺术，是一种常人无法达到的生命哲学与人生极致的艺术境界。说到底，黄宾虹是一位笔墨功力型兼文人学者型的一代大家。

陈淳是明代著名画家。是继沈周、唐寅之后又一位对中国水墨写意花鸟画的发展创新做出重要贡献的画家，与徐渭齐名，人称“青藤白阳”。他诗文、书画、篆籀都无所不能。花鸟写意画是他一绝，笔法挥洒自如，富有疏朗轻健的风姿，用墨设色达到“浅色淡墨之痕俱化”之境，影响后世最具有里程碑的意义。明清以来的画家，无论是清初的八大山人，清前期的“扬州八怪”，近代的吴昌硕，现代的齐白石无不深受其影响。

八大山人是清初杰出画家，清四僧之一，中国绘画史上的“怪杰”，齐白石称其 300 年来领袖群伦，为画坛巨擘。八大山人擅山水花卉禽鸟，花鸟承袭陈淳、徐渭写意花鸟画的传统。其作品受书法用笔影响由方渐圆，构图讲求奇正之变，禅意幽然，笔墨浑厚清雅，可谓用笔直率而不入疏狂，用墨灿烂而不落臃胀，自有清气。具有清、奇、狂、冷的特色，独树一帜，对后世影响极大。八大的画最突出特点是“少”，一是描绘的对象少；二是塑造对象时用笔少。在八大那里，每每一条鱼，一只鸟，一只雏鸡，一棵树，一朵花，一个果，甚至一笔不画，只盖一方印章，便都可以构成一幅完整的画面，可以说少到不可再少了的程度。前人所云“惜墨如金”，又说“以少少许胜多多许”，只有八大才真正作到了这点，可谓前无古人，后难继者。

郑板桥亦是中國繪畫史上杰出的繪畫大師之一。最擅畫蘭、竹、石、松、菊等，尤以蘭竹成就最為突出，近三百年，經久不衰。以至於說到蘭竹，必曰板橋。鄭板橋畫取法於徐渭、石濤、八大山人，他將書法用筆融於繪畫之中，強調構思與熟練技巧的高度結合，自成一家體貌疏朗，風格勁峭。他主張繼承傳統，不泥古法，取法自然，重視藝術的獨創性和風格的多样化。鄭板橋的書法同繪畫一樣具有極高的藝術成就。其書法，雜用篆、隸、行、楷，用漢八分雜入楷行草，自稱六分半書，人有稱其一亂石鋪街一體。大大小小整整斜斜，別具一格的新書體，開創了書法歷史的先河。

最後我們來介紹一下陳洪綬和任伯年。陳洪綬是明代最杰出的畫家之一，善詩文書畫，山水、花卉、人物皆佳，成就最高的乃是人物畫，有復興之功。陳洪綬的畫基本上可以用“古雅”來形容，他的人物畫境界高古，筆法古拙挺秀，線條行云流水、剛柔並濟，以造型富於奇特變化而著稱，能夠傳達出一種返璞歸真的內在的美學意蘊，有種超脫世俗的境界，給人以強烈的審美感受。

任伯年是我國近代杰出畫家，擅畫人物、花卉、翎毛、山水，尤工肖像，是一位杰出的肖像畫家，被譽為“曾波臣後第一手”。任伯年的繪畫發軔於民間藝術，他重視繼承傳統，融匯諸家之長，吸收了西畫的速寫、設色諸法，形成自己丰姿多采、新穎生動的独特畫風，豐富了中國畫的內涵，用筆用墨，豐富多變，構圖新巧，主題突出，疏中有密，虛實相間，濃淡相生，富有詩情畫意，清新流暢是他的獨特風格。任伯年的人物畫取材廣泛，作品能反映現實生活，針砭社會，寄托個人情懷，具有一定思想性。他的人物畫，線條簡練沉着，有力瀟灑。往往寥寥數筆，便能把人物整個神態表現出來。造型簡練、準確，生動傳神，手法多變，著墨不多而意境深遠。構圖布局變化多端，筆墨技巧能跳出傳統窠臼，別具一格。他將民間繪畫和高雅藝術完美的進行結合，開創了雅俗共賞的第一人。在當時及現當代具有極大影響，被認為是“仇十洲後中國畫家第一人”。

上面這些書畫大家，是經過反復斟酌，仔細梳理，精心挑選出來的具有廣泛和持久影響力的畫家，可堪稱為最為丰富的一套叢書，其價值意義十分巨大。這套叢書的編成，使中國的文化藝術寶庫又增添了一份珍貴的積累，更使海內外的中西藝術家、藝術教育家、藝術研究者、藝術愛好者、學習者，以及收藏家、鑒賞家和廣大讀者從此又多了一位良師益友。如果我們能從中吸取了丰富的營養和啟示，學習擷取了中國畫壇巨匠桂冠的奧秘，掌握了成長和成功的訣竅，那么就真值得我額手稱慶，深感欣慰了。

目 录

荷花	1	牡丹	35
荷花	2	菊石图	36
菊花	3	枇杷	37
菊石图	4	梅花	38
听松图	5	岁朝图	39
雪景山水	6	枇杷	40
松石图	7	四友图	41
桃石图	8	松梅	42
菊花	9	富贵图	43
蔬果	10	神仙眉寿	44
金桂	11	秋菊立石图	45
天竹	12	桃实图	46
辛夷	13	菊花	47
鼎盛图	14	牡丹芭蕉	48
紫藤图	15	老少年	49
梅石图	16	双株牡丹	50
大富贵亦寿考	17	松石图	51
花卉册之一 风荷	18	桃实图	52
花卉册之二 水仙	19	通景藤萝	53
花卉册之三 蔬菜	20	红梅图	54
花卉册之四 凤仙	21	得仙桃花	55
玉兰	22	红梅图	56
紫藤	23	墨梅	57
墨梅	24	菊石图	58
墨兰	25	岁朝清供图	59
菊花	26	冷艳	60
天竹水仙图	27	山茶花	61
天竹	28	贵寿无极	62
牡丹	29	牡丹立石图	63
篮菊图	30	老僧	64
红梅图	31	牡丹水仙	65
水仙长寿图	32	松石	66
荣华富贵图	33	牡丹	67
东篱秋菊图	34	桃石	68

红梅	69	荷花	84
萧斋清供	70	金凤花	85
富贵梅寿	71	竹石图	86
老少年	72	葡萄图	87
赤城霞	73	红荷图	88
菊蟹图	74	苍松图	89
富贵花开早	75	珠光	90
错落珊瑚枝	76	宝贵无极	91
菊石图	77	菊石	92
古松图	78	牡丹水仙	93
珠光一握	79	兰菊图	94
红梅顽石图	80	艳色天下重	95
天竹水仙图	81	梅花	96
天竹水仙	82	枇杷	97
枇杷	83		

荷花

枕簟迎風臥碧落君家雪捲對門開
不嫌野性譚詩惡手把芙蓉避暑來
贈陸廣夫老友詩錄在補空
丙戌夏月 冒名吳俊

荷花

牆根鞠葉，可酷消。

吳大澂
先生同補空

四壁寒香秋士屋一籬凝雨酒人天
石墨老弟属富病鹤诗意庚寅中秋
送四日同客以滬上昌碩
吴俊记

菊石图

听松图

老女一卧倚千古
 畫世茅堂墨落看
 我似躬矯想失木
 狂吟踏雪不辭
 僵閉門飲水有餘
 清餓不干人
 德姓名我若
 登坐并顏色
 尚敏手凍媿
 先生

光緒壬辰年秋
 于後浦東阻風
 藥榭大雪三日
 夜歸寒
 登高直眺龍
 莫浮屠獨作
 老寒行而詩
 思不屬此自
 朝六官錄也
 五二上松有
 所不計秋
 金家能作
 鉤勒景願
 仿之

雪景山水

好壽
佩鏡古鏡諒猶二字
題之乙未春 吳俊卿

松石图

梅石图
自观殊为可喜
丙申霜降后数日
子宝新画

桃石图