

一代宗師吳昌碩

聂征夫 著

5.7
2
浙江大学出版社

一代宗師吳昌碩

沙孟海題

聂征夫 著

浙江大學出版社

书名题签 沙孟海

责任编辑 龚建勋

封面设计 骆振龙

一代宗师吴昌硕

聂征夫 著

浙江大学出版社出版

浙江新华印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

开本787×1092 1/32 印张5 插页3 字数119千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数：0001~5000

ISBN 7-308-00417-1

G·079 定价：2.65元

内 容 提 要

艺术大师吴昌硕以诗书画印“四绝”在国内外享有很高声誉，对我国近代画坛也具有深远影响。

本书作者曾长期在吴昌硕家乡从事文艺工作，对吴昌硕艺术有一定研究，与吴昌硕生前弟子、当代书画家也有较多的交往。本书以清新的文笔，纪事与小故事的形式，对艺术大师各个时期的艺事活动、艺术实践以及生活情趣、闲闻轶事作了生动翔实的记述。

本书以它的史料性、艺术实践性，对金石书画家、吴昌硕艺术研究及广大书画爱好者，都具有一定的阅读与参考价值。

吴昌硕像

吴昌硕简介

吴昌硕是我国近代艺术大师。他以诗书画印“四绝”，开吴派艺术之先，在国内外享有很高的声誉，对我国近代画坛具有非常深远的影响。

吴昌硕名俊，亦名俊卿，初字香补，中年以后更字昌硕，亦署苍石、苍硕，别号缶庐，苦铁、大聋、石尊者、破荷亭长、五湖印句等。浙江省安吉县鄞吴村人。

吴昌硕1844年（清道光24年农历八月初一日）出生于鄞吴村的一个书香门第、没落了官宦世家。他从小酷爱读书写字，10多岁就学习刻印。1860年太平军起，清兵南下，17岁的吴昌硕随父避难他乡，流落江淮皖鄂，替人做短工、打杂活，啖草根、吃树皮，历尽人间艰辛。1865年，22岁的吴昌硕逼于胥训人言，勉强应试，中了个“秀才”以后便绝意科举仕途，立志潜心艺术。1869年，26岁的吴昌硕离家去杭州、苏州等地寻师访友，刻苦学艺，先后从俞曲园学辞章文字训诂之学，从杨藐翁学习书法，并与任伯年、张子祥、胡公寿、蒲作英、陆廉夫、施旭臣、诸贞壮等共磋艺事，成为挚友。中年，他先后“以簿尉侍吴下”，流落苏州鬻画为生，参佐戎幕，从游京邑，鸿爪大江南北，做过一个月的安东（今江苏涟水）令，因不善奉迎弃官而去。晚岁寓居沪上专事艺术，1927年11月29日在沪谢世，终年84岁。有

《削觚庐印存》、《缶庐印存》、《缶庐诗》、《缶庐别存》、《苦铁碎金》、《吴昌硕画集》、《吴昌硕书画集》等大量作品传世。

“东涂西抹鬓成丝，深夜挑灯读楚辞；风叶雨花随意写，申江潮满月明时”（吴昌硕题画诗）。吴昌硕一生勤奋，在艺术上的成就是多方面的：他的诗，初尚王维、杜甫，后法唐宋诸家，诗作清新淳朴，旷逸纵横，有很高的境界，收集在《缶庐诗》、《缶庐集》里的就有近500首；他的书法，初师颜真卿，后法钟（繇）王（羲之），得力于石鼓，揉钟鼎、陶器、碑碣文字体势，笔力道劲，气势磅礴，特别是他的晚年作品，运笔结体、分行布白，达到了“疏可驰马、密不透风”的炉火纯青境地；他的金石，初师浙派，后融浙皖两派之长，参以邓（顽伯）、吴（让之）、赵（撝叔）诸家而归其本于秦汉，作品结体古朴苍劲，章法“虚实相生，疏密有致”，有极高的意境和浓厚的情趣；他的绘画，初法“四王”（王时敏、王翚、王翬、王原祁）、恽寿平、吴历，后融朱耷、石涛、陈洪绶、赵之谦诸家画风，特别赵之谦的花卉。他创造性地继承了我国绘画艺术的优秀传统，充分发挥自己的擅长，熔诗书画印于一炉，自成一家。尝云：“平生得力之处在于能以篆籀的笔法入画”，作品凝成一种独特的风格，放出一股浓郁的金石气，达到了极高的境界。他的绘画和我国历代大家的艺术珍品一起入选北京故宫博物院，陈列在绘画馆里，成为祖国文化艺术中的瑰宝。

吴昌硕刻苦从艺，艺术上精益求精，数十年如一日，直到七八十岁高龄犹以读书、刻印、写字、绘画、吟诗为日

程，乐之不倦，去世前三天还画了一幅兰花，把最后一颗艺术明珠留在人间。他以他的画品、画风、为人、为画，以及在抢救祖国文物“双三老碑”所作的贡献和国内外享有的盛誉，1913年浙派印人丁仁、吴隐、叶品三、王福庵印结杭州西泠时，被公推为西泠印社首任社长。

来自田间的“一介耕夫”，吴昌硕秉性忠厚，为人谦恭，艺术传人至诚。近代大家如陈师曾、齐白石都曾受业吴门；著名书画家王个簃、沙孟海、诸乐三都是他的入室弟子。他平易近人，很重亲友情。他为卖浆者写梅，为理发师画水仙，为农民画西瓜等许多闲闻轶趣，至今在画坛、乡亲、朋侪中传为佳话。

序

刘 江

吴昌硕是近代艺术大师。他以诗、书、画、印“四绝”载誉艺坛、名震海内外。

他创造性地继承了我国书画篆刻等艺术的优秀传统，充分地发挥了自己的个性与长处，熔诗书画印为一炉，森然自具面目。其艺术主要特征是气势磅礴，魄力雄伟，用笔豪放，墨色浓重，于浑朴中见华滋，厚重中寓灵动，达到了极高的艺术境界。在每一种艺术形式中又各有其各自鲜明的个性。

他的诗，初尚王维、杜甫，后法唐宋诸家，其作品清新淳朴，旷逸纵横；他的书法，初师颜正卿、后法钟（繇）、王（羲之），中年后对秦篆汉隶，临习亦勤，更得力于石鼓，揉三代吉金、陶瓦、碑碣于一炉，恣肆郁勃、自成宗派；他的篆刻，初师浙派，后融浙、皖、参以邓（石如）、吴（让之）、赵（之谦）诸家之长，而归于两汉，别开生面，作品古朴苍劲、虚实相生、气势逼人；他的绘画、初法“四王”，后得石涛、八大、老莲、笏叔之风，溶汇贯通、苍茫古朴、笔力雄健、外貌粗疏、内蕴浑厚，充分表达了对象的内在气质与生命力，独开大写意花卉之门径。

吴昌硕先生艺术的全面发展、独树一帜，这些都渊源于

他对中华民族悠久历史文化的广博吸收、融汇为一而出之，故其作品不论是丈二巨幅，或方寸之石，均能体现我伟大中华民族气宇轩昂、博大胸怀的气度、精神、智慧、勇敢善良、朴实向上的民族性格和品德。这当然又与他从小生长在山野小村、艰苦生活的地理环境和憨厚朴素的人民气质熏陶有关。他曾自称是“一介耕夫，来自田间”，故其从艺刻苦忘我、专心致志、精益求精，数十年如一日；其为人忠厚谦和、诙谐达观；其传艺至诚无私、精心诲育，受其教者，后多成为当代的艺术大家。

过去，对吴昌硕在诗书画印等作品与人品等方面，评论与著述较多，但对于他生前的生活琐事，却很少人道及。今有聂征夫先生的《一代宗师吴昌硕》，将弥补这方面之缺。

征夫先生解放前在工科大学毕业，后参加工作，一直从事新闻与文艺工作，先后担任部队及地方报刊记者、编辑、副主编、主编、教师等，现任浙江大学《今日求是园》杂志副主编。1964年至1985年二十多年中，他在吴昌硕家乡——安吉县文化馆工作，在主编《竹乡》文艺杂志的同时，着意收集与整理吴昌硕生前的活动、轶事、趣闻、传说。凡昌硕先生足迹所到之处，诸如安吉、苏州、杭州、上海、余杭、湖州、菱湖等地的山山水水，他的亲朋、旧友、后嗣，他都曾去寻迹、采访、座谈过。这是一件很有意义的工作，因为过去对吴昌硕这样的艺术大师，在专业上有所评介，而对在平凡生活中的形象的认识或理解的文章则是少得可怜。征夫兄在本书近五十篇的短文中，从不同侧面对昌硕先生在青少年时代，与各个时期的艺术活动、以及生活上

的情趣、追求、轶事等作了生动翔实的记述。作为研究素材看，是了解这位艺坛巨将的第一手好资料，很有参考价值；作为记事散文看，文笔清新朴实，饶有趣味。收集在本书的这些文章，过去曾在《人民日报》、《北京艺术》、《艺术世界》、《西湖》、《竹乡》等有关报刊上断续发表，兄时有寄阅。此次在全书即将付梓前夕又一览全貌，欣喜之余，特志数语以为序。

1990年4月于杭州·浙江美术学院

目 录

序	刘 江
艺术家的摇篮	(1)
难忘的溪南静室	(5)
最初的发现	(8)
送给表姐的梅花	(12)
啖笋忆江淮	(16)
过去的梦	(20)
孺子可教也	(23)
潜园岁月	(25)
初笔“湖州六才子”	(28)
戒烟记	(30)
岁寒三友	(32)
不堪回首话扬州	(35)
一月安东令	(39)
吴江夜泊	(43)
读画泪潸然	(47)
拜师	(49)
画西瓜的故事	(52)
画猫的故事	(55)
瞎画竹子的画家	(58)
催人泪下的《明月前身》	(61)

画梅四十年，才知喫墨量·····	(64)
泪洒《岁朝图》·····	(67)
自高唯有石先生·····	(70)
淡墨聊当知己泪·····	(73)
《依样》话葫芦·····	(76)
一丛香草美人魂·····	(79)
画家与理发师·····	(83)
画家与卖浆者·····	(86)
六十四岁画南瓜·····	(89)
三个铜板一个头·····	(92)
变“真”的假画·····	(95)
不是手迹的“手迹”·····	(98)
一语感终身·····	(101)
碧玉樽前泪·····	(104)
还刀记·····	(107)
缶庐拾轶·····	(110)
缶龕话趣·····	(113)
京师话旧·····	(116)
带泪的笑·····	(119)
菜馆趣闻·····	(121)
“从俗”话润格·····	(124)
抵润·····	(127)
收画、买画和烧画·····	(129)
饮酒谈杯·····	(132)
与虞山“二石”·····	(135)

纪念大会的小风波.....	(138)
铁蹄下的“吴画风”.....	(140)
艺魂长傍超山梅.....	(143)
后记.....	(147)

艺术家的摇篮

故乡，艺术家的摇篮。

近代艺术大师吴昌硕的故乡——浙江省安吉县鄞吴村，地处浙江、江苏、安徽三省交界，是浙北的一个风光秀丽的小山村。这里绵绵群山，茫茫竹海，村前的玉华山，怪石嶙峋，松柏葱茏；村后的金麓山，万竿绿竹，千重翡翠。晶莹如带的苕溪（又名金鸡溪），远来浙北的最高峰天目山，终年滔滔汨汨绕村而过，每当春江水暖，山洪暴发，如来天上的竹筏逶迤数里，一泻千仞，载着浑厚高亢的渔歌号子滚滚东去，流入太湖。

“九月障南道，家家云半扉。日斜不趁暖，霜重菜漆肥；地僻秋成早，人荒土著稀；盈盈烟水阔，鸥鹭笑忘归。”这是吴翁在怀故乡《障南》诗里对于家乡的描述（见《缶庐诗》卷一）。吴昌硕就出生在这个山青水秀，风光如画的山村里。

鄞吴村在北宋以前只寥寥几间农舍，数十户人家，因为地处一隅，默默无闻。自南宋政权建立，吴氏家族从淮南迁来定居后，这里便物华天宝，人杰地灵，明朝嘉靖年间，吴氏家族的吴龙、吴麟两兄弟同时中进士，后嗣吴麟之子吴维岳、

吴维京也相继中了进士。由于“父子叔侄四进士”、“吏部天官降吴门”，在吴氏家族历史上写下了新的一页，于是这里牌坊林立，骡嘶马叫，原先默默无闻的小山村顿时威震一方，名扬四海，民间也就有了“小小孝丰县，大大鄞吴村”的称谓（鄞吴村明清年间曾属湖州府孝丰县）。

吴昌硕1844年9月12日（清道光二十四年农历八月初一日）出生于一个没落了的书香门第，官宦世家。曾祖吴芳南，清国学生，例赠文林郎，敕赠修职郎；祖父吴渊，清嘉庆年间举人，截取知县，改授嘉兴府海盐县教谕，孝丰县古桃书院山长，著有《天目山房诗稿》；父亲吴辛甲，邑廪生，咸丰年间举人，做过一任截取知县，钦加同知县衔，著有《半日村诗稿》。

在现今鄞吴村，吴昌硕的故居有两处。一处 在村中，是前后两进的瓦屋，前进为平房，后进是楼房，中间有一个小小的天井，这是他出生之处。另一处在村庄的后街，是后来买进的两层楼房，具有鲜明的明清建筑风格。屋宇依山而建，高大进深，画栋雕梁，极为精细。屋前还有一个占地约半亩的大院，有院门深锁，特别是院门上的那对铜狮，咬着大铁环，很是庄严威武。这是他早年习艺和宴客的地方。

啊，鄞吴！没落了的世家，艺术家的摇篮。特别故乡的山山水水，父老渔樵，象一位慈母哺育着吴昌硕的成长，陶冶了一代宗师。鄞吴村上有一条小小的溪流，小溪从村头入口流经整个村上人家。这条诗情画意的小溪，曲曲湾湾，汨汨滔滔，曾给艺术家的青少年时代带来了无限的憧憬与情趣。据说当年吴家宴请宾客时用的菜肴，都是 在上面厨房做

好，用一块小小木板载着顺着溪水流到客厅的。童年的吴昌硕，经常在小溪边放纸船、流红叶。如今，前往参观艺术大师故居的中外艺术家和游客们，瞻望大师故居之余，都爱在这条小溪边寻寻觅觅，一仿大师当年作为，随手折一只纸船，或者拾起一片落叶，摘就一朵野花，从村头小溪入口处丢进溪水，看着小小的纸船、落叶、野花，摇摇晃晃流经整个村上人家屋边屋底，从村尾漂了出来。

吴昌硕从小酷爱写字刻印。青少年的吴昌硕，经常在小溪边磨刻石，磨刻刀，蘸着溪水在溪边的石板上练习写字，寒冬腊月也不停歇，手指冻得象胡萝卜一样。有一次，他刻印不小心，刻刀一下滑到手上，食指指甲被削去了一大半，血流不止，他忍着冻疼在溪水里洗呀洗，洗得脸孔发白，溪水也红了，后来还是被父亲辛甲公看到，截了一条宣纸包上血才止住。这个指头后来虽然结了痂，但却给艺术家留下了永不磨灭的印记——这个手指一直没有指甲。

啊，故乡！给艺术大师留下了多少怀念与深情。1865年，22岁的吴昌硕从鄞吴村举家搬往安城定居时，曾在诗中写道：“故乡虽未远，易地亦忧伤。”29岁离家外出学艺后，虽然长期客姑苏、寓沪上，但对故乡的绿水青山、父老渔樵一直怀着深深的感情。每年，他总要返回故乡一次，拜谒祖坟，祭祀宗庙，粗茶淡饭家宴族老亲友。他热爱家乡，热爱家乡人民，竭力维护家乡的风土风貌。村上的参天古木有人要砍去卖，他出资全部买下，立章保护；村上人家谁添了小孩，他都每人送15块大洋作为保育费；回乡时小伢子上前叫一声“吴公公”，他每人给三个铜板叫他们拿去买糖吃。乡亲