

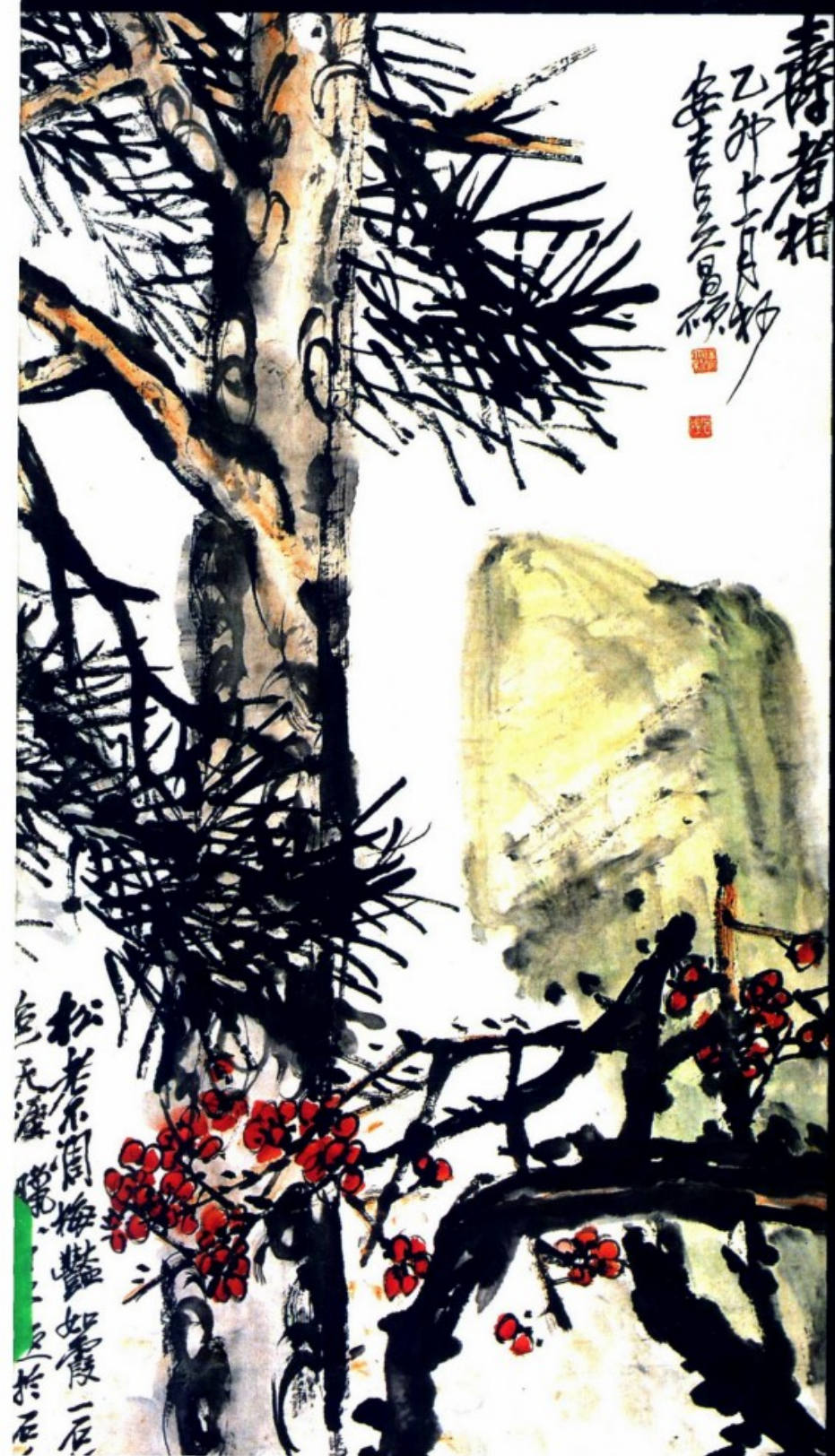
中國十大

名畫家畫集

ZHONGGUOSHIDAMINGHUAJIA

北京工艺美术出版社

吳昌碩

责任编辑：贾德江 黄道京

图书在版编目(CIP)数据

吴昌硕 / 吴昌硕绘. —北京：北京工艺美术出版社，
2003.8

(中国十大名画家画集 / 刘冠良主编)

ISBN 7-80526-470-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 068209 号

中国十大名画家画集 吴昌硕

北京工艺美术出版社出版发行

(地址：北京市东城区和平里七区 16 楼)

邮政编码：100013 电话：64283630)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1~5000 套

ISBN 7-80526-470-8/J · 297 定价：880.00 元 (全十卷)

吴昌硕
PDG

吴昌硕的绘画艺术

吴昌硕是中国近现代画坛有开拓性业绩的、承先启后的一代艺术大师，是集诗书画印于一身的文人画之大成者，又是继赵之谦、任伯年、虚谷诸家之后的“海派”大家，即“后海派”领袖之一。他与齐白石、黄宾虹、潘天寿并称为近百年以来中国画坛借古开今的四大名家。

吴昌硕(1844—1927)出生于浙江省安吉县鄣吴村(今属孝丰县)。原名俊，又名俊卿，初字香补、芑圃，并有一个颇具戏谑幽默意味的小名“乡阿姐”。他出身于世代书香门第，诗文传家。吴昌硕的一生基本上是在磨难中度过的。特别是他早年17岁时，家乡遭逢太平天国起义军与清军战争，为了逃避战乱流亡于浙皖一带，乱定返回鄣吴村，全村一片焦土，未婚妻和生母已先后病歿，一家九口只剩父子两人。因避难石苍坞，遂号苍石、昌石、昌硕、苍硕、仓硕。22岁后与父亲辛甲住在安城，开垦芜园，其间不倦于金石篆刻，故号苦铁、苦铁道人。29岁始离开芜园去江浙游历，以刻印谋生，故号五湖印丐。39岁时，友人金俯将赠送他一个古陶罐，故自号缶庐、老缶、缶道人。后来在苏沪期间，为怀念芜园的生活，又自号芜青亭长、破荷亭长、破荷道人。在沪于役任佐贰小官，又自嘲为“酸寒尉”，长年过着“饥看天”的生活。到了1899年11月，由同乡丁保元之举荐，吴昌硕得任江苏安东县令，因无意官场，不善逢迎，到任一月即辞职，因刻有“一月安东令”、“弃官先彭泽令五十日”二印。直到晚年，69岁才正式用昌硕之字，并刻有吴昌硕壬子岁以字行之印。晚岁因耳重听，故又号大聋、聋道人，又因只有三根胡须，遂又号无须老人、无须吴。吴昌硕一生饱经时世，到晚年，诗书画印融会贯通，创大写意画新风，“天下叹服”，众望所归，执画坛牛耳，影响深远，享誉中外。

吴昌硕是一位大器晚成的艺术巨匠。他真正从事绘画艺术较晚，但却能一起步便直入文人画的殿堂，逐步攀登上绘画艺术巅峰，为中国近现代大写意花鸟画开启了新纪元。其艺术成就的取得主要是：其一，吴昌硕生长在诗书之家，自幼家庭熏陶自不待言。其二，吴昌硕在金石、篆刻及书法方面的深厚功力，是其绘画艺术能借古开今的重要条件，也是他绘画艺术面貌形成的主要因素。其三，吴昌硕深通画理，主张“画当出己意”，重创造精神。其四，广泛交游，切磋相长。

吴昌硕的绘画以篆印入画，格高韵古，元气淋漓，动人心魄，使观者为之心壮。王森然《吴昌硕先生评传》谈吴昌硕曰：“盖师于浩博之自然、俊伟之人格与诚挚之情感，而承于伟大之精神也。其经历名山巨川，得天地之奇气，披读万卷书籍，摄古人之精华，摆脱一切纷靡，养内心之元神，运其奇气元神输送之笔端，留其迹象于纸上。故其章法、笔气、墨韵，无不奇特，无不饱满。”吴昌硕之画震人心魄，其根本关要在重气。吴昌硕画的布局大起大落取对角斜势，用枝干衔接以增画面气势，注重画面错综回应，枝干交插，以顺应逆，以拙藏

巧,且于题款纵横、长短,用印的多少、大小、朱白、位置都与布局气势统盘处置。他曾说:“奔放处离不开法度,精微处照顾到气魄。”吴昌硕绘画布局,得益于金石篆刻修养甚多。

吴昌硕绘画对色彩运用亦能有所创新。他使用的西洋红,深红古厚,配合其得益于金石治印的古厚朴茂的绘画风格,正如潘天寿所说:“以金石治印方面的质朴古厚的意趣,引用到绘画用色方面来,自然不落于清新平薄,更不落于粉脂俗艳,能用大红大绿复杂而有变化,是大写意花卉最善用色的能手。”吴昌硕善用复色,在复色中起制约,协调作用的也是红与黑,加上利用宣纸的白色。但是他的红色与黑色都是在复色的作用下起着变化,在变化中得到统一,所以使人感到既丰富又沉稳。吴昌硕用重色的斑斓浑厚与其大气磅礴的画面极相协调,是形成他画风的重要因素。

吴昌硕绘画的艺术特点,以“苦铁画气不画形”、“不似之似聊象形”为宗旨,以篆法入画,所谓“强抱篆隶作狂草”,极力发挥书法“写”的表现性,以“意造”为法,“惟任天机外行”,以达到“心神默与造化能”的境界,“宣郁勃开心胸”以泄他胸中浩荡之气。

吴昌硕之画以松梅、兰石以及竹菊杂卉为主,喜画藤本蔓类植物,间作山水、人物、神佛,大都自辟町畦,独立门户。“梅花性命诗精神”,“苦铁道人梅知己”,吴昌硕喜写梅花,与别人不同。他的《沈公周书来索画梅》诗,对自己的篆法写梅非常自信。吴昌硕画梅求取“出世姿”,“要得古逸苍冷之趣”,“要冰肌铁骨绝世姿”。

吴昌硕喜画竹,且突破古法,并以竹寄托节操之意。文人画家惯写松、竹、梅、菊、兰之属以寄怀抱,竹是常用题材,吴昌硕与之相同处是自然的,所与相异处是其“纵横破古法”。以书法写竹,有元人柯九思的“写竹千用篆法,枝用草法”,南唐后主的金错刀法画竹,倪云林画竹之“逸笔草草”等等,各有独到处。而吴昌硕画竹,多写风雨之竹,发挥“写”的线条意趣,充溢着浓厚的金石意味。

吴昌硕画《松》题画诗云:“笔端飒飒生清风,解衣盘礴吾画松。是时春暖冻初解,砚池墨水腾蛟龙。”诗中能看到画家画松的取向及其与“造化相通”的蓬勃之气。布局取顶天立地稳定之势态,枝干盘虬,大气磅礴,寄托画家诗人浩然之气。晚年常画的藤蔓植物,如藤萝、葡萄、葫芦、南瓜等,其布局之中求气势,以书入画的特色得以充分体现。虽乱头粗服,却气足墨酣,内蕴深厚,多书法意味,富金石之气。

综观吴昌硕从艺的一生,国衰家难坎坷曲折的人生经历,民族之心所积聚的郁勃之气,在吴昌硕这个操守高洁正派的文人身上,在这个诗人、篆刻巨匠、大书家、写意画大师的艺术中积聚喷涌而出。吴昌硕震人心魄的大写意画风,是他个人涵蓄深厚的文人精神,是他在诗文、金石、书画领域汲取化用前人丰富积累所体现的主体精神、主观体验的具体表现,也应是国运衰微、民族积弱时代,民族之心向往倔强劲健、大气磅礴的艺术的应运产物,所谓“时势之推移,生活之反映”。加之吴昌硕所具备的人品、学问、才情、思想四大要素,遂有吴昌硕开创文人画新纪元之举。吴昌硕大气磅礴的绘画艺术,体现了中国画笔墨所能达到的境界,淋漓尽致地展现了民族魂魄,创造了近代中国画艺术史上的高峰,为光辉的中国艺术史立一丰碑,昭示后来者应不懈奋进,再创造中国画的新境界,使其自立于世界艺术之林。

目 录

桃石图

荔枝图

芭蕉枇杷图

花果图(玉兰)

红梅图	南京博物院藏	2
天竹水仙图	吉林省博物馆藏	3
富贵花香图	天津人民美术出版社藏	4
葫芦图	北京故宫博物院藏	4
玉兰图	嘉兴博物馆藏	5
桃石图	清华大学美术学院藏	6
牡丹图	浙江省博物馆藏	7
天竹图	清华大学美术学院藏	7
紫藤图	清华大学美术学院藏	8
鼎盛图	浙江省博物馆藏	9
芦花雁来红图	浙江省博物馆藏	10
菊花图	浙江省博物馆藏	10
荔枝图	浙江省博物馆藏	11
桃花图	吉林艺术学院藏	12
幽兰图	私人藏	12
红荷图	清华大学美术学院藏	13
花卉图(册页四开)	浙江省博物馆藏	14
花卉图(四屏)	北京故宫博物院藏	16
花果图(册页二开)	私人藏	18
大富贵亦寿考图	天津人民美术出版社藏	19
芭蕉枇杷图	常州博物馆藏	20
墨兰图	吉林省博物馆藏	21
寿桃图	私人藏	22
墨荷图	私人藏	23
花果图(册页八开)	首都博物馆藏	24
紫藤图	天津人民美术出版社藏	28
牡丹图	荣宝斋藏	29
菊花图	苏州博物馆藏	30
田园风味图	私人藏	31
花果图(册页四开)	私人藏	32
山厨清品图	北京故宫博物院藏	34
玉兰柱石图	北京故宫博物院藏	34
篮菊图	南京博物院藏	35
梅花图	中国国家博物馆藏	36

艳丽天下重图

寿者相图

贵寿图

枇杷图

天竹水仙图	天津人民美术出版社藏	37
珊瑚珠图	荣宝斋藏	38
东篱菊香图	天津人民美术出版社藏	39
玉兰图	北京故宫博物院藏	40
墨荷图	嘉兴博物馆藏	40
葫芦图	北京市文物公司藏	42
山茶花图	湖州博物馆藏	42
艳色天下重图	天津人民美术出版社藏	43
牡丹图	浙江省博物馆藏	44
荣华富贵图	天津人民美术出版社藏	45
牡丹水仙图	天津艺术博物馆藏	46
菊石图	中国国家博物馆藏	47
荷花图	徐悲鸿纪念馆藏	48
蔬菜图	私人藏	48
茶花图	清华大学美术学院藏	49
茶花图	南京博物院藏	49
寿者相图	荣宝斋藏	50
牡丹图	吉林省博物馆藏	51
贵寿图	湖州博物馆藏	52
菊石图	吉林省博物馆藏	53
浅绛松石图	天津艺术博物馆藏	54
菊石图	朵云轩藏	55
桃石图	上海博物馆藏	56
菊石图	北京故宫博物院藏	57
荷花图	天津人民美术出版社藏	58
枇杷图	吉林省博物馆藏	59
墨竹图	荣宝斋藏	60
东篱秋菊图	天津人民美术出版社藏	61
紫藤图	北京故宫博物院藏	62
红蓼墨荷图	北京故宫博物院藏	62
岁朝清供图	北京故宫博物院藏	63
花卉图	天津艺术博物馆藏	64
白莲图	北京故宫博物院藏	64
寿桃图	北京市文物公司藏	65
老少年图	浙江省博物馆藏	66
松梅图	天津艺术博物馆藏	67
岁朝图	天津人民美术出版社藏	68
枇杷图	天津艺术博物馆藏	69
四友图	天津人民美术出版社藏	70
牡丹图	中国国家博物馆藏	71

老少年图

草书遗意图

兰竹石图

墨笔花卉图

菊蟹图	清华大学美术学院藏	72
寿桃图	天津艺术博物馆藏	73
菊花图	吉林省博物馆藏	74
牡丹芭蕉图	吉林省博物馆藏	75
杞菊延年图	苏州博物馆藏	76
秋菊立石图	天津人民美术出版社藏	77
葡萄图	浙江省博物馆藏	78
老少年图	天津艺术博物馆藏	79
天竹顽石图	天津人民美术出版社藏	80
国色天香图	天津人民美术出版社藏	80
菊花图	私人藏	81
梅花图	私人藏	82
富贵神仙图	私人藏	83
松石图	清华大学美术学院藏	84
菊石图	天津艺术博物馆藏	85
秋色斑斓图	私人藏	86
花卉图	吉林省博物馆藏	86
芦橘夏熟图	清华大学美术学院藏	87
草书遗意图	天津人民美术出版社藏	88
岁朝清供图	清华大学美术学院藏	89
菊石图	北京故宫博物院藏	90
曹富贵石敢当图	天津人民美术出版社藏	90
山茶花图	浙江省博物馆藏	91
墨竹图	私人藏	92
依样图	荣宝斋藏	92
贵寿无极图	中国国家博物馆藏	93
兰竹石图	浙江省博物馆藏	94
牡丹图	私人藏	95
红梅图	北京故宫博物院藏	96
玉堂贵寿图	苏州博物馆藏	96
玉堂风格图	中国国家博物馆藏	96
秋光图	荣宝斋藏	97
老僧图	苏州博物馆藏	98
桃石图	首都博物馆藏	99
佛山图	私人藏	100
秋实图	天津人民美术出版社藏	100
富贵花开早图	天津人民美术出版社藏	101
富贵眉寿图	朵云轩藏	102
兰石图	天津人民美术出版社藏	102
牡丹水仙图	吉林省博物馆藏	103
墨笔花卉图(册页二开)	浙江省博物馆藏	104

图版

红梅图
少兰方伯大人正
宣统三年冬月
吴昌硕

红梅图

立轴 绢本设色

纵 172.6 厘米

横 95.2 厘米

南京博物院藏

天仙祝寿
黄玉仁兄大雅
在吉旦之侯卿老弟

天竹水仙图

立轴 纸本设色

纵130.7厘米 横65厘米

吉林省博物馆藏

昨夜东风巧吹开
半圆折花明
吴昌硕

富贵花香图

立轴 纸本设色 纵122厘米 横39.5厘米
天津人民美术出版社藏

葫芦图

立轴 洒金笺设色
纵168.5厘米 横46.8厘米
北京故宫博物院藏

百卉多力引风去
 點綴銀花玉露香
 韻自和人意好
 隔窗輕解白霓裳
 吳昌碩

玉兰图

立轴 纸本设色
 纵 67.3 厘米 横 32.2 厘米
 嘉兴博物馆藏

桃石图

立轴 纸本设色 纵102厘米 横41.8厘米
清华大学美术学院藏

牡丹图 (左)
立轴 纸本设色
纵 166.5 厘米
横 48.7 厘米
浙江省博物馆藏

天竹图 (右)
立轴 纸本设色
纵 153 厘米
横 43.5 厘米
清华大学美术学院藏

紫藤图

立轴 纸本设色

纵132.8厘米 横59.6厘米

清华大学美术学院藏

期仲觀察夫人所藏十三岁草堂墨色即新
 韵璧時生玉質仲秋三月晦斯堂雨霽
 吳昌碩

無惡果相傳者魏某物分宜
 當國呂不得此果將罪出魏氏
 澤送入焦山積士齋釋諸字執
 膳戶祭謂出膳惡集廣雅釋詁
 錫肉也呈膳膳即錫出省父非二
 字二義
 壬寅八月
 廣昌記

鼎盛图

立轴 纸本设色
 纵180.1厘米 横96厘米
 浙江省博物馆藏

芦花雁来红图 (左)

立轴 纸本设色

纵 145.9 厘米

横 39.2 厘米

浙江省博物馆藏

菊花图 (右)

立轴 纸本设色

纵 166.2 厘米

横 48.7 厘米

浙江省博物馆藏