

吴昌硕，名俊，字苍石，中年后易字铁铁，别署苦铁，他少时即在金石、画法、好钻研文字训诂。吴昌硕曾一度出任江苏安泰（今涟水县）县令。仅一月即辞去。此后专心创作。一九一三年西泠印社正式成立，吴昌硕被推为会长。吴昌硕在篆刻、书法、绘画诸方面均有很深的造诣。作品以梅、竹、兰、菊等花卉蔬果居多，偶写山水人物，著有《缶庐集》、《缶庐印存》等。

吴昌硕

中国书画名家画语图解

边平恕 编著

中国人民大学出版社

中国书画名家画语图解

边平恕
编著

吴昌硕

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴昌硕/边平恕编著.

北京:中国人民大学出版社,2003

(朗朗书房·中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-05009-3/J·58

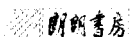
I. 吴…

II. 边…

III. 吴昌硕(1844~1927)—中国画—艺术评论

IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 087449 号

中国书画名家画语图解

吴昌硕

边平恕 编著

策 划:呼延华 李 娟

责任编辑:蒋津阳

封面设计:守望者艺术设计工作室

版式设计:杜 敏

郝 旭 + 李关栋

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511239(出版部)

010-62515351(邮购部)

010-62514148(门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京恒智彩印有限公司

开 本 965 × 1270 毫米 1/32

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 张 7.875

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

字 数 193 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

今人但侈摹古昔，古昔以上谁所宗？诗文书画有真意，贵能深造求其通。刻画金石岂小道，谁得鄙薄嗤雕虫？嗟予学术百无就，古人时效他山攻。蚍蜉岂敢撼大树？要知道艺无终穷。

夫古人书画肆为奇逸，大要得于山川云日之助，资于游观登眺之美。非然，则一室扫除，抽毫弄墨，其发摅心意，终不足以睥睨古今，牢笼宙合。

——吴昌硕

关于本书

本书分传统论、画气说、四绝说等六章辑录了国画大师的吴昌硕画语录，并对其观点进行了深入的分析，所收录的近200幅精彩画作对其书画理论作出形象化的解释，使读者更好地了解吴昌硕的绘画作品和艺术理论。

关于画家

吴昌硕(1844 ~ 1927)，名俊，字香补，中年后易字昌硕，别号苦铁，安吉人。他少年时即喜金石、书法，好钻研文字训诂。1896年(清光绪二十二年)，吴昌硕一度出任江苏安东(今涟水县)县令，仅一月即辞去。此后专心创作。1913年西泠印社正式成立，吴昌硕被推为会长。吴昌硕在篆刻、书法、绘画诸方面均有很深的造诣，绘画深得朱耷、石涛、徐渭之精粹，并受任伯年之影响，兼取篆、隶、狂草笔意，色酣墨饱，气势磅礴。作品以梅、竹、兰、菊等花卉蔬果居多，偶写山水人物。著有《缶庐集》、《缶庐印存》等。

关于编者

边平恕，浙江诸暨人，1934年2月生。文艺学教授。1964年毕业于中国人民大学文艺理论研究生班。长期从事文艺理论教学和艺术理论的研究工作。先后在河北师范大学、杭州师范学院、浙江树人大学任教，任系主任、院长等职。曾发表《艺术生产和商品生产》、《文艺的意识形态性和艺术分类问题》等论文数十篇；参与编写《马克思主义文艺学思想发展史教程》、《马克思主义和当代文艺思潮》、《西方现代文艺理论研究》等著作。

序 言

吴昌硕(1844~1927),是晚清最后一位,也是现代最初的一位中国画大师。他在诗、书、画、印诸方面都有很高的造诣。作为一位大器晚成的花卉画家,他把文人画的优秀传统和写实的院画风格相融合,以深厚的书法功底和诗文修养入画,创造了独特的古拙、雄健的风格。吴昌硕在近代绘画史上开创了一代新风,把中国绘画推进到一个新的境界。

作为一位卓有成就的中国画大师,吴昌硕对绘画理论有着深刻的研究。他自己说:“吾画非所长,而颇知画理。”吴昌硕虽然没有像石涛《画语录》那样系统的理论著作,然而在大量的诗文、题跋以及信札中仍表达了许多有关美学和绘画的深刻见解。由于他的艺术见解很多是以诗的简练形式表达的,因此更需要我们作深入的研究和阐发。

吴昌硕的绘画艺术思想,可以概括为如下六个方面:

(一)传统观。

吴昌硕对古文化、古艺术有独特的爱好,他在艺术

吴昌硕像

实践中不断追求古意(“若论古意,此器为独擅己”)、古气(“古气盎然手可掬,斑连等于高阳戈”)、古趣(“画成随手不用意,古趣挽住人难寻”)。引古入画,不是复古,而是创新。吴昌硕师古而化于古,师古而发展为新,创造了雄浑拙朴的画风。

(二)创造观。吴昌硕在追求“古气”、“古趣”的同时,又十分强调画家的独创性。他说:“古人为宾我为主”,使古人为我所用,借古开今,进行创造。又说:“画当出己意”,“画之所贵贵存我”,要求画家发挥独创性,形成自己独特的风格。他认为进行艺术创造,既要有所承传和遵循,又要敢于突破陈规。“出蓝敢谓胜前人,学步翻愁失故态”,要青出于蓝而胜于蓝。吴昌硕主张师造化,认为书画的奇逸与山川云日之美有着密切的关系。造化是艺术作品的本源,但艺术不能满足于“轻轻摹其形”,不能停留于以笔底的“殊状”来表现客观事物的“殊相”。必须通过画家的艺术想像才能够创造出在气势上压倒造化本身的艺术作品。此外,进行艺术创造,还必须多读书,以提高自己的品德,获得广博的知识。吴昌硕说的“养气”、“行道”,指的就是思想品德方面的修养,而这与广泛读书,从前人书本中获得广博的知识营养是分不开的。

(三)画气说。吴昌硕作画极力主张气势。他说:“作画须凭一股气”,“苦铁画气不画形”。吴昌硕所说的气,除个人的气质、秉性和民族气质、时代气息外,还包括对事物特点认识的一种主观精神。“画气不画形”,说出了中国绘画的本质特征。当然,这不是说不要形似,而是求“神似”,求“不似之似”。

(四)四绝说。吴昌硕在艺术上追求“四绝”,即把诗书画印融为一体。他说:“书如快剑斫蛟鼉,画意诗情脱白科,我爱郑虔三绝外,芝泥红艳继宣和。”他认为精通和融合诗书画印这些不同的艺术形式,有可能创造出有巨大价值的艺术作品。“诗文书画有真意,贵能深造求其通。”吴昌硕以深厚的书法功底入画,以诗为其画的内涵,将金石碑版之学渗入作品,在实践上

真正做到把诗书画印熔为一炉，使绘画成为一门综合艺术。

(五)雅俗观。吴昌硕在审美观上是倾向于传统的、古典的、儒雅的。但在儒雅的倾向中，又渗入了世俗性和平民化因素。在吴昌硕的题款中屡屡出现“富贵清高”，“富贵神仙品，居然在一家”等语，这是画家在艺术观念上追求雅俗结合的表现。吴昌硕同传统的文人画家一样，作画是为“自看”、“自娱”，为了宣泄胸中的不平之鸣。他说：“临抚石鼓琅玕笔，戏为幽兰一写真。”这种“以画为乐”、“以画为寄”的观点是文人画高雅风格的一个标志。但是，另一方面，吴昌硕又须借卖画来维持一家老少的生计，不能不考虑买主(商人、市民等)的审美趣味。正如他自己所说：“酸寒一尉出无车，身闲乃画富贵花。”

(六)花卉论。吴昌硕的大量作品是大写意花卉蔬果。在他的题画诗中可以看出，他画这一类题材都是有寓意的，或寄托他那清高脱俗、刚直不阿的精神，或蕴涵着对社会现实的针砭之意。吴昌硕赞美梅花“冰肌铁骨绝世姿”，他画梅乃是借此抒发他那一股愤世嫉俗之情。吴昌硕认为空谷幽兰是淑静的遗世独立的美人，“绿叶紫茎静逸可念，如北方佳人遗世而独立也。”他经常借画兰花来抒发各种感受。画竹题句道：“墙头揽明月，高节欲师渠”，认为竹子的高风亮节是人们可以师法的典范。他画菊花，“取有傲霜骨”，赞美菊花“枝瘦能傲霜，孤高复无偶”。此外，在花卉论中还涉及各种花卉的具体画法。

吴昌硕的艺术思想接受了石涛绘画理论的影响，但关于绘画的见解，更多的是他自己多年艺术实践经验的总结，是他创作中的种种甘苦之谈。因此，读来感到格外亲切和生动。尤其是“画气不画形”、“梅花性命诗精神”、“直从书法演画法”，将诗书画印熔于一炉之见解，在今天对于我们仍有巨大的启发和教育意义，并将在画史上永远放射出灿烂的光辉。学习、研究吴昌硕的画语录，对于很好地继承和发扬吴昌硕艺术的传统，弘扬我国传统文化的精粹，有着极重要的意义。

期仲觀察先生之屬
 伯望時生去實仲承三月
 十三年草堂終色即新
 解斯堂而齊三後解

無惡果相付若魏某物分宜
 官國已不得此景湧眾出魏氏
 濯送入集小積士贊輝滿字執
 勝戶祭謂出滿慈雲廣雅輝蕊
 銘內此是滿滿即銘出者父非二
 字二義 云寶之記
 廣雅文記

鼎盛 180cm × 96cm 1902年

这本书拟系统地总结、研究吴昌硕的绘画艺术思想和创作经验。按照上述六个方面的内容,分章论述。每章分三部分:(一)画语录选辑;(二)画论评述;(三)作品释读。画语录主要是根据吴东迈编《吴昌硕谈艺录》选辑的,部分辑自吴长邨《我的祖父吴昌硕》和其他论著。本书在内容上力求全面、深刻,在文字上又务使深入浅出,简明扼要,使美术工作者和广大美术爱好者均可阅读。

中国绘画有着悠久优秀的历史传统,它在世界艺术之林独具风格,自成体系,理应为世界人民所理解。本书结合作品来阐明画理,也许可以使海外更多的人理解吴昌硕,理解中国绘画,把中国文化推向世界。

这本吴昌硕《画语图解》原为浙江省教育厅立项的科研项目,浙江树人大学领导积极支持该项目的完成。在编写过程中,中国美术学院杨成寅教授曾审阅了提纲和部分内容,浙江树人大学人文学院朱红缨老师曾参与资料的搜集整理工作,特此致谢。

边平恕

2003年1月

瓶梅 149.2cm × 180.6cm 1902年

中国书画名家画语图解

丛书主持：呼延华

《中国书画名家画语图解·顾恺之》	李祥林	著
《中国书画名家画语图解·龚贤》	陈洙龙
陈旭	编著
《中国书画名家画语图解·石涛》	杨成寅	编著
《中国书画名家画语图解·八大山人》	石泠	编著
《中国书画名家画语图解·沈宗骞》	朱晓红	编著
《中国书画名家画语图解·芥子园画传》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·吴昌硕》	边平恕	编著
《中国书画名家画语图解·齐白石》	李祥林	编著
《中国书画名家画语图解·黄宾虹》	杨樱林	编著
《中国书画名家画语图解·朱屺瞻》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·潘天寿》	杨成寅
林文霞	编著
《中国书画名家画语图解·张大千》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·李可染》	边平恕	编著

目 录 Contents

序 言	1
第一章 传统观	1
第二章 创造观	31
第三章 画气说	62
第四章 四绝说	90
第五章 雅俗观	121
第六章 花卉论	150
吴昌硕传略	184
吴昌硕绘画艺术概述	200
图版目录	233

第一章 传统观

〔画语录〕

与古为徒。

——为美国波士顿博物馆题匾

好古之心，中外一致。

——为美国波士顿博物馆题匾

画成随手不用意，古趣挽住人难寻。知其古者知难尽，笙伯约我画中隐。隐非衣葛而食薇，求己之法天曰宜。

——《李晴江画册》笙伯属题

卅年学书欠古拙，遁入猎碣⁽¹⁾成蹊⁽²⁾。敢云意造本无法，老态不中坡仙奴。醉后狂谈供大笑，古有仓颉还佐卢⁽³⁾。鼎铸重屋钟铸鳧⁽⁴⁾，书中之画靡不无。笔则弩驱毫则铺，一波一磔皆奇觚。

——刘访渠检其师沈石翁手书《兰亭书谱》索题

封泥⁽⁵⁾模范尊鼻祖，敠整笔势无切蹉。古气盎然⁽⁶⁾手可掬，斑连等于高阳戈。遯齋⁽⁷⁾笃好已成癖，搜索荒砾穷烟波。参考文字颇奇特，不类虫鱼与蚪蝌。彙黍⁽⁸⁾刻画似蝇首，妙趣真若书擘窠⁽⁹⁾。

——题遯齋《古陶存》

谈瀛⁽¹⁰⁾有海客，冥心癖好古，双甃重南金，奇光玉虹吐，分赠素心人，一片留艺圃。老眼摩青瞳，恨未能攫取，琢砚佐文房，供我写石鼓。乾坤正多事，中原莽豺虎，惜非五色石，炼之天可补。

——汉砖拓本为日本友人题

奇书饱读铁能窥，螺扁精神⁽¹¹⁾古籀碑。活水源头寻得到，派分浙皖又何为？

——西泠印社醉后书赠楼村

弄石乐何如？盘中比泻珠。虫鱼天石老，瓦甃⁽¹²⁾道之腴。键险医全局，涂歧戒猛驱。漫夸秦汉格，书味出唐虞⁽¹³⁾。

——题《个簃印存》

乾嘉老辈⁽¹⁴⁾善笔札，书法出入苏黄⁽¹⁵⁾间。奉手未及见交谊，我已一尺瓢馋涎。其时人心争尚古⁽¹⁶⁾，相爱相亲出肺腑，诗文金石考同异，声音孳乳⁽¹⁷⁾辨训诂。

——乾嘉诸老手札书后

周人尚文贵藻饰，此独尚质如殷商。古人兵器间用玉，劈正斧共陈戎行……近时机巧削元气，安得复古销锋铍。

——《青牙璋》歌

石鼓文(拓片)

石鼓文辞既深，典出入《雅》《颂》，而书法淳质，是史籀迹，其为宣王田猎之语可。

——跋《石鼓文》

援叟⁽¹⁸⁾笔势高崆峒⁽¹⁹⁾，寸莛⁽²⁰⁾若撞暗⁽²¹⁾巨钟。一亭⁽²²⁾乞题意弥古，谓古媲美苏堪⁽²³⁾翁。苏堪长江君汉水，遇之大海同朝宗。苏堪之诗吾仰止，未敢驰骤⁽²⁴⁾一间耳。唯援叟书天下褒，鲁公⁽²⁵⁾骨气凌秋毫，一波一磔坚不挠。

——《何子贞太史书册》

曾读百汉碑，曾抱十石鼓⁽²⁶⁾，纵入今人眼，输却万万古。

——《何子贞太史书册》

晋承汉之后，变隶为楷年。元魏继其绪，字学此嫡传，世所贵钟、王⁽²⁷⁾，余窃滋惑焉。此乃敦朴拙，彼何柔且妍？……学者视兹石，庶几悟真筌。

——龔宝子碑

琅玕石刻十二行为斯相⁽²⁸⁾的迹。二世诏书于会稽、泰山碣石略同，惟前文异耳。古泽渊懿，具有典谟训诰遗意。斯相小篆仅存兹石。

——秦琅玕石刻

三器铭文悉同而行款略异。阮氏器字最精湛；伊氏器字微小而甚整饬；此器字画较肥而浑穆质厚之气溢于眉宇。若论古意，此器为独擅已。

——號叔大林钟(耦园)

铭词虽仅环器之半面，然其式实皆自三代彝器中鼎、鬲、盂

中国书画名家画语图解·吴昌硕

4

诸铭而出。方知古人一名一物具有师承，而秦汉以来历代镜铭款识类无不回环周匝，又其通例矣。

——金大定铁盆

此剑铭多至卅余字，且文甚整饬，具见周时浑朴质厚气象，断非后人伪造所能仿佛。

——周嘉勋剑

予嗜古砖，拙于资，不能多得；得辄琢为砚，且镌铭焉。既而学篆，于篆嗜猎碣。既而学画，于画嗜青藤、雪个。

——《矢庐别存》自序

岐阳鼓破琅玕裂，治石多能识字难。瓦甓幸饶秦汉意，乾坤道在一盘桓。

凿窥陶器铸泥封，老子精神本似龙。只手倘扶金石刻，茫茫人海且藏锋。

——书《削觚庐印存》后

予爱画入骨髓，古画神品，非千金万金不能得，但得夏商周秦吉金文字之象形者，以为有画意，摹仿其笔法。

——《题英国史德若藏画册》

古法固有在，阙守而残抱，落墨颇草草，且从篆籀扫，人谓品不能，我喜拙无巧。

——题《桐子安石榴瓷瓶》

钝刀入石破鸿濛⁽²⁹⁾，高弟传灯数让翁⁽³⁰⁾。金石平生吾有癖，老从高处揖崆峒。

——包安吴为吴熙载书《兰亭》