

读图时代

【中国艺术大师图文馆】

吴昌硕

山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

吴昌硕/郑以墨编著. —太原: 山西教育出版社, 2006. 2
(中国艺术大师图文馆)

ISBN 7-5440-3006-7

I. 吴… II. 郑… III. ①吴昌硕(1844~1927) - 传记
- 画册②吴昌硕(1844~1927) - 中国画 - 艺术评论

IV. ①K825.72-64 ②J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 135331 号

吴 昌 硕

丛书策划/王宇鸿 蒋一谈 张金柱

责任编辑/孟绍勇

复 审/刘立平

终 审/张金柱

整体设计/商子庄

印装监制/贾永胜

出版发行/山西教育出版社

太原市水西门街庙前小区 8 号楼 (030002)

印 装/山西新华印业有限公司新华印刷分公司

开 本/889×670 1/16

印 张/8.25

字 数/117 千字

图 片/116 幅

版 次/2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

印 数/1—8000 册

定 价/22.00 元

读图时代

中国艺术大师图文馆

吴昌硕

李福顺 / 主编

郑以墨 / 编著

山西教育出版社

目 录

卷首语	5
第一章 “风霜历尽岁寒天”	11
——坎坷的早年	
第二章 “贵舫深造求其通”	23
——厚积薄发的中年	
第三章 “逸气勃勃生襟胸”	47
——初试锋芒的中老年	
第四章 “冰肌铁骨绝世姿”	69
——辉煌的晚年	
第五章 戛然独选 出神入化	81
附录一 吴昌硕丰谱	124
附录二 主要参考书目	126

晴窗墨戲
甲寅秋
吳昌碩

卷首语

乙丑冬夜數目無竟黏壁間墮都老人以爲酷似天竺宗師信也吳昌碩時年八十二

吴昌硕称自己“三十学诗，五十学画”，这显然是自谦之辞。其实他从二十九岁就开始学画，到八十三岁去世为止，有五十多年的绘画生涯。吴昌硕的绘画首先由任伯年指点入门，而后又从赵之谦沉稳厚重的金石气中得到启发，借鉴了徐渭、八大山人、扬州八怪以及同时期的好友任伯年、蒲华的奔放道劲的画风，再加上自身深厚的金石书法功底，形成了他独特的绘画风貌——厚重有力、浓郁深厚、自然稚拙、大气磅礴。

吴昌硕是一位真正意义上的文人画家。他主要以花卉、蔬果为创作题材。他的突出成就在于，以其深厚的书法、篆刻、诗文修养入画，以“重、拙、大”的力量感，一扫清末画坛的柔媚轻俏的清艳画风，令人耳目一新。文人画，作为中国封建社会的一个文化现象，随着中国封建制度的解体，必将受到现代意识形态的挑战，尤其在辛亥革命和“五四”运动前后，这种挑战显得更加迫切。陈独秀等进步人士，提出采用西洋画的写实精神改良中国画的主张，对文人画举起了批判的旗帜。文人画面临着选择，要么进入博物馆，要么在发展中求得新生。吴昌硕以其独特的艺术表现，证明了传统文人画可以通过自身的发展走向现代，获得新生。

吴昌硕的艺术是传统式的，含蓄、温文尔雅，同时又充溢着一种刚健的雄风。他将宏大的气魄蕴涵于圆浑单纯的形式之中，体现着倔强自守的士大夫知识分子的清高与沉静。他的艺术中还带有明显的世俗性。因为吴昌硕以卖画为生，他的雇主，主要是有钱的知识阶层和商人，前者在审美趣味上倾向文人传统的、古典儒雅的画风；而后者则倾向于富有新意、通俗开放的画风。所以吴昌硕在以篆籀之法入画，以画寄情的同时，融入了适合市民审美趣味的题材和意趣，使其作品浓艳、奔放、雅俗共赏。

吴昌硕走过了一条与众不同的从艺道路。

青藤图

114cm × 33cm

癸丑秋
雁初飛
淺碧深紅
映暉
絕似香山
老居士
小窗
狹路
蒼苔
石
吳昌碩
年
今
有
三

他先学篆刻，进而学书法，然后学做诗，最后以金石书法入画。篆刻、书法和诗文为他绘画的发展奠定了坚实的基础，也为他的绘画艺术能够超越同辈提供了必要的条件。他将诗、书、画、印熔于一炉，可以说是“书家无其画，画家无其书，诗人无其印，印人无其诗”，这是一般画家难以做到的。吴昌硕所具有的过人的才情使他能够从独特的视角去表现对象，善于从平常的生活中发现和提炼诗意。他画梅是“苦铁道人梅知己”，把梅花当作知己；画石是自身的写照；画竹、松、兰、荷、菊，以及藤类植物、蔬果杂物，或人格化地体现自己的人品，或寄托深情、寓意深沉，或揶揄世情，唤起人们思想感情上的共鸣。

他的绘画还有一种古拙奇肆之美。吴昌硕是我国传统文化最坚决的捍卫者，在晚清画坛上，还没有一个画家能像吴昌硕那样对传统文化有着如此广泛的兴趣和修养，他从三代鼎彝到秦汉玺印、铭文碑拓、古陶瓦甓等金石领域都进行了深入的研究。他仔细揣摩古人的笔意精神，用篆籀的笔法作画，使画面充溢着一种苍茫古厚的金石之气。同时他还重视对自然和生活的观察和描绘，将“古”和“新”融为一体。

吴昌硕在长期的艺术实践中，根植于传统，认真吸收融化同时代画家的长处，创立了自己独特的画风。综观他的绘画历程，大致可分为三个

菊石雁来红
151cm × 40.2cm

阶段。第一阶段是从三十岁到五十岁左右，这期间他主要学习和领会传统技法，以求在形神上得到古人的精髓，并与同时代的画家、收藏家广泛交往，博采众长，兼收并蓄，这时期可称作“萌芽期”；第二个阶段是从五十岁到六十五岁左右，这一时期吴昌硕在融古贯今的基础上，努力探索自己的表现方法和艺术语言，初步形成自身的艺术特色，这时期可称作“融化变法期”；第三个阶段是从六十五岁到八十三岁，他独特的艺术风格已全面成熟，无论是在构图章法、笔墨表现，还是在色彩运用、气韵格调等方面，都富有独创，达到了出神入化的精熟境地，这时期可称为“立法成家期”。但各个时期不可截然分离，吴昌硕在学习传统的同时，锐意创新，立法过程中，又不断广收博取，这种进取精神始终贯穿于他的绘画创作中。

清末以花卉画为主的金石大写意流派，以赵之谦为首创，以吴昌硕为峰巅。吴昌硕在七岁左右时，声名如日中天，影响远至日本，其后继者有王一亭、赵云壑、陈师曾、诸乐三、王个簃等，还有现代名家齐白石、潘天寿、朱屺瞻和刘海粟。吴昌硕画派可以说是传统文人画跨入现代之际最为繁荣的画派。吴昌硕之后，很难再找到一个技艺承传如此明显、声势规模如此浩大的画派。难怪齐白石要发出这样的感叹：“青藤（徐渭）、雪个（八大山人）远凡胎，老缶（吴昌硕）衰年别有才，我欲九原为走狗，三家门下转轮来。”

墨笔古松图

133.7cm × 33cm

吴昌硕眷恋着古老的华夏文化，并对其进行了开拓创新，在新的历史条件下将中国绘画推进到一个崭新的境界，开创了绘画史上的一代新风。他不依傍旁人，不追求时尚，执著地建构着自己的艺术世界。他的艺术犹如春申江上的皎皎明月，照耀着近代画坛，吴昌硕是近代美术史上当之无愧的一代宗师！

寒梅吐艳图
106.8cm × 45cm

第一章

“风霜历尽岁寒天”
——坎坷的早年

浙江省安吉县境内，坐落着一个普通的小山村——鄣吴村。一百六十年前，也就是1844年，近代艺术大师吴昌硕在这里诞生了。吴昌硕原名俊，又名俊卿，初字香补或香圃，中年后更字为昌硕，亦署仓硕、仓石，别号缶庐、老缶、老缶、苦铁、石尊者、石敢当、破荷亭长、大聋、五湖印丐等，直到六十九岁才正式改名为“昌硕”，并刻有“吴昌硕任子岁以字行”的印章。

鄣吴村依山傍水，风景秀丽。村后的金华山拔地而起，如一道天然屏障，一弯清澈见底的小溪从村前潺潺流过，向东北蜿蜒而去，注入苕溪。溪南的玉华山与金华山遥遥相对，相互倾诉着古老的故事。村东豁然开朗，良田千顷，阡陌纵横，俨然一片宽阔的平原。村头的小溪边，古树参天，亭亭如盖，遮云蔽日。

鄣吴村原属孝丰县，从明孝宗弘治元年（1488）开始，安吉县和孝丰县分治长达四百七十年之久，直到1958年才将孝丰县并入安吉县。吴昌硕生活在晚清和民国初年，他的籍贯应为“孝丰鄣吴村”，但他的书画篆刻作品的落款，常署“安吉吴昌硕”，这是什么原因呢？

这首先要从吴昌硕早年的生活经历说起。吴昌硕生于书香门第，祖父吴渊，曾应试中举，著有《天目山房诗稿》。父亲名辛甲，字中宪，号如川，别号周史，清咸丰元年举人，曾经做过一任知县，后来因为不愿做官，就退隐家乡开始田

墨竹图

179.4cm × 18.5cm

园生活。平时喜欢吟诗篆刻，著有《半日村诗稿》。吴昌硕四岁时，父亲就开始教他识字，七岁便能做骈文，九岁就到邻村的私塾学习。学校离家很远，但吴昌硕却能风雨无阻，苦学不倦，十三岁时除了学习经史之外，还学习诗词，并在父亲的指导下开始学习篆刻。这时，父亲看他学业有成，就让他到孝丰县报名参加科举考试，考点设在湖州。就在一切应试手续办妥、临近考试的时候，太平军攻占杭州，湖州告急。学台大人贪生怕死逃之夭夭，各县的考生也只好纷纷回家，吴昌硕也因此错过了第一次考试的机会。

咸丰十年（1860），太平军与清政府在鄞吴村进行了一场为时半年的拉锯战。战乱期间，吴昌硕的弟妹先后死于饥饿。吴昌硕父子在外颠沛流离，历尽艰难。途中他们被乱兵冲散，吴昌硕只得孤身逃亡。在距鄞吴村南十多里的石苍坞，吴昌硕饿得气息奄奄，多亏当地的丁、施二家全力周济，才渡过难关。为了纪念这段不寻常的经历，吴昌硕取字“苍石”，号“苦铁”，一方面表示永世不忘丁、施两家的救命之恩；另一方面也表示自己虽历尽磨难，却意志坚强如铁石。家破人亡的剧痛使他直到晚年仍无法释怀，每当提到早年的悲惨经历，不免“老泪挥淋浪”。

局势稳定下来后，吴昌硕随父举家迁往安吉县城。这年的秋天，清政府命令江南恢复停了多少年的科举考试。在父亲和老师的再三敦促下，吴昌硕以安吉童生的名义去湖州参加考试，结果考中了秀才。从此，功名簿上的籍贯就以“安吉”入册了。

其次，作为传统文人的吴昌硕，具有强烈的怀祖思想，使用古称籍贯也是完全合情合理的。

吴昌硕的怀祖思想体现在他对家乡历史的深刻了解和清光绪二十四年（1898）他主修的《吴氏宗谱》上，据吴昌硕自撰的《吴氏列祖诸传》记载，远在北宋徽宗政和年间，吴昌硕的先祖住在原籍淮安。南宋高宗赵构建炎元年（1127），金兀术入侵中原，宋室仓皇南渡，迁都杭州，以图苟安。吴昌硕的先祖为了躲避战乱也随之南下，迁到浙江多山的地区。先祖们看到天目山脉气势雄伟，层峦叠嶂，松竹成林，风景秀丽，民风淳朴可爱，就在此定居下来。吴氏家谱的第一代始祖吴瑾就是当时从淮安迁居到安吉县的。安吉这个名字最早

始于东汉灵帝中平二年(185),取《诗经无衣》篇中“安且吉兮”来命名的。吴昌硕的先祖有着辉煌的历史,第一代始祖吴瑾有兄弟五人:吴阶和吴麟是南宋名将,在“仙人关大捷”中,他们率领军民奋勇杀敌,大败金兵,从此两人的英名永垂史册,成为受后世爱戴的民族英雄。明嘉靖年间,吴昌硕第十一代先祖吴松的两个儿子吴麟、吴龙是嘉靖八年(1526)的同科进士,而吴麟的两个儿子吴维岳和吴维京,又分别是嘉靖十七年(1538)和嘉靖四十一年(1562)的进士。于是明史上就有了“父子兄弟四进士”的美谈。自此以后一直到吴昌硕的父亲吴辛甲,吴氏家族一直是官宦书香门

岁朝清供图

151.8cm × 80.7cm

第。所以强烈的怀祖意识也是吴昌硕署名“安吉吴昌硕”的原因之一。

还有一个原因不容忽视，那就是“芜园”耕读奠定了吴昌硕雄厚的文学艺术根基，使他同安吉结下了浓郁的乡情。

战争过后，鄞吴村满目萧索，无法为吴昌硕提供一个良好的学习环境。当时二十一岁的吴昌硕求学心切，想在功名上有所建树，于是全家迁往安吉县城。

初到安吉县城，吴昌硕父子所面临的也是一片战后的荒凉景象。父子俩辛勤耕耘，用汗水开辟了半亩田，这就是著名的“芜园”。从此，吴昌硕开始了芜园的耕读生涯。

经过吴昌硕父子的苦心经营，芜园充满了勃勃生机和诗情画意。青翠碧绿的是满园的茼蒿；金黄色盛开的是片片的秋菊；虬曲的老梅将它铁骨般的枝干伸向白云飘漫的天幕；硕大的葫芦高高地挂在枝

菊花图

119.5cm × 59.2cm