

● 中國畫名家作品粹編

吳昌碩畫集

中國畫名家作品粹編

吳昌碩畫集

浙江人民美術出版社

中國畫名家作品粹編

吳昌碩畫集

浙江人民美術出版社

王肇達 周國城

文意 含笑

錢豫強 鄭旭明

浙江人民美術出版社

全國新華書店

深圳彩視電分有限公司

香港海洋電分有限公司

中國環球(蛇口)印務有限公司

三六〇×二六〇毫米 七

一九九二年六月第一版第一次印刷

〇〇〇一—五〇〇〇

編者 責任編輯 裝幀設計 圖版攝影 出版·發行 經銷 制版 印刷·制本 開本·印張 版次·印次 印數

賞吳昌碩畫品

孫美蘭

比齊白石年長廿歲、早逝三十年的吳昌碩，以八十四歲高齡訣別畫壇，是近代美術史上引人矚目的一位大師。這不僅由於他個人藝術造詣令人折服傾倒，還由於他畫品的超拔和創造精神給後來者以深刻影響。以齊白石為代表的近、現代中國畫名家高手，無不直接、間接以吳昌碩藝術的某些方面為師，取法闢徑。

吳昌碩自云『三十始學詩，五十始學畫』，固然屬自謙之詞，但也道出他的畫外之功是無比雄厚的。吳昌碩先輩兩代鄉舉，父兼究金石篆刻，他少年即承家法，習刻印、好讀書、喜詩文。年稍長遭喪亂，後鬻書海上，長期過着漂泊貧苦的生活。他自述說：『予嗜古磚，紉於資，不能多得，輒琢為硯，且鏤銘焉。既而學篆，於篆嗜獵碣。既而學畫，於畫嗜青藤雪个，自視無一成就，……畫則信手塗抹，亦信手補詩於其隙。昔者青藤雪个得意之作必有題詠，予不論工拙，乘興而已。』又說：『東施丑女也，愛己之心勝，竊以為與西施等美矣。夫天下不皆西施，豈東施老而不嫁哉。有丑有美，請俟真賞。』缶廬別存自序文若其人，畫亦若其人。渾樸中見豁達、執著中具幽默的個性風度和他強烈獨特的畫品風貌顯然息息相通。他早年畫法工謹，多取古意。晚年始肆力於梅竹、蘭石、松菊、雜卉。將金石、篆籀、隸真、狂草意趣，融入繪畫，用筆多取中鋒，綫形遒勁、飛動、凝煉、自然，蔚為大家風采。

識者謂：『先生書過於畫，詩過於書，篆刻過於詩，德性尤過於篆刻，蓋有五絕焉。』實即詩、書畫、印并譽，而又以德為先。潘天壽著《中國畫學史》，謂吳昌碩、陳師曾別開近代繪畫的新局面。著名文學家林琴南首倡『南吳北齊』之說，推崇吳昌碩藝術獨步江南，并為當時中國畫壇巨擘。先生弟子陳師曾題畫寄懷吳缶老，有詩句：『萬物皆芻狗，千山有卧龍……是非二耳聽，莫擾大聾翁。』對其品德給予高度評價。先生中年曾官安東，一月而辭。一九一九年，豫、皖、蘇、浙五省水災，百數萬人流離，先生以詩畫籌賑。有句：『大風拔木禾難起，雷電從之六合中，短句吟成淚沾臆，同思大厦杜陵翁。』可見他對苦難人民的同情。又有句：『米終難乞錢難募，人心鐵鑄面泥塑。』他對鐵石心腸的權貴又多麼鄙視，發出激烈的抨擊。

吳昌碩，名俊卿，別號缶廬、苦鐵，浙江安吉人。有『安吉吳俊章』、『破荷亭長』等印。他出生於一八四四年即鴉片戰爭後兩年。十七歲，太平軍起義。時安吉荒年，清兵騷亂，開始流浪生活。他一生經歷了甲午中日戰爭、戊戌變法、義和團抗擊八國聯軍的反帝愛國運動、辛亥革命、袁世凱稱帝、張勳復辟、軍閥混戰直到五四運動等許多驚心動魄的重大歷史事件。作為一個孤高自賞的文人畫家，在資本主義萌生、帝國主義列強瓜分中國的狂潮裏沉浮，寄情金石書畫，形成清空放逸、渾厚悲愴的風格，是有其主、客觀錯綜複雜因素的。畫家在缶廬詩自序中說：『予幼失學、復遭離亂，亂定奔走衣食，學愈荒矣，然大雅宏達，不肯薄視予恒語以詩，心忤忤動，私讀古人詩仿為之，如盲人索途，茫然昧然，不知東西南朔也。』他這種苦痛中求生存，迷茫中索路途的意向，更多方面地體現在後期和晚年的繪畫作品中，雖然隱晦難察，但却深刻痛切地反映了國運乖敗時期、黎明前的黑夜裏一個求索者、漂泊者、奮鬥者孤苦倔强的性格。

吳昌碩喜寫梅，特別是疏枝墨梅，更加顯出他孤傲不遜、剛正不阿的個性。七十六歲，己未秋九月所作梅圖：禿筆焦墨寫出三、兩株直干，由畫面底部逆行向上交錯，構成高高的銳三角形，其勢居於畫幅中心。左旁四行長題詩，忽由畫面頂部向下順行，反方向構成平行濃重直綫，進一步強化疏梅挺立的形式感。可謂貌拙氣酣，創出奇境。題詩後八句寫道：『老夫畫梅四十年，天機自得非師傳，羊毫禿如聖牆掃，圈花顆顆明珠圓。寫成換得玉壺酒，醉看浮雲變蒼狗，明朝更寫百尺松，海上風來怒濤吼。』畫面着筆不多，而驚龍走蛇，飛墨點點，一片蒼涼悲壯氣氛，移情於梅，傳達出畫家自己沉雄澹遠的心境。同年孟冬三月所作梅畫，則重筆濃墨自左下角起勢，似直插半空，梅枝倒掛，復以淡筆畫出梅干，左右襯托，上下參差，盤結之勢既成，再於右上方邊角最頂端起手題詩落款，使兩方印章有意無意落於梅花空隙內，豪放處見精微，極簡處有極工之意。最後壓角章鈐於左下方邊角最底端。其創意、構圖，全將用筆用墨設色和詩句、題識、書法、落款、鈐印諸因素熔為一體，氣貫天地，大有『君看此畫定驚倒』的氣概。詩云：『春風入毫端，壁底走百怪，墨池飛霹靂，黑龍掛天外，古苔點虬枝，香徹大千界……』若非『力』與『氣』修養有素，胸襟豁達浩渺，全副精神提攝於一畫，怎能達到如此化境？

曾長期過着清淡的賣書鬻畫生涯的吳昌碩，既適應着特定買主的需求，又衝決着束縛藝術個性的羈絆，他大膽發揮海派設色強烈濃艷的特點，敢於摒棄甜俗，自成華滋醇厚而清新自然的風神，大紅大綠而不失渾樸天成的美學品格。例如，他常畫設色牡丹，意趣、題詩都十分耐人尋味：『嫣紅姹紫佐臨池，慚愧人稱老畫師，富貴原從塗抹出，旁觀莫笑費燕支脂。』內涵較之象徵富貴遠為深邃。再看『口迸明珠打雀兒』的石榴，『花神獨與山鬼語』的空谷幽蘭，秋雨瑟瑟中的破荷，幾乎脫枝而去的風竹，無不隱喻着一個歷盡滄桑，却獨立自持的苦行者的形象。而那寒燈梅影、疏香清供又寄托着一個孤獨的飽學之士灑脫飄逸的理想。缶老進入八旬高齡前後，以他長期積蓄的強熱，熔鑄了非同尋常的畫面。如『柯似青銅根似石』的老樹，『剖為大瓢、醉我斗室』的葫蘆，『談禪不耐聽』的頑石，皆以餘墨塗之而愈顯神采。氣、修養、功力到了爐火純青的地步。對照黃賓虹論用墨一段，更覺其晚年佳作不可思議，堪稱神品。賓虹《論畫書簡》有云：『近時學畫之士，務先洗滌筆硯，研取新墨方得鮮明。畫用宿墨，往往於文詞書法之餘，漫興揮灑，其胸次必先有高潔之觀，而後以幽淡天真出之，墨中雖有渣滓之留存，視之恍如青綠設色，但知其古厚，而忘為石質之粗礪……』他以為宿墨法用得最好的，當推先朝畫家石谿。近世吳昌碩，在坎坷的生活中千錘百煉，自謂『我畫非所長，而頗知畫理，……讀書最上乘，養氣以有理』。他終生以金石為樂，與書法詩文結緣，提筆作畫，乘興抒寫，有宿墨何不為？自當悟其三昧。

『詩文書畫有真意，貴能深造求其通』，把握詩書畫印之間的藝術通感——師造化而探幽微，正是吳昌碩深入藝術堂奧的一把鑰匙。吳昌碩中年往返蘇州與上海之間，多向任伯年間教畫法，談論藝事，結為師友。『任初見先生落筆用墨時即拍案叫絕，并對先生繪畫以外的多方面修養，亦極致欽佩。』王个簣：《吳昌碩先生傳略》從繪畫的進步性、愛國主義思想的寄托來說，任伯年居其上；而就整個藝術的沉雄厚樸來說，吳昌碩達到一個前所未有的高峰。

黃賓虹先生分析近世繪畫的發展與革新時，曾指出東方藝術歷史悠遠，唐畫燦爛，北宋深厚，元人集丹青、水墨之長，明末遺逸諸家不亞於元四家。揚州八怪力挽四王之柔靡，意在革新而學力不足。至咸豐、同治，金石學盛行，書畫亦稱中興。他認為近人

趙之謙超乎八怪之上（《黃賓虹論畫書簡》）。當代史學家王森然先生品評趙、吳藝術成就時說：『趙之謙作篆，不主故常，時有新意，但趙之新意，以側媚取勢。吳昌碩以三代鐘鼎陶器文字之體勢糅雜其間，故較趙爲高。』（王森然：《吳昌碩評傳》）以上兩家言，對我們進一步研究近代繪畫美學、認識昌碩先生的畫品，當具有歷史性的參考價值。

吳昌碩的繪畫藝術，題材、意趣、思想傾向、藝術方法不脫文人畫範疇，承海派之餘韻，而獨樹風采。面貌燦然有奇意。除構思立意自出新機，還在於意匠經營，更得力於書法、金石，通於畫理，腕力過人。天道自然，順逆兩得。墨不掩筆，色不碍墨，下筆力大於身。所謂『香象過河』，用其全身之力於虛無飄渺之中，有若無、實若虛。似有似無之間，氣至法備。詩書畫印，皆以一股氣貫之。『夢痕詩人養浩氣，道我筆氣齊幽燕』，非凡的氣勢，極大地強化了藝術形象再造第二自然、升華自然美的魅力，從而把中國畫特有的筆情墨趣、韻味，發揮到極致，給人以高深莫測的審美享受。這也正是齊白石詠贊『老缶衰年別有才』詩句之所指吧。吳昌碩自己也以爲用鐘鼎篆籀之筆入畫是他的特點。

觀吳昌碩藝術成熟期的作品，濃厚的金石味和書法意趣，不單較之八怪更爲謹嚴地熔鑄於客觀物態造型，同時愈加深沉地涵泳了主觀情感與思緒。而情思之所至，不獨唯我之逸氣所洩；恰在一定程度上滲入一個時代的哀愁、一個民族自我求進的浩然之氣。故有『畫與篆法可合并，深思力索一意唯孤行』的輓蘭丐詩句；故有『墨荷點破秋冥冥，苦鐵畫氣不畫形』的畫荷賦；故又有『風蕭蕭、歌楚騷、鼓素琴、霜月高』悲慟充塞天地的題句和雜糅爛兮畫之情。吳昌碩比趙之謙（一八二九—一八八四）年少十五歲；晚去世四十三年。在這將近半個世紀的時間裏，中國長期的封建社會已瓦解崩潰，閉關鎖國的狀態已被擊破，資產階級民主革命遭到徹底失敗。生活在暗黑世界裏的天才文人畫家吳昌碩，他所切身感受到的僅祇有『我欲乘風訪漁父』；『獨立一鷗鷺，看天』的孤獨與憂憤，祇有『衆人皆醉我獨醒』的漫漫黑夜行；也就祇有『除却數卷書，盡載梅花影』的寂寞之感。他不曾有未來是光明世界的希望，愈至晚年情致愈益深沉。

吳昌碩一九二七年（丁卯）十一月六日與世長辭。這一年，他留下一批山水畫稿，以所署作畫年月看，寫着『時丁卯冬』的一幅也許是最後幾幅之列；仍覺蒼勁彌滿。題記說：『吾鄉南門一山青黃二色，秋深時望之益見崢嶸之態。』看來祖國故鄉山勢的崇峻是他最終的安慰，他在那裏看到自己永久的歸宿。

畫目

一	綠梅圖軸	1	一七	荔枝圖軸	19
二	墨荷圖軸	2	一八	朱竹圖軸	20
三	山松圖軸	3	一九	墨竹圖軸	21
四	崖蘭圖軸	4	二〇	葫蘆圖軸	22
五	菊石圖軸	5	二一	墨松圖軸	23
六	田園風味圖軸	6	二二	宋梅圖軸	24
七	墨竹圖軸	7	二三	蘭竹圖軸	26
八	墨梅圖軸	8	二四	墨菊圖軸	28
九	歲朝清供圖軸	10	二五	碩桃圖軸	30
一〇	竹石圖軸	12	二六	榴石圖軸	32
一一	牡丹圖軸	13	二七	牡丹圖軸	33
一二	梅花圖軸	14	二八	生日梅圖軸	34
一三	古柏圖軸	15	二九	牡丹圖軸	36
一四	葡萄圖軸	16	三〇	紫藤圖軸	38
一五	枇杷圖軸	17	三一	花鳥山水冊頁	40
一六	蘭石圖軸	18	三二	花卉冊頁	44

綠梅圖軸

辟炎曾坐芰荷香
竹傳湖慶水繞牆
荷葉今朝攤席
無種難生滿定生涼
秋圃老農笑
善鐵吳俊

四
崖蘭圖軸

五
菊石圖軸

小飲息年銀在太真
 香入園蔬客我年金
 屋飯日南窓讀書
 公第先生笑
 丁未秋如
 安吉上後卿

六
 田園風味圖軸

七
墨竹圖軸

八
墨梅圖軸

少年學畫極具爽
 墨畫終年氣益粗壯向落
 未上浪貽親者誤謂與筆同醅法於此
 雖傳氣奪天池放能事不能名也乃滋九清吾謂
 物主天物香澁狀吾謂筆畫畫筆香澁相按彼舞擊下
 清氣入玉臍會弟采精神一宮極筆帳卧作名山遊煙雲生供養
 蓮青仁兄雅屬丙辰月維長日三昌頌

九

歲朝清供圖軸
歲朝清供圖軸（局部）