

历代名家册页

 浙江人民美术出版社

吴昌硕

历代名家册页

吴昌硕

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

历代名家册页. 吴昌硕 / 《历代名家册页》编委会
编. — 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5340-3340-7

I. ①历… II. ①历… III. ①中国画—作品集—中国—近代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第271573号

《历代名家册页》丛书编委会

翁志丹 杨瑾楠 彭 德 王素柳
金 纳 水 明 杨海平 金光远

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 黄 静
责任印制: 陈柏荣

历代名家册页 吴昌硕

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州东印制版有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2012年12月第1版·第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/12

印 张 3.333

印 数 0,001-2,000

书 号 ISBN 978-7-5340-3340-7

定 价 30.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

历代名家册页

吴昌硕

浙江人民美术出版社

老笔纷批著新花

——吴昌硕写意画作品浅析

彭 德

吴昌硕（1844—1927），名俊、俊卿，字昌硕，别号缶庐、苦铁。浙江安吉人。是近代史上以诗、书、画、印四绝闻名，造诣精深的艺术大师。其早年工诗文，擅长书法，尤擅石鼓文。后来在诗、书、画、印等方面都具有很高的造诣且风格独特，形成清空放逸、浑厚质朴的艺术风格，作画不拘泥于形式，气势磅礴，开创近代海上画派大写意花鸟画新风格。

吴昌硕的大写意花鸟画，于青藤、白阳、八大、石涛、赵之谦之间，无不兼收并蓄，熔汇一炉而自成新意。外似粗头乱服，内蕴浑厚质朴，创造了许多极其美妙的诗境。他钻研传统却不泥古不化，让传统为其所用。吴昌硕真正发挥了写意画中表意的笔墨特点，充分显示笔墨的独立审美价值，力求从传统中突破出来，别开生面。他强调对于传统，求深入把握，通其底蕴。其有题画诗曰“诗文书画有真意，贵能深造求其通”，说的就是学古人而能“出己意”、“贵在存我”的绘画主张。他崇仰先民遗迹中的创新精神，注重从本质上去学习。吴昌硕特别喜欢青藤和八大山人的作品。他学习八大山人，放眼于高度炼意传神的本领。八大精到地提炼形象、强烈抒写胸襟的画面，深深感染了吴昌硕。八大的清脱、纯正、苍劲的笔墨技巧，给吴昌硕以直接的影响。

吴昌硕作画，强调以气势为主，是谓“苦铁画气不画形”。他的写意画作品，布局用笔大气磅礴。如本次选辑、收藏在中国美术馆的《书画合册》，所画玉兰、牡丹和墨梅，其主干往往用大笔上下直扫，其枝叶则多作斜势，左右穿插交叉而成对角倾斜之势。吴昌硕尤喜画紫藤、葡萄、南瓜、葫芦等题材，如上海博物馆所藏的《设色花果图册》，放笔横扫竖抹，有笔走龙蛇之势。吴昌硕的大写意花鸟画构图有一个特点，为增其气势，他往往喜用长款，有时多至数百字。如中国美术馆收藏的《墨笔十二洞天梅花册》的第一幅画，题有：“三年学画梅，颇具契墨量。兴来气益粗，吐向嗒纸上……会当聚精神，一写梅花帐。卧作名山游，烟云真供养。”题款不但帮助引发画中的诗意、深化画面的意境，并且作为书法，在画面起到烘托映衬、联接照应的作用。加之留空布白、用印位置的悉心经营，其诗、书、画、印浑然融为一体，使画面呈现出神完气足的气象。这是文人画一以贯之的风格，在吴昌硕作品中得到最为充分的体现。

“苦铁画气不画形”，其所倡导的不是不要“形”，而是认为不应为“形”所役，强调以画出气势为追求，力求很好地再现出诗的意蕴。面对客观的“形”时，应强调主观意象的作用。反对过于描摹自然“形”，要着力于对自然物象的再现，唯独如此画面才能气韵生动。齐白石受缶翁的影响，主张绘画创作应“妙在似与不似之间”。“不似之似似之”，亦是对“苦铁画气不画

形”很好的诠释。

吴昌硕喜欢梅花，亦擅长画梅，“苦铁道人梅知己，对花写照是长技”。他笔下的梅花，寄托了他孤傲不群、刚正不阿的禀性，是其主观意象所创造的人格化的梅花。《墨笔十二洞天梅花册》和《书画合册》中的墨梅，虽然着墨不多，飞墨点点，却把一片苍凉悲壮的气氛移情于梅，传达出画家沉雄淡远的心境。《书画合册》中的空谷幽兰、秋雨萧瑟的破荷、西风落叶的墨竹，无不隐喻着一种经霜历劫却独立自恃、孤高自赏的文人形象。还有那水仙、芍药、荷花，无一不出于天趣。而那寒灯梅影、蔬果清供，又寄托着孤傲饱学之士潇洒飘逸的理想。

吴昌硕写意花卉常表现的题材，除冷艳的梅花以外，还有苍劲的松柏、出水的墨荷、傲霜的秋菊、粗枝大叶的芙蓉、水墨淋漓的葡萄、沉香浥露的牡丹、凌波仙姿的水仙以及日常所见的鲜蔬、瓜果和杂卉。昌硕先生总是带着特有的感情去塑造这些花卉人格化的形象。他赞美梅花“冰肌铁骨绝世姿”，是在借梅花表达作者自己所追求的品格、情操。他画松，爱其“屹然挺立、不畏劫难”的气概；他爱菊，爱其“有傲霜骨”，这与昌硕先生孤傲不羁的性格息息相关；他爱竹，爱其“深抱固穷节”，其笔下的墨竹，劲健的枝叶，挺拔的竹干，寥寥横扫数笔，苍茫而意境深远。他画瓜果、杂卉，则体现了他对生活敏锐而深刻的观察力。

在这些平凡的题材中，吴昌硕的画面构图、笔墨造型和色彩运用给人焕然一新的感觉。他的画，凝重朴茂、气势雄健，在笔墨的运用方面，得益于其深厚的书法功底，在色彩的运用方面，得益于客居海上的售画经历和西洋绘画色彩传入的影响，这两方面的原因促成吴昌硕大写意花卉匠心独运的艺术风格，也使其大写意花鸟画成为文人画发展史上的又一高峰。

寶珠名色人見
穠豔深生且自
看大新

花果图册之一 纸本设色 34cm×46cm 上海博物馆藏

花果图册之二 纸本设色 34cm x 46cm 上海博物馆藏

花果图册之三 纸本设色 34cm×46cm 上海博物馆藏

花果图册之四 纸本设色 34cm×46cm 上海博物馆藏

书画合册之一 纸本设色 32.7cm×37cm 中国美术馆藏

书画合册之二 纸本设色 32.7cm×37cm 中国美术馆藏

出如美玉丰神好香
与幽兰气味同庭院
初散後亭之林月明中
己未の月吳昌碩年

书画合册之三 纸本墨笔 32.7cm×37cm 中国美术馆藏

书画合册之四 纸本设色 32.7cm×37cm 中国美术馆藏

书画合册之五 纸本设色 32.7cm×37cm 中国美术馆藏

书画合册之六 纸本设色 32.7cm×37cm 中国美术馆藏

书画合册之七 纸本设色 32.7cm×37cm 中国美术馆藏