

玉堂富贵

中国历代书画名家经典大系 · 吴昌硕

吴昌硕

上卷

杨建峰 / 编

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历代书画名家经典大系·吴昌硕 / 杨建峰编.

—南昌：江西美术出版社，2009.4

ISBN 978-7-80749-734-9

I. 中… II. 杨… III. 中国画－作品集－中国－
近代 IV.J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第058257号

ZHONGGUOLIDAISHUHUAMINGJAJINGDIWUCHANGSHUO
中国历代书画名家经典大系·吴昌硕

编 者 杨建峰

出 版 人 陈政

策 划 傅廷煦

出版发行 江西美术出版社

社 网 经 印 版 印 刷 刷 印

址 站 销 售 刷 刷 印

全国新华书店 全国新华书店

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

南昌市子安路66号

<http://www.jxfinearts.com>

2009年4月第1版

2009年4月第1次印刷

716毫米×996毫米 1/16

26

ISBN 978-7-80749-734-9

定 价 78.00元

责任编辑：王国栋 王大军 陈东

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
版权所有，侵权必究。

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

张戈

总序 陈传席

现在的艺术界有三股势力最强大，一是传统派，二是『现代派』，三是中西古今结合派。『现代派』是西方的艺术思潮和流派传入中国后的结果。『中西古今结合派』既有中国传统的形式（包括笔墨），有西方的各种形式（比如借鉴素描油画等表现形式），有中国古代的传统，也有『现代派』的诸多因素。（据说『观念艺术』又是一个独立的流派。）各种势力流派，纷现画坛，好不热闹。

现在需要深入。你是传统派，但你的传统不如古人，十分对不起，要叫我说，你根本不大懂传统。你是『现代派』吗，你的『现代派』不过是外国人的『现代派』的皮毛、流弊，也十分对不起，你似乎不懂现代派。既不懂『传统』，又不懂『现代』，那么，中西古今结合，就失去根基，那也就谈不上结合。更严重的是，『观念艺术』中最缺少的就是观念。

所以，目前最重要的任务，『传统派』要弄通（了解、研究）什么是传统，『现代派』要了解研究好什么是『现代』。首先要把真正的『传统』作品，真正的『现代』作品昭示出来，然后再加以研究，研究好再借鉴。那时候，你才可以谈传统，谈『现代』。

我们这一套书是专谈传统的，确切地说，是让传统出来讲话。什么是传统？且不做理论上的阐述和总结，先把传统大家的作品集中起来，让大家了解，这就是传统。

沈周、文徵明、唐寅、仇英、董其昌、徐渭、陈洪绶、八大山人、石涛、石谿、渐江、『四王』、龚贤等一直到海派，每位画家一至两本，集中起来便于欣赏研究，不看到作品，或看不到全部或大部分的作品，就无法研究，更谈不上学习和借鉴。

汉魏晋南北朝隋唐元的画家作品太少，不便一一出版专集，待我们第一批的明清画家作品出版后，根据情况，再考虑出版合集。明清以后的画家，也就是近现代画家的作品，也等待下一步考虑。因为历史上的大画家，『元四家』、『明四家』、『南陈北崔』、『白阳青藤』、『松江派』、『清四家（四王）』、『清六家』、『四僧』、『金陵八家』，『海派』等在画史上皆有定论。近现代画家有的名震天下，实则并无真工实能，有的是靠媒体金钱吹嘘出来的，有的是靠政治力量硬抬出来的。有的画家声名并不太大，这些画家不投靠政治势力，不求助媒体商家，因而传播不广，但却有真工实能，值得研究和学习。哪些人有名无实，哪些人有实无大名，还要等待一段时间，时间久了，外力渐渐失去，是沉是浮，就自然的显现出来了。所以，近现代画家的作品等到下一步再考虑出版。

英雄创造历史，天才创造艺术。大概是康德说的，天才为艺术立法，天才确立规范，后人模仿；然后下一个天才打破规范，重新立法；因而艺术史是天才的接力赛。（大意）历史上的画画人（也被称为画家）千计、万计，不计其数，沉淀后，留下来的也就是这几个，这就是天才。明清以降，地方画派兴起，皆由某地一位天才型画家确立了规范或样式后，其他一群人跟着学。亚天才，聪明人学得出色，成为这一派中出色画家。大天才则成为一代领袖。明清之前的中国艺术更是由少数天才人物创造的。这些天才人物有的痴，有的疯，有的癫，有的迂，有的懒，有的呆。比如顾恺之被人称为『痴绝』，梁楷人称『梁疯子』，黄公望被人称为『黄大痴』，米芾被人称为米颠，倪云林人称倪迂，石谿人称懒道人，查士标人称懒标。懒者，非学习思考懒也，乃懒于奔走于权势之门，懒于与奸商勾结，懒于投机钻营，而一意于画、专心于画、醉心于画，以画为寄，故痴、疯、癫、迂、懒。今之画人则勤甚，勤于交结权贵，勤于商量于画商，勤于投机钻营，勤于生产商品，呜呼哀哉。

我们出版这套丛书，希望画人们复起传统痴、迂之心，痴于传统，迂于大师，再造艺术之辉煌。

前面说过，艺术史是天才的接力赛，我们不是天才，怎么办呢？不是天才，你欣赏天才，学习天才，这过程不也十分快乐吗？当球星上场比赛时，你虽然不能上场，在旁观看，或者当当拉拉队，不也需要吗，不也快乐吗？当天才歌唱家在台上演唱时，大家虽不上台，也跟着唱和，不也很需要吗？但是我就是天才，还需要了解其他天才吗？回答是：『那是必须的。』你要打破原来天才的规范，你就必须了解原来天才的规范之内涵，知己知彼，百战不殆，你不知原有规范，你怎么打破？也许你『独创』的规范正是前人的规范，你的天才『独创』也许会被别人称为庸才的效法，世界上没有一个天才不对前人的成就了如指掌的。

在艺术的天地里，你要附和，你要保守，你要打破，你要接力，你要欣赏，你要研究，我们这套丛书就是你必要的工具。

我们还有一个想法，就是为真正要研究学习传统的人出版一套丛书。目前，市场上不乏豪华精装的画册，动辄数千、上万元一本，少则数百元，这是供少数有钱人买去送礼或装点门面的，当然也有少数已成名的有钱画家可以购买。太便宜、质量太差的画册，又不便于学习和研究。我们则取其中，质量并不差，又比较全，价钱并不贵，学习研究的人也买得起。我们的想法都是比较好的，切合实际的，不知是否能达到这一目的，还望读者批评指教。

二〇〇九年三月二十六日于中国人民大学

吴昌硕的书画篆刻艺术

晓芙

吴昌硕是中国近代书画家、篆刻家，以诗书画印四绝著称于世。『其诗在晚清诗坛自成一派，其石鼓文书法为唐以来一人，其印为元以来一人，其画则诗书画印熔于一炉而成为中国画坛完整的综合艺术的典范』，被誉为“中国文人画的最后一个高峰”。

吴昌硕生活的年代，正处于中国近代社会大变革时期，几千年封建社会的传统积淀与新思想的激烈碰撞，大量前人研究成果的不断涌现，国门渐开、西方文化进入并与东方传统文化的交融，都对吴昌硕的思想与艺术产生了深远的影响。而社会的动荡，生活的艰辛，也使吴昌硕在成长过程中，备受磨砺，坚其志向，其艺术道路也因此有着显著的与众不同的特点。

吴昌硕出生于浙江省安吉县彰吴村的一个书香门第，自明中叶，即以诗文传家，祖父渊、伯父开甲、父亲辛甲均为晚清举人，其父虽中举却并未出仕，雅好吟咏及金石篆刻，故十六岁以前，吴昌硕受家风的熏陶，从父启蒙诗词经史，学习书法及金石篆刻。少年吴昌硕天资过人，悟设馆教书。这是吴昌硕艺术发展的一个转折点。吴家进

性极强，在勤奋刻苦的学习中，渐入艺途。

吴昌硕十七岁时，在洪杨兵乱中，一家人颠沛流离，家破人亡，九口之家仅剩下他与父亲二人。在纷乱的逃亡中，吴昌硕顽强地度过近五年的流亡生活，终于在二十一岁时得与父亲团聚，暂居安城，开垦荒园，每日躬耕，以为生计。这段艰苦生活的历练，对青年吴昌硕产生了非同寻常的影响，形成了他坚忍、孤冷的性格，能坚强地独自面对人生，同时也更加珍惜和热爱生活，富于同情心，喜欢交友，善待他人。

吴昌硕于二十二岁考中秀才，从此绝意功名，潜心诗文辞章，钻研书法金石。至二十五岁，父亲辛甲先生去世，吴昌硕料理完后事，即负笈杭州诂经精舍，从清末经学大师俞樾学习两年，打下了坚实的文学功底。

逾二年，俞樾先生移寓苏州，定居曲园，吴昌硕到苏州看望并问学于曲园老人，适逢苏州大收藏家吴云家中要为孙儿延聘塾师，经介绍，吴昌硕就在吴家听枫园设馆教书。这是吴昌硕艺术发展的一个转折点。吴家进

出之客，大多是苏州书画艺苑的名流、收藏大家，这使得吴昌硕在教书之余，有机会结识了吴大澂、潘祖荫、杨见山等名家。而吴云本人性喜金石，亦好书画，善诗，家中凡吉金贞石、奇书古画，不惜重金，辗转求购，室内琳琅满目，令人叹为观止。因而吴昌硕有机会欣赏到许多古代珍贵的名人字画和碑文法帖，增长了见识，开阔了眼界，且能与众人相互切磋，大助其艺事。其时，吴昌硕以所著《篆云轩印存》向吴云请教，吴云为其删削评点，并易名为《削觚庐印存》，吴昌硕从中受益匪浅，他在书中写道：

『余始来吴门，封翁待以群从礼，假馆授餐，情甚笃。余得纵观法物、古书，摹印作篆，觉有寸进。』从此二人成为好友，朝夕谈金石、论诗词、话收藏，十分投机。首次的苏州之行，使年轻的吴昌硕久久不能忘怀，他开始认真地思考人生，逐步坚定了自己的艺术方向。

吴昌硕艺术的成功，得益于其广泛交游，切磋相长，常年过着外出寻师访友、求学谋生的生涯。他读万卷书，行万里路，看万张画，交万人友，他的人生与学艺，几乎是同步增进、趋于成熟的。他性格豪爽侠义，极善交友寻师，一生中，至交也有上百人，既与同时的文人名

流、艺术家、收藏家交流、切磋、砥砺，也向晚辈成就不如他的人学习，吸收之所长。他与同时代的任伯年、蒲华、虚谷、沈石友等都是好友，彼此相互交流，切磋技艺，丰富了多方面的学养。

吴昌硕于三十七岁时第二次到苏州，先寄寓在吴云家中，二年后搬至西亩巷的四间楼，并把继母杨氏、夫人施氏接来，自此，直至七十一岁最后定居上海，吴昌硕的『苏州时期』前后历时三十年，其间除出任江苏省小官、后晋升直隶知州、一八九四年中日甲午战争出山海关御敌外，基本上都居住在苏州，活动在苏州。

在苏期间，一八九四年中日甲午战争爆发时，吴昌硕已经五十一岁，他不顾亲友的劝阻，应时任湖南巡抚吴大澂之邀，毅然入其幕府，出山海关御敌。九月，部队驻扎临榆县，一介老书生吴昌硕，与主将『短衣并马』古长城，布阵归来，乘醉泼墨，挥洒而成《乱石山松》图，兀然挺立的石峰如铁壁铜墙，两三株老松相互支撑，傲然倚峰而立，尽显苍凉悲壮之气，画家以带有强烈金石韵味的钟鼎文体题诗道：

野店当门水，层阴背郭峰。

壑冰狐听老，兵气雁知凶。

啖饼名何补，浇愁酒正浓。

苍凉娱薄醉，来倚两三松。

诗书画浑然一体，澎湃激情，充分显示了一代画家吴昌硕的爱国热忱与民族气节。

「苏州时期」是吴昌硕艺术的重要时期。此前，吴昌硕在金石、书法、诗文诸方面，均已达到较高境界，唯绘画作品不轻易示人，而这一时期开始，可从其诗文题句中觅得作画应酬的踪迹，从此，其绘画进入发展期。吴昌硕曾自谓：『三十始学诗，五十始学画』，其中当然有自谦的成分，但比之金石书法，其从事绘画艺术毕竟较晚，题材也大都是一般文人常用之属，但却能直入中国文人画的殿堂，迅速发展，并逐步达到艺术的巅峰，从而开启中国近代大写意花鸟画的新纪元，其中主要的原因，除了高洁的人品、超人的智慧、刻苦的意志之外，尤其在于吴昌硕在诗文、书法、篆刻诸方面的深厚功力。中国书画理论有『书画同源』之说，吴昌硕深通画理，又精于书法篆刻，故其绘画起点高于一般，出手即能以书法、篆刻的功力涵养笔墨，真正达到以书法入画、以篆法人画，使其绘画具有『写』的意趣，显示出其对线条的深刻领悟。而从画面总体来看，吴昌硕画特重气势，潘

天寿曾撰文说：『（吴昌硕绘画）不论横幅直幅，往往

从左下面向右面斜上，间也有从右下面向左面斜上，它的枝也作斜势，左右互相穿插交叉，紧密而得对角倾斜之势。尤鼓劲画藤本植物，或从上左而至下右角，或从上右角至下左角，奔腾飞舞。其题款多作长行，以增布局之气势。』这显然又得益于吴昌硕金石篆刻的修养。

吴昌硕在绘画上极善于学习，尤嗜青藤、雪个，以及白阳、石涛，又张孟皋、张赐宁，及沈石田、奚冈、陈撰、李鱓、李方膺、赵之谦等，今人则有任伯年、蒲作英、张子祥等。吴昌硕绘画心存高远，心仪前人而又借古开今，转益多师而取法乎上，主张『画当出己意』，富于创造精神，终于自立门户，创作出色酣墨饱雄健古拙，重整体、有气势，对用笔、施墨、设色、题款、钤印等轻重疏密，匠心独运的绘画作品。

吴昌硕幼年学习诗文，对诗歌尤其喜爱，三十岁以后，在苏州浓郁的人文环境中，他的诗歌创作亦有长足的发展，以后在几十年的绘画生涯中，他自画自题，诗歌创作不断，可谓终生的诗人。其诗神韵功力在王维、杜甫之间，善五言长诗，尤工七言古调，感情深挚，自然放达，嶔崎淋漓，与其画有异曲同工之妙。

吴昌硕早年研习书法，尤精石鼓文，楷书初学颜真卿，转钟繇；隶书学汉石刻；篆书以石鼓文为宗，参以金文及秦刻笔意。其书法貌拙气酣，苍劲雄浑，不拘成法，自成一家。吴昌硕独创的石鼓文笔法，充分显示了他在书法方面的钻研与创新精神，是对中国书法的巨大贡献。

吴昌硕自幼从父学习篆刻，用力颇多，自谓『予少好篆刻，自小至老与印不一日离』。其篆刻融皖、浙诸家于一体，兼取秦、汉印精华，蔚为一代宗师。曾任西泠印社首任社长。有《缶庐印存》传世。

潘天寿，以至王个簃、诸乐三，直至朱屺瞻、崔子范等写意画名家，无不直接或间接地受到过吴昌硕绘画艺术的影响与启迪。史论『吴昌硕以金石书法入画，纵横驰骋，大气磅礴，余韵至今未衰』，足见吴昌硕在近现代中国画坛的重要作用与地位。

于北京平西府

吴昌硕晚年定居上海，艺术已入炉火纯青之境，诗书画印，水乳交融，屈铁错金，色墨交响，达到了其一生追求的艺术巅峰。人们评价吴昌硕『书过于画，诗过于书，篆刻过于诗，德性尤过于篆刻，盖有五绝焉』。

吴昌硕的艺术对后世影响深远。他大气磅礴的绘画艺术，是传统中国文人画在近现代社会条件下的继承与发展，是大写意文人画发展进入现代的艺术典范，开创了文人画的新纪元。他与齐白石、黄宾虹、潘天寿并称为近百年来中国画坛借古开今的四大名家。历数近现代中国画坛诸家，从陈师曾、王一亭，至齐白石、黄宾虹、

目录

376	373	365	361	187	001
吴昌硕生平年表	吴昌硕谈艺录	吴昌硕篆刻作品	吴昌硕书法作品	图版(下卷)	图版索引(上卷)

图版索引

墨梅	152cm × 82cm	1914年作	[003]
蔬菜图	72cm × 38cm	1899年作	[004]
菊石	137.5cm × 68.6cm	年代不详	[005]
茗具梅花图	117.5cm × 34.2cm	1906年作	[006]
牡丹图	69.2cm × 40.2cm	年代不详	[007]
花卉册(之1~之8)	37.9cm × 41.7cm	年代不详	[008]
葫芦图	168.5cm × 46.8cm	年代不详	[016]
葡萄葫芦图	175.2cm × 47.6cm	年代不详	[017]
菊花石图	94cm × 36cm	1890年作	[018]
富贵花香图	122cm × 39.5cm	年代不详	[019]
牡丹水仙图	168cm × 46.8cm	年代不详	[020]
墨荷图	144cm × 40cm	年代不详	[020]
古松图	89cm × 47.5cm	年代不详	[021]
寿桃	96.5cm × 44.5cm	1918年作	[022]
桃石图	150.4cm × 82.2cm	1917年作	[023]
填词图	21.5cm × 53cm	1890年作	[024]
灯梅图	85cm × 55cm	1890年作	[025]

秋菊图

28cm × 32cm

1890年作

[026]

珠光一握图

[027]

古雪图

[028]

墨竹

[029]

莞园图

[030]

梅石图

[031]

墨竹

[032]

紫藤拳石图

[033]

钟馗

[034]

梅兰

[035]

岁寒交图

[036]

菊花图

[038]

幽兰图

[039]

乳石山松图

[040]

红荷图

[041]

珠光剑气图

[042]

荷花图

[043]

紫藤

[044]

桃石图

[046]

高风艳色

[047]

菊石图

[048]

菊花山果图

[049]

幽兰图

[050]

篱菊

[051]

竹石图

[052]

辛夷图

[053]

金桂图

[054]

玉兰图

[055]

蔬果图

[056]

芍药图

[058]

白菜图

[060]

菊花图

[062]

墨梅图

[063]

瓶梅

[064]

天竹图

[065]

富贵神仙

[066]

桃花图

[067]

甘谷泉香图

[068]

梅花篝灯图

[069]

美意延年图

[070]

89.8cm × 34.5cm
年代不详99.5cm × 36.2cm
年代不详136cm × 32.8cm
年代不详178.3cm × 46.6cm
1902年作33.5cm × 48.5cm
135cm × 66.5cm67.3cm × 32.2cm
67.3cm × 32.2cm67.3cm × 32.2cm
67.3cm × 32.2cm32.8cm × 57.6cm
96cm × 45.6cm1897年作
1897年作1897年作
1897年作

年代不详

[071]

拳石图	72cm × 38cm	1899 年作	[072]
荷花图	72cm × 38cm	1899 年作	[073]
幽兰灵石图	130cm × 58cm	1901 年作	[074]
墨竹图	133.4cm × 28.7cm	1900 年作	[075]
墨荷图	147.3cm × 78.3cm	1900 年作	[076]
灼灼桃花颜图	96cm × 46cm	1901 年作	[078]
夜湿天香露图	96cm × 46cm	1901 年作	[079]
荷花	尺寸不详	年代不详	[080]
错落珊瑚珠图	96cm × 46cm	1901 年作	[081]
丛兰图	99.1cm × 28.4cm	年代不详	[082]
鼎盛图	180.1cm × 96cm	1902 年作	[083]
幽兰图	133cm × 33cm	1903 年作	[084]
墨荷图	37cm × 41cm	1903 年作	[086]
紫藤图	132.8cm × 59.6cm	1903 年作	[087]
晴霞图	265.5cm × 70.6cm	1903 年作	[088]
菊花图	166cm × 47cm	1903 年作	[090]
荔枝图	120.5cm × 82.7cm	1904 年作	[091]
山茶花图	138cm × 34cm	1914 年作	[092]
荷花图	98.5cm × 46.1cm	1886 年作	[094]
神仙图	123.5cm × 32.8cm	1924 年作	[095]

松竹图	140.5cm × 37.5cm	年代不详	[096]
红荷图	149cm × 40cm	年代不详	[097]
天竹水仙图	130.7cm × 65cm	年代不详	[098]
筍菇图	69.5cm × 33cm	1887年作	[099]
大富贵亦寿考图	99cm × 47cm	1904年作	[100]
寿客图	122cm × 40cm	1905年作	[101]
天竹	100.8cm × 66.7cm	1900年作	[102]
梅石图	137.5cm × 69cm	1905年作	[103]
冷香图	93.5cm × 39.5cm	1880年作	[104]
花卉四条屏(之二~之四)	134cm × 26cm	1916年作	[105]
天香露湿图	168.5cm × 47.1cm	1905年作	[106]
菊花图	166.2cm × 48.7cm	1903年作	[111]
芭蕉枇杷图	75cm × 41cm	1905年作	[112]
玉兰图	141.5cm × 43.7cm	1905年作	[114]
秋艳图	178.8cm × 48.1cm	1905年作	[116]
寿桃图	71cm × 40cm	1905年作	[119]
花果册(之1~之十一)	21cm × 28cm	1905年作	[120]
墨荷图	110cm × 47.5cm	1906年作	[132]
紫藤图	89cm × 47cm	1906年作	[133]
桃花图	115cm × 31cm	1906年作	[134]

红梅图	137cm × 67cm	1906年作	[135]
兰桂清赏图	114.5cm × 63.8cm	1906年作	[136]
菊花图	17.7cm × 50.5cm	1907年作	[137]
墨兰图	136.2cm × 52.8cm	1907年作	[138]
菊花图	125.1cm × 69.5cm	1907年作	[139]
藤花	137.5cm × 39.4cm	年代不详	[140]
挑灯读书图	106cm × 40.3cm	1908年作	[142]
天竹水仙图	135.5cm × 67cm	1908年作	[143]
花果册(之二~之四)	尺寸不详	1908年作	[144]
玉兰柱石图	176cm × 48cm	1909年作	[148]
双清图	126.5cm × 40.7cm	1909年作	[149]
山厨清品图	176cm × 47.7cm	1909年作	[150]
东篱菊香图	102.3cm × 48cm	1909年作	[151]
清供图	68cm × 138cm	1909年作	[152]
田园风味图	74cm × 41cm	1908年作	[154]
荷花鸳鸯图	133cm × 67.3cm	1910年作	[155]
篮菊图	141.8cm × 76.3cm	1910年作	[156]
劲节凌秋图	135cm × 67cm	1910年作	[157]
牡丹图	137cm × 63cm	1910年作	[158]
紫藤图	166.1cm × 48.8cm	1910年作	[160]

翘首红梅图	122cm × 39.5cm	1909 年作	[161]
墨荷图	135.5cm × 33.7cm	1910 年作	[162]
墨竹	132.7cm × 54.5cm	1910 年作	[164]
玉兰图	111.7cm × 32.8cm	1912 年作	[165]
玉兰图	134.8cm × 33cm	1912 年作	[165]
幽兰图	152cm × 41cm	1913 年作	[166]
杜鹃花图	149.7cm × 39.7cm	1913 年作	[166]
葫芦图	180cm × 63cm	1913 年作	[167]
岁朝清供图	126.1cm × 39.3cm	1913 年作	[168]
泼墨荷花图	138.7cm × 34cm	1913 年作	[170]
艳色天下重图	167cm × 80cm	1913 年作	[171]
红荷图	121cm × 66.4cm	1903 年作	[172]
墨竹图	109cm × 70.5cm	1912 年作	[173]
十八罗汉图	26cm × 392cm	1914 年作	[174]
丛兰图	37.5cm × 41cm	1914 年作	[176]
田稼图	135.2cm × 34.2cm	1914 年作	[178]
山水图	124cm × 51cm	1914 年作	[179]
牡丹水仙图	154.3cm × 84cm	1914 年作	[180]
珊瑚珠图	125cm × 51.3cm	1914 年作	[181]
茶花图	157.5cm × 40.3cm	1914 年作	[182]